

LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN ESTÉTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
MÉXICO 2000

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Rectora: Marcela Santillán Nieto

Secretario Académico: Tenoch E. Cedillo Ávalos

Secretario Administrativo: Arturo Eduardo García Guerra

Director de Planeación: Abraham Sánchez Contreras

Director de Servicios Jurídicos: Juan Acuña Guzmán

Directora de Docencia: Elsa Mendiola Sanz

Directora de Investigación: Aurora Elizondo Huerta

Director de Biblioteca y Apoyo Académico: Fernando Velázquez Merlo

Directora de Difusión Cultural y Extensión Universitaria: Valentina Cantón Arjona

Subdirectora de Fomento Editorial: Anastasia Rodríguez Castro

Coediciones: Angélica Sánchez Cabrera

Director de Unidades UPN: Adalberto Rangel Ruiz de la Peña

Coordinadora de la serie LE: Xóchitl Leticia Moreno Fernández

© Derechos reservados por la UPN

Esta edición es propiedad de la Universidad Pedagógica Nacional

Carretera al Ajusco núm. 24, Col. Héroes de Padierna

Delegación Tlalpan, C. P. 14200, México, Distrito Federal

Primera edición, 2000

Primera reimpresión, 2001

LC5309	Ramírez Silva, Alonso
U59	La comunicación y la expresión estética en la escuela primaria: guía del estudiante / Alonso
C63	Ramírez Silva; colab. Laura Elena Ortiz Camargo. - - México: UPN, 2000.
2000	49 p.
GE	Licenciatura en educación
	1. COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN. 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, sus contenidos y portada, por cualquier medio.

Portada y diseño: Angel Valtierra Matus; *formación:* Luis Valdés

Impreso y hecho en México

Ilustración de la portada: Óleo sobre tela de Alejandro Nava, Zacatecas, 1956.

Se reproduce en esta edición por cortesía del autor.

ÍNDICE

PROGRAMA INDICATIVO

Presentación	7
Estructura del curso	10

DESARROLLO DE LA GUÍA

UNIDAD I. LA PRÁCTICA DOCENTE EN MEDIO DE LOS MEDIOS	13
UNIDAD II. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA	19
UNIDAD III. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACIÓN ESTÉTICA	27

ANEXOS

No. 1. Las seis funciones de la comunicación según Roman Jakobson	33
No. 2. Los códigos de la comunicación estética	35
No. 3. Muestras de comunicación masiva y de objetos estéticos	37
No. 4. Glosario	44

BIBLIOGRAFÍA	47
--------------------	----

PROGRAMA INDICATIVO

PRESENTACIÓN

De acuerdo con el plan de estudios de la Licenciatura en Educación, este curso se ubica en la Línea de Educación Primaria.

Los asuntos centrales a estudiar con diferentes énfasis, en las tres unidades que conforman el curso son:

- A) Los procesos de comunicación que tienen lugar en el plano amplio de las relaciones sociales, en particular la comunicación masiva;
- B) Los procesos de comunicación que tienen presencia en la dimensión más restringida de las relaciones interpersonales; en particular, la comunicación vinculada con la práctica docente;
- C) Las diferentes formas de expresión estética y artística en relación con determinadas relaciones histórico-sociales, y
- D) Las relaciones entre la comunicación, la educación estética y la enseñanza de los contenidos del programa escolar.

Las actividades y contenidos de la primera unidad están dirigidos a que analice algunos ejemplos de la comunicación y del arte de masas; también a que reflexione sobre la comunicación en la que participa usted y sus alumnos en el salón de clase.

Por medio del estudio de esta unidad, en primer término, obtendrá conocimientos que le permitan replantear los procesos de comunicación en los que se sustentan las relaciones entre sus alumnos y usted en el salón de clase. ¿Qué funciones de la comunicación caracterizan la práctica docente? ¿Cómo se relaciona la comunicación con la enseñanza de los contenidos escolares? y ¿De qué manera se puede favorecer la expresión de los alumnos en las relaciones interpersonales?

Estas son algunas de las principales cuestiones que le proponemos para pensar su práctica docente.

En segundo término, el análisis de la comunicación masiva le permitirá posteriormente, diseñar actividades para promover la participación de sus alumnos, es decir, para que ellos realicen análisis críticos de sus propias preferencias y consumos de productos estéticos y de mensajes masivos.

En la segunda unidad el interés está dirigido a que participe en situaciones estéticas y en experiencias con diferentes manifestaciones de la creación artística. Así mismo, se pretende que proponga actividades para la participación de los alumnos en algunas esferas del universo estético.

En términos generales los contenidos y las actividades se refieren a la definición del objeto de estudio de la estética, a la búsqueda de alternativas a las relaciones que los alumnos establecen con la comunicación masiva y las expresiones estéticas, a la comprensión de las condiciones sociales e históricas de la creación artística y a que sustente la importancia y formule los propósitos de la educación estética para la escuela primaria. ¿Por qué los alumnos prefieren ciertos programas de televisión?, ¿Qué es la estética?, ¿Cómo participamos en el universo estético?, ¿Qué elementos de análisis podemos proponer a los alumnos para que aprendan a leer imágenes?, ¿Cuál es la importancia social del arte? y ¿Para qué "sirve" el arte al hombre? Estas son las principales interrogantes que le proponemos a lo largo de la segunda unidad, para que fundamente la importancia de la educación estética.

El problema general que le planteamos en la tercera unidad, es el siguiente: ¿Cuál es el estado actual de la educación estética y cómo integrarla sustantivamente en su práctica docente?

Los contenidos y actividades de esta unidad le permitirán contar con algunas soluciones viables a este problema, como son: a) la formulación de estrategias tanto para favorecer la expresión artística, como para promover la participación de los alumnos en situaciones estéticas y b) la elaboración de un plan de trabajo en el que establezcan las relaciones posibles entre la educación estética y la enseñanza de los diferentes contenidos del programa escolar, así como el lugar que ocupan las actividades y los propósitos particulares de la educación estética.

Las unidades del curso están organizadas, en primer lugar, para que usted como profesor-alumno lleve a cabo actividades en relación con los procesos de comunicación y de expresión estética; en segundo lugar, para que proponga y lleve a la práctica actividades que promuevan la participación de sus alumnos en estos dos ámbitos.

Otro elemento importante considerado en la organización tienen que ver con el estudio, en primer término, de los procesos de comunicación y de expresión estética que tienen existencia fuera de la escuela y, en segundo término, con la búsqueda de alternativas para la integración de la educación estética en la práctica docente, en las condiciones concretas del salón de clase y la institución escolar.

Las relaciones entre este curso y otros que constituyen el plan de estudios de la Licenciatura en Educación son las siguientes:

- Con el curso "Planificación, comunicación y evaluación", en cuanto a los elementos que proporciona para el desarrollo de las actividades de las unidades II y III principalmente, y que tienen que ver con el diseño y evaluación de estrategias de educación estética. Asimismo, el estudio de los medios de comunicación con fines didácticos completa los conocimientos del profesor-alumno sobre los asuntos relacionados con los procesos de comunicación.

- Con los cursos: "Desarrollo de la lengua oral y escrita en el preescolar" y "El aprendizaje de la lengua en la escuela" la relación se da en términos complementarios, ya que el estudio de cómo aprende el niño la lengua y la lecto-escritura, se vincula con el conocimiento del proceso de desarrollo de las capacidades perceptuales y de expresión estética que se estudian en este curso.
- Con los cursos "Expresión literaria" y "Alternativas para la enseñanza-aprendizaje de la lengua en el aula". Se presenta en el sentido de que ambos cursos y el presente hacen un planteamiento metodológico, con diferentes puntos de conexión, para la enseñanza de diferentes aspectos del dominio de los lenguajes (lectura y escritura de la lengua, pero también lectura de otros códigos y expresión estética) y de diversas formas de relación (expresión y apreciación) en las artes.

En los Anexos le presentamos ejemplos de mensajes masivos, ilustraciones de productos estéticos y de obras de arte; un glosario de términos sobre comunicación y diferentes recursos para que usted realice la "lectura" de ciertas imágenes, oriente su atención hacia significados "ocultos" de algunos tipos de mensajes, participe en situaciones estéticas y relacione determinados temas con muestras de manifestaciones del arte, entre muchas otras actividades a realizar para los propósitos del curso y a elegir de acuerdo con su propia iniciativa e intereses.

En todo caso, los Anexos son un apoyo a la reflexión y al análisis que usted realice sobre los ámbitos de la comunicación y la expresión estética que forman parte del mundo que le rodea, como un medio encaminado a enriquecer su práctica docente.

ESTRUCTURA DEL CURSO

PROPÓSITO GENERAL

Que el profesor-alumno analice críticamente los procesos de comunicación y expresión y formule estrategias que favorezcan el desarrollo de la sensibilidad y de las capacidades de expresión creadora de sus alumnos.

UNIDAD I LA PRÁCTICA DOCENTE EN MEDIO DE LOS MEDIOS

PROPÓSITO

El profesor-alumno analizará críticamente los procesos de comunicación masiva y escolar; así como, reflexionará sobre el impacto que tienen estos procesos sobre su práctica docente y formulará un planteamiento alternativo a la comunicación presente en el aula.

Tema 1. Dos dimensiones de la comunicación

Tema 2. Forma y color de la comunicación masiva

Tema 3. Shh, no hablen. Silencios, voces y murmullos en el salón de clase

Bibliografía

WILLIAMS, Raymond. "Historia". En: *Los medios de la comunicación social*. Barcelona, Ed. Península, 1971, pp. 21-34.

GONZALEZ, Jorge. "El proceso de la comunicación en una sociedad subdesarrollada y dependiente". En: *Dominación cultural*. México, Editora Integrada Latinoamérica, 1980, pp. 19-27.

RICCI, Pio E. Y Bruna Zani. "Funciones de la comunicación". En: *La comunicación como proceso social*. México. Ed. Grijalbo-CNCA. 1990, pp. 55-73

MATTELART, Armand. "El autoritarismos de la comunicación", En: *La comunicación masiva en el proceso de liberación*. Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 1973, pp. 71-82.

PRIETO, Daniel. "El pseudoarte o las culturas de masas", "Contra la Universalidad de las formas", y "Los buscadores de sensaciones" En: *Estética*. México, ANUIES, 1977, pp. 71-81.

CHARLES, C. Mercedes. "Comunicación y procesos educativos". En: *Revista tecnología y comunicación educativas*, No. 17. México, ILCE, marzo 1991, pp. 17-23.

UNIDAD II. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN ESTÉTICA

PROPÓSITO

El profesor-alumno formulará los propósitos e identificará los conceptos y lineamientos metodológicos que fundamentan el desarrollo de estrategias de educación estética.

Tema 1. El mundo percibido por los sentidos estéticos

Tema 2. La participación de los alumnos en el universo estético

Tema 3. Algunas vías de acceso a los terrenos del arte

Bibliografía

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. "El objeto de la estética", "La situación estética. El objeto" y "La situa-

- ción estética. El sujeto". En: *Invitación a la estética*. México. Ed. Grijalbo. 1992, pp. 47-57 y 105-142.
- _____. "Prolegómenos a una teoría de la educación estética". En: *Revista Educación* No. 41, México CONALTE, julio-septiembre 1982, pp. 22-35.
- PRIETO, Daniel. "Imagen y educación". En: *Vida cotidiana o diseño y comunicación*. México, UAM 1978, pp. 96-113.
- FISCHER, Ernest. "El contenido y la forma". En: *La necesidad del arte*. Barcelona, Ed. Península. 1978, pp. 137-270.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. "El dilema arte de minorías o arte de masas", "El arte verdaderamente popular", "Arte culto individual y profesional y arte colectivo y popular" y "La división social del trabajo artístico y el desenvolvimiento de la personalidad". En: *Las ideas estéticas de Marx*. Ed. ERA, 1976, pp. 236-282.

UNIDAD III. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN ESTÉTICA

PROPÓSITO

El profesor-alumno formulará diferentes estrategias para el desarrollo de la apreciación y la expresión estéticas de sus alumnos de manera integrada con los programas escolares.

Tema 1. La expresión artística en el salón de clases

Tema 2. La educación estética y los programas escolares

Bibliografía

- CRUZ, G. Guadalupe y Omar Chanona B. "Creatividad y aprendizaje". En: *Revista Educación* No. 41. México, CONALTE, julio-septiembre, 1982, pp. 263-270.
- GOJMAN, Millán Sonia. "La importancia de la educación artística en el niño". En: *Revista Educación*. No. 41. México, CONALTE, julio-septiembre, 1982, pp. 258-260.
- SEFCHOVICH, Galia y Gilda Waisburd. "La expresión en todas sus manifestaciones", "¿Cuáles son las técnicas básicas y con qué criterios se habrán de introducir?", "Programación de las actividades plásticas", "Ayudas colaterales que ofrece el taller de plástica en la escuela", "Dibujo libre", "Pintura", "Pintura de dedos", "Modelado", "Recorte y pegado" y "Un modelo para elaborar un programa de creatividad en la escuela". En: *Hacia una pedagogía de la creatividad*. México, Ed. Trillas, 1987, pp. 15-19, 42-47, 61-78 y 83-107.
- PÉREZ, Guerrero Alicia. "El desarrollo de la sensibilidad". En: *Revista Educación* No. 41. México, CONALTE, julio-septiembre, 1982, pp. 309-323.
- FRANCONETI, Ma. Teresa. "El cuerpo, un lugar en el mundo". En: *Revista Educación* No. 41. México, CONALTE, julio-septiembre, 1982, pp. 164-174.
- SACO, Nestor. "La expresión dramática infantil". En: *Revista Educación* No. 41. México, CONALTE, julio-septiembre, 1982, pp. 227-243.
- CORONA, Sarah. "Introducción", "Matemáticas", "Ciencias Naturales" y "Ciencias Sociales". En: *No sólo para envolver sirve el periódico. Su uso didáctico*. México, Ed. JUS, s/f, pp. 7-10 y 49-73.

UNIDAD I.

LA PRÁCTICA DOCENTE

EN MEDIO DE LOS MEDIOS

PROPÓSITO

El profesor-alumno analizará críticamente los procesos de comunicación masiva y escolar; asimismo, reflexionará sobre el impacto que tienen estos procesos en su práctica docente y formulará un planteamiento alternativo a la comunicación presente en el aula.

EVALUACIÓN

Productos sugeridos:

Actividad previa

Elaboración de un escrito que dé cuenta del análisis de algunos mensajes de la comunicación masiva.

Actividades de desarrollo

Trabajos escritos acerca de:

- 1.- Algunas explicaciones relacionadas con la comunicación masiva y la comunicación interpersonal.
- 2.- El análisis de ejemplos de la comunicación masiva con base en un guión previamente elaborado, de acuerdo con elementos aportados por los textos y la propia iniciativa del profesor-alumno.
- 3.- Un esquema conceptual de los procesos de comunicación masiva

4.- Los procesos de comunicación observados en el aula.

5.- Un esquema conceptual de los procesos de comunicación presentes en el aula, en las relaciones entre alumnos y entre profesor y alumnos.

Actividad final

Formulación de algunas ideas sobre la importancia de la comunicación masiva en la formación de los alumnos y planteamiento de alternativas a desarrollar durante el curso, relacionadas con los procesos de comunicación que tienen lugar en el salón de clase.

PRESENTACIÓN

"Entérese sin tener la vista fija" es una frase que quizá le sea familiar. Durante años fue utilizada por un locutor de radio para invitarnos a escuchar las noticias. Nos sugería que podíamos informarnos acerca de "lo que sucede en México y en el mundo" sin que tuviéramos que suspender nuestras actividades.

La invitación resultaba un tanto inútil, porque en realidad nos enteramos de todas maneras, sin tener la vista fija, sin tener el oído fijo e incluso sin que tengamos un interés particular sobre determinadas informaciones de lo que ocurre en "México y en el mundo".

Porque "el universo de las comunicaciones de

masas –reconozcámoslo o no- es nuestro universo" (Umberto Eco, 1973). Resulta prácticamente imposible no enterarnos de asuntos tan disím-bolos como la muerte de un político importante, la crisis económica, el vestido que estreno una artista de televisión en su fiesta de cumpleaños y el nombre del disco que grabó la cantante de moda, entre otros.

La televisión, la radio y la prensa transmiten todo el tiempo imágenes, sonidos e informaciones: mensajes dirigidos a grandes grupos sociales.

Ante los procesos de comunicación masiva nos comportamos y adoptamos actitudes diversas, en ocasiones somos receptores pasivos que consumimos casi con obsesión los mensajes e imágenes de la televisión, por ejemplo. En otras, a la vez que elegimos y buscamos ciertas informaciones, nos mantenemos indiferentes o manifestamos abierto rechazo a los mensajes que transmiten determinados medios.

También somos sujetos participantes de los procesos de comunicación que se desarrollan en el plano de las relaciones interpersonales. Todos sabemos que la práctica docente está constituida por un conjunto de relaciones de comunicación entre diferentes sujetos; específicamente entre maestro y alumno, y alumnos entre sí en el contexto del salón y la institución escolar.

Es por este motivo, que la presente unidad está dirigida a que usted reflexione sobre los procesos de comunicación que tienen lugar en el doble plano de las relaciones sociales, en especial de la comunicación masiva, y de las relaciones interpersonales, específicamente la comunicación que sustenta las relaciones entre usted y los alumnos en el salón de clase.

Para el estudio de la unidad le proponemos tres temas. El primero trata sobre algunas concepciones que dan cuenta de las principales características y funciones de la comunicación masiva y de los procesos de comunicación interpersonal.

El segundo tema aporta elementos para que usted realice análisis críticos de algunos mensajes de la comunicación masiva.

Por último, el tercer tema está encaminado a que

reflexione sobre el binomio educación-comunicación, a que analice y proponga alternativas a los procesos de comunicación que sustentan su práctica docente en las condiciones concretas del salón de clase.

ACTIVIDAD PREVIA

En esta primera actividad del curso le proponemos realizar una aproximación a los análisis que se pueden hacer de los mensajes de la comunicación masiva.

Para tal aproximación le sugerimos:

a) Elaborar un album con imágenes difundidas por los medios de comunicación que le sean atractivas y elegir una que le haya resultado relevante con el propósito de hacer el análisis de la misma. También puede usted escoger uno o más mensajes que sean de su particular interés entre los ejemplos de comunicación masiva del Anexo 3.

b) Realizar el análisis de acuerdo con las siguientes pautas:

- Consigne los datos de identificación del mensaje elegido. Por ejemplo, señale si se trata de una fotografía, de un programa de televisión o de radio, de una viñeta o de un artículo de periódico: el nombre de la empresa que producen el mensaje o la fuente de donde lo tomó (La Jornada, Agencia de Noticias Notimex, Editorial vid, Tele-Guía, entre otros); el nombre del programa, de la serie, del noticiario, de la película, si es el caso, y la fecha.
- Identifique y describa las características formales del mensaje, es decir, la forma en como se presenta. Para ser transmitido todo mensaje requiere de una forma codificada, por ejemplo, los códigos que se emplean en las fotonovelas son el icónico (fotografías) y el lingüístico (palabras, frases, exclamaciones y diálogos). En el mensaje que elija identifique y describa las características del código icónico (imágenes, formas de las líneas, color y tamaño de las palabras escritas, lo que se dice y cómo se dice).

- Explique en que consiste el mensaje, que contenidos y significados le transmite, relacione la información transmitida directamente con aquella que es sugerida por los diferentes elementos que componen el mensaje. Por ejemplo, un anuncio de televisión nos da cuenta de las bondades de un líquido limpiador, pero a la vez nos sugiere que las esposas que lo usan tendrán contentos a sus maridos y se mantendrán jóvenes y arregladas. (En el Anexo 4 encontrará un glosario en el que proporcionamos definiciones de algunos términos como "código" y "mensaje").

- Exprese las impresiones que le produjo el mensaje. Para esto trate de relacionar los resultados obtenidos en las tareas anteriores con su propio marco de conocimientos, experiencias, actitudes y valores. El caso es que explique por que un mensaje le parece interesante, atractivo, manipulador, sugerente, aburrido, en fin, si le gustó, si es malo, si está de acuerdo o merece su rechazo.

Para realizar la actividad es suficiente observar una fotografía, leer una nota periodística, escuchar una noticia, ver el capítulo de una telenovela o toda una película.

c) Elabore un escrito en base en las pautas anteriores.

Tema 1. Dos dimensiones de la comunicación

En el presente tema le proponemos el estudio de los procesos de comunicación que se realizan en dos dimensiones: en las relaciones entre sujetos sociales (clases, sectores o instituciones sociales) y en las relaciones interpersonales.

El objetivo es que formule explicaciones sobre ambas dimensiones, para posteriormente, analizar de manera específica la comunicación masiva, la comunicación que se lleva a cabo vinculada con su práctica docente en el salón de clases y las formas como se relacionan una con la otra.

Los conceptos que nos permitirán comprender cada dimensión corresponden a enfoques que

desde nuestro punto de vista son complementarios. Entre los conceptos encontrará diferencias, sin embargo más importante será que usted formule explicaciones complementarias en las que incluya las diferentes aportaciones de los dos enfoques.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Actividad 1

Con base en la lectura de los textos "Historia", "El proceso de la comunicación en una sociedad subdesarrollada y dependiente" y "Las funciones de la comunicación" exprese en un escrito el desarrollo de las cuestiones siguientes:

- Las relaciones entre formación social y procesos de comunicación.
- Los cambios de los procesos de comunicación relacionados con el desarrollo de los medios de comunicación social.
- Los elementos que intervienen en la comunicación social y en la comunicación interpersonal, las formas como se relacionan estos elementos y las funciones que tienen. Consulte también una síntesis de las funciones de la comunicación de R. Jakobson en el Anexo 1.

A manera de conclusión del escrito, formule una explicación general de comunicación; identifique las diferencias entre los conceptos, la manera en como se complementan y las posibilidades de aplicación de algunos de ellos en ambas dimensiones de la comunicación.

Tema 2. Forma y color de la comunicación masiva

Los estudios sobre los medios de comunicación masiva han generado un conjunto de conocimientos parciales y conclusiones de validez muy relativa. En cambio han sido múltiples los cuestionamientos surgidos de diferentes posiciones conceptuales y metodológicas.

Por un lado, ciertas explicaciones han sobrevalorado el poder de los medios de comunicación masiva, por el otro, algunos datos indican que su in-

fluencia pueda ser subestimada. Para unos los medios han provocado una mutación en la manera en como los seres humanos percibimos el mundo. Para otro, a pesar del acceso masivo a las expresiones artísticas que hacen posibles los medios, continúa vigente la contradicción entre el arte culto y elitista y el pseudoarte para las masas.

El mismo concepto de comunicación masiva es cuestionado. Principalmente se cuestiona que los integrantes de una sociedad conformen una masa inerte sin capacidades reflexivas y críticas que pueden ser integrados a la cultura dominante que difunden los medios de comunicación.

No obstante que los resultados sean contradictorios y que compartamos el sentido a la noción de comunicación de masas, es necesario reconocer que los medios tienen objetivamente un carácter masivo en tanto se refiere a los procesos de producción y distribución de los mensajes como, por lo menos en términos cuantitativos en los procesos de consumo de los diferentes sectores sociales.

El análisis de algunos ejemplos de la comunicación masiva que le proponemos en este tema, tiene por objeto, precisamente, que usted exprese sus capacidades reflexivas y críticas; que identifique como intervienen diferentes elementos, en especial el estético, en la conformación de los mensajes de la comunicación masiva presentes en la vida cotidiana.

Las cuestiones estéticas serán tratadas ampliamente en la siguiente Unidad, sin embargo, la importancia de los elementos estéticos en la comunicación masiva hacen necesario que sean objetos de reflexión y análisis.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Analice por lo menos una lámina del Anexo 1 o escoja uno o más mensajes que le sean de particular interés. Para realizar la actividad puede, inclusive, utilizar los mismos ejemplos de mensajes de la actividad previa.

Actividad 2

De acuerdo con los textos "El autoritarismo de la

comunicación" y "El pseudoarte y la cultura de masas", "Contra la universalidad de las formas" y "Los buscadores de sensaciones" elabore un guión con aquellas aportaciones que considere más apropiadas para analizar el (los) mensaje (s) elegido (s).

Actividad 3

a) Realice el análisis de los mensajes elegidos con base en el guión. Asimismo incluya las explicaciones que formuló en la actividad 1.

b) Exprese en un escrito los resultados del análisis ¿son diferentes a los del análisis de la actividad previa?

A manera de conclusión explique como se relacionan la comunicación masiva y los elementos estéticos en los ejemplos.

Actividad 4

Elabore un esquema conceptual del ejemplo de comunicación masiva que realizó.

Tema 3.

Shh, no hablen. Silencios, voces y murmullos en el salón de clase

La comunicación en el aula nos remite, de manera directa e inmediata, a una imagen que nos es familiar a quienes como maestros o como alumnos hemos pasado parte de nuestra vida en la escuela primaria.

Algunos rasgos característicos de esta imagen los podemos identificar en el breve registro siguiente:

(...) (media hora antes del recreo)

Maestro (M): El común denominador se obtiene multiplicando los números de abajo de estas rayitas. En este caso el tres por el seis nos da...

El maestro dirige la vista hacia el grupo.

Alumnos (As): ¡DIEZ Y OCHO!

M: Ese número lo ponemos debajo de la raya

grande, después del igual (señala en el pizarrón y continúa la enseñanza de los números racionales).

Se oye un murmullo. Juan y Pedro platican en la parte posterior del salón y varios de sus compañeros voltean a verlos.

M: S H H no hablen (dice mientras levanta el gis del pizarrón, pero sin voltear al grupo. Todos los alumnos guardan silencio y ven al frente)

En estos momentos llega un alumno de otro grupo.

Visitante: Maestro, que dice la maestra del cuarto grado que si va un momentito.

M: Copien todo lo que está en el pizarrón, ahora vengo.

Antes de que se aleje los alumnos se paran, se empujan, gritan y platican en voz alta.

El maestro regresa de inmediato.

M: Ya los escuché, parece mentira que no puedan mantener la disciplina (dice enojado y con voz muy fuerte para hacerse oír).

Los alumnos se han quedado paralizados. Por unos momentos ni se mueven, ni hablan.

Suena la campana.

M: Váyanse, después del recreo hablamos.

As: Entre murmullos salen del salón. Una vez afuera corren, brincan, bromean, gritan y platican.

El registro es muy reducido y, por tanto, la imagen muy esquemática. Sin embargo, tal vez tenga el mérito de evidenciar algunas características de la participación del maestro y de los alumnos en la comunicación. Por ejemplo, podría usted señalar ¿cómo se comunican los alumnos con el maestro?, ¿cómo se comunican los alumnos entre sí?, ¿para qué emplea el maestro el lenguaje verbal?, y ¿cómo se comunican los alumnos fuera del salón o cuando no está el maestro?

El propósito de este tema es que profundice el

análisis de la comunicación en la que participan usted y sus alumnos, que explique en qué consisten esas participaciones, qué funciones de la comunicación se cumplen en el salón de clases y en la escuela, y cómo se relaciona la comunicación con la enseñanza de los contenidos escolares, entre otros asuntos que consideramos importantes. El caso es que usted formule explicaciones sobre su práctica docente vinculada con los procesos de comunicación para plantear alternativas a la participación de usted y sus alumnos en estos procesos.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Actividad 5

Realice un acercamiento al análisis de los procesos de comunicación relacionados con su práctica docente y que tienen lugar en el salón de clase y en la escuela.

a) Con base en las actividades que desarrolló en el primer tema de esta Unidad, elabore un guión para la observación de su práctica docente relacionado con la comunicación. En el guión le proponemos:

- Identificar los elementos básicos de la comunicación: emisor, receptor y mensaje de acuerdo con las participaciones de usted y sus alumnos y con el plan de trabajo de las diferentes situaciones de la jornada escolar (la hora de español, la del trabajo en grupos, la de recreo, entre otras);
- establecer las funciones de la comunicación que se cumplen en las diferentes situaciones;
- reconocer los diferentes lenguajes de comunicación entre usted y los alumnos y de los alumnos entre sí (empleo de la comunicación verbal, gestual, kinética);
- relacionar las funciones de comunicación como un medio para identificar la congruencia entre el modo como se comunican usted y sus alumnos y las finalidades que se cumplen.

Actividad 6

Observe su práctica docente por lo menos du-

rante un día de acuerdo con el guión elaborado.

Registre en el diario de campo las observaciones realizadas sin interrumpir la dinámica común de su práctica docente. Elabore un código que le permita hacer anotaciones con rapidez y, posteriormente, reconstruya ampliamente las observaciones.

Analice la información obtenida. Nosotros le sugerimos los siguientes elementos de análisis: características de las participaciones (de quiénes y en qué proporción), funciones que se realizan y las que no se cumplen, relaciones entre funciones y lenguajes empleados (cuál es la intención que se cumple realmente).

Elabore un esquema conceptual de los procesos de comunicación analizados y formule conclusiones. Plantee y sustente las afirmaciones que se pueden hacer con base en los datos y las explicaciones que formuló en el primer tema.

Actividad 7

Complemente el análisis de las relaciones entre comunicación y práctica docente que realizó en la actividad anterior.

Con base en el texto "Comunicación y procesos educativos" desarrolle en un escrito las siguientes cuestiones:

- ¿En qué consisten los lenguajes: escolar, magisterial, de los alumnos y de los textos y materiales auxiliares?
- ¿Cómo se relacionan la comunicación y los modelos tradicional y activo de enseñanza?
- ¿Por qué es importante considerar los conocimientos que los alumnos han adquirido fuera de la escuela, en la familia y en la comunidad?
- ¿Cómo se relacionan los medios masivos de comunicación con la educación y cómo se pueden utilizar en la enseñanza?

De las respuestas que desarrolló para las anteriores cuestiones elija aquellas que tengan relación directa con el análisis y las conclusiones de

la actividad anterior. Probablemente no hizo ninguna observación de los conocimientos que tienen los niños acerca de las telenovelas, por ejemplo, pero sí es posible que los datos sean relacionados con uno o ambos modelos de enseñanza. En todo caso, es necesario que consulte sus registros, el análisis y las conclusiones para una mejor integración de las explicaciones que ha elaborado.

ACTIVIDAD FINAL

Planee los cambios que considere importante introducir en su práctica docente relacionada con los procesos de comunicación.

De acuerdo con los conocimientos obtenidos en este tema formule planteamientos alternativos para la participación de usted y sus alumnos en la comunicación que llevan a cabo en el salón de clase y en la escuela. Entre los planteamientos a desarrollar le proponemos los siguientes:

- Participación de los alumnos y comunicación entre ellos;
- participación del maestro;
- funciones de la comunicación;
- lenguajes de la comunicación;
- relaciones comunicación-enseñanza;
- relaciones medios masivos de comunicación-enseñanza.

Para el último punto considere también las actividades que realizó en el segundo tema principalmente.

En las siguientes unidades le proponemos estudiar otros temas importantes de la comunicación y diferentes opciones encaminadas a favorecer el desarrollo de la sensibilidad y de la expresión estética de los alumnos.

En adelante procure llevar a la práctica los cambios planteados; no importa si aún son limitados. Revise el programa, los libros de texto, las guías del maestro y los productos de este tema e introduzca en la práctica docente alternativas a las relaciones de comunicación entre los alumnos y entre ellos y usted.

UNIDAD II

COMUNICACIÓN

Y EDUCACIÓN ESTÉTICA

PROPÓSITO

El profesor-alumno formulará los propósitos e identificará los conceptos y lineamientos metodológicos que fundamentan el desarrollo de estrategias de educación estética.

Actividad final

Definición de los propósitos y explicación de los conceptos y lineamientos metodológicos que fundamentan el diseño de estrategias de educación estética a desarrollar en la escuela primaria

EVALUACIÓN

Productos sugeridos:

Actividad previa

Reporte de una indagación relacionada con las preferencias y consumo de diferentes productos estéticos de los alumnos.

Actividad de desarrollo

Elaboración de escritos sobre:

1. Algunas explicaciones acerca del objeto de estudio de la estética y de los propósitos y áreas de la educación estética.
2. Planeación y desarrollo de actividades de reconocimiento y crítica de contenidos estéticos presentes en la comunicación masiva.
3. Resultados de análisis y experiencias de apreciación de diferentes productos estéticos.

PRESENTACIÓN

Los medios de comunicación electrónicos han hecho que nos enteremos con rapidez de acontecimientos que ocurren en lugares muy lejanos.

En vivo y a todo color conocimos los detalles de la guerra entre diversos grupos de lo que fue Yugoslavia, los preparativos de la visita del Papa a cierto lugar y los problemas legales a los que se han enfrentado integrantes del medio del espectáculo por cometer algún delito, por mencionar sólo algunos ejemplos del tipo de mensajes que nos llegan al momento.

Sin embargo, la oportunidad de ciertas noticias no es suficiente para satisfacer muchas de nuestras necesidades de información. Por ejemplo, sabemos poco acerca de cómo se toman las decisiones de política económica, de cómo algunos funcionarios han formado su patrimonio, de la existencia de determinados movimientos sociales y de sus demandas, entre otros asuntos.

A pesar de la proliferación de canales, aún para el tele-adicto que ha contratado la televisión por cable o que ha accedido al núcleo de suscripto-

res de canales por renta, pasan horas interminables sin que "haya nada que ver".

Vivimos en la era de las comunicaciones por satélite (satelitales es el término de moda) y en el plano de las relaciones interpersonales, se da el caso, no sabemos el nombre del compañero maestro de recién ingreso a la escuela o, inclusive, del que ya lleva varios años.

En ocasiones, los medios de comunicación ofrecen información que nos interesa. En otras, la búsqueda resulta difícil o de plano infructuosa. Por lo general, con la comunicación masiva mantenemos una relación de consumo pasivo de mensajes estéticos que otros elaboran, mientras no reconocemos ni ponemos en juego nuestras propias formas de expresión creadora.

En contraste con lo anterior, muchos de los objetos y de las personas que nos rodean, de las expresiones y formas de pensar de nuestros alumnos son potencialmente significativas y, en cambio, pasan desapercibidas, no son motivo de reflexión.

En la presente unidad le proponemos el estudio de la estética como una clave que le permite identificar y analizar diferentes procesos y productos propios de la expresión de las capacidades creadoras de sus alumnos, en particular, y del hombre, en general.

En los dibujos animados y en las revistas de superhéroes, a propósito de mensajes de la comunicación masiva, los contenidos estéticos constituyen parte fundamental. Pero también los encontramos en los lugares públicos, en la naturaleza, en el salón de clases, en los dibujos y producciones escritas de los alumnos y, desde luego, en las diferentes expresiones artísticas.

Todos estos objetos, contenidos y procesos nos comunican algo que es necesario atender e interpretar para relacionarnos estéticamente y ver de otro modo el mundo que nos rodea.

La unidad está constituida por tres temas. En el primero, el asunto central a tratar son diferentes explicaciones acerca de lo estético.

En el segundo, le proponemos algunos elemen-

tos que le permitan realizar con sus alumnos actividades de apreciación crítica de los contenidos estéticos presentes en los medios de comunicación masiva.

Por último, el tercer tema se refiere a la cuestión de la expresión artística, es decir, a la esfera predominante de lo estético en relación con la práctica docente y con una educación basada en el desarrollo de las capacidades creadoras de los alumnos.

Que usted identifique y establezca relaciones estéticas con los procesos y productos de la actividad humana, que se aproxime a los terrenos del arte y formule significados de diferentes objetos estéticos. Estas son actividades que tienen como propósito, que cuente con diferentes elementos para fundamentar estrategias de educación estética.

ACTIVIDAD PREVIA

Esta actividad consiste en que realice un acercamiento a las preferencias de medios de comunicación y de productos estéticos que tienen sus alumnos.

Para esta aproximación le sugerimos elaborar y aplicar un cuestionario de acuerdo con los siguientes lineamientos:

a) Formule preguntas que le permitan obtener información sobre los diferentes asuntos:

- Preferencias por uno o más medios de comunicación masiva (televisión, radio e historietas, pero también cine y teatro);
- preferencias por determinado tipo de mensajes (dibujos animados, deportes, música, tele o radionovelas);
- medios de comunicación que producen los mensajes preferidos (estación y programa de radio, canal y programa de televisión, tipo y nombre de la revista, nombre de la o las películas, entre otros);
- frecuencia y tiempo dedicado a los diferentes medios de comunicación;
- explicación del por qué de sus preferencias.

b) Incluya otras preguntas que considere importantes, algunas de ellas pueden surgir de las pláticas informales de sus alumnos.

c) Aplique el cuestionario de manera simultánea a todo el grupo en un tiempo no mayor de 30 minutos dentro de la jornada escolar. Algunas preguntas pueden ser de opción múltiple y otras abiertas. La cuestión es que el cuestionario pueda ser resuelto con facilidad, que permita el intercambio de ideas y que la aplicación no lleve mucho tiempo.

d) Recabe la información y sistematice los datos. Por ejemplo, clasifique los resultados de acuerdo con la pregunta correspondiente y expréselos de manera resumida por medio de porcentajes y de proposiciones cualitativas.

e) Analice la información, es decir, identifique semejanzas, diferencias, contradicciones, datos complementarios y correlaciones entre los resultados.

f) Formule interrogantes no resueltas e hipótesis a poner a prueba con base en el análisis de la información.

g) Realice una entrevista colectiva e informal con base en las interrogantes e hipótesis surgidas de los análisis. El propósito es que, por medio de una plática, profundice en algunos intereses, consumos, preferencias y actitudes de los alumnos, que explore las posibles relaciones con otros ámbitos de la expresión estética (visitas a museos, apreciación de artesanía, asistencia a conciertos, entre otros).

h) Elabore un trabajo escrito con los siguientes apartados:

- Descripción y presentación del cuestionario;
- descripción de la sesión de aplicación (tiempo, dificultades, frecuencia de los intercambios, actitud de los alumnos);
- resumen de los resultados obtenidos;
- análisis de la información;
- descripción de la entrevista, de las preguntas hechas a los alumnos y de las hipótesis que guiaron la obtención de datos;
- conclusiones, qué afirmaciones se pue-

den hacer con base en la información obtenida y el análisis realizado.

Tema 1.

El mundo percibido por los sentidos estéticos

Si bien en éste y los siguientes temas hacemos un desplazamiento del estudio de la comunicación al de asuntos relacionados con la estética, se trata sólo de una cuestión de énfasis, ya que en la realidad ambos conjuntos de procesos (los de comunicación y los estéticos) se interrelacionan e implican mutuamente.

En la unidad anterior, ya hemos visto que un contenido fundamental de los mensajes de la comunicación masiva lo constituyen diferentes elementos estéticos, pero además, podemos identificar formas de expresión, actos y productos que llamamos estéticos en el plano de la comunicación interpersonal, específicamente en aquélla en que intervienen elementos de la imaginación, de la percepción y de la sensibilidad tanto de un emisor como de un receptor.

La función estética de la comunicación tiene que ver con el mensaje, con su forma o significante y su contenido y significado. También con las relaciones entre el mensaje de quien lo elabora, es decir, un emisor que realiza la función expresiva y entre quien lo recibe, o sea un receptor que participa de función conativa.

En el presente tema nuestra atención estará centrada en estas tres funciones de la comunicación, principalmente. Sin embargo, el énfasis se hace en el enfoque de la estética en tanto que los asuntos que le proponemos estudiar corresponden a este campo de conocimiento.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Actividad 1

Con base en la lectura de los textos "El objeto de la estética", "La situación estética. El objeto" y "La situación estética, El sujeto", formule explicaciones acerca de los procesos, de los productos y del tipo de relaciones que establece el hombre con el mundo.

Por medio de un escrito exprese estas explicaciones y destaque en ellas las siguientes cuestiones:

- Las diferencias y relaciones entre la belleza, el arte y la estética,
- las características y elementos de la situación estética,
- las propiedades del objeto estético,
- las relaciones necesarias a satisfacer por el sujeto de la relación estética.

Actividad 2

Viva una experiencia de apropiación sensible del mundo que lo rodea con base en los conocimientos que obtuvo en la actividad anterior.

- Elija y defina por lo menos dos situaciones estéticas que correspondan al contexto escolar o extraescolar en el que se desenvuelve cotidianamente.
- Participe de las situaciones definidas por medio de la percepción y la reflexión de los objetos estéticos. Las situaciones y los objetos pueden ser muy variados, como: la fruta en un puesto del mercado, en un frutero en la mesa de un comedor, el arreglo personal de un alumno o el vestido típico de la región, un automóvil del año en la cochera de una residencia, o los murales del palacio de gobierno, son, entre otros muchos, ejemplos posibles de objetos y situaciones estéticas.

También puede usted acudir a las láminas del Anexo 3 para establecer una relación con diferentes contenidos estéticos.

Actividad 3

Escriba un breve reporte acerca de sus experiencias estéticas.

Desarrolle las siguientes cuestiones, entre otras que usted considere importantes:

- Descripción de las situaciones en que participó y de los objetos de la relación estética.
- Identificación de los contenidos estéticos.
- Explicación de los contenidos no estéticos

que integran los objetos.

- Análisis de los significados que tienen los objetos para usted. ¿cómo se integran los contenidos estéticos y extraestéticos en la significación de los objetos?
- Contrastación entre las situaciones y los objetos y
- Valoración de las experiencias de acuerdo con cada situación y con los diferentes objetos.

Tema 2.

La participación de los alumnos en el universo estético

Un cuento para empezar:

CASI UNA CATÁSTROFE

Ernesto –un caricaturesco vampiro de orejas y colmillos grandes y de ojos redondos y expresivos- subió aquel día por la escalera de caracol del castillo feudal que habitaba. Una vez que llegó a la azotea sacó un globo azul del bolsillo de su pantalón, lo estiró con ambas manos y comenzó a inflarlo.

Aspiraba larga y lentamente el aire a través de los abiertos orificios de su nariz, después soplabla con fuerza en el interior del globo. Conforme y soplabla y soplabla, el globo crecía, hasta que creció más que su cuerpo y empezaron a elevarse.

Ernesto quedó colgado, con los brazos estirados sujetaba con una mano el globo y con la otra una canasta que aún tocaba el suelo.

Con gran habilidad, ya en el aire, ató la boquilla del globo al asa de la cesta. Ahora tenía un nuevo medio de transporte y se disponía a disfrutar del viaje.

De pie, agarrado del borde miraba abajo al paisaje, el caserío, las montañas, los valles y los ríos. Había gozado algunos minutos de vuelo, cuando oyó el zumbido de una abeja que volaba con el aguijón dirigido al globo y con la clara intención de poncharlo reflejada en sus ojos.

Ernesto primero intentó desesperadamente proteger su artefacto con el cuerpo: puso la espalda pegada al globo y se colocó frente a la abeja con los brazos y las piernas abiertos en un intento que parecía

inútil por cubrirlo.

La abeja tomó distancia para encajar con mayor fuerza el aguijón en el globo o... ¡en Ernesto! si no se quitaba a tiempo. Pero en ese instante recordó que llevaba un arma con qué defenderse.

Del fondo de la canasta sacó una bomba con insecticida y pronto envolvió a la abeja en una nube de sustancia mortal. La abeja logró ponerse a salvo y en vez de intentar un nuevo ataque se alejó maldiciendo al tiempo que se limpiaba con las patas.

La calma regresaba y la nave ganaba altura. Ernesto se encontraba en plena contemplación de extensas áreas de tierra, su vista abarcaba hasta horizontes lejánicos; pero ya no podía distinguir los detalles más cercanos, las montañas se aplanaban, los poblados, las tierras de cultivo y los mares formaban piezas irregulares de un rompecabezas de colores y texturas uniformes.

En esas estaba cuando algo venía, otra vez, a interrumpir la tranquilidad del viaje: un conjunto de aves de cuerpos largos y picos agudos volaba con rapidez en dirección al globo, a la canasta y al viajero. En cuestión de segundos Ernesto pasó de la relajación al estado de alerta. El temor hizo que sus ojos, que estaban casi cerrados, se abrieran desmesuradamente.

Los pájaros se acercaban y Ernesto no dejaba de moverse, extendía los brazos, saltaba y calculaba cuales podrían dar en el blanco. Como no lograba ahuyentarlos, ya se veía caer en el abismo gritando "¡Ayyy!" con todas sus fuerzas.

Pero ninguna de las previsiones de Ernesto fue necesaria. Los pájaros pasaron de largo sin siquiera rozar la nave. Se dirigían con un vuelo, sin desviaciones, a un objetivo preciso que estaba fijo en su mirada. En realidad, la nave nunca se atravesó en su camino. El miedo había confundido a Ernesto; sintió la amenaza y el peligro donde no los había.

Recuperada la tranquilidad, Ernesto podía admirar, de nueva cuenta, el panorama. La nave volaba tan alto que desde la tierra hacia rato no se veía, se había perdido en el espacio. En cambio él contemplaba, ahora, el mundo completo. A la vista estaba la tierra toda, tan enorme y sin embargo tan pequeña; veía maravillado la redondez de su forma, sus diferentes tonos de azul que se mezclaban con los del gris y los

del blanco, la tenue niebla que la envolvía y la hacía brillar en el infinito.

La penumbra, el silencio absoluto y la tierra ante sus ojos le producían un enorme placer.

No supo cuanto duró esa experiencia de gran satisfacción espiritual en la soledad del espacio; el caso es que, pasado ese tiempo, tuvo que ponerse en guardia ante la proximidad del pi, pi, pi..., la luces intermitentes y la sombra que proyectaba un satélite artificial, que cumplía la misión de recibir y transmitir señales de un punto a otro de la tierra.

Pensó que mejor sería darse por vencido, ¿qué podía hacer contra una máquina insensible a los insecticidas y que no se espantaba con los manotazos que le lanzaba?

La máquina pareció percatarse de las dudas de Ernesto y entonces avanzó con mayor decisión. El pi, pi, pi..., se hizo más rápido, la luces más intensas y las antenas se alargaron amenazantes.

Ya las antenas iban derecho al globo cuando Ernesto sacó fuerzas de flaqueza, sujetó una de ellas y logró arrancarla. Entonces, la antena fue una espada en su puño y como buen mosquetero picó aquí y allá hasta desarmar al enemigo.

Ernesto ganó la batalla al asestar un golpe mortal en el centro del satélite que se desplomó en el vacío. Orgulloso de su triunfo, tiró por la borda la espada vencedora. Pero tan pronto la lanzó tuvo un presentimiento aterrador.

Temeroso de haber provocado una posible catástrofe, colocó la barba sobre la orilla y, con el cuerpo encogido, observó como la espada caía rápidamente con la punta afilada en dirección a la tierra.

Se sintió profundamente arrepentido de su impulso triunfal, del descuido con que había tirado el arma. Pero la espada ya había hecho contacto y el globo terráqueo se desinflaba lenta e irremediadamente.

Ernesto sintió una enorme angustia y de sus ojos brotaron lágrimas.

Fue tanta la angustia que lo embargó, tan grande la tristeza que le produjo ver destruido el planeta que se despertó.

Entonces comprendió que había tenido un sueño fascinante combinado con una pesadilla terrible.

Como –por fortuna– aún era de día, se acomodó, cerró su ataúd y con una sonrisa en los labios, volvió a dormir.¹

Con la historia de "Ernesto el vampiro" pretendemos mostrar que aún en los medios de comunicación masiva es posible encontrar expresiones estéticas de alta calidad.

No se trata de entonces de descalificar a la televisión e impedir que los alumnos la vean. Tampoco hay que espantarse por que algunos niños canten las canciones de los grupos de moda.

En vez de negar las posibilidades de los medios de comunicación y tratar de prohibir que los alumnos consuman determinados mensajes, le proponemos que explore con ellos diferentes alternativas no solo en la televisión, la radio y la prensa.

Como hemos visto en el tema anterior, también la vida cotidiana, la naturaleza, los lugares públicos, la música viva al aire libre o en la sala de conciertos, los museos y los espectáculos de danza pueden ser entre muchas otras, situaciones para el empleo de los sentidos, para la captación sensible del mundo, para el aprendizaje y la reflexión; es decir, pueden constituir situaciones estéticas que permitan a los alumnos percibir de otra manera las cosas.

Este es el sentido del presente tema y de las actividades que a continuación le proponemos, ayudar a sus alumnos para participar en situaciones en las cuales reconozcan (o en su caso identifiquen cómo se niegan) sus propias capacidades creadoras y objetos que por sus propias cualidades estéticas estimulen su imaginación y amplíen sus conocimientos.

1. Alonso Ramírez Silva. Versión escrita de una historia del programa de dibujos animados "Ernesto el vampiro" que se transmite por el Canal 11 dentro de la barra infantil "Ventana de colores", México, 1995.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Actividad 4

Identifique con base en la lectura de los textos: "Prolegómenos a una teoría de la educación estética" e "Imagen y educación" las ideas centrales y lineamientos metodológicos para fundamentar y diseñar estrategias que favorezcan relaciones de carácter estéticos entre los alumnos y diferentes objetos.

De acuerdo con los textos a continuación le proponemos algunas de las principales cuestiones a desarrollar por medio de un escrito:

- Los propósitos de la educación estética en relación con sus diferentes esferas y con el empleo de imágenes,
- la situación que impera en la educación estética y que justifica la introducción de determinados campos,
- los lineamientos metodológicos que pueden emplearse en relación con los propósitos de la educación estética.

Actividad 5

Realice un trabajo de integración entre los principios y lineamientos identificados en la actividad anterior por un lado, y los que estudio en el segundo y el tercer temas de la primera unidad. En especial, remítase a los resultados que obtuvo en la actividad 3 de la Unidad anterior.

Actividad 6

Sustente y diseñe una estrategia de participación de sus alumnos en la situación estética.

Con base en los trabajos de la actividades previas, dos, tres y la anterior de esta unidad, considere los siguientes elementos para sustentar y diseñar su estrategia:

- Elija dos situaciones para que sus alumnos se relacionen con ciertos productos estéticos de acuerdo con las preferencias identificadas en la actividad previa. Procure que las situaciones elegidas sean contrastantes, una que, sea de la preferencia de los alumnos, otra que según los datos

parezcan no interesarles o haya pasado desapercibida. Algunas opciones son los mismos productos que consumen los alumnos, otras pueden buscarlas en los programas de radio y televisión, en grabaciones y en los puestos de revistas y periódicos, por ejemplo. Vea usted si el cuento con que empezamos este tema y las láminas del Anexo 1 pueden ser también opciones válidas.

- Defina ambas situaciones en términos de la actividad 2 de la presente Unidad.
- Participe en las situaciones definidas de acuerdo con los lineamientos que obtuvo en la actividad anterior.
- Sustente y establezca los pasos metodológicos de la estrategia que empleará para la participación de sus alumnos de acuerdo con las situaciones elegidas y el trabajo de integración que realizó en la actividad 5 de esta Unidad.

Actividad 7

Ponga en práctica y evalúe la estrategia elaborada. Para esto le sugerimos:

- Favorezca la libre expresión de los alumnos;
- participe con comentarios y preguntas que contribuyan a que los alumnos analicen, confronten, perciban elementos ignorados, reconozcan contradicciones y expliquen maneras de superarlas; imaginen otras situaciones y encuentren satisfacción ante la expresión de ciertas formas de creación;
- anote en su diario de campo los resultados más importantes de las experiencias realizadas;
- analice la información obtenida y formule conclusiones acerca del valor, los alcances y limitaciones de la estrategia empleada.

Tema 3.

Algunas vías de acceso a los terrenos del arte

Podemos manifestar nuestras capacidades creadoras como hemos visto, en muy diferente ámbitos de la actividad humana.

En muchos de estos ámbitos, la expresión de nuestras capacidades creadoras se vincula estrechamente con determinadas finalidades. La creación involucrada en la investigación científica se relaciona directamente con una finalidad cognitiva; la que conlleva la elaboración de ciertos mensajes publicitarios tiene que ver con finalidades comerciales principalmente y la necesaria para la fabricación de un automóvil con una práctica utilitaria.

La música y la pintura por ejemplo no están dirigidas, como la ciencia, a crear conocimientos sobre la naturaleza o la realidad social. Tampoco orientan sobre los productos que debemos consumir ni satisface nuestra necesidad práctica de trasladarnos como lo hacen los medio de transporte.

La importancia del arte radica en que sus diferentes formas de expresión constituyen terrenos en los cuales se manifiestan con mayor plenitud nuestras capacidades creadoras.

Los contenidos y las actividades del presente tema están encaminadas a que usted ingrese y haga un recorrido por la manifestaciones del arte, es decir, por algunas obra que han sido producidas con el fin de expresar creativamente, por medio de la imaginación, la sensibilidad y el conocimiento del mundo que nos rodea.

La cuestión es que descubra la importancia de relacionarnos a través del arte con la realidad y que con base en ello contribuya a que sus alumnos desarrollen estas formas de relación.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Actividad 8

Establezca una relación estética con, por lo menos, una forma de expresión artística.

Con base en la lectura de los textos, "El dilema arte de minorías o arte de masas", "El arte verdaderamente popular" y "Arte culto individual y profesional, y arte colectivo y popular", elija una obra de arte y elabore un guión de análisis. El guión tiene por objeto destacar los posibles elementos de la obra elegida en los cuales centrar la atención.

Lea una obra literaria, asista a un concierto o escuche una grabación, observe una pieza de arte prehispánico o la arquitectura de una iglesia de su localidad, vea una película o una representación de teatro, entre muchos otros ejemplos a elegir; aprecie y analice sus cualidades estéticas de acuerdo con un guión previamente elaborado y disfrute su experiencia vivida en relación con la obra que eligió.

Actividad 9

Elabore un reporte de sus experiencias de acuerdo con el guión y, si es necesario, consulte de nueva cuenta los textos. Nosotros le proponemos incluir el desarrollo de los siguientes elementos:

- El contexto sociocultural en que se produjo la obra;

- los posibles fines con que se produjo y los fines que cumple en la actualidad;
- el carácter elitista o masivo de la obra;
- la manera con que se relaciona contenido y forma;
- los contenidos populares;
- la manera de producción individual o colectiva de la obra; y
- las cualidades y significados estéticos.

ACTIVIDAD FINAL

Fundamente la importancia y formule los propósitos de la educación estética en general, y artística, en particular, con base en la lectura del texto "La división social del trabajo artístico y desenvolvimiento de la personalidad" y en los productos de las actividades 5 y 9 de esta unidad.

UNIDAD III.

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN ESTÉTICA

PROPÓSITO

El profesor-alumno formulará diferentes estrategias para el desarrollo de la apreciación expresión estética de sus alumnos de manera integrada con la programas escolares.

Actividad final

Elaboración de un plan de enseñanza de los conocimientos escolares en el que se integren sustancialmente los contenidos de aprendizaje relacionados con la educación estética.

EVALUACIÓN

Productos sugeridos:

Actividad previa

Elaboración de un trabajo en el cual se establezcan las relaciones entre diferentes elementos estéticos y determinados contenidos del programa escolar.

Actividades de desarrollo

Elaboración de escritos acerca de:

1. Las ideas fundamentales y lineamientos metodológicos que sustentan el diseño de estrategias para el desarrollo de diferentes formas de expresión artística.
2. La planeación y desarrollo de actividades de expresión artística.
3. Los resultados y el análisis de experiencias desarrolladas con los alumnos en el campo de la expresión artística y de las posibles formas de articulación con los contenidos escolares.

PRESENTACIÓN

En la presente unidad le proponemos desarrollar diferentes estrategias para la incorporación sustantiva en su prácticas docente de actividades de educación estética.

Los propósitos que se persiguen en las actividades de educación estética son similares a los que nos proponemos cuando enseñamos los contenidos escolares de las diferentes asignaturas.

Por un lado basamos la enseñanza de la matemática, por ejemplo, en los conocimientos que los alumnos tienen, elegimos los contenidos correspondientes del programa escolar, definimos ciertos propósitos y creamos estrategias que permitan a los niños construir nuevos conocimientos matemáticos.

En la puesta en práctica de estrategias de enseñanza favorecemos la interacción con los objetos y el diálogo entre iguales y tratamos de hacer significativo el aprendizaje al contribuir a que los alumnos establezcan relaciones entre los conocimientos adquiridos en la vida cotidiana y los contenidos formales de la matemática, y entre éstos con los contenidos de otras asignaturas.

Por otro lado, si reconocemos el valor del desarrollo integral del educando, y si la enseñanza está encaminada a este propósito, además de promover el proceso de construcción de conocimientos, procuramos el aprendizaje de determinadas actitudes y habilidades relacionadas con esos conocimientos.

El asunto es que introduzcamos en nuestra práctica docente actividades de expresión artística, de análisis y de captación sensibles de objetos estéticos de manera articulada a la enseñanza de los diferentes contenidos del programa escolar. También que reconozcamos a la educación estética como un medio valioso y con propósitos propios para el desarrollo de las capacidades creadoras de los alumnos en las que ponen en juego conocimientos, experiencias, imaginación, sensibilidad y habilidades.

Que el alumno construya múltiples relaciones entre los conocimientos de las diferentes asignaturas para una mejor comprensión de la realidad y que desarrolle plenamente las capacidades propias del ser humano, son también propósitos de la educación estética.

Esta última unidad está conformada por dos temas. En el primero le proponemos el desarrollo de actividades relacionadas con algunas formas de expresión artística. El propósito es que usted cree condiciones que permitan a sus alumnos expresar libremente sus ideas, la manera como ven el mundo, tal vez sus conflictos personales y, desde luego, que contribuyan a reafirmar sus capacidades de crear.

Los contenidos y las actividades del segundo tema tienen por objeto que usted elabore un plan de trabajo que le permita, más allá de este curso, relacionar a la educación estética con su práctica docente de tal manera que ésta forme parte sustantiva de su quehacer cotidiano.

En última instancia ésta ha sido la intención del curso: promover la introducción de cambios en su práctica docente por medio de la reflexión y puesta en práctica de diferentes explicaciones y principios metodológicos acerca de dos ámbitos estrechamente relacionados con el que hacer docente, la comunicación y la expresión estética.

ACTIVIDAD PREVIA

En esta actividad le proponemos realizar una evaluación de lugar que ocupa la educación estética en su práctica docente.

A continuación le presentamos un cuestionario que usted podrá resolver de acuerdo con su experiencia docente, es decir, remitiéndose al trabajo que realiza con los niños durante la jornada escolar diaria.

Responda por escrito las siguientes cuestiones:

- ¿Cuánto tiempo dedica a actividades de expresión y apreciación estética a la semana?
- ¿Cuánto tiempo dedica a la semana a la enseñanza de los contenidos escolares de las otras asignaturas?
- Con base en su experiencia, ¿Cómo ha relacionado la expresión artística con la enseñanza de otras asignaturas?
- ¿Cómo ha relacionado las preferencias y consumos estéticos y artísticos de sus alumnos con la enseñanza y las experiencias de aprendizaje que usted promueve en el salón de clases y en la escuela?
- De acuerdo con las respuestas que ha dado a las preguntas anteriores, ¿Cuál considera que ha sido la importancia que ha otorgado a la educación artística?

Formule las conclusiones que pueden desprenderse de las respuestas que dio al cuestionario. Específicamente, establezca cómo ha propiciado la educación estética y qué importancia le ha atribuido para el logro de los propósitos de la educación primaria.

Tema 1.

La expresión artística en el salón de clases

La publicidad nos persuade para que pensemos que sólo algunas personas pueden ser genios capaces de crear obras de arte. Los artistas –se dice– tienen el "don" de la creación.

La genialidad se nos presenta como una cualidad innata que se tiene o no se tiene. No hay posiciones intermedias; quienes nacieron genios

manifestarán su capacidad creadora tarde o temprano (Mozart era un genio de la música ¡a los cuatro años!), quienes carecemos de ella estamos imposibilitados de por vida para el quehacer artístico.

Algunas evidencias están en nuestra contra. Por ejemplo, no sabemos ni cuantas cuerdas tiene un violín, tampoco en que consiste la serigrafía; con dificultad nos atrevemos a hacer un dibujo mientras dura una junta de trabajo, y ni hablar de los problemas que tenemos para escribir un poema que invariablemente va a para al cesto de la basura.

Por otra parte, es cierto, existen obras de arte con un alto valor estético que dan cuenta de la elevada capacidad creadora de ciertos artistas.

A pesar de estas evidencias nosotros nos resistimos a pensar que la capacidad de expresión artística es, por su naturaleza, exclusiva de unos cuantos. En la unidad anterior ya veíamos que esta división entre artistas y no artistas tiene que ver con determinadas condiciones históricas y sociales, con el modo de producción capitalista y con la división social del trabajo.

A nuestro favor también cuentan las diferentes formas de expresión que observamos en los niños. En ellos no encontramos muchas de las inhibiciones que tenemos los adultos. A diferencia de nosotros, generalmente están dispuestos a manipular objetos y expresar con ellos y con su propio cuerpo sus intereses, sentimientos, habilidades y conocimientos.

Los niños crean con la plastilina, la arcilla, las acuarelas, los dedos, el papel; inventan tonadas y ritmos, simulan con su cuerpo situaciones y personajes, bailan, representan animales y fenómenos naturales; en fin, no temen a la "hoja blanca", ni a "ensuciarse", ni a desentonar para expresarse libremente; tampoco existe el "ridículo" para expresarse con el cuerpo, como en la danza.

El propósito de este tema es que usted fomente estas formas de expresión de sus alumnos; que cree condiciones que les permitan realizar producciones en las que vean confirmadas sus capacidades de creación. Probablemente en el fu-

turo tendrán mayores posibilidades de expresión artística si en la escuela primaria, han adquirido las bases y la seguridad.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Actividad 1

Identifique las ideas fundamentales y los lineamientos metodológicos que sustentan el diseño de estrategias para promover las diferentes formas de expresión artística de sus alumnos.

-Con base en la lectura de los textos: "La expresión en todas sus manifestaciones", "Creatividad y aprendizaje", "La importancia de la educación artística en el niño", "El proceso de desarrollo del arte en el niño" y "El desarrollo de la sensibilidad" explique, por medio de un escrito, los principales sustentos de la expresión artística.

Los planteamientos que le proponemos desarrollar son:

- La importancia de las diferentes formas de expresión y de la comunicación para el desarrollo de la creatividad y la personalidad del educando;
- la relación entre los procesos de creatividad y de aprendizaje;
- las características y capacidades del ser humano y, en especial, del niño en relación con la educación artística;
- los principios metodológicos en los que se basa el diseño de estrategias para la expresión artística.

Actividad 2

Planee y lleve a la práctica una estrategia para promover la expresión artística de sus alumnos.

Realice una lectura general de los textos que se refieren a diferentes formas de expresión artística y que corresponden a este tema de la antología básica.

Elija y planee una estrategia para el desarrollo de la expresión artística de acuerdo con los elementos planteados en la lectura correspondiente y las características e intereses de sus alumnos.

Planee una actividad que dé cuenta del análisis de los diferentes textos y que coadyuve en el desarrollo de la expresión artística de los alumnos de acuerdo con sus características e intereses. En el plan, establezca entre otros que considere importantes, los siguientes elementos:

- Propósitos,
- secuencia de actividades,
- organización del grupo,
- tiempo y condiciones en las que participen los alumnos y usted,
- materiales y
- evaluación.

Para los fines de este tema le sugerimos que planee la aplicación de la estrategia durante una semana. Usted establezca la duración y la frecuencia de las sesiones (una hora, los cinco días de la semana, dos horas a la semana, cada tercer día, entre otras posibilidades) de acuerdo con los propósitos, características didácticas de la estrategia y los intereses de los alumnos.

Actividad 3

Ponga en práctica y evalúe la estrategia para propiciar la expresión artística de sus alumnos.

Registre en su diario de campo al finalizar cada sesión, los resultados que hayan parecido más relevantes, también escriba comentarios que posteriormente, le permitan establecer determinadas conclusiones.

Organice la información obtenida a lo largo de toda la fase de aplicación de la estrategia y a manera de conclusión formule juicios de valor a cerca de las experiencias que tuvieron usted y sus alumnos. Por ejemplo en relación con:

- Los propósitos;
- el interés y la participación de los alumnos;
- lo apropiado de las actividades, los materiales y el tiempo;
- las dificultades.

Tema 2.

La educación estética y los programas escolares

¿Qué le parece una canción de Cri-Cri como introducción a un tema de ciencias naturales? A manera de ejemplo le presentamos un fragmento del "Chorrito" para iniciar el tema "El ciclo del agua":

La gota de agua, que de la nube
como regalo para la flor
en vapor se desvanece,
cuando la calienta el sol,
y nuevamente al cielo sube
hasta la nube que la soltó,
la gotita sube y baja, baja y sube
al compás de esta canción.

También se puede establecer relación entre las ideas que expresan los alumnos por medio de los dibujos y los contenidos de aprendizaje de las diferentes asignaturas del programa escolar.

La experimentación con diferentes materiales para la expresión plástica, la de expresión corporal y dramática, la danza, la música y los consumos estéticos provenientes de la comunicación masiva son aspectos de educación estética que pueden relacionarse de diferentes maneras con la enseñanza de los contenidos del programa escolar.

A veces pueden ser actividades antecedentes que cumplen con la función de motivar; otras permiten conocer las ideas previas de los alumnos con las cuales articularán significativamente los nuevos contenidos; durante el proceso de aprendizaje favorecerán la construcción de diferentes relaciones y significados y, contribuirán a que los niños reafirmen sus capacidades creadoras.

No siempre es posible, ni necesario, relacionar la educación estética con los contenidos de aprendizaje de otras asignaturas.

Tal vez podría iniciar un día de labores con un buen "Danzón" de Acerina, con el "Bolero" de Ravel o con el "Huapango" de Pablo Moncayo, entre muchísimos otros ejemplos de música a elegir. Probablemente sea muy difícil relacionar estas piezas con los contenidos escolares. A cam-

bio, sus alumnos y usted podrían comenzar las clases con un buen estado de ánimo.

Que los alumnos oigan diferentes géneros musicales mientras se encaminan al salón de clases o durante determinados tiempos de la jornada escolar persigue, al menos, un propósito específico: sensibilizar y educar al oído, aunque al principio haya un poco de desconcierto entre ellos o manifiesten cierta indiferencia.

La cuestión no es establecer relaciones forzadas entre las actividades de educación estética y los contenidos y actividades de aprendizaje de las diferentes asignaturas del programa escolar. Elaborar una maqueta sobre la Guerra de independencia resulta muy complicado, aún para nosotros, y no necesariamente es un medio apropiado para que el alumno comprenda mejor esta etapa de la historia de México.

En este último tema le proponemos elaborar un plan de trabajo en el que establezca relaciones significativas entre actividades de apreciación y expresión estética y los diferentes contenidos que constituyen el programa escolar.

Finalmente éste es uno de los principales propósitos del curso: que promueva y ubique en su justa dimensión a la educación estética en la práctica docente cotidiana.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Elabore el plan de trabajo de una semana para la enseñanza de los diferentes contenidos del programa escolar. En el plan especifique los propósitos y las actividades de educación estética que propondrá a sus alumnos.

Actividad 4

Analice el programa escolar, así como los documentos (libros de texto, guías del maestro, entre otros) que comúnmente emplea para la planeación y establezca posibles relaciones entre actividades de educación estética y actividades de aprendizaje de los contenidos de las diferentes asignaturas.

Elija y formule relaciones entre las actividades

que realizó en el segundo tema de la unidad anterior y el primer tema de esta unidad, con la enseñanza de los contenidos del programa.

Escoja entre los fundamentos y lineamientos metodológicos que se presentan en los textos de este tema, aquellos que considere apropiados para sustentar y elaborar estrategias de enseñanza de los contenidos de programa.

Diseñe estrategias a llevar a cabo con los alumnos para los propósitos específicos de la educación estética.

Actividad 5

Con base en la actividad anterior elabore un plan de trabajo a desarrollar durante una semana.

Actividad 6

Compare el plan de trabajo con las respuestas que expresó en el cuestionario de la actividad previa. Evalúe los conocimientos que adquirió en esta unidad por medio de una explicación amplia de las diferencias entre el lugar que tenía la educación estética en su práctica docente y la forma como propone sea integrada en el plan de trabajo.

ACTIVIDAD FINAL

Para esta actividad le presentamos tres opciones:

a) Con base en las pruebas que le propusimos en la actividad tres de esta unidad, lleve a la práctica y evalúe el plan de trabajo durante una semana.

b) Exprese por escrito una evaluación general del curso. Formule juicios de valor acerca de los propósitos, los textos, las actividades, y del proceso de aprendizaje que ha sugerido.

c) Participe sólo o con sus alumnos de una experiencia estética, de preferencia con alguna manifestación del arte, y exprese libremente los resultados y características de esa participación.

Elija una (o más) de estas posibilidades y comparta con el asesor las ideas, impresiones y emociones que produjo el desarrollo de la actividad.

Así termina el curso, sólo esperamos haber logrado compartir con usted diversos intereses relacionados con el cultivo de los fértiles campos de la comunicación y de la educación estética.

LAS SEIS FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN, SEGÚN ROMAN JAKOBSON

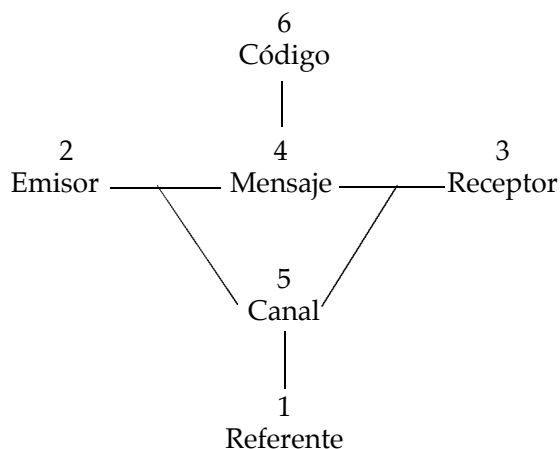
En la lingüística y en la teoría de la comunicación contemporáneas, los aportes de Roman Jakobson, recientemente fallecido, son de primer orden. Entre esos aportes, uno de los más difundidos es su modelo de seis funciones del lenguaje y de la comunicación.

Por la utilidad que reviste este tema en nuestra asignatura, ofrecemos aquí una síntesis de la exposición del autor. (Si desea profundizar al respecto, consulte en particular el ensayo "Lingüística y poética", en: Jakobson, R. *Ensayos de Lingüística General*, Seix Barral, Barcelona, 1975).

Según Jakobson, seis son los elementos fundamentales del proceso de la comunicación, y a cada uno de ellos corresponde una función específica. En un mensaje dado pueden coexistir varias funciones, si bien, según este modelo, una de ellas domina, de acuerdo con el sentido del mensaje.

Los ejemplos con que ilustramos cada una de las funciones deben entenderse como casos típicos en los que domina la función ejemplificada, pero no debe olvidarse que pueden estar presentes otras funciones.

ELEMENTOS DEL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN

FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN

1. Función referencial. Es la base de toda comunicación y por tanto su función primaria. El lenguaje y los sistemas de signos sirven ante todo para referir, para designar objetos o entes de la realidad.

La función referencial define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que alude ese mensaje.

Ejemplos: las definiciones de los diccionarios; las noticias periodísticas, cuando son objetivas; toda información verdadera, es decir, observable y verificable.

2. Función emotiva o expresiva. Corresponde a aquellos elementos del mensaje que hacen resaltar al emisor como tal y muestran rasgos de su ser personal. Define las relaciones entre el mensaje y el emisor.

Frecuentemente, cuando nos comunicamos, expresamos nuestra actitud con respecto al referente u objeto de que hablamos. Los signos de esa actitud, sean verbales, gestuales o de naturaleza, están determinados por nuestra subjetividad o emotividad.

Ejemplos: un insulto, una burla, una súplica, un piropo; los sentimientos que se expresan en un cuento de Poe o en un cuadro de Goya; las emociones que suscita una canción, una película, etc.

3. Función conativa o conminativa. Define las relaciones entre el mensaje y el receptor o destinatario. Corresponde a aquellos mensajes o elementos del mensaje que tienden a obtener una reacción por parte del receptor, es decir, lo conminan a realizar una determinada acción o a tomar una cierta actitud.

La conminación puede dirigirse a la inteligencia y/o a la afectividad del receptor. Por ejemplo, los códigos de la señalización caminera (semáforos, flechas, etc.) tienden a organizar racionalmente el tránsito de vehículos y peatones. En cambio, los anuncios publicitarios atacan prioritariamente la sensibilidad del receptor; en ellos la función referencial y la racionalidad suelen ser mínimas.

Otros ejemplos: la propaganda política, los sermones religiosos, las órdenes militares, los progra-

mas operativos, los consejos o recomendaciones.

4. La función poética o estética. Define las relaciones del mensaje consigo mismo, es decir, se centra en la estructura misma del mensaje, y su impacto proviene del equilibrio entre la forma (el significante) y el contenido (el significado). En ninguna otra función importa tanto como aquí la elaboración formal del mensaje.

Ejemplos: un poema, una pintura, una estatua, una obra musical, el cine, las tiras cómicas, las fotonovelas.

5. La función fática. Define las relaciones entre el mensaje y el canal. Tiene por objeto afirmar, mantener, detener o verificar la comunicación. Los signos fáticos sirven para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para verificar si el circuito funciona, para atraer la atención del interlocutor o asegurarse de que no decaiga.

Ejemplos: "Aló", "¿quién habla?", "pongan atención"; los ritos religiosos (en que más que el contenido de la comunicación importa el hecho mismo de estar en comunicación); las conversaciones amorosas; ciertos discursos o arengas; las fiestas familiares o entre compañeros de trabajo.

La comunicación fática resulta absurda para quien no es miembro del grupo o comunidad. El referente del mensaje fático es la propia comunicación, o sea el mantenimiento del canal.

6. La función metalingüística. Define las relaciones entre el mensaje y el código. Tiene por objeto aclarar el sentido de los signos que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor.

Siempre que preguntamos o explicamos acerca del sentido o intención de una palabra, una frase o un mensaje cualquiera, estamos en la función metalingüística.

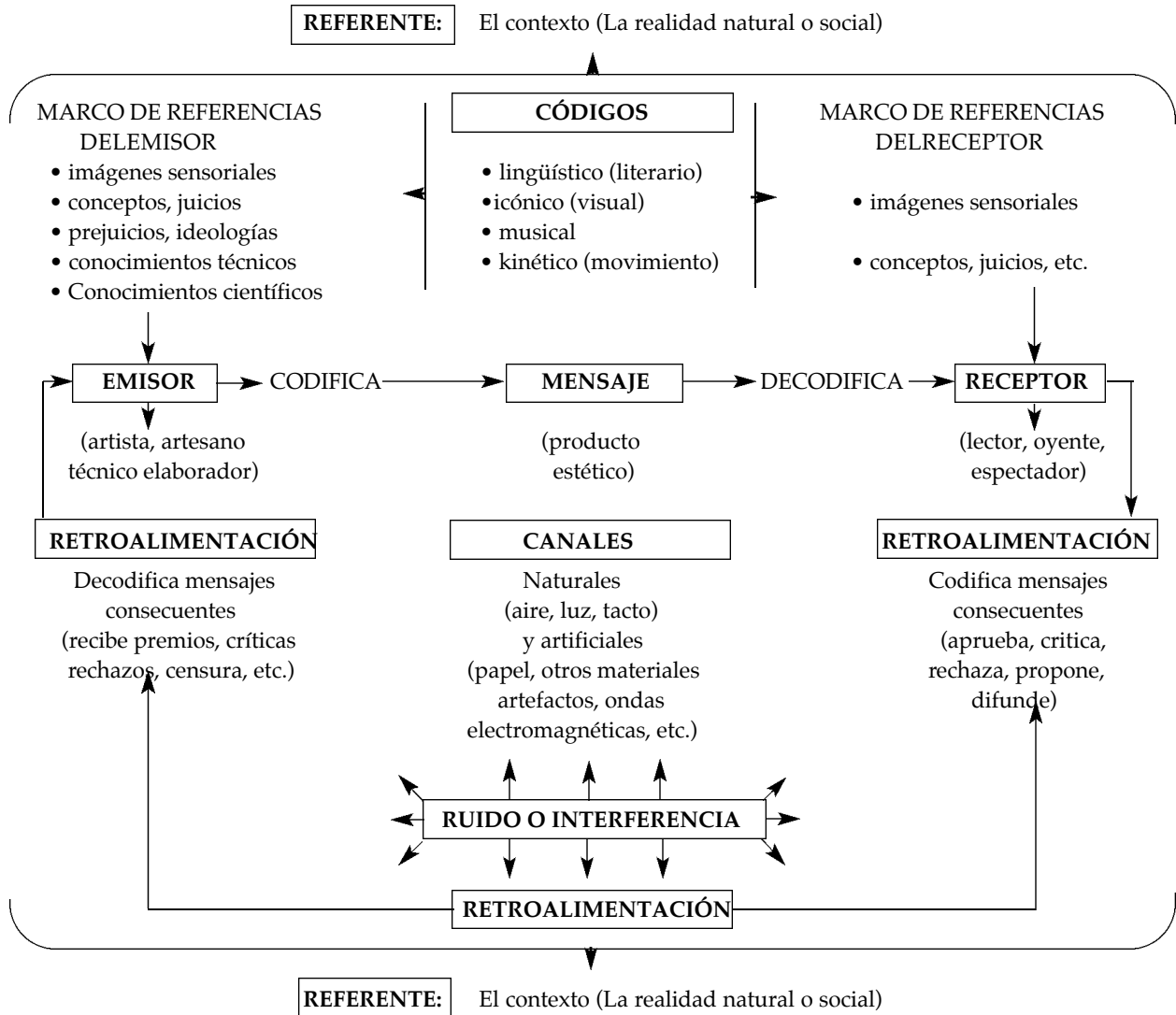
La función metalingüística se da tanto en la comunicación cotidiana como en el discurso científico.

Ejemplos: "¿En qué sentido emplea usted el término 'estético'?" "En este caso, 'código' quiere decir un cuerpo de leyes y no un sistema de signos"; "No sé qué entiendes por 'democracia'".

LOS CÓDIGOS DE LA COMUNICACIÓN ESTÉTICA

GENERO ESTETICO	CODIGOS FUNDAMENTALES
Artes Visuales	
<ul style="list-style-type: none"> • Pintura • Escultura • Arquitectura • Dibujo • Artesanías 	<p>ICONICO: sus unidades corresponden a la percepción visual y sus conjuntos "representan" la realidad por analogía.</p>
Música	MUSICAL: sus elementos básicos son la melodía, la armonía, el ritmo y el contrapunto.
Del espectáculo	
<ul style="list-style-type: none"> • Danza 	<p>KINETICO: sus unidades son los movimientos corporales (coreografía). ICONICO: comprende, en este caso, la escenografía MUSICAL: sus elementos son los dichos, pero aquí en función de lo kinético.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Teatro 	<p>KINETICO: movimientos, acción. ICONICO: escenografía, utilería. LINGUISTICO (Literario): el diálogo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cine 	<p>Los mismos elementos del teatro, más: PROXEMICO: manejo de cámara (ángulos, movimientos, planos). MUSICAL</p>
De relato gráfico	
<ul style="list-style-type: none"> • Fotonovelas • Tiras cómicas 	<p>ICONICO: las fotografías y los pictogramas (monitos) respectivamente. LINGUISTICO: el diálogo.</p>

ESQUEMA GENERAL DE LA COMUNICACIÓN ESTÉTICA

Nota: Debe entenderse que el presente modelo es uno entre muchos que pueden elaborarse para interpretar el proceso de la comunicación estética.

MUESTRAS DE LA COMUNICACIÓN MASIVA Y DE OBJETOS ESTÉTICOS

Lámina 1. Sección Sociales, *Reforma*, México, viernes 17 de marzo de 1995.

Lámina 2. Composición de textos de *La Jornada* y *Tele-Guía*, México, febrero de 1995.

Lámina 3. "Los colores unidos de Benetton" (foto archivo, *Reforma*, México, febrero de 1995).

Lámina 4. Comercial de *Corona*, en: *Revista Vuelo*, Mexicana de Aviación, México, enero de 1995.

Lámina 5. Dos postales: Mural de Rufino Tamayo, México, Sanborn's y Estudio de Amelia Peláez, La Habana.

Lámina 6. Dos postales: "Cabeza de Venado" Santa María del Tule, Oaxaca, y Tulum, Quintana Roo.

Lámina 7. Dos postales: Chac Mool, Museo de Antropología y Palacio de Bellas Artes, México, D. F.

Lámina 8. Dos postales: Niños chamulas de los Altos de Chiapas e indígenas de la Sierra del Nayar, Nayarit, México.

Lámina 9. Dos postales de murales de Fernando Castro Pacheco en el Palacio de Gobierno, Mérida, Yucatán, México.

Lámina 10. Picasso, Pablo, "Mujer planchando", París, 1904.

GLOSARIO

1. EXPRESION

Una palabra, una frase. / Manifestación de sentimientos individuales o grupales. / Propiedad de la producción estética.

Función expresiva o emotiva. Una de las seis funciones de la comunicación, según Roman Jakobson. Es la función que pone el mensaje en relación con el emisor, es decir, lo correspondiente en el mensaje a la manifestación de quien emite, a su subjetividad. La función expresiva apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando. (Cfr. Jakobson, Roman. Ensayos de Lingüística General, Seix Barral, Barcelona, 1975)

2. COMUNICACIÓN

(Del latín "communicare": poner en común).

Relación entre emisores y receptores a través de un código común y en relación a un objeto.

La comunicación es estudiada en nuestro tiempo multidisciplinariamente, como "eslabón de las posibilidades interactivas del hombre" (Cfr. Katz, Chaim, et al. Diccionario de la comunicación. Nueva Imagen, México, 1981).

Comunicación social. Toda forma de relación social en que participen conscientemente individuos o grupos.

Sistema de comunicación. Todo sistema de intercambio de información, conocimientos y experiencias entre humanos, que posee código propio (ej. la gramática de una lengua) y repertorio propio de unidades de significación (ej. el diccionario de la lengua).

Medios de comunicación en masa. Todo sistema de comunicación que alcanza a una amplia franja poblacional. "Son las diversas formas industrializadas de producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo". (Katz, op. cit. pp. 105-110). Son típicos de las sociedades de la era industrial. Constituyen nuevos lenguajes

y esquemas perceptivos que amplían el campo intelectual humano. La posesión de los medios de información está estrechamente ligada a la posesión de los medios de producción.

3. SEMIOTICA O SEMIOLOGIA

(Del gr. "semeion": signo o señal).

Ciencia de los signos y de los sistemas de signos. Dos fueron sus fundadores: el filósofo y lógico norteamericano Charles S. Peirce (1839-1914) y el lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure (1857-1913). Hacia el mismo período, aunque por separado y desde prácticas científicas diferentes, ambos sentaron las bases de esta nueva ciencia, cuyo desarrollo, aún incipiente, ha sido notable sobre todo durante la segunda mitad de nuestro siglo.

Saussure predijo así el surgimiento de la Semiótica o Semiología: La lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por tanto, comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Es posible concebir así una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social; tal ciencia formaría parte de la psicología social y, por consiguiente, de la psicología general. La llamaremos semiología (del griego 'semeion', 'signo')."

4. SIGNO

Unidad de todo sistema de comunicación humana. / Noción básica de toda ciencia del lenguaje.

Desde el punto de vista de la lingüística y de la semiótica, el signo es la relación entre el significante y el significado.

El significante es la parte del signo que se hace sensible; en ese sentido es un concepto próximo al de "expresión". El significado es la parte del signo que se da en la mente o en la conciencia del usuario, la parte inteligible; en este sentido es un concepto próximo al de "contenido". El significante se exterioriza, se hace presente; el

significado se interioriza, se mantiene ausente. Ambos existen sólo en relación el uno con el otro.

De acuerdo con la teoría saussuriana, en la lengua el significante es la imagen acústica y el significado, el concepto. El signo lingüístico es la relación de ambos.

5. EMISOR

Es la persona o el ente que organiza (codifica) el mensaje y lo envía, a través de un canal, a un receptor. También se le llama locutor o destinador.

6. CANAL

Es el soporte físico necesario a la transmisión de los mensajes, el eslabón entre el emisor y el receptor. (En la comunicación humana puede considerarse como canal no sólo el medio físico sino también la conexión psicológica entre emisor y receptor).

El funcionamiento del canal es tanto más perfecto cuanto más elimina el ruido o interferencia. Existen canales naturales (como el aire para la comunicación auditiva y la luz para la comunicación visual) y canales artificiales o construidos mediante una tecnología.

7. CÓDIGO

Cuerpo de leyes o de reglas dispuestas sistemáticamente. / Sistema de obligaciones.

Conjunto de elementos pertinentes sobre los cuales se forma un sistema combinándolos según reglas prefijadas. Los elementos pertinentes de un código se llaman signos. Código y signo son realidades interrelacionadas.

Los códigos verbales o extraverbales, lingüísticos o semiológicos, complejos o simples, son el conjunto de reglas dispuestas para la comunicación general (código verbal y en menor medida, gestual) o específica (señales de tránsito, telegráficas, etc.)

Codificación. Acto de cifrar y organizar las unidades del mensaje. / Puesta de condiciones para que un mensaje sea transmitido.

Decodificación. "Traducción" de la versión codificada. / Aplicación del código del receptor al mensaje, para descifrarlo.

8. MENSAJE

Forma cifrada o codificada de lo que se intenta transmitir. "La información total comunicada cuando un enunciado se emplea en circunstancias determinadas". (Cfr. Todorov, Svetan. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Buenos Aires, XXI, 1974, p. 44).

En un sentido más amplio, "mensaje es sinónimo de contenido, o sea, lo que está dicho en un texto, en un discurso". (Katz, op. cit., p. 349).

9. RECEPTOR

Es la persona o el ente que recibe (decodifica) el mensaje a través de un canal. Opera inversamente en relación con el emisor: reconstruye el mensaje a partir de las unidades significantes recibidas. También se le llama alocutario o destinatario.

10. RUIDO O INTERFERENCIA

Todo aquello que perturba un proceso de comunicación. El ruido existe cuando la transmisión del mensaje no se realiza con fidelidad. Afecta al canal.

En la comunicación humana el ruido o las interferencias están siempre presentes, en menor o mayor medida, y tanto pueden ser físicos (o materiales) como psíquicos (o cognitivos).

11. RETROALIMENTACION

Reacción o respuesta del receptor al emisor. Los papeles se invierten: el receptor pasa a ser emisor y viceversa, así se cumple el circuito de la comunicación.

Cuando se trata de comunicación entre máquinas, la retroalimentación o feedback es la técnica de control que compara a cada instante el resultado del proceso con un patrón establecido. Si hay desviaciones (error), el sistema controlador actúa en el sentido de restablecer el patrón deseado.

12. REFERENTE

El objeto, material o cognitivo, del cual se habla o acerca del cual se construye el mensaje.

La realidad extralingüística a la que se refiere la comunicación lingüística. / Los objetos designados por una expresión.

Función referencial. Entre las seis funciones de la comunicación, propuestas por R. Jakobson, es la fundamental, la que sirve de sostén a las otras cinco. Pone el mensaje en relación con el mundo, con el contexto, es decir, con el contenido objetivo de que se habla.

Marco de referencias. Conjunto de datos o conocimientos que una persona o un grupo tienen ya

sea acerca de un objeto específico, ya sea, en general, como saber propio.

13. DISCURSO

Serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. / "Oración, palabra o conjunto de palabras con que se expresa un concepto cabal". (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 1970). / Fraseología, modos de construcción del mensaje propios de cada ente social, institución, disciplina o área del saber.

Cada región producida cognoscitivamente tiene una elaboración discursiva. Por ejemplo, a cada formación ideológica corresponde una formación discursiva.

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA

- CORONA, Sarah. "Introducción", "Matemáticas", "Ciencias naturales", y "Ciencias sociales". En: *No solo para envolver sirve el periódico. Su uso didáctico*, México, Ed. JUS, s/f, pp. 7-10 y 49-73.
- CRUZ, G. Guadalupe y Omar Chanona B. "Creatividad y aprendizaje ". En: *Revista Educación* No. 41. México, CONALTE, julio-septiembre, 1982, pp. 263-270.
- CHARLES , C. Mercedes. "Comunicación y procesos educativos". En: *Revista Tecnología y comunicación educativas* No. 17. México, ILCE, marzo 1991, pp. 17-23.
- FISCHER, Ernest. "El contenido y la forma". En: *La necesidad del arte*, Barcelona, Ed. Península, 1978, pp. 137-270.
- FRANCONETTI, Ma. Teresa. "El cuerpo, un lugar en el mundo". En: *Revista Educación* No. 41, México, CONALTE julio-septiembre 1982, pp. 164-174.
- GOJMAN, Millán Sonia. "La importancia de la educación artística en el niño". En: *Revista Educación* No. 41, México CONALTE julio-septiembre 1982, pp.258-260.
- GONZALEZ, Jorge. "El proceso de la comunicación en una sociedad subdesarrollada y dependiente". En: *Dominación cultural*, México, Editora Integrada Latinoamericana, 1980, pp. 19-27.
- MATTELART, Armand. "El autoritarismo de la comunicación", En: *La comunicación masiva en el proceso de liberación*, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 1973, pp. 71-82.
- PEREZ, Guerrero Alicia. "El desarrollo de la sensibilidad", En: *Revista Educación* No. 41, México, CONALTE julio-septiembre 1982, pp. 309-323.
- PRIETO, Daniel. "El pseudoarte o la cultura de masas", "Contra la universalidad de las formas", y "Los buscadores de sensaciones", En: *Estética*, México, ANUIES,1977 pp. 71-81.
- _____ "Imagen y educación", En: *Vida cotidiana o diseño y comunicación*, México , UAM, 1978, pp. 96-113.
- RICCI, Pio E. y Bruna Zani. "Funciones de la comunicación". En: *La comunicación como proceso social*, México. Ed. Grijalbo- CNCA 1990, pp. 55-73.
- SACO, Néstor. "La expresión dramática infantil". En: *Revista Educación* No. 41, México, CONALTE, julio-septiembre 1982, pp. 227-243.
- SÁNCHEZ, Vázquez Adolfo. "El dilema arte de minorías o arte de masas", "El arte verdaderamente popular ", "Arte culto individual y profesional y arte colectivo y popular" y "La división social del trabajo artístico y el desenvolvimiento de la personalidad". En: *Las ideas estéticas de Marx*, Ed. ERA, 1976,pp. 236-282.
- _____ "El objeto de la estética", "La situación estética. El objeto" y "La situación estética. El sujeto". En: *Invitación a la estética*, México. Ed. Grijalbo 1992,pp. 47-57 y 105-142.

_____. "Prolegómenos a una teoría de la educación estética". En: *Revista Educación* No. 41, México CONALTE, julio-septiembre 1982, pp. 22-35

SEFCHOVICH, Galia y Gilda Waisburd. "La expresión en todas sus manifestaciones", "El proceso de desarrollo en el arte: Horda Kellogg", "Cuáles son las técnicas básica y con qué criterios se habrán de introducir", "Programación de las actividades plásticas", "Ayudas colaterales que ofrece el taller de plástica en la escuela", "Dibujo libre", "Pintura", "Pintura de dedos", "Modelado", "Recorte y pegado" y "Un modelo para elaborar un programa de creatividad en la escuela". En: *Hacia una pedagogía de la creatividad*, México, Ed. Trillas, 1987, pp. 15-19, 42-47, 61-78 y 83-107.

WILLIAMS, Raymond. "Historia". En: *Los medios de la comunicación social*, Barcelona, Ed. Península, 1971, pp. 21-34.

COMPLEMENTARIA

CORONA, Sara. "El periódico" y "Con el periódico". En: *No sólo para envolver sirve el periódico*, México, Ed. JUS, s/f, pp. 11-23.

CHARLES, Mercedes. "La televisión. Usos y propuestas educativas". En: *Revista Perfiles Educativos* No. 36. México, CISE-UNAM, abril-junio, 1987, pp. 3-15.

GARCÍA, Canclini Néstor. "Contradicciones Latinoamericanas: ¿Modernismo sin modernización?" En: *Culturas híbridas*, México, CNCA-Grijalbo, 1990, pp. 65-93.

ME-VAL. Fundación. "Expresión y comunicación gráfica y plástica". En: *Programa de Educación Creativa*, Caracas, Ministerio de Educación, Fundación Van Leer, 1982, pp. 38-42.

MELÉNDEZ, Crespo Ana. "La educación y la comunicación en México". En: *Revista Perfiles Educativos* No. 5. México, CISE-UNAM, abril-junio, 1984, pp. 3-17.

SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo. "El capitalismo y el arte de masas". En: *Las ideas estéticas de Marx*, México, Ed. Era, 1976, pp. 65-68.

SEFCHOVICH, Galia y Gilda Waisburg. "Progresión de las técnicas básicas". En: *Hacia una pedagogía de la creatividad*, México, Ed. Trillas, 1987, pp. 111-118.

PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE ESTA GUÍA DEL ESTUDIANTE:

AUTOR: ALONSO RAMÍREZ SILVA • Unidad Ajusco
COLABORADORA: LAURA ELENA AORTIZ CAMARGO • Unidad Ajusco
ASESORA: SILVIA ROJAS DUMONT

México D.F., JULIO DE 1995

EN LA REVISIÓN DE ESTE CURSO PARTICIPARON EN MARZO DE 2000
ADÁN CORONALÓPEZ • Unidad UPN 143, Autlán, Jalisco
ARACELI FERNÁNDEZ MARTÍNEZ • Unidad UPN 099, Poniente, Distrito Federal
ALONSO RAMÍREZ SILVA • Unidad Ajusco
COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
XÓCHITL LETICIA MORENO FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

MARZO DE 2000

Esta guía del estudiante del curso
La comunicación y la expresión estética en la escuela primaria
se terminó de imprimir y encuadernar en el mes de septiembre de 2000
en Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V. (IEPSA),
Calz. de san Lorenzo 244; 09830, México, D. F.
Se tiraron 3,000 ejemplares.

