



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Instituto de Ciencias de la Educación

Estrategias de enseñanza de los profesores de Artes Visuales en el
Nivel Medio Superior.

Un estudio en el bachillerato privado.

TESIS

Para obtener el grado de:

Maestra en Investigación Educativa.

Presenta:

Rosalinda del Carmen Navarro González

Director de tesis:

Dr. Antonio Padilla Arroyo

Cuernavaca, Morelos. Julio del 2020.

COMITÉ TUTORIAL:

DR. ANTONIO PADILLA ARROYO.

DR. FEDERICO AGUILAR TAMAYO.

DR. JUAN CARLOS BERMUDEZ RODRÍGUEZ.

DR. MANUEL FRANCISCO AGUILAR TAMAYO.

LECTORA:

DRA. DIANA ELIZABETH GARCÍA SALGADO.

AGRADECIMIENTOS.

A la Unidad de Investigación Educativa del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A mi tutor de tesis el Dr. Antonio Padilla Arroyo y a los lectores: Dr. Federico Aguilar Tamayo, Dr. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez, Dr. Manuel Francisco Aguilar Tamayo, Dra. Diana Elizabeth García Salgado por su confianza, respaldo, sensibilidad hacia este proyecto, amistades y apoyo brindado en estos dos años de la maestría.

Al Dr. Juan Carlos Bermúdez Rodríguez por sus portaciones, enseñanzas, su apoyo y respaldo desde la licenciatura.

A los compañeros y amigos artistas-docentes quienes me apoyaron y confiaron sus narrativas de experiencia para realizar esta investigación, conocer sus trayectorias profesionales, procesos y problemáticas a las que se enfrentan en esta labor compartida de la educación artística.

A mi familia, especialmente a Mom por su apoyo moral, económico y por haberme dado la oportunidad de haber estudiado esta segunda maestría.

A mi Lita porque por ti tengo esta pasión por el arte.

A mi YO SOY.

A todos ustedes, muchas gracias.



INDICE

INTRODUCCIÓN	8
ESTRUCTURA DE LA TESIS	14
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
APORTE	17
OBJETIVO GENERAL	18
OBJETIVOS PARTICULARES	18
ESTADO DE LA CUESTIÓN	19
METODOLOGÍA	29
ALCANCES Y LÍMITES	31
CAPITULO I EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	41
ORGANISMOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	41
LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	42
A) DEPENDIENTES DE LA SEP DENTRO DEL NÚCLEO PROPEDÉUTICO	43
B) DEPENDIENTES DE INSTITUCIONES SUPERIORES AUTÓNOMAS POR LEY, DENTRO DEL NÚCLEO PROPEDÉUTICO	44
LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR SEGÚN LA LEY GNERAL DE EDUCACIÓN	45
LINEAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	46
PERFIL PROFESIONAL DE PROFESORES EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURALES	48
CAMPOS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	49
CAPITLULO II ARTE Y EDUCACIÓN	51
CONCEPTO DE ARTE	51
CULTURA, EDUCACIÓN Y ARTE	53
LA IMPORTANCIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL S. XXI	54
CONCEPTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA	57

ARTE EN EL CONTXTO ESCOLAR	58
LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EN Y POR MEDIO DE LAS ARTES)	59
CAPITULO III LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES	61
ENSEÑANZA	61
ARTES VISUALES	61
ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES	62
ELEMENTOS DE LA ENSEÑANZA: MÉTODOS, ESTRATEGIAS, MATERIALES, RECURSOS Y PROGRAMA	67
MÉTODOS	67
METODOLOGÍA DEL ARTE	68
ESTRATEGIAS	70
Estrategias para activar conocimientos	73
Estrategias para orientar en los contenidos de aprendizaje	74
Estrategias para mejorar la codificación de la información	75
Estrategias para organizar la información nueva a aprender o de elaboración	75
Estrategias didácticas investigativas	76
Estrategias basadas en la cooperación	76
Estrategias basadas en resolución de problemas	77
MATERIALES Y RECURSOS	77
PROGRAMA	79
BASES Y PRINCIPIOS DE UNA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE	84
Estrategias constructivistas	85
CAPITULO IV EL ARTÍSTA-DOCENTE Y SU ANÁLISIS DE ENSEÑANZA	87
EL ARTÍSTA-DOCENTE	87
TEORÍAS IMPLÍCITAS, ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA	90
CAPITULO V RESULTADOS E INTERPRETACIÓN	95
PERFIL DEL ARTISTA DOCENTE	95
EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CUERNAVACA MORELOS	103

ESCENARIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EN TORNO A LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y DOCENCIA DEL ARTE	104
PLANES Y PROGRAMAS DE LAS ARTES VISUALES	107
ESTRATEGIAS EN LAS ARTES VISUALES	139
ESTRATEGIAS PARA ACTIVAR CONOCIMIENTOS	149
ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE	157
ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN A APRENDER	176
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INVESTIGATIVAS	179
ESTRATEGIAS BASADAS EN LA COOPERACIÓN	190
ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	199
MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS ARTES VISUALES	206
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES	214
BIBLIOGRAFÍA	224

INTRODUCCIÓN.

La presente investigación se centra en mostrar la situación en la que se encuentra la educación artística del Nivel Medio Superior en el sector privado, mirando especialmente la enseñanza de las Artes Visuales desde la concepción de la práctica, el análisis y la reflexión que de los artistas docentes realizan; desde la narrativa de estos mismos, para comprender los procesos de conceptualización y análisis que tienen en función de su enseñanza y revalorizar lo que está ocurriendo con la educación artística en el sector privado.

En este sentido, las cuestiones que se analizan se nutren de un diagnóstico que surgen a partir de las experiencias y narraciones de los artistas-docentes asignados a enseñar la materia de Artes Visuales; análisis que a lo largo de los resultados se irán acentuando en algunas de las circunstancias señaladas, buscando dar respuestas y tratando de generar una idea propia en el contexto de la educación de las Artes Visuales en el Nivel Medio Superior privado.

Por lo que en la investigación se aborda una explicación de las teorías cognitivas, las cuales toman importancia en la concepción de aprendizajes previos derivados en principios de la educación.

Lo que impacta en la manera en cómo se conciben y se generan las concepciones de la enseñanza de las Artes Visuales en el Nivel Medio Superior Privado

Para abordar el tema, durante el transcurso de la modernidad y en la actualidad, se han presenciado diversas modificaciones a los sistemas educativos en cuanto a su oferta curricular, buscando la finalidad de transmitir y preservar una serie de valores, tradiciones, cultura y conocimientos que respondan a una determinada formación social y que a su vez constituyan nuevos espacios, formas y estrategias de enseñanza que se adecuan según las necesidades que se están generando,

precedidas por las condiciones actuales de la sociedad.¹ Esto conlleva a una reflexión e investigación en el campo de la educación artística.

En el año 2009 la OEI² expresó que “el aprendizaje y la experiencia del arte en las escuelas y fuera de ella constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de la ciudadanía”³ por otra parte, la UNESCO en su hoja de Ruta para la Educación Artística mencionó que:

Todos los humanos tienen un potencial creativo. Las artes nos proporcionan un entorno y una práctica en los que la persona que aprende participa en experiencias, procesos y desarrollos creativos. Según las investigaciones realizadas, cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), [...] La educación en y a través de las artes también estimula el desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades modernas en las que vive el que lo recibe.⁴

Existen dos puntos importantes en este comentario que es necesario evidenciar, el primero es que esta propuesta sobre la integración de la enseñanza del arte en la educación, y como menciona Jhon Dewey no solo debe de estar destinado o dirigido a aquellos jóvenes que poseen un talento, o los intelectuales y críticos del arte, sino para todos los estudiantes que están en condiciones de participar en una experiencia estética.⁵ De tal forma, si bien, no todos los estudiantes del Nivel Medio Superior pretenden llegar a ser artistas profesionales, todos pueden y

¹ Socorro Godínez Rojas. “La educación artística en el sistema educativo nacional”. Secretaría de Educación pública Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN. 2007. Pág. 16.

² Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

³ Lucina Jiménez Imanol. “Educación artística, cultura y ciudadanía”. 2009. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Servicio de publicaciones, España. Pág. 7. Consultado en: <http://Dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=664470> Consultado el 15 de marzo del 2019.

⁴ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. “Hoja de ruta para la educación artística, construir capacidades creativas para el S. XXI”. Lisboa, 2006 consultado en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf Pág. 2.

⁵ Gabriela Augustowsky. “El arte en la enseñanza”. Buenos Aires, Argentina, Paidós 2012 Pág.15.

deben estar sensibilizados a las cualidades estéticas que se presentan en el contexto en el que se desarrollan.

El segundo, como menciona María Esther Aguirre, la educación artística es importante tanto para despertar la sensibilización como para entender la complejidad de los lenguajes artísticos y comprender su importancia dentro de la sociedad. Aunado a esto último, Socorro Godínez Rojas enfatiza que esta formación ayuda a la “visión de formar individuos mayormente preparados en la sociedad, para que estos sean productivos, capaces, creativos, con un desarrollo en las capacidades estéticas, críticos, y culturales”⁶.

Por consiguiente, esto ha generado que uno de los cambios más significativos dentro del curriculum haya sido la inclusión de la enseñanza de las artes en todos los niveles educativos; la cual ha llegado a ocupar un lugar importante en la educación en varios países.

De esta manera, dada la importancia del arte en la Educación Media Superior, a partir del Ciclo Escolar 2009-2010 la Dirección General del Bachillerato aunado al Sistema de Educación Pública, en México, propuso reestablecer una reestructuración en sus programas de estudios:⁷ en el componente de formación básico, formación propedéutica y en el general.

Para lo cual, uno de los ejes principales en el sistema público fue la integración de la asignatura de Educación Artística dentro del currículum⁸ del Nivel Medio Superior como materia del eje: Actividades Artísticas y Culturales; derivado de las Actividades Paraescolares.

⁶ Socorro Godínez Rojas, Op cit.

⁷ Secretaría de Educación Media Superior: “Antecedentes” Consultado en: http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/antecedentes_dgb Consultado el: 20 de mayo 2019.

⁸ Acuerdo Secretarial Núm. 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General, DOF, abril 2009 Consultado en: http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11435/1/images/5_9_acuerdo_486_competencias_disciplinare_bachillerato Consultado: el 16 de abril del 2019.

Programa que se aplica dentro del el sistema privado como formación propedéutica y con actividades paraescolares⁹ o extraescolares, presentes en la reforma educativa del 2019.

Así, las “Actividades Paraescolares buscan preservar los espacios y actividades extracurriculares, además de contribuir en la educación integral del estudiantado en sus diversas fases que lo componen: física, psicológica, emocional y social”¹⁰ al mismo tiempo que las Actividades Artísticas y Culturales

desarrollan, a través de las representaciones o manifestaciones expresivas, los aspectos teórico formativos (históricos, estéticos, técnicos o temáticos) que procuran el aprendizaje y ayudan a desarrollar una habilidad especial en el estudiantado a la vez que posibilitan reconocer, desarrollar y apreciar la diversidad de expresiones culturales y artísticas basadas en sus emociones, sentimientos y pensamientos, y su participación en diversas actividades tales como: talleres, conferencias, cine, artes plásticas, teatro, música, danza, creación literaria, tradiciones populares, entre otras.¹¹

En México, la Educación Artística es una asignatura que dentro del Nivel Medio Superior abarca una amplia gama de posibilidades expresivas, manifestaciones artísticas o contenidos teóricos, que dentro del sistema educativo público se pueden manifestar en cualquiera de las siguientes disciplinas: Dibujo, Estética,

⁹ Actividades paraescolares.- Son acciones que convergen en el desempeño académico del alumnado; ya que por su naturaleza atienden aspectos intelectuales, socio-afectivos, deportivos y artísticos que promueven una formación integral del bachiller.

Colegio de Bachilleres Estado de Sinaloa. “Actividades paraescolares artísticas y deportivas plataforma digital”. Consultado en:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://escolar.cobaes.edu.mx/alumnos/SiteAssets/pdfs/paraescolares.pdf&ved=02ahUKewjshN2U--jgAhVC-6wKHVdeAfoQFjAAegQIBBAB&usg0AOvVaw2jj08_jCPb8tUhkGYt7Kku&cshid=1595699573067

Consultado el: 25 de julio del 2020.

¹⁰ Secretaría de Educación Pública. “Lineamientos de Actividades Artísticas y Culturales para Bachillerato General. Consultado en: <https://www.google>

[.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dgb.sep.gob.mx/información-academica/lineamientos/Lineamientos-de-las-Actividades-Artisticas-y-Culturales.pdf&ved=2ahUKewjj20rt3YzqAhUFKkWKHQ0tANYQFjAAegQIAhAC6usg=A0vVaw3GqhGIdHQk150i_cRbJntJ](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dgb.sep.gob.mx/información-academica/lineamientos/Lineamientos-de-las-Actividades-Artisticas-y-Culturales.pdf&ved=2ahUKewjj20rt3YzqAhUFKkWKHQ0tANYQFjAAegQIAhAC6usg=A0vVaw3GqhGIdHQk150i_cRbJntJ)

Consultado el: 11 de noviembre del 2019.

¹¹ Op cit.

Historia del arte, Apreciación Artística y Diseño.¹² Y que sin importar cuál de estas se imparta no deja de ser de vital importancia en la formación integral y el desarrollo de los estudiantes.

Por otro lado, y objeto de este estudio, las Escuelas Preparatorias Particulares, Incorporadas son instituciones que se caracterizan por ser operadas por particulares y haber obtenido un reconocimiento de validez oficial de estudios para brindar sus servicios educativos. Las cuales cuentan con la posibilidad de impartir el plan oficial de estudios o un plan de estudios propio.¹³

Por lo que, existen también las Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas por acuerdo especial, las cuales son bachilleratos también privados que, con base en un decreto o un acuerdo especial expedido para la institución, por parte ya sea del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Educación, quedan facultados para poder elaborar sus planes, programas y métodos de enseñanza; cabe mencionar que esto debe ser evaluado y aprobado por la DGB.¹⁴ Por lo que, las artes en estos programas no se enmarcan en una estructura, sino que, están sujetos a otras posibilidades curriculares.

Es así como dentro de la educación artística en el sistema privado se integra la enseñanza de otras materias en relación con el arte. Y en algunas instituciones privadas se encuentra el caso de que la materia que se imparte es la de Artes Visuales como una de las asignaturas de los currículos de las Escuelas Preparatorias Particulares.

La enseñanza específicamente de las Artes Visuales ayuda a desarrollar las capacidades necesarias para crear formas artísticas, impulsa las capacidades de

¹² Dirección General del Bachillerato. Consultado en: <https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-estudio.php> Consultado el: 18 de junio del 2020.

¹³ Dirección General del Bachillerato. Consultado en: https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/escuelas_preparatorias_particulares_incorporadas.php Consultado el: 18 de junio del 2020.

¹⁴ Op cit.

la percepción estética y ayudan a comprender el arte como un fenómeno cultural.¹⁵

Por lo tanto, la enseñanza de las artes ayuda al fortalecimiento del sentido crítico, la visión estética, el pensamiento creativo, a desarrollar nuevas habilidades comunicativas e interpretativas¹⁶ y el desarrollo de las inteligencias múltiples, a su vez, ayuda y fortalece la mejora de las habilidades socioemocionales del alumno, les ayuda a tener un mejor progreso y desenvolvimiento en su contexto social al entender y manejar sus emociones, alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, así como adaptación a nuevos contextos con facilidad; lo que los lleva a tomar decisiones con mayor responsabilidad, se consideran ser jóvenes más felices, creativos y por consiguiente pueden lograr un mejor desarrollo en su desempeño escolar o académico.¹⁷

Lo que significa que, para el logro de las anteriores es necesario que el docente conozca e implemente estrategias de enseñanza que favorezcan los aprendizajes mediante diversas actividades que sean significativas para los estudiantes, enfocadas a lograr los conocimientos, actitudes, destrezas, valores que puedan influir en la conciencia de los estudiantes, y que exista una apropiación de estas, que los convoque de modo íntimo a la construcción de sus propios conocimientos, valores, ideas y “de sentidos [...] para representarse y recrearse individual y colectivamente a través del arte.”¹⁸ Motivo por el cual representa una constante reflexión y búsqueda por parte del artista- docente en cuanto a la utilización de estrategias para la transmisión del conocimiento.

¹⁵ Elliot W. Esiner. “Educar la visión artística”. Educador, Paidós 2012. Páginas 59, 61.

¹⁶Br. Jhonny Robert De La Cruz Ormeño. “Las estrategias en el aprendizaje de las artes visuales en los estudiantes del I ciclo”. Perú, 2017 Pág. 16. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=&rct=j&url=https://core.ac.uk/download/pdf/225607495.pdf&ved=2ahUKewj2nY6N7OvqAhUPna0KHd1YBs8QFjAAegQIAxABusg=AOvVaw0Vaw0xynlurGlrpTIOBNuYDWL2> Consultado el 18 de junio del 2020.

¹⁷ José Pedro Aznárez López. “La necesidad de educar en artes visuales”. Escuela de Arte de Sevilla y Universidad de Huelva, España. 2017. Páginas de la 27 a la 29. Consultado en: <http://hdl.handle.net/10272/14794> Consultado el: 18 de junio del 2020.

¹⁸ Op cit.

Generalmente, las estrategias de enseñanza se caracterizan por integrar la experiencia de actividades significativas presentadas como situaciones de aprendizaje, las cuales el docente elige¹⁹ y emplea con base a un currículo, las plantea, programa, las ajusta a tiempos y espacios, las utiliza y observa sus efectos, de acuerdo con las necesidades, capacidades de los estudiantes y posibilidades de la escuela, todo esto como una parte importante de la didáctica de enseñanza del maestro.

Por lo que comprender los procesos por los cuales se construyen las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de las artes dirigido a las Artes Visuales en la actualidad, resulta ser un estudio vigente en la conformación de una visión sobre la enseñanza artística.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

En esta investigación se muestra un interés personal y académico por centrarse en estudiar y conocer los procesos por los cuales se construyen las estrategias de enseñanza que implementan específicamente los artistas-docentes para enseñar la materia de Artes Visuales dentro del sector privado a Nivel Medio Superior.

En el primer apartado de la tesis se ofrece al lector el planteamiento del problema, la justificación por la cual se ha llevado a cabo esta investigación, se presenta el objetivo general y objetivos particulares, se introduce el marco conceptual para después presentar el estado de la cuestión mencionando una serie de artículos y tesis tanto internacionales como nacionales, para dar a conocer similitudes entre otros trabajos en este entorno al tema de la búsqueda y utilización de estrategias de enseñanza de las Artes Visuales.

Se presenta el método de investigación basado en una entrevista semi estructurada a 8 docentes activos conducentes a la enseñanza de las Artes Visuales en el Nivel Medio Superior y las especificidades de la investigación.

¹⁹ Br. Jhonny Robert De La Cruz Ormeño. Op cit. Pág. 14.

Posteriormente la tesis se compone de los siguientes capítulos:

En el primer capítulo se refiere a un panorama sobre la educación media superior, su estructura y los organismos encargados de dirigirla, se mencionan la estructura por los cuales se rigen las instituciones privadas y en los que se imparte la enseñanza artística.

Se muestra un análisis sobre el ámbito académico en el que se encuentra la materia de Educación Artística dentro del eje de las Actividades Artísticas y Culturales; realizando una revisión de las dimensiones que abarca la materia, así como también de aspectos fundamentales, como el campo de estudio, estrategias de enseñanza que se utilizan en función de la enseñanza del arte y el perfil del profesor como titular de esta materia.

En el segundo capítulo se presenta el concepto de Arte y de las Artes Visuales, se realiza un análisis entre la cultura, la educación y el arte y la relación entre estos tres, así mismo se presenta un análisis diferenciando lo que representa la Educación Artística y una enseñanza en y por medio de las artes, para concluir con la importancia social y educativa de la educación artística en el siglo XXI.

En el tercer capítulo se realiza un análisis del significado del concepto de enseñanza así como de las Artes Visuales; se explica el enfoque que da la institución escolar dirigido a estas y se menciona el propósito y los objetivos de la enseñanza de las Artes Visuales dentro del programa, el cual debe de responder a las necesidades que se deben de desarrollar en el alumno; tanto de aprender a leer la imagen, como a entender el arte visual dentro de un fenómeno cultural y contextual, así como, dar un sentido valorativo a las expresiones artísticas visuales.

Y se analizan los métodos, las estrategias empleadas en un Nivel Medio Superior, las cuales serán la base para el análisis de las estrategias encontradas con base a las entrevistas que se plantearon para esta investigación. y los recursos que se

utilizan en la enseñanza de las Artes Visuales y las consideraciones que debe de tener un programa.

En el cuarto capítulo, se explican las bases y principios de la teoría constructivista del aprendizaje; se presenta un análisis del rol del artista docente lo que ayuda a comprender la identidad de éste y su profesión dual; finalmente se presentan las teorías implícitas dentro del análisis de la enseñanza para entender sus procesos mentales en la elaboración y estructuración de estrategias de enseñanza.

En el capítulo cinco se presentan los resultados y la reinterpretación de los datos obtenidos, para finalmente exteriorizar las conclusiones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Mi interés por conocer los procesos que conllevan la concepción de estrategias y su utilización en torno a la enseñanza de las Artes Visuales en el Nivel Medio Superior es autobiográfico, tiene como origen en primer lugar mi apreciación por el arte en especial el de las Artes Visuales.

Estudie la maestría en Artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y he trabajado en la docencia durante 9 años, de los cuales 6 me he dedicado a dar clases en el Nivel Medio Superior en diferentes escuelas privadas, de modo que he presenciado una desarticulación y desorganización de la educación artística tanto en las materias que se imparten como en el programa que ofrece y el currículo.

He impartido la disciplina de Apreciación Artística, nombre con el que en algunos casos se inserta en los programas de educación en el Nivel Medio Superior privado como asignatura de la educación artística, siendo esta adaptada según las posibilidades de cada escuela o la interpretación de la institución que ésta tenga con respecto al concepto de las artes incluso encuentro que en algunas instituciones la materia se concibe dentro de la práctica como una materia de esparcimiento o de relleno, variando las formas de enseñanza.

Es así como a partir de estos factores he impartido: Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Historia del Arte, Dibujo técnico, e incluso me han pedido dar Taller de Porras como una variación de la materia, rehusándome a dar esta última.

En consecuencia, a partir de estas experiencias surge la inquietud de realizar un acercamiento y análisis de la situación actual en la que se encuentran las prácticas en el sector privado y la manera en cómo se lleva a cabo la enseñanza de la materia de Artes Visuales desde una narrativa de quienes se encuentran dentro de este contexto.

APORTE:

Por consiguiente, a través de su profesorado, se pretende responder a la pregunta de investigación: **¿Cuáles son los procesos y estrategias de enseñanza que utilizan los docentes en la enseñanza de las Artes Visuales en la Educación Media Superior?** Otras preguntas subsidiarias se refieren a ¿Cuál es el tipo de formación que tienen los artistas-docentes del Nivel Medio Superior? ¿Existe un programa definido con relación a la enseñanza de las Artes Visuales para el Nivel Medio Superior?, ¿Cuáles son los métodos de enseñanza más utilizados? ¿Qué recursos y materiales utilizan los docentes de la materia de Artes Visuales?

Estas preguntas orientan a un acercamiento a la realidad que se vive en la enseñanza del arte en el Nivel Medio Superior y privado, por lo cual resulta ser significativo y pertinente este estudio ya que permitirá conocer el tipo de temario que se imparte dentro de la materia de Artes Visuales; así como el estudiar los procesos de los artistas-docentes, por los cuales conciben las estrategias de enseñanza; conocer estas estrategias y a su vez indagar un poco en sus perfiles e identidades, aunque si no se realizará a profundidad, me ayudará a entender los tipos y las formas de las estrategias utilizadas para la enseñanza de las Artes Visuales.

OBJETIVO GENERAL

El propósito fundamental de esta investigación es conocer y describir los procesos de concepción y los tipos de estrategias que se utilizan dentro de la enseñanza de las Artes Visuales implementadas por los artistas-docentes en el Nivel Medio Superior.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Conocer el tipo de formación que tienen los artistas-docentes del Nivel Medio Superior.
- Conocer cómo se integran las Artes en el Curriculum en el Nivel Medio Superior.
- Analizar el programa y contenido de estudios del Nivel Medio Superior en cuanto a la materia de Artes Visuales dentro de la asignatura de la apreciación Artística.
- Conocer los enfoques (taller, técnicos, estéticos, teóricos) en los que se desarrolla la clase.
- Conocer qué tipo de estrategias se utilizan en la enseñanza de las Artes Visuales en el Nivel Medio Superior.
- Conocer los procesos de construcción o elección de estrategias de enseñanza.

PLANTEAMIENTO:

Esta investigación consistió en entrevistar a artistas- docentes activos para conocer y estudiar los procesos mentales que realizan en la concepción de estrategias, la lógica de enseñanza que efectúan; así como la organización de estas, revisar los principios por los cuales guían el enfoque de la enseñanza: histórico, práctico o estético; fundamentos y orientaciones que siguen dentro de su práctica de enseñanza en la materia de Artes Visuales.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este apartado se presentan algunos estudios vinculados con la temática central de esta investigación; encontrado la información en diferentes medios como libros, tesis, artículos y que permiten un acercamiento y comprensión por la búsqueda y utilización de estrategias de enseñanza y formas metodológicas más pertinentes orientadas hacia la enseñanza de las Artes Visuales.

Con relación a las estrategias de enseñanza en el Nivel Medio Superior se encuentra la investigación de Julián Rodríguez López con su estudio “Estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en la educación media superior”²⁰ realizada en Baja California, expone que existen cuatro tipos de estrategias de enseñanza para transmitir y/o desarrollar conocimientos: estrategias centradas en el docente, estrategias centradas en prácticas educativas en contextos no reales, estrategias encontradas en prácticas educativas en contextos reales, estrategias de enseñanza y desempeño académico. Las estrategias centradas en el docente están determinadas por los métodos y recursos que utiliza el profesor en un contexto específico para ejercer el conocimiento dentro de un espacio y tiempo planificado, recayendo la responsabilidad directamente en el profesor. En las estrategias centradas en prácticas educativas en contextos no reales. El alumno utiliza o emplea sus conocimientos en un caso o proyecto hipotético que puede ser generado por el docente y es éste mismo quien observa las funciones y las soluciones que exterioriza el alumno, en este tipo de prácticas pueden llevarse a cabo las siguientes:

- a) La identificación de problemas en situaciones simuladas.
- b) El análisis colaborativo de datos relevantes.

²⁰ Julián Rodríguez López, “Estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en la educación media superior” instituto de investigación y desarrollo, Universidad Autónoma de Baja California. XI Congreso Nacional de Investigación Educativa /15. Procesos de formación /Ponencia consultado en: www.comie.org.mx área_15PDF Consultado el: 25 de marzo del 2019 páginas 4- 6.

- c) El análisis de casos que representan situaciones cercanas a la realidad.
- d) El análisis de datos inventados.
- e) El análisis colaborativo de datos inventados.

En este tipo de estrategias y como menciona el autor se promueve el razonamiento, la identificación y empleo de la información relevante, toma de decisiones para encausar el pensamiento crítico y creativo. Dentro de las estrategias centradas en prácticas educativas en contextos reales, el eje principal es la experiencia activa, la cual genera cambios en el contexto y en la persona; transforma los ambientes físicos, sociales y establece vínculos entre los aprendices y la comunidad. Las estrategias de enseñanza y desempeño académico²¹ son aquellas que utilizan estrategias variadas, activas y participativas centradas en las competencias básicas de los estudiantes expresando un cambio positivo académico en ellos.

Su estudio cuantitativo descriptivo de 108 docentes de colegios de bachilleres entre la edad de 21 a 63 años, ubicados en Ciudad Obregón, indica que las estrategias centradas en el docente son utilizadas con mayor frecuencia debido a dos posibles causas: la primera, por falta de conciencia por parte de los docentes entre estrategias y concepciones de enseñanza y la segunda, por un momento de transición donde el docente ha empezado a utilizar estrategias más centradas en el estudiante pero sin desligarse del todo del método tradicional, así como la espera de mejores resultados por parte de los alumnos, quienes consideran que el aprender consiste básicamente en recibir información.

Dentro del análisis de las investigaciones realizadas sobre las estrategias de enseñanza a nivel medio superior, se encontraron una serie de estudios en referencia a los escenarios y problemáticas a los que se enfrentan en la actualidad los centros escolares dentro de la enseñanza del arte, estos puntos referentes

²¹ Julián Rodrigue López. Op cit.

particularmente según María Alicia Flores Leal surgen por la “necesidad urgente de generarse aprendizajes efectivos, útiles y pertinentes al alumnado que se desea formar”²²; otro comentario de Andrea Rubio Fernández es que “el campo de la didáctica de las artes, está obsoleto en tanto a las metodologías de la enseñanza- aprendizaje como los contenidos”²³ por tal razón se han llevado a la práctica diferentes estudios evaluando los procesos de enseñanza, las estrategias o bien aportado planes y programas de estudio que constituyan un aporte a la enseñanza de las artes en el entorno escolar, tales como:

Alejandra Méndez Zúñiga y Dolores Gutiérrez Rico, en su investigación “Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje. Una mirada desde diferentes niveles educativos”²⁴, Mencionan que en México los procesos de enseñanza responden a cambios generados de los modelos educativos, “aprender y enseñar no es igual para cada momento en el docente, es necesario una búsqueda de herramientas para enfrentar las expectativas del sistema educativo”.²⁵ Presentan estrategias y procesos de aprendizajes que muestran un interés por las innovaciones y las formas de aprendizaje más significativas y analizan las herramientas empleadas dentro y fuera del aula, prevaleciendo los marcos teóricos explicativos hegemónicos como las teorías cognitivas y socio constructivistas, como procedimientos y recursos utilizados por el docente de

²² María Alicia Flores Leal. “Enseñanza de la historia y apreciación del arte, para una juventud visionaria”. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Artes Visuales. 2003. Pág. 4. Consultado en:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uanl.mx/mx/5358/&ved=2ahUKewiCmYSH2ZbqAhUKLkKwKHWwPAqUQFjABegQIBRAL&usg=AOvVaw22ZhZ2v9glwWem5n5KcBJ>
Consultado el: 27 de Marzo del 2019.

²³ Andrea Rubio Fernández. “Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de metodologías artísticas de enseñanza-aprendizaje”. ANIAN Revista de investigación en Artes Visuales, 2018. Pág. 69 no. 3, 2018. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6558166> Consultado el: 27 de Marzo del 2019.

²⁴ Alejandra Méndez Zúñiga y Dolores Gutiérrez Rico. “Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje. Una mirada desde diferentes niveles educativos”. 2016. Pág. III Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://iunaes.mx/inicio/wp-content/uploads/2017/02/Libro-9.pdf&ved=2ahUKewjLuNjo7JbqAhUCEawKHcAoAjKQjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2M2uUX9csU3cF0cLOXOzwL>
Consultado el: 27 de marzo del 2019.

²⁵ Alejandra Méndez Zúñiga y Dolores Gutiérrez Rico. Op cit.

enseñanza para promover aprendizajes significativos. Su análisis se basa en la teoría hegemónica para la comprensión de estrategias de enseñanza a partir de la teoría del aprendizaje significativo por asimilación; así como también en los planteamientos teóricos socio-constructivistas sustentados en Lev Vygotsky y John Dewey. Definiendo que las estrategias se caracterizan por su intencionalidad, lo que significa que un profesor que se caracterice por estratégico debe saber que las estrategias se encaminan a lograr un objetivo, ya sea para recibir una información, elaborar esa información o para organizarla o evocarla en el momento que se requiera.²⁶

La investigación presenta estrategias de enseñanza por niveles, en su apartado de educación media superior se constituye por tres capítulos, estudio que se presenta los sistemas educativos formales y no formales, derivado de los modelos de enseñanza particular de acuerdo con las características y objetivos de los centros escolares, y se presentan estudios que relacionan la autoeficacia académica con variables sociodemográficas en instituciones de nivel media superior.

La tesis de María Alicia Flores desarrollada en Monterrey, Nuevo León, titulada “Enseñanza de la historia y apreciación del arte para una juventud visionaria”²⁷, expone que existe una problemática del docente centrada en la carencia de un programa capaz de acercar al alumno a las manifestaciones artísticas tanto del pasado como contemporáneas y se cuestiona si la educación del estudiante se ha ejercido para el desarrollo de su potencial creativo y criterio estético, así mismo observó una falta de relación entre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura; lo que ha causado que la asignatura se presente dentro del currículo como una materia añadida y los alumnos no sean capaces de ver la influencia del arte en la vida.

²⁶ Alejandra Méndez Zúñiga y Dolores Gutiérrez Rico. Op cit. pág. VII

²⁷ María Alicia Flores Leal. Op cit.

La autora se interesa por investigar los presupuestos teóricos de la educación artística y realizar una propuesta curricular que integra una perspectiva general sobre el arte acorde a las necesidades socioculturales de la localidad; para lo cual abordó la asignatura Historia y Apreciación del Arte a Nivel Medio Superior impartida en tres instituciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; realizando una valoración cualitativa a través de una comparación del diseño curricular de las asignaturas expuestas. A partir de entrevistas, observó que existía una tendencia en las tres universidades hacia una educación integral, y una búsqueda por cambiar la enseñanza tradicional por la construcción del aprendizaje mediante el protagonismo del estudiante, concluyendo que, gracias a las reformas curriculares presentadas en los años anteriores, se trabaja a favor de un cambio en el paradigma educativo por un proceso dialéctico, dinámico interactivo, comprometido con la generación de prácticas y experiencias de aprendizaje individuales y en grupos.

Por consiguiente, propuso un programa curricular que pudiera servir de guía para mejorar la enseñanza de la historia del arte y apreciación del arte a un Nivel Medio Superior, en el cual se ejercen didácticas novedosas y propone orientaciones teórico-metodológicas surgidas mediante un proceso de investigación; propuesta que pudiera continuar elaborándose según las particularidades de cada institución.

Estas actividades diseñadas bajo el enfoque pedagógico del aprendizaje significativo y constructivista. Su metodología exige la participación del alumno en tareas de investigación y proyectos que vinculan la parte teórica de la asignatura con la tarea creativa que se desarrolla dentro o fuera de los talleres del arte.

Su propuesta introduce al estudiante de bachillerato al mundo del arte desde una visión panorámica sobre su evolución transformando una visión tradicional o lineal de la enseñanza de la historia del arte a través de estrategias centradas en

el alumno, para desarrollar un aprendizaje colaborativo que involucre proyectos artísticos interdisciplinarios, proyectos semestrales, con un enfoque grupal, consecución de actividades formales, informales y virtuales. Dentro de las cuales el alumno adquiere nuevas perspectivas, apropiándose de conocimientos y habilidades necesarias para sustentar sus propios juicios sobre las obras, cuyo rol del docente es actuar como moderador y orientar hacia una percepción estética profunda, activar la curiosidad del conocimiento, seleccionar y preparar actividades, monitorear el trabajo individual, en equipo, y evaluación.

Para María Alicia Flores, las teorías constructivistas y del aprendizaje significativo han de fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de su estudio menciona que el conocimiento deviene de un proceso de construcción y reconstrucción de esquemas mentales que integran las dimensiones cognitivas, afectiva y social de la persona para la aprehensión de contenido relevante y adecuado para el estudiante. La metodología debe partir de la contextualización del aprendizaje y su vinculación teórico-práctica. Y advierte que contextualizar la enseñanza del arte conduce a un cambio de perspectiva sobre el objeto de quien estudia y a una renovación de los criterios estéticos para comprender la producción actual. El alumno debe asumir su rol en proceso de construcción del aprendizaje; para lo cual las estrategias deben ser didácticas, vivenciales y adecuar recursos tecnológicos para diseñar actividades que motiven la participación, curiosidad e interés del alumno.

Patricia Gómez Saldivia, en su tesis “Maestría en didáctica de la historia. La utilización de la pintura como recurso para la enseñanza de la historia”²⁸, toma como objeto de estudio, el uso de la pintura en clases de historia en las escuelas medias de Chile. En la misma, la investigadora revisa las representaciones sociales del profesor de ciencias sociales y de historia en escuelas de enseñanza media en Chile, en la cuales se recurre a la utilización de las pinturas en las clases. Para lo

²⁸ Patricia Gómez Saldivia. “Maestría en didáctica de la historia. La utilización de la pintura como recurso para la enseñanza de la historia”. Barcelona, 2012. Pág. 52. Consultado en: <https://es.slideshare.net/mobile/pgomez/tfm-ok> Consultado el: 29 de marzo 2019.

cual realizó una muestra de 9 encuestas realizadas vía internet. Algunos de los interrogantes presentados en la tesis fueron: ¿Qué piensa el profesor de enseñanza media sobre el papel de la pintura en la enseñanza de la historia? ¿Cómo se utiliza y cómo podía utilizarla? ¿Qué pinturas se utilizan y qué papel juegan las que se incluyen en los libros de historia? Como punto de partida menciona que las pinturas cumplen un papel como recurso en las clases de historia. En base a su análisis, concluye que el 89% de los docentes de la muestra usan pinturas en sus clases, por lo tanto, consideran a las mismas como un buen recurso para enseñar historia. En las clases se utilizan éstas acompañadas con actividades que caracteriza como básicas, sin embargo, complementan la información con una función puramente estética. Abundan en las actividades la descripción y la contextualización, y argumenta que, puede que sea, entre otras razones, por la escasa formación del profesorado en historia del arte. Afirma también la autora que dentro del temario correspondiente a la edad media y el renacimiento son los períodos que, para su enseñanza, toman como recursos más pinturas que otras épocas.

Llegando a la conclusión de que la pintura se convierte en una herramienta que puede potencializar el aprendizaje. Los profesores se mostraron interesados en trabajar con pinturas de otros tipos de expresiones artísticas tales como la fotografía y el grabado; pero se utilizan más para representar la secuencia histórica que realmente para hacer un análisis. Concluyendo que el uso de la pintura ha quedado como una fuente más y sin una metodología adecuada; lo que les permitiría a los alumnos una mejoría en el proceso de aprendizaje, y estos podrían desarrollar habilidades de observación, análisis del contexto histórico o análisis de la imagen. Por lo que señala que el profesor debe recibir una formación adecuada sobre el análisis de las obras de arte y fomentar el desarrollo de un ejercicio más completo dentro de la pedagogía. Se basa en Eisner en su publicación de “El ojo ilustrado” para señalar que “la representación al estabilizar la idea o imagen en un material hace posible un diálogo con ella. La inscripción le da una forma perdurable (cuadro, poema, sinfonía) y la revisión permite que las

inscripciones alcancen calidad y precisión.”²⁹ Para lo que agrega que cada imagen presentada en el currículo favorece a los sistemas sensoriales y ponen en juego diversos sistemas psicológicos.

En el estudio que hace Alberto González Guzmán en la tesis “Estrategias de enseñanza aprendizaje para la materia de apreciación de las artes”³⁰, realiza un estudio fenomenológico que sustenta en los temas presentados en el libro de “Apreciación de las Artes” que se utiliza en los programas de preparatoria en el Estado de Nuevo León, en el cual la arquitectura es la disciplina con mayor importancia; este trabajo señala una guía de actividades didácticas a seguir, en la que involucra a los alumnos a través de un proceso metodológico señalando que es importante sensibilizar al alumno en la apreciación de las manifestaciones artísticas, haciéndoles participe de la experiencia estética. Toma como base cinco métodos propuestos por Carlos M. Álvarez de Zayas, el primero donde el sujeto participa ya sea de manera expositiva, elaborativa o de trabajo, el segundo, en el cual existe el dominio de los estudiantes con los niveles de asimilación: reproductivo, productivo o creativo y el tercero, donde existe una estimulación de la actividad y la capacidad de obtener un conocimiento ya sea por una exposición problemática, una búsqueda parcial heurística, investigativa, juegos didácticos; cuarto, usando la lógica del desarrollo del proceso docente educativo: por medio de la introducción al nuevo contenido, desarrollo del contenido, dominio del contenido, sistematización del contenido, evaluación del aprendizaje y quinto, la fuente del conocimiento que puede ser verbal, visual o práctico.

Andrea Rubio Fernández, en su análisis sobre “Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de Metodologías Artísticas de Enseñanza-aprendizaje”³¹, realizada en Asturias, parte de la reflexión de que los mayores avances de innovación educativa

²⁹ Patricia Gómez Saldivia. Op cit.

³⁰ Alberto González Guzmán. “Estrategias de enseñanza-aprendizaje para la materia de apreciación de las artes”. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2015. Consultado en: <http://eprints.uanl.mx/5493/> Consultado el: 29 de marzo del 2019.

³¹ Andrea Rubio Fernández. Op cit.

respecto a la educación artística van totalmente dirigidos a utilizar las artes como metodología de aprendizaje de otras materias olvidando los contenidos específicos propios del arte. Y parte del manejo de una metodología artística de enseñanza como estrategia pedagógica que utiliza las formas de pensamiento de las artes. De esta manera provoca una situación en la que la estética es la base estructural de la experiencia, en la cual se pretende enseñar-aprender a través del arte sin perder la esencia del conocimiento consciente. Andrea Rubio aporta cuatro estrategias didácticas que cumplen con requisitos artístico-educativos de las metodologías artísticas de enseñanza aprendizaje utilizando las artes como método y contenido. Basado en la metodología artística de enseñanza donde se genera el aprendizaje del arte a través del arte, de lo visual. Y reconoce que el tipo de aprendizaje que genera es un aprendizaje activo, es decir basado en la experiencia. La autora presenta tres tipos de desarrollos didácticos basados en MAE. El primero es el generado a partir de obras pedagógicas, piezas artísticas, creadas específicamente para aprender; el segundo es generado a partir de estrategias didácticas basadas en las artes partiendo de una o varias obras de un artista, “arte para aprender arte” dirigido bajo un enfoque constructorista; el tercero, a partir de estrategias didácticas basadas en las artes sin la necesidad de utilizar obras de artistas y el cuarto es bajo la experiencia en realización de un proyecto; de esta manera tenemos:

- 1.- La estrategia didáctica de reconfigurar la experiencia estética.
- 2.- Sobre ver y mirar.
- 3.- Didáctica sobre relatos contrahegemónicos.
- 4.- sobre búsquedas de procesos creativos.

Concluyendo que generar un ambiente de aprendizaje colectivo colaborativo en el que se utilizan lenguajes estéticos hace que la apropiación de las experiencias favorezca el aprendizaje. De esta manera el uso de las MAE enriquece el aprendizaje y permite afrontar el proceso con profundidad y diferentes enfoques.

Por último, Roser Calaf menciona en su tesis “Arte alternativo: una mirada pedagógica”³² señala que la educación a principios del siglo tiene como objeto transformar la escuela para que de allí se produzcan cambios a nivel social. Y plantea que la búsqueda de mejoras a nivel social es una preocupación constante y que el rol del profesor es fundamental para dicho proceso. Señala que en relación del ámbito artístico las propuestas deben estar centradas en una teoría y en la práctica. Y a su vez el arte tiene la capacidad para liberar la creatividad del individuo y desarrollar la conciencia sobre su presente. Por tanto, invita a valorar y adquirir un grado de compromiso en el desarrollo de su enseñanza, ya que a partir de la relación del arte con la enseñanza se observa el desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva en los estudiantes.

Este marco de investigación da cuenta de la situación en la que se encuentra la enseñanza de las artes en cuyas investigaciones, en su mayoría, se propone o se busca una modificación tanto de las metodologías como de las estrategias de enseñanza enfocadas a la educación por las artes en los que se refleje una participación más activa por parte de los alumnos para generar aprendizajes, efectivos, útiles y pertinentes para estos. Ya que se ve una falta de relación entre los contenidos teóricos y prácticos que se utilizan en el desarrollo de la enseñanza, la falta de visión sobre la importancia de las artes en la escuela y el manejo autónomo del profesor. Se observa a su vez que en algunos casos la educación artística va dirigida a emplear la metodología de utilizar las artes como forma de aprendizaje dirigido hacia otras materias, dejando casi olvidado el valor de los contenidos propios del arte.

Como se ha estudiado, en estas investigaciones, existe una inquietud general hacia la búsqueda de la concepción de metodologías y modelos educativos, didácticas novedosas, que promuevan el aprendizaje significativo y constructivista; a través de cambios en los programas y estrategias pedagógicas,

³² Rosar Calaf Masachs. “Arte alternativo: una mirada pedagógica”. Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. No 37,2003 (Ejemplar dedicado a Repensar el arte en la enseñanza), páginas 65-76. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=638069> Consultado en febrero del 2019.

desligándose de una educación tradicional del arte dentro del nivel bachillerato. Metodologías de aprendizaje basadas por ejemplo en la experiencia para lograr una experiencia estética, de la enseñanza del arte a través del arte, por medio de la obra visual, de la teoría y la práctica, el uso de estrategias dirigidas a generar experiencias o estados artístico-expresivos. Todas estas, dirigidas a partir del uso de estrategias determinadas y que se encuentran en un constante proceso de reflexión por acercar al estudiante al ejercicio de la educación artística.

Estrategias que conllevan un enfoque creativo, crítico, estético, práctico y en donde los estudiantes son también capaces de ver el arte reflejado en sus vidas; a través de la ejecución de proyectos artísticos, interdisciplinarios, grupales, actividades formales e informales que propician e involucran el conocimiento generado por ellos, pero sobre todo contextualizado. Lo que, en algunos casos implicaría la observación de obras, el análisis del contexto histórico, el análisis de imágenes, etc. que como se menciona, favorecen a los sistemas sensoriales, cognitivos, sensitivos, psicológicos.

Sin dejar a un lado que estas últimas se derivan de sistemas educativos, objetivos escolares, políticas escolares o centros e instituciones de enseñanza.

METODOLOGÍA

En esta investigación se propone una metodología de corte cualitativo, lo que implica una construcción de datos a partir de las experiencias personales de los entrevistados, desde su propia narrativa, exponiendo sus experiencias, puntos de vista, descripción de las estrategias de enseñanza que utilizan en la asignatura de Artes Visuales en el Nivel Medio Superior y que guiarán a la búsqueda e interpretación del objeto de estudio para proponer una serie de resultados.³³

Las etapas metodológicas de esta investigación se dividieron en:

³³ Diana Elizabeth García Salgado "La enseñanza universitaria en una licenciatura en danza: prácticas, actores y didáctica." Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2019. Pág. 30.

1.- Revisión y análisis de la literatura.

La cual se inicia con la revisión de distintas fuentes bibliográficas, artículos, tesis y estudios referentes a la enseñanza de las Artes, las Artes Visuales y la educación Media Superior en México. La revisión de la bibliografía ha ayudado en la recopilación de la información para la construcción del estado de la cuestión y el marco teórico.

2.- Trabajo de campo.

Las técnicas e instrumentos aplicados en la presente investigación dentro del trabajo de campo son: la entrevista semiestructurada y el análisis de la información recaudada.

En la primera etapa, como se mencionó anteriormente se propone el trabajo de campo haciendo uso de la técnica de investigación en forma de entrevistas semiestructuradas, ya que:

presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planteadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos [...] a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos de estudio, las cuales permiten la recopilación de datos empíricos, para conocer los participantes de estudio.³⁴

Siguiendo los puntos que menciona Laura Díaz Bravo, se contó con una guía de entrevista de preguntas agrupadas por temas o categorías, con base en los objetivos de estudio y la literatura del tema.

³⁴ Laura Díaz-Bravo, Uri Torruco- García, Mildred Martínez- Hernández, Margarita Varela-Ruiz, “La entrevista, recurso flexible y dinámico” Metodología de investigación en educación médica. Departamento de Investigación en Educación Médica, Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México DF. México. Consultado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009 Consultado el: febrero del 2018.

ALCANCES Y LÍMITES.

Se buscó y recurrió al diálogo con artistas-docentes que se encuentran activos y dando clases frente a grupo correspondientes al Nivel Medio Superior y en la disciplina de las Artes Visuales como expertos en la materia para este estudio. Algunos de estos me contactaron con otros profesores de la misma asignatura, gracias a ellos se logró entrevistar a 8 participantes en total, de 3 contactos que se tenían.

La duración de cada entrevista fue de una hora cuarenta minutos, que fueron grabadas en audio durante su realización.

El proceso de las entrevistas fue el siguiente:

Se citó a cada profesor en un día y hora determinado.

Se explicó a la persona los propósitos de la entrevista y se solicitó autorización para grabar en audio el desarrollo de la entrevista.

Se tomaron los datos personales que se consideraron apropiados para los fines de la investigación.

Se guió la entrevista de manera que el entrevistado habló libre y espontáneamente, en algunos casos fue necesario modificar el orden y contenido de las preguntas acorde al proceso de la entrevista.

Se invitó al entrevistado a profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito de estudio.

Después de una primera entrevista se evaluó el proceso de la información recaudada y fue necesario el replanteamiento de algunas de las preguntas para que existiera una mejor comprensión de estas.

El instrumento de entrevista que se propuso se centra en cuatro dimensiones: el perfil docente; programa y planeación didáctica; la enseñanza del arte y los recursos.

- **Dimensión del perfil docente:** En la parte de la entrevista que corresponde al perfil docente se pretendió recabar información sobre los datos personales del docente; así como, identificar la trayectoria académica que justifique su inclusión en la docencia para el Nivel Medio Superior, su formación como artistas-docentes, el nombre de la materia que imparten, los semestres donde se imparte la materia, el tiempo destinado de clase, su antigüedad como docente e identificar el tipo de organización al que depende la institución de la cual pertenecen.
- **Dimensión de los programas y planeaciones didácticas:** En esta parte se busca conocer los planes y programas de estudio, identificar los temas que se imparten en el programa de apreciación artística con enfoque a las Artes Visuales, identificar las secuencias didácticas que utilizan los docentes en el transcurso de sus clases, así como el proceso de sus modificaciones.
- **Dimensión enseñanza del arte:** Dentro de esta parte se pretende identificar las estrategias que se utilizan en el campo de la enseñanza de las Artes Visuales,
- **Recursos:** Finalmente se analizan los recursos que utilizan los docentes para la presentación de sus clases e identificar los productos que elaboran los alumnos de Nivel Medio Superior.

A continuación, se muestra la propuesta de instrumento final de la entrevista semiestructurada para su aplicación planteada a realizarse a un grupo de 8 docentes. Cabe mencionar que estas preguntas se fueron adaptando conforme a las variaciones de las respuestas que proporcionaron los entrevistados según sus situaciones vivenciales.

Dimensión perfil del artista-docente:

Nombre:

Edad:

Escuela:

Asignatura:

¿Cuál es su perfil profesional?

¿Se considera usted artista?

¿Por qué?

¿Qué título de licenciatura tiene?

¿Por qué está en la docencia?

¿Cuál es su antigüedad docente?

¿Ha realizado capacitaciones referentes a la docencia?

¿Dónde?

¿Cómo llegó a dar clases a esa escuela?

¿Cuál es la duración de una clase?

¿Cuánto tiempo está destinado a la materia a la semana?

¿En qué semestres se imparte la educación artística en el Nivel Medio Superior?

Con esta nueva reforma en el cambio de gobierno, ¿Ha habido modificaciones en el plan de estudios?

¿Qué organismo rige su escuela?

Sobre dimensión de programas y planeaciones didácticas:

¿La materia que imparte es ya una materia obligatoria dentro del plan de estudios en su escuela?

¿Cuenta con un programa ya definido proporcionado por la escuela o usted hace su propio programa?

¿Cuáles son los contenidos curriculares de su materia?

¿Cómo se estructura su materia?

¿Cuáles son las temáticas que se proponen?

¿Realiza planeación didáctica?

¿Cómo planea sus actividades de enseñanza?

¿Con base a qué realiza su planeación?

¿Se basa en algún libro de texto o de actividades para dar los contenidos temáticos?

¿Cuáles?

¿Sus actividades siempre son las mismas para todos los grupos?

¿Cómo va modificando sus estrategias de enseñanza?

De su planeación ¿qué es lo que da prioridad en su programa: ¿los contenidos, las habilidades o la teoría?

¿Qué recursos utiliza para hacer su planeación?

Dimensión de enseñanza, estrategias de enseñanza y recursos:

¿Cómo desarrolla la enseñanza de un tema?

¿De dónde aprende estrategias para implementar en el salón de clases?

¿Cuál es el tema más importante que enseña y por qué?

¿Cuáles son los contenidos de su materia?

¿Qué actividades teóricas realizan sus alumnos?

¿Qué actividades prácticas realizan sus alumnos?

¿Qué métodos de enseñanza aplica en la implementación de su materia?

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que emplea en clase?

¿Qué tipo de material o recursos utiliza en clase?

¿Cómo logra que los alumnos se interesen en la clase?

¿Cómo piensa usted que debe de enseñar las Artes Visuales?

¿Utiliza algún recurso de su formación en la licenciatura o como artista para enseñar un contenido?

¿Cómo evalúa a los estudiantes?

¿Cómo se da cuenta cuando un estudiante va aprendiendo las artes?

¿Qué es lo que los estudiantes aprenden con relación a la materia?

¿De qué manera los aprendizajes de los estudiantes se ven reflejados en su formación?

¿Los estudiantes han llevado a cabo demostraciones de su aprendizaje?

¿Planea visitas extraescolares?

¿A qué tipo de espacios?

¿Cuáles son las estrategias que utiliza en esos espacios?

¿Qué integra la enseñanza de las Artes Visuales?

¿Me puede describir una secuencia de actividades para enseñar un tema?

¿Qué otros medios didácticos utilizan?

Sobre los recursos:

¿Qué tipo de espacios maneja?

¿Organiza de forma especial su salón de clase?

¿Qué tipo de material o recursos utiliza en clase?

¿Cuál es el material que emplean los alumnos?

¿De qué manera emplean ese material?

¿La escuela les proporciona material?

¿Qué tipo de material?

En caso de utilizar imágenes ¿qué tipo de imágenes utiliza en su clase?

¿Cuál es la finalidad o el propósito del uso de estas imágenes?

¿De qué forma utiliza las imágenes en su clase

Con estas entrevistas se buscó obtener respuestas cualitativas de narraciones de los artistas-docentes, que proporcionaron información de descripciones personales lo que permitió interpretar y relacionar datos hacia la búsqueda planteada.

De esta manera se procuró recolectar datos que constituyeron las experiencias personales de los participantes, elaboración o planteamiento del currículo y el seguimiento de sus actividades educativas.

Una vez recabadas las entrevistas se realizó la transcripción de los audios, para llevar a cabo el análisis de la información, este proceso fue realizado en el software de ATLAS TI, lo que a partir de su lectura minuciosa se identificaron elementos significativos, problemáticas, contextos, a partir de los cuales fue necesario la elaboración de códigos, familias y elaboración de memos para el proceso de escritura de resultados e interpretación, cabe mencionar que dentro de este análisis surgieron elementos que no fueron considerados dentro de esta investigación como: los procesos de evaluación, rúbricas, la problemática de la reducción de horas a la semana destinadas a la materia por las festividades marcadas en el calendario escolar, el número de alumnos en los grupos y la escasez de los materiales, la deficiencia en cuanto a conocimientos con los que ingresan a la preparatoria, la inconsistencia de las escuelas que a pesar de estar la materia manifestada en el currículo en muchas escuelas sigue sin ejercerse, la diversidad de alumnos en cuanto a las formas de aprendizaje, la disposición de los estudiantes para la realización de trabajos en la clase.

El uso del Atlas ti, permitió primeramente interpretar y analizar la información transcrita y proporcionada por los artistas-docentes, con la cual se pudo identificar ciertas problemáticas y comentarios que presentaban los docentes en común; así cada pregunta de la entrevista se analizó y se categorizó con base a las respuestas en ciertos códigos a los cuales se les adjuntó anotaciones que estaban entrelazados con la teoría, agregando en algunas ocasiones una cita en función de una revisión teórica con referente a los objetivos de la investigación

en forma de memos, comentarios que favorecieron la interpretación; Este proceso de análisis siguió una vía inductiva³⁵ ya que las principales categorías surgieron del marco teórico, identificando los puntos principales que se pretendían abordar, así mismo las subcategorías se recogieron a partir de comentarios anexos que expresaron los entrevistados. Todo esto permitió a su vez unificar la información a través de clasificaciones por familias siguiendo la línea de entrevista que se tenía estructurada.

A continuación, se presenta una tabla ordenada de las familias y códigos que surgieron del análisis de las entrevistas y las preguntas que estos contestan.

Familias.	Códigos.	Preguntas a las que se responden.
Perfil del docente.	Edad. Institución de trabajo. Antecedentes docentes. Formación docente. Artista en activo. Escuela de formación. Capacitación. Otros niveles. Antigüedad docente. Materia. Tiempo de clase.	¿De dónde deriva la inquietud por la cual se dedica a la enseñanza? ¿Ha recibido capacitaciones de enseñanza? ¿Se considera artista? ¿Qué tipo de producciones realiza? ¿Utiliza estrategias de enseñanza con relación a su ejercicio como artista? ¿Cuál es su escuela de formación profesional? ¿Da clases en otros niveles formativos? ¿Cuál es su antigüedad como docente? ¿Cuál es el nombre de la materia con el que se maneja la escuela dentro de la enseñanza de Actividades Artísticas y Culturales? ¿Cuál es el tiempo de duración destinada a la materia?

³⁵ Ever Arrieta, "Método inductivo y deductivo" Consultado en: <http://www.google.com/amp/s/www.diferenciador.com/diferencia-entre-metodo-inductivo-y-deductivo/amp/> Consultado el 24 de julio del 2020.

<p>Contenidos y planeación didáctica.</p>	<p>Planeación de clase. Contenidos de la asignatura. Estudiante. Aprendizaje del arte. Métodos. Modificación de la planeación. Programa formativo.</p>	<p>¿Existen currículos de educación de artes a Nivel Medio Superior? ¿Cuáles son los temas y contenidos de la asignatura de Artes Visuales? ¿Cuáles son las características que presenta a nivel formativo con relación a las Artes Visuales un estudiante del Nivel Medio Superior? ¿Cómo se da el aprendizaje del arte? ¿Qué es lo que se aprende con relación al arte? ¿Con base a que se hacen modificación a la planeación? ¿En qué semestres se enseñan las artes a Nivel Medio Superior?</p>
<p>Estrategias.</p>	<p>Enseñanza del arte. Estrategias en las clases. Estrategias de enseñanza del arte. Actividades teóricas. Enseñanza.</p>	<p>¿Cómo se da la enseñanza del arte? ¿Qué es lo que se debe enseñar del arte? ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los docentes en la enseñanza de las Artes Visuales? ¿Qué estrategias se utilizan en el salón de clases? ¿Cuáles son las actividades teóricas que realizan los estudiantes? ¿Cómo se debe de realizar la enseñanza? ¿Qué porcentajes de tiempo está destinado a actividades teóricas y prácticas?</p>
<p>Recursos.</p>	<p>Espacios. Materiales de clase.</p>	<p>¿Cuáles son los tipos de espacios que se manejan en la enseñanza de las Artes Visuales? ¿Cuáles son los materiales que se utilizan para la enseñanza y el aprendizaje de las Artes Visuales? ¿Quién otorga los recursos? ¿Existen materiales específicos para la enseñanza de las Artes Visuales? ¿Qué tipo de materiales se utilizan para la enseñanza de las Artes Visuales?</p>
<p>Evaluación.</p>	<p>Evaluación.</p>	<p>¿Cómo se evalúa la enseñanza de las Artes Visuales? ¿Existen rúbricas definidas para la evaluación de las Artes Visuales?</p>

		¿Cuáles son los porcentajes de calificación de las rúbricas?
--	--	--

Fuente: Cuadro elaborado a partir del análisis de las respuestas de los entrevistados.

Con base a la investigación se llegó a un primer análisis, o estudio de la acción significativa de los artistas-docentes en el papel que juegan en relación con los objetivos de las políticas educativas y las necesidades culturales. Lo que significa el valor atribuido a las Artes Visuales en la educación y las ventajas que estas proporcionan para el estudiante en términos formativos dentro o fuera del salón de clases, para intuir en las prácticas de enseñanza, aspectos curriculares y actividades correspondientes a un Nivel Medio Superior con base al contexto social, y las posibilidades institucionales.

Se obtuvieron diferentes datos a partir de las respuestas a las preguntas que brindaron los artistas-docentes, para la descripción de procesos utilizados por parte de los participantes, que brindaron un panorama general del medio educativo que rodea las estrategias de enseñanza en las Artes Visuales, ya que resulta importante estudiar la situación actual de la educación artística y analizar la manera en la que los profesores y artistas conciben su forma de enseñanza, buscando los procesos de pensamiento del artista-docente y entender la manera en cómo este modifica sus estrategias. Se analizaron las técnicas, medios didácticos estrategias y aprendizaje en los métodos de enseñanza que utiliza el docente para la enseñanza de la materia de las Artes Visuales.

Así como también se obtuvo información sobre los espacios que utilizan ya sea formales o informales, el tipo de material que manejan los docentes, así como el enfoque con el que dirigen su programa y el alcance de los programas que ofrecen, para evaluar los aspectos significativos de las actividades que pueden vincular las virtudes de un aprendizaje consolidado, fundamentado en las Artes Visuales, que conllevan una apreciación estética o el gusto por el arte y el contenido artístico.

Por otro lado, se encontró la situación sobre los planes y programas de estudio presentados en los currículos escolares dentro del Nivel Medio Superior, así como los modelos de las reformas, las planeaciones, preparación de las clases y el currículo con el objetivo de analizar las temáticas, secuencia didáctica, los tipos de productos y los objetivos que se piden o se buscan con respecto a la materia.

Esto a su vez conlleva el análisis del plan de estudios presentado en las Reformas Educativas sobre la manera en la cual se integra la materia en Artes Visuales al currículo de Nivel Medio Superior y el número de horas que se le dedica a la formación en dicha materia, ya que es importante entender la evolución y justificación de la incorporación de las Artes Visuales en este nivel, así como las formas de construcción de la planeación temática que maneja el docente y su proceso evolutivo de enseñanza, como también las cualidades o competencias que el alumno debe de poseer.

Se analizaron los datos o la información obtenida y se plantearon las estrategias que se utilizaron con el objetivo de llevar a cabo el aprendizaje de conocimientos de los alumnos.

Con estos dos últimos pasos de recopilación de datos se analizó la manera en cómo las estrategias de los docentes se entrelazan o no con los planes o programas de estudio, los objetivos de los currículos en cuanto a contenido y valores que debe de generar el estudiante y la manera en cómo los artistas-docentes formalizan las estrategias para la transmisión del conocimiento.

CAPITULO I EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ORGANISMOS DE LA EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR

Sobre los organismos encargados del servicio en la Educación Media Superior, el artículo tercero Constitucional dicta que

El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, lo cual incluye a la educación media superior. Además, faculta a los particulares a impartir educación en todos los tipos y modalidades y estipula que el Estado otorga y retira el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se imparte en establecimientos particulares.³⁶

Lo que quiere decir que el Estado a través de la Secretaria de Educación Pública ofrece educación en todos sus niveles de educación básica incluida la educación media superior, así como también dentro de sus ordenaciones tanto bachilleratos públicos como en centros particulares. Y como se mencionó anteriormente existen otros bachilleratos particulares que son reconocidos a través de la validación oficial por parte de la DGB para impartir un plan de estudios propios; así mismo cabe mencionar que dentro de los centros particulares, se encuentran algunos que son regidos por las instituciones superiores autónomas:

algunos establecimientos particulares no requieren el reconocimiento de validez oficial de estudios que otorga el Estado, puesto que las universidades públicas les hacen extensivo el valor oficial de sus estudios, de acuerdo a las normas y condiciones que establecen a través de la figura jurídica de <incorporación de estudios>.³⁷

³⁶ OEI, (Organización de Estados iberoamericanos) Sistemas Educativos Naciones- México. Índice Capítulo 9. "Educación Media Superior". Consultado en: <https://www.oei.es/historico/quipu/mexico/mex09.pdf> Consultado el: 23 de julio del 2019. Pág. 2.

³⁷ Organización de Estados iberoamericanos. "Educación media superior, índice capítulo 9". Sistemas Educativos Nacionales- México. SEP 199 b:17. Pág.2. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.oei.es/historico/quipu/mexico/mex/09.pdf&ved=2ahUKEwiE363w->

De esta manera encontramos también preparatorias privadas que se encuentran regidas por las instituciones superiores autónomas con sus respectivos programas de estudios. Como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en dicho estado. Esto último se justifica al decir que:

Las instituciones superiores autónomas por ley, cuentan con leyes orgánicas, acuerdos o decretos de creación, expedidos por el poder público en los que se consignan las facultades correspondientes, incluidas las de incorporar instituciones privadas e impartir estudios previos a los del nivel superior.³⁸

Por lo que, las “escuelas <incorporadas> deben seguir los planes, programas y calendarios de estudio utilizados por los otorgantes de la incorporación.”³⁹

Lo anterior es importante mencionar, ya que, dependiendo al organismo al que estén incorporados los centros educativos, ya sea SEP, particulares avalados por la DGB o instituciones superiores autónomas, será el plan o programa de estudios que se ofrecerá; por lo tanto, cada plan o programa será diferente. Y, por consiguiente, en el Nivel Medio Superior privado poseerá formas específicas, autónomas y modelos pedagógicos propios desde los cuales ejercerá su enseñanza.

LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

De acuerdo con el Sistema Educativo Nacional en México, con base a la ordenación de la Educación Media Superior,

El artículo 37 de la Ley General de Educación (LGE) señala que: El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes⁴⁰

evqAhVLOq0KHSx_CEIQFjAAegQIBBAC&useg=AOvVaw0bcOQqPt5rvHAa1aBVVX8D Consultado el 18 de abril del 2018

³⁸ Op cit.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Op cit.

Para efecto, el bachillerato debe cursarse inmediatamente después a la educación secundaria en una estadía de dos o tres años y de carácter *propedéutico* para cursar estudios superiores. Así mismo existen también bachilleratos tanto *propedéuticos* como *terminales*, es decir que además de ofrecer una preparación general a los alumnos para su ingreso a la educación superior, otorgan títulos de nivel medio profesional. Otra de las modalidades dentro de la Educación Media Superior es la *terminal* la cual tiene una duración de dos a cuatro años, con el cual el alumno finaliza sus estudios con un certificado profesional técnico.⁴¹

En la modalidad del *bachillerato general*⁴², su finalidad es “ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos en secundaria y preparar al educando en todas las áreas del conocimiento para que elija y curse estudios superiores”.⁴³

Existen tres rubros por los cuales puede clasificarse la Educación Media Superior de acuerdo con sus características descriptivas, pudiendo ser: *núcleo propedéutico*, *núcleo bivalente*, y *núcleo terminal*.

a) Dependientes de la SEP dentro del núcleo propedéutico:

Este tipo de modalidad dependen de las autoridades educativas de la entidad federativa a la que pertenecen. está centrada en la preparación de los alumnos para que continúen sus estudios en el nivel Superior. Orientadas a la formación de competencias disciplinares básicas y extendidas,⁴⁴ existiendo un equilibrio en sus planes de estudio entre

⁴¹ Ibidem.

⁴² Es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 45 de la “Ley general de educación” publicada el 30 de septiembre del 2019. Existen otras modalidades de bachillerato como: bachillerato general, bachillerato tecnológico, bachillerato intercultural, bachillerato artístico, profesional técnico bachiller, telebachillerato comunitario, educación media superior a distancia y tecnológico. Pero para fines de la presente investigación se ubica en una modalidad de bachillerato general.

⁴³ OEI, (Organización de Estados iberoamericanos) Sistemas Educativos Naciones- México. Op cit.

⁴⁴ Dirección General de Bachillerato “Lineamientos de actividades artísticas y culturales” 2010 /09. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwic5uO02_vjAhVxmK0KHxz_BUUQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dgb.sep.gob.mx%2Finformacion-academica%2Factividades-paraescolares%2Fartisticoculturales%2FFI-LIN_AAyC.pdf&usq=AOvVaw1WorqbmWrVBY9JB9RebVmy Consultado: el 23 de julio de 2019.

ciencias y humanidades.⁴⁵ En las que se practican: valores, comportamientos actitudinales, el desarrollo de habilidades de pensamiento, metodologías de intervención educativa, etc.⁴⁶

Un componente complementario y fundamental en la formación de los estudiantes son las actividades paraescolares conformadas por la Orientación Educativa, las Actividades Artísticas y Culturales y las Actividades Deportivo-Recreativas, con las que se busca:

“consolidar una auténtica educación integral, ya que ofrecen al alumnado alternativas para descubrir sus habilidades, generando un espacio para el desarrollo de sus competencias mediante el ejercicio y la expresión de la cultura personal, social, regional, nacional e internacional, además de la atención en los aspectos psicosociales, [...] enfocado en lograr en los bachilleres un mejor aprovechamiento y desempeño en los distintos ámbitos de su vida.”⁴⁷

b) Dependientes de instituciones superiores autónomas por ley, dentro del núcleo propedéutico:

Como se mencionó anteriormente estos bachilleratos forman parte orgánica de las universidades y están sujetos a su normatividad; por lo que sus condiciones pueden ser muy diversas, a su vez, cada una de ellas tiene una normatividad, recursos, capacidad y trayectoria propias. Los planteamientos curriculares, por los que se definen los planes y programas de estudio de igual manera resultan ser muy distintos entre sí.

A su vez, existe una diferencia en cuanto a la duración de los estudios, en tanto que algunos son de dos años y otros de tres. Hay “bachilleratos especializados y bachilleratos con tronco común y con áreas afines de

⁴⁵ OEI. Op cit.

⁴⁶ Dirección general de Bachillerato. Op cit.

⁴⁷ Op cit.

especialización. Algunos tienen currículos estrictamente propedéuticos y generales y otros tienen asignaturas para el trabajo.”⁴⁸

De igual manera suele ser muy variante en cuanto sus ciclos lectivos, algunos regidos por semestres y otros por años, con carga horaria en tareas extraescolares y de autoaprendizaje.

LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR SEGÚN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Según la Ley General de Educación, en el Artículo 60 que se refiere a la educación humanista,⁴⁹ la actividad artística se instaure como una “herramienta” que ayuda en el desarrollo integral del ser humano, la cual por su propia ontología favorece a las capacidades de observación, análisis y reflexión encaminada a un fin crítico y reflexivo en los estudiantes de este nivel, ya que se considera que la expresión artística y cultural desarrolla procesos de pensamiento, habilidades y/o destrezas,⁵⁰ que son proporcionadas por actividades como la danza, el teatro, la música, las Artes Visuales o plásticas, entre otras disciplinas, y que comprenden dichos ejercicios para el desarrollo de la expresión en los estudiantes; para lo que ofrece dentro de su campo formativo las Actividades Artísticas y Culturales, pertinentes para el desarrollo de las capacidades del alumno, y con la posibilidad de desarrollar las capacidades creativas del mismo, así como también la comunicación y la expresión creativa.⁵¹

⁴⁸ OEI. Op cit.

⁴⁹ Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley general de educación”. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf&ved=2ahUKewjxe3JlajqAhVFGs0KHfSyA7sQFjAAegQIAxAC&usg=AOVaw38zbnq2KQ4LgU2WB2Gugd8 Consultado el: 29 de junio del 2020.

⁵⁰ Dirección General de Bachillerato. Op cit.

⁵¹ Op cit.

De igual manera, a través de las Actividades Artísticas y Culturales, se pretende que los alumnos adquieran y desarrollen aspectos que resultan ser esenciales para su desarrollo individual, que los ayuden a:

descubrir, comprender, apreciar y recrear distintas expresiones estéticas, orientadas al reconocimiento de sus sensaciones, emociones e ideales, que derivan en un conocimiento más profundo de su naturaleza humana, posibilitándoles un mayor contacto con sus raíces culturales, regionales, nacionales y universales.⁵²

En este sentido, se busca consolidar una comunión entre el desarrollo de su personalidad, el entorno que le rodea y los planteamientos contemporáneos que están surgiendo.

LINEAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

Es necesario mencionar que, de acuerdo con el organismo de la Secretaría de Educación Pública, las artes entran en dos rubros como asignaturas dentro del currículo de la formación propedéutica: dibujo e historia del arte.

Como también, dentro del Marco Curricular Común en el Área de Formación Básica, se establece la materia de apreciación artística conformada por dos asignaturas secuenciales: “Apreciación Artística I y apreciación Artística II”.⁵³

Así mismo, en el Bachillerato General existen ciertos lineamientos correspondientes a las Actividades Artísticas y Culturales que se imparten en el Nivel Medio Superior, las cuales se encuentran dentro de las Actividades Paraescolares. Por lo que dentro de este ámbito las disciplinas como la danza, el teatro, la música, las Artes Visuales, entre otras, en su definición de Actividades paraescolares se definen como aquellas que

⁵² Op cit.

⁵³ Secretaría de Educación Pública, Colegio de Bachilleres “Programa de Asignatura Apreciación Artística I” México 2018. Pág. 15. Consultado en: <https://www.gob.mx/bachilleres> Consultado el: 1 de julio del 2020.

desarrollan, a través de las representaciones y manifestaciones expresivas, los aspectos teóricos formativos (históricos, estéticos, técnicos o temáticos) que procuran el aprendizaje y ayudan a desarrollar una habilidad especial en el educando a la vez que posibilitan reconocer, desarrollar y apreciar la diversidad de expresiones culturales y artísticas basadas en sus emociones, sentimientos y pensamientos, y su participación en diversas actividades tales como: talleres, conferencias, cine, artes plásticas, teatro, música, danza, creación literaria, tradiciones populares, cultura ecológica, ciencia, tecnología entre otras.⁵⁴

Por lo que la DGB, dentro del sistema de Bachillerato General promueve lineamientos de las Actividades Artísticas y Culturales, establece ciertas dimensiones formativas que resultan ser fundamentales para la implementación de éstas desde el implemento de este aspecto en cada plantel, con el fin de promover el acercamiento de los alumnos a las manifestaciones artísticas, así como también a la comunidad, en una difusión y aceptación por las tradiciones tanto regionales como internacionales, que se engloban en las siguientes:

- ✓ Dimensión Cognoscitiva: Proporciona el conocimiento de la disciplina que se estudia a través de materiales, técnicas y procedimientos como mecanismo de expresión, desarrollo de su identidad individual, social, nacional y de las tradiciones culturales.
- ✓ Dimensión Comunicativa: Desarrolla capacidades para interactuar con sus semejantes. Por lo que los alumnos se convierten en difusores de la cultura en sus comunidades. Utilizando diferentes lenguajes para ello como el corporal, el visual, iconográfico y el verbal.
- ✓ Dimensión Lúdico-expresiva: Contribuye a reconocer distintas emociones, a partir del desarrollo de sus potencialidades y la expresión que involucra el trabajo artístico. Amplía sus posibilidades expresivas y creativas para interpretar su realidad, desarrollando sus posibilidades comunicativas.

⁵⁴ Op cit.

- ✓ Dimensión Estética: Proporciona elementos teóricos para el reconocimiento del valor estético de las obras de arte y la creación del valor estético propio. A través del aprendizaje y asesoramiento el alumno se prepara el desarrollo de juicios, de valoraciones propias, basados en su apreciación estética.
- ✓ Dimensión Intercultural: Promueve una serie de procesos dinámicos que movilizan la conciencia del alumno sobre la diversidad cultural, tanto local como nacional e internacional.
- ✓ Dimensión de Género: Proporciona elementos transversales orientados a apoyar las relaciones basadas en la equidad, el respeto a la diferencia para propiciar practicas positivas en el aula.
- ✓ Dimensión Creativa: Proporciona elementos para el desarrollo de las habilidades del pensamiento en los alumnos, como la imaginación e interpretación, que facilitan el proceso de aprendizaje mediante ejercicios de experimentación creativa que implican la reorganización interna de esquemas subjetivos con relación a: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir en sociedad y aprender a ser.⁵⁵

PERFIL PROFESIONAL DE PROFESORES EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURALES

Según la DBG el perfil del profesional responsable dentro de las actividades artísticas y culturales para impartir cualquier disciplina dentro de esta debe apegarse a lo establecido en el Acuerdo Secretarial 447 en el que “se establecen las ocho competencias docentes, así como sus principales atributos, para quienes tienen a su cargo la generación de los procesos de aprendizaje en la comunidad estudiantil del Nivel Medio Superior que conforman el Sistema Nacional del Bachillerato”.⁵⁶ A demás de presentar su certificado que acredite su perfil y

⁵⁵ Lineamientos de evaluación del aprendizaje. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjVgu72n_zjAhVNS6wKHbGhAylQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dgb.sep.gob.mx%2Finformacion-academica%2Fotros%2FI-eval-aprendizaje.pdf&usg=AOvVaw3UESGij8xkZX-eXUXZ9o3V Consultado el: 23 de julio del 2019.

⁵⁶ Dirección General de Bachillerato. Op cit.

competencia laboral expedido por la autoridad competente; en las disciplinas de teatro, danza, música, artes plásticas, gestión cultural, entre otras.

A continuación, se presentan algunas de las habilidades o competencias que deben de ejercer los profesores dedicados a la enseñanza dentro de este tipo de actividades que son:

- ✓ La incorporación de nuevos conocimientos y experiencias al aprendizaje de los alumnos, traducidos en estrategias de enseñanza y aprendizaje.
- ✓ Generar actividades artísticas y culturales en la comunidad escolar, en atención a las manifestaciones artísticas locales.
- ✓ Actualizarse en cuanto a los conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo de intervención educativa.
- ✓ Contextualizar los contenidos del plan de estudios de acuerdo con la vida cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la comunidad a la que pertenecen.
- ✓ Practicar y promover el respeto a la diversidad de creencias, valores e ideas.
- ✓ Fomentar estilos de vida saludables en relación con el arte.

CAMPOS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

La DGB establece diferentes campos de acción en función de las Actividades Artísticas y Culturales como: *Campo de cultura de creación literaria, Campo de la Cultura cívica, Campo de la cultura ecológica, Campo de la cultura científica y tecnológica, Cultura de los derechos humanos y Campo de la cultura artística.*

Siendo esta última, por su naturaleza a la cual únicamente me enfocare a analizar:

Campo de la cultura artística: Este campo integra actividades aplicadas a las artes plásticas como el dibujo, la escultura, la pintura o el grabado y la danza; cuyas características se integran por ejemplo en esta última las técnicas, vestuario, accesorios, coreografía; en la música aquellos enfocados a los instrumentos, historia, géneros, autores; y en el teatro se ven géneros, dramaturgos, escenografías, obras selectas. Dentro de las cuales, y en cada una de ellas deben tener lugar exposiciones, así como también conocimientos de cultura general lo que incluye el uso de nuevas tecnologías, la fotografía, el uso de instalaciones, conocimientos sobre vanguardias artísticas, etc. El objetivo de cada una de estas es contextualizar el conocimiento y a la vez concebir el “arte como una oportunidad de conocerse a sí mismo, de entender la realidad y aprender de ella. Los temas que guían los diferentes lenguajes artísticos abordan las relaciones entre los seres humanos y sus relaciones con el mundo.”⁵⁷

⁵⁷ Op cit.

CAPITULO II ARTE Y EDUCACIÓN

CONCEPTO DE ARTE

Tratar de definir lo qué es el Arte resulta ser extenso, ya que su definición depende de la teoría o de la perspectiva desde la cual se delimita.

El término se refiere en primera instancia, al objeto artístico o actividad; entendido generalmente como práctica realizada por el ser humano que conlleva una manifestación estética, creativa (por medio de las cuales se expresa y se crea una obra de arte) y que a su vez resulta ser comunicativa⁵⁸; por otro lado, de acuerdo con Julieta Cantú, León Tolstoi se refiere al arte como la expresión tanto de ideas, emociones o incluso como una visión del mundo, a través de diversos recursos: como los plásticos, visuales, espacios temporales, lingüísticos, sonoros o mixtos, y que conllevan una singularidad en la disciplina de cada uno de estos. lo maneja también como sinónimo de capacidad, habilidad, talento y experiencia. Para finalmente considerársele una actividad creadora del ser humano.⁵⁹

Para Read Herber, el arte es una manifestación intrínseca de la cultura que se ha manifestado a lo largo del tiempo y el espacio.⁶⁰ Importancia que juega en la formación de la persona, una educación dirigida a la estética que recoge la percepción, sensibilidad, expresión y comunicación.⁶¹

⁵⁸ Adolfo Sánchez Vázquez. "La definición del arte". En *estética y Marxismo*, Tomo I. México, Era, 1970. Pág. 167. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://palabradejorge.wordpress.com/2013/09/02/Adolfo-sanchez-vazquez-la-definicion-del-arte/amp/&ved=2ahUKEwjN74Si_evqAhUBIqwKHfZKD2AQFjAAegQIBB&usg=AovVaw3818ZDyCcz6NI0KKGIXyCm&cf=1 Consultado el: 17 de marzo del 2019.

⁵⁹ Julieta de Jesús Cantú Delgado. "Historia del Arte". México, 1996. Pág. 11.

⁶⁰ Read Herber. "El significado del Arte", Buenos Aires, 1964. Pág. 68.

⁶¹ Carlos Enrique Ruiz. "Educación por el arte". de H. Read. Conferencia de la catedra UNESCO versión Manizales. Parque del pensamiento 2000. Páginas 82-84.

El arte según Susanne Langer es: “la creación de formas simbólicas del sentimiento humano.”⁶² Dicho de otra forma es una práctica creadora mediante la cual se produce un objeto material y que resulta de la sensibilidad del ser humano por lo cual resulta ser comunicativo y expresivo cuyo contenido manifiesta una relación con la realidad⁶³; es reflejo o producto de las percepciones del ser humano en su entorno.

En contraste según Nelson Goodman el arte resulta ser un estatus algo impuesto sobre la obra de arte.⁶⁴

También puede referirse a la calidad, al desarrollo y dominio de la técnica, a lo que representa, así como a su función. Otras definiciones enfatizan en las características, Piero Manzoni define al arte como la materia prima⁶⁵, e incluso se define como una corriente artística en la cual la obra se inscribe; también puede comprender a la experiencia estética, al gusto y al sentido de la belleza por parte del espectador, como lo menciona Gillo Dorfles en su libro “Las oscilaciones del gusto”. Otras definiciones se enfocan en dimensiones específicas de la experiencia artística como la creatividad, la inspiración y la creación de la obra. Y otras como menciona Vicenç Furió en su libro “Sociología del arte”, la definición va encaminada a la relación del arte con la sociedad y las relaciones que se imponen ante el consumo de la obra. Por el contrario, Nathalie Heinich se refiere al arte como un “fenómeno colectivo, habitado por lo social, y condicionado por el exterior”⁶⁶ como una obra de arte desde el juicio que aporta un valor universal

⁶² George Dickie. “Teoría Institucional del Arte”. Revista de Estética y Teoría de las Artes. No. 12 de marzo del 2013. ISSN 1697-8072. Ficha 10. Consultado en: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://institucional.us.es/fedro/uploads/pdf/n12/castro.pdf&ved=2ahUKewiF1YyAl-zqAhVRKqwKHS6iChIQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw3LrCjG_yCUSYk8MxGEtt56 Consultado el 17 de marzo del 2019.

⁶³ Socorro Godínez Rojas. “La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional”. Secretaría de Educación Pública. Universidad Pedagógica Nacional. Pág. 96. Consultado en: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://200.23.113.51/pdf/25484.pdf&ved=2ahUKEwJH-tW_mezqAhULM6wKHcCSAf4QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2XpVqJOrtNCy8XuPtxzdkS el 18 de marzo del 2019.

⁶⁴ Enrique Roberto Tamés Muñoz. Op cit.

⁶⁵ Vicenç Furió. “La sociología del arte”, Madrid, 2000. Pág. 65.

⁶⁶ Nathalie Heinich. “Lo que el arte aporta a la sociología”. Conaculta. Pág. 13.

expresado y presentado desde lo personal del artista que se exterioriza y comunica con el espectador.

Haciendo una generalización y tras la necesidad de dar un concepto de lo que significa el arte, se puede decir que el arte desde una concepción ontológica es una actividad humana que crea, interpreta, inspira, ejecuta por medio de una disciplina artística la cual atribuye significados a través de formas y estructuras organizadas, ya sean visuales, auditivas o corporales que detonan en un producto a lo que se llama arte.

El arte permite ritualizar⁶⁷ y estilizar aspectos de nuestra vida y ayuda a entender y abordar mejor las dificultades. El arte es un comportamiento normal y necesario en los seres humanos. Y al igual que estos rituales, también deben reconocerse, fomentarse y desarrollarse en todos y cada uno de nosotros. De esta manera el arte forma parte de la cultura de cada individuo.

CULTURA, EDUCACIÓN Y ARTE

Como se mencionó anteriormente se ha considerado la inclusión de la enseñanza de las artes en los currículos educativos dentro de los niveles básico y Medio Superior en México como en otros países con la finalidad de transmitir, preservar valores; tradiciones, cultura y conocimientos que responden a los cambios y a las necesidades que se están generando por las condiciones de la sociedad ahora posmoderna⁶⁸ es decir, de una nueva formación social, considerando al arte como una estrategia de inclusión social y escolar frente a estos cambios, adoptando un enfoque multicultural e intercultural en la educación artística y que promueva a su vez la convivencia.

⁶⁷ Martín Viadel. Op cit. Pág. 41.

⁶⁸ La Educación Artística en El sistema Educativo Nacional. Op cit.

Ante las exigencias del mundo actual, la institución educativa debe plantearse nuevas estrategias que fomenten el desarrollo de capacidades que permitan a los sujetos a adaptarse a entornos adversos. Precisamente es aquí donde la educación expresiva, estética y artística cobra relevancia al promover el desarrollo integral de los alumnos y brindar la posibilidad de transformar las experiencias de vida a nivel personal y colectivo.⁶⁹

El término artes dentro del ámbito social se utiliza para referenciar la formación en el campo artístico como un instrumento dentro de la pedagogía artística con el fin de fortalecer, estimular o establecer la enseñanza de los individuos; ya que ayudan a la visión de formar individuos mayormente preparados en la sociedad, para que estos sean productivos, capaces, creativos, con un desarrollo de las capacidades estéticas, críticos y culturales.

Por esta razón la Educación artística busca como uno de sus objetivos transmitir la tradición cultural a los jóvenes y prepararlos en el desarrollo de su propio lenguaje artístico o expresivo, así como en su formación emocional y cognitiva para que de esta manera se pueda integrar al alumno en un plano académico y personal⁷⁰.

LA IMPORTANCIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SIGLO XXI

La Educación Artística, aparte de su sentido de unidad disciplinar, ha desempeñado múltiples y diferentes funciones a lo largo de la historia de la sociedad. Su objetivo se ha enfocado en producir armonía, lograr una comunión en el ser humano, representar diferentes aspectos de la vida del hombre, desarrollar la creatividad;

⁶⁹ Leticia Margarita Ordaz. "Educación artística en educación primaria". Opinión de los docentes de Chihuahua (México) 2015. Pág. 50. Consultado en:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hera.ugr.es/tesisugr/25681916.pdf&ved=2ahUKEwjolo7QnezqAhVwhq0KHaNfDAGQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw34sk5EUFMxymHVH2fUBBKW>

Consultado el: 20 de marzo del 2019.

⁷⁰ Victor Flusser. (Centre de Formation pour Musicians Intervenants), de Estrasburgo, Cita tomada del Libro de Anne Bamford. Op cit. Pág. 24.

que a su vez son cualidades que siempre han estado intrínsecas y presentes dentro de esta práctica.

Por todo lo anterior, las Artes están destinadas a ocupar un papel importante en la educación, permite crear procesos de calidad de vida en el contexto de instituciones escolares, donde existe una implicación del artista-docente a nivel profesional con el objeto, como ya se mencionó, de proporcionar a los alumnos competencias sociales y culturales que necesitan para relacionarse dentro de la sociedad. Así mismo, la enseñanza de las artes ayuda al desarrollo de las capacidades necesarias para crear formas artísticas, impulsa la percepción estética y ayuda a comprender el arte como un fenómeno cultural. Anne Bamford citando a Richardson menciona que las artes conllevan competencias que permiten crear algo que puede ser agradable y con capacidad de despertar emociones. Considera que las artes se construyen y a su vez se engloban o comprenden en un contexto cultural.⁷¹ De esta manera no solo se trata de “hacer arte” en la escuela sino de “ser en el arte” en relación con los otros.

Las artes convergen en una conjunción de percepciones e identidades propias valoradas como positivas, por lo que representan un factor importante en los procesos de formación y objetivos educativos, a su vez ayudan en el desarrollo de la conciencia cultural y en la aceptación de sí mismo y los demás individuos. Por lo tanto, hacer “Arte” en la educación es una manera de conocerse a sí mismo y con relación al otro, desde la aportación que se realiza en cada historia individual para después conectarse de manera comunitaria.

La enseñanza de las artes desempeña un papel importante en la formación que reciben los alumnos, no solo en la educación del arte sino también en su propia educación, ya que crece su asunción de riesgos, confianza, responsabilidad sobre el conocimiento, Por lo que “potencian la implicación y fomenta los vínculos comunitarios a través de un espíritu compartido”⁷², anima a los estudiantes a

⁷¹ Anne Bamford. Op cit Pág. 22.

⁷² Op cit.

aprender y contribuyen a una formación de calidad de una manera particular e inherente.

De manera más específica, la enseñanza de las artes en los sistemas escolarizados ha promovido el desarrollo de distintas capacidades en los estudiantes: los motiva a valorar su aprendizaje analíticamente y de manera personal, les genera un interés más autónomo y auténtico por el aprendizaje, que a su vez fomenta el aprendizaje orientado a la formación en oposición a la memorización de datos, refuerza su visión de la educación transformándola en retos que pueden superar, los anima a participar en otras experiencias de aprendizaje más allá del aula, les ayuda a asimilar conceptos y construir significados.⁷³ De esta manera la enseñanza de las artes no sólo es útil y justificable por sus propios principios, “sino que interviene efectivamente como apoyo para facilitar el aprendizaje de otras disciplinas como las matemáticas, la historia y las ciencias sociales”⁷⁴ lo que se traduce en la mejora de la situación académica e incluso social. Así, la educación artística ayuda a desarrollar una formación integral ya que los estudiantes aprenden a enfrentarse a “la resolución de problemas, planificación, organización, comunicación y trabajo en grupo”.⁷⁵

De acuerdo Read Herbert y en relación con lo anterior, el objetivo de la educación artística involucra todo un desarrollo humano, una formación de los alumnos para que a su vez contribuyan al desarrollo de la sociedad, por lo que no solo se debe a la enseñanza de la producción de obras o de plasmar una expresión personal, sino que va mucho más allá, hacer “arte” en educación implica para los alumnos tomar una opción entre varias posibles, pensar, actuar y crear; implica generar una acción que integre un objetivo y a su vez genere mejorías a través de la practica en resonancia con una estética⁷⁶. Según Read Herbert y John Dewey debe orientarse a una mayor y mejor formación de las personas; involucra todo

⁷³ Op cit. Pág. 127.

⁷⁴ Enrique Roberto Tamés Muñoz. Op cit. Páginas. 73-74.

⁷⁵ Anne Bamford. Op cit. Pág. 129.

⁷⁶ Leticia Margarita Ordaz. Op cit. Pág. 31.

un proceso auto creativo, de crianza, ya que son estos individuos, los que contribuirán al desarrollo de las sociedades de una manera equilibrada y feliz.⁷⁷

En tanto que, Eisner manifiesta que el objetivo de la enseñanza del arte es desarrollar en el estudiante su proceso cognitivo basado en actividades donde intervengan sus sentimientos, ya que al hacerlo de manera visual el estudiante puede dar una percepción única e individual de su conocimiento sobre el mundo, lo cual remite a uno de los aspectos de la conciencia humana que se hace explícito a través de la obra. Lo que resulta ser significativo en el aprendizaje del alumno al utilizar medios que involucren un acercamiento de manera directa en el proceso de la elaboración de trabajos.⁷⁸ Por lo que la importancia del arte en la educación consiste tanto en el desarrollo de los procesos cognitivos como en promover una experiencia estética en los alumnos.

El ser docente de Artes Visuales en nuestros días implica una enseñanza más allá de la historia del arte o de la enseñanza de técnicas del dibujo o la pintura, que debe estar enfocada en el propósito de que los estudiantes sean capaces de comprender el contexto artístico y cultural desde la mediación de las Artes. Y el planteamiento de dicho problema corresponde a dar respuesta a los desafíos que se presentan en la labor del artista-docente.

CONCEPTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Dentro del ámbito educativo se habla de Educación Artística como un conjunto complejo de elementos derivados de distintos campos de conocimiento: el arte, la pedagogía, la sociología, la psicología, la filosofía etc., lo que constituye una perspectiva holística⁷⁹, estableciéndola dentro de un marco genérico.

⁷⁷ Elliot Eisner. Op cit. Pág. 99.

⁷⁸ Op cit. Pág. 9.

⁷⁹ Enrique Roberto Tamés Muño, Op cit. Pág. 19.

Es una asignatura que cuenta con toda una gama de expresiones o manifestaciones artísticas como son la danza, el canto, la música, la pintura, el teatro, etc. y de vital importancia en el desarrollo de pensamiento y disfrute de los sujetos. El acercamiento que permite a los estudiantes en cada una de las áreas, actividades, creaciones y expresiones artísticas, según Socorro Godínez permite a los estudiantes a acceder al conocimiento, manejo y valoración del lenguaje propio de las disciplinas artísticas por medio del manejo de códigos, símbolos o signos, ayudando a estos en su raciocinio y pensamiento.⁸⁰ Así como también, les ayuda a tener un acercamiento con la valoración de la obra, los procesos y la expresión artística.

ARTE EN EL CONTEXTO ESCOLAR

De acuerdo con Gabriela Augustowsky el arte en la escuela se transforma en prácticas y escenarios que se adoptan dentro del contexto escolar, guiados por un curriculum en el cual se ponen en práctica las manifestaciones artísticas antes mencionadas.⁸¹ Así mismo, éstas se viven dentro de un sistema regido por políticas, prácticas educativas y saberes. Cuya finalidad es cultivar las experiencias estéticas de los alumnos y su expresividad artística,⁸² lo que contribuye al desarrollo del pensamiento artístico permitiendo la formación de personas creativas, fomenta el desarrollo cultural y favorece la integración de aspectos cognitivos, emocionales y subjetivos de las personas,⁸³ “Se trata de espacios, actividades, procesos, obras, materiales, modos de ver y de hacer en relación con el arte”.⁸⁴

La educación de las artes en los sistemas escolarizados está constituida por la enseñanza de las artes en general, incluyendo las Artes Visuales; que desarrolla

⁸⁰ Socorro Godínez Rojas. Op cit. Pág. 84.

⁸¹ Gabriela Augutowsky. Op cit. Pág. 14.

⁸² Ricardo Marín Viadel. Pág. 15.

⁸³ Lucina Jiménez. Op cit. Pág. 17.

⁸⁴ Ricardo Marín Viadel. “Didáctica de la educación artística” Pearson, 2012. Pág. 17.

en el alumno una práctica por medio de competencias expresivo-creativas. La cual a su vez conlleva el aprendizaje de los valores estéticos, las técnicas y los materiales que son propios de cada área o lenguaje artísticos.⁸⁵

Ahora bien, de acuerdo con Ricardo Marín Viadel y según su pensar el nombre de la asignatura, educación artística, en efecto, refiere a otras manifestaciones artísticas, pero en lo particular en la práctica sólo se incluyen las Artes Visuales por lo que ésta debería llamarse Artes Visuales.

Educación Artística, aunque su nombre pueda sugerirlo, no incluye todas las manifestaciones artísticas, no es música, ni danza, ni poesía, ni literatura, sino que se refiere principalmente a las Artes Visuales.

La educación Artística no debería llamarse realmente así sino simplemente Artes Visuales.⁸⁶

Sin embargo, y como señala el nombre de la asignatura, ha sufrido modificaciones en el currículo a lo largo de las etapas del sistema educativo, así como en los países nombrándosele artes plásticas, expresión artística, medios visuales, etc. sin embargo, la materia está enfocada a la creación y estudio de imágenes de cualquier tipo, así como también de sus técnicas artísticas.

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EN Y POR MEDIO DE LAS ARTES)

Es importante mencionar que el concepto de Educación Artística es entendido como parte de un proceso que tiene dos dimensiones: la primera es “la educación en las artes” y la segunda “la educación por medio de las artes”, la distinción del uso de cualquiera de estos dos métodos reside en la estrategia educativa y en el contexto cultural y profesional en el que se sitúa a los jóvenes.

⁸⁵ Socorro Godínez Rojas. Op cit. Pág. 99.

⁸⁶ Ricardo Marín Viadel. Op cit. Pág. 9.

Anne Bamford describe la educación en las artes de la siguiente manera: la cual “supone transmitir a los alumnos las prácticas y los principios de diferentes disciplinas artísticas, con la idea de estimular su conciencia crítica, su sensibilidad y permitirles construir identidades culturales”.⁸⁷ Lo que implica la enseñanza de diferentes disciplinas artísticas que ayuden a los estudiantes a desarrollar su sensibilidad y expresividad.

Y la segunda: la educación por medio de las artes, por el contrario, “implica considerar el arte como un vehículo de aprendizajes de otras materias y como medio para alcanzar resultados educativos más generales.”⁸⁸ En base a esto último la educación artística puede servir para ligar otras materias con ésta, especialmente de tipo social y cultural.

Es en la primera estrategia, a partir de la cual se analizará este estudio ya que es en la cual se enfocan a realizar las concepciones en cuanto los tipos de estrategias que utilizan los artistas docentes de la materia de Artes Visuales, dentro del contexto escolar y que a su vez plantea una serie de cuestiones sobre la importancia que tiene como disciplina y el proceso de formación de identidad a partir de destrezas emocionales y cognitivas del estudiante.

⁸⁷ Anne Bamford. Op cit. Pág. 24.

⁸⁸ Op cit.

CAPITULO III LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES

ENSEÑANZA

De acuerdo con Augustowsky el “enseñar” es un verbo, una acción que implica el mostrar, exteriorizar, ilustrar. En el marco escolar, enseñanza “vincula la acción de mostrar, de hacer visible, con la transmisión y con la comunicación de ideas, valores.” La autora expone que va más allá de “las tareas, de exhibir o exponer”. Una enseñanza necesita ser reconocida como una profesión con un conocimiento base sobre lo que se enseña y la habilidad o el conocimiento para proporcionar aprendizaje.

ARTES VISUALES.

Las Artes Visuales son una representación artística y expresiva, cuya apreciación visual está centrada en la obra de la artista traducida a imágenes, mediante diferentes materiales y técnicas que le permiten al artista expresar y manifestar sus emociones, sentimientos y apreciación como testigo del mundo que lo rodea.⁸⁹

Las Artes Visuales son una especialización del arte que también introduce a las tradicionales artes plásticas e incluye maneras nuevas de expresión artística que aparecieron en el siglo XX, además de eso también se introduce el uso de los progresos realizados en la tecnología, que se denominan un nuevo medio. Por todo esto se da origen a nuevas maneras de entrecruzamiento y expresión de distintas modalidades artísticas. Todas las Artes Visuales están enfocadas a la expresión y se pueden clasificar en los siguientes grupos: Pintura, Arquitectura, Fotografía, Escultura, también se encuentran el Video, la Producción Audiovisual y la Instalación. Podemos integrar las Artes Plásticas como el Dibujo, el Grabado,

⁸⁹ Tipos de arte. “¿Qué es el arte visual?” Consultado en: <https://tiposdearte.com/que-es-arte-visual/>
Consultado el: 8 de agosto 2018.

la Cerámica, la Artesanía y el Diseño, aunque estas disciplinas pueden ser integradas en otras modalidades artísticas a parte del arte visual.⁹⁰

En el campo de la educación, las Artes Visuales se retoman como una asignatura curricular, la cual suele ser más efectiva al incorporar conceptos y actividades de distintas disciplinas como la creación artística, la historia del arte, la crítica del arte y la estética. Desde este enfoque la institución escolar se convierte en un espacio para el desarrollo estético y creativo de los estudiantes; así mismo consiste en una forma de desarrollo de la sensibilidad que involucra el concepto de cultura⁹¹ como parte del objetivo por “estimular las capacidades del individuo o de su grupo social con el objetivo de potenciar la capacidad creadora”⁹².

De igual manera, el valor de la educación de las artes corresponde a un aprendizaje duradero y sistemático según las competencias obtenidas a partir de ésta; mismas que a su vez permiten el desarrollo de las cualidades estéticas del mundo en el que viven. Las formas de pensamiento y métodos desarrollados en cualquier disciplina artística, en este caso el de las Artes Visuales; se traducen en beneficios dentro del aprendizaje ya que favorecen la consolidación de la identidad cultural del estudiante, su bienestar y la posibilidad de emplear recursos aprendidos como estrategias pedagógicas aplicables a otras disciplinas para lograr conocimientos mejor consolidados.

ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES

Según Anne Bamford, la enseñanza de las Artes Visuales en las escuelas constituye una práctica cultural, social, y política que se construye en la diversidad de sus interactores. Por lo que debe responder a las situaciones del contexto local y global que demanda una transformación sobre las formas de convivencia y la

⁹⁰ Tipos de arte. Op cit.

⁹¹Margarita Leticia Ordaz. Op cit. pág. 31.

⁹² Op cit.

construcción de un imaginario colectivo que acontece en las relaciones humanas y en las relaciones entre sujetos.⁹³

La Educación de las Artes Visuales se presenta como la solución a una sucesión de inquietudes sociales que están aconteciendo; ya que poseen una serie de características positivas cuya finalidad se presenta en la necesidad de expresión a partir de ideas simbólicas, características sensoriales, emocionales o bien espirituales, así como también por medio de cualidades estéticas socialmente establecidas.

Para Elliot Eisner el valor principal de las Artes Visuales reside:

En que, al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual. Las Artes Visuales remiten a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda: la contemplación estética de la forma visual.⁹⁴

Elliot Eisner como justificación *contextualista* considera que los programas y contenidos de estudio deben de responder a las necesidades que tiene la comunidad, situaciones y recursos de los estudiantes e incluso del profesorado. Y por otro lado denomina *esencialista* a la enseñanza del arte desde la experiencia del estudiante.⁹⁵

De tal modo que la enseñanza de las Artes Visuales de manera específica ayudan a los estudiantes a describir e interpretar imágenes, desarrollar opiniones y experiencias, lo que les proporciona confianza y fluidez oral, les ayuda a desenvolver seguridad en sí mismos, a expandir su talento, a adquirir respeto por ellos y por los demás, ejercen curiosidad por nuevos conocimientos así como a enfrentarse a nuevos retos y solución de problemas, obtienen una capacidad de colaboración, de tolerancia, responsabilidad y valoración hacia su trabajo y al de los demás, pueden y disfrutan de su aprendizaje, trabajan en grupo, se muestran

⁹³ Anne Bamford. Op cit, Páginas 66-82.

⁹⁴ Elliot W. Eisner. Op cit. Pág. 9.

⁹⁵ Op cit. Pág 2.

generosos, solidarios y desdoblan su imaginación, les proporciona una mayor facilidad en la participación social.⁹⁶

Por otro lado, la educación de las Artes Visuales es una práctica que posibilita la expresión y creación de experiencias a través de las distintas maneras en las que se puede plasmar la imagen; su objeto de conocimiento es la construcción e intervención de prácticas discursivas que interactúan dentro y fuera del escenario escolar; y que está transversalizada por diferentes realidades, en momentos históricos-culturales, y en contextos ideológicos-políticos determinados⁹⁷. Por lo cual es necesario que la educación artística y en especial las Artes Visuales sean valoradas al igual que las demás asignaturas, ya que son la base del desarrollo de los individuos y el reconocimiento del otro.

A lo largo de distintas épocas las Artes Visuales se han utilizado para dar expresión a las visiones más sublimes del hombre, expresar su mundo espiritual, la religión, lo social, lo político lo cultural, lo histórico etc. En palabras de Eisner el arte es una forma mediante la cual pueden expresarse los valores más valiosos del hombre.⁹⁸ Sin embargo el arte no solo satisface este tipo de emociones; sino que expresa también todo el mundo personal y psicológico del individuo; en la imagen se ve reflejado, la vida, los miedos, los sueños, los recuerdos, las fantasías, etc. a través de metáforas visuales.

Si bien la imagen funciona como un medio de comunicación visual, funciona también como un modo para activar nuestra sensibilidad, “activa nuestra visión”,⁹⁹ percepción o imaginación de lo que se plasma sobre un soporte o un medio, es un medio primordial por el cual los individuos interactuamos entre sí. Por lo que la imagen resulta ser una referencia estética en conjunción tanto de su estructura formal y su contenido, de la relación que se tiene con el mundo.¹⁰⁰

⁹⁶ Op cit.

⁹⁷ Ricardo Marín Viadel. Op cit. Pág. 9.

⁹⁸ Elliot Eisner. Op cit.

⁹⁹ Op cit.

¹⁰⁰ Op cit.

Si bien cada disciplina debe de enseñarse por los términos, modos y su funcionamiento, las Artes Visuales deben desarrollar su forma visual, su estructura y formas concretas para ser representada y analizada.

La enseñanza de las artes en este Nivel Medio Superior no solo implica la realización de un dibujo bonito, o el entretenimiento del alumno, sino que conlleva el hacer frente a las necesidades de la sociedad en desarrollo, Según Benjamin Franklin el arte debe usarse como herramientas para mejorar las habilidades del profesional y la calidad de los oficios para la vida.¹⁰¹ En la enseñanza de las Artes Visuales, interesa sobre todo el desarrollo de lo sensorial visual.

Dependiendo del currículo escolar se enseña tanto a hacer producción como a desarrollar habilidades sensoriales y comunicativas: a ver, analizar, criticar y hacer.

Por lo que la enseñanza de las Artes Visuales aborda el desarrollo de capacidades para la percepción estética, la cuales indagan en un “amplio reconocimiento y se constituyen en símbolos de identificación, admiración y profunda significación para cada cultura o grupo social”¹⁰². Sean Cubitt menciona que el arte es el resultante de un acto intencionado de la conciencia, por lo que cuando se está en el proceso de creación, se experimenta, se interpreta, se busca, se compara y el individuo está en proceso de construir signos tanto individuales como en relación y para comunicación de la sociedad.¹⁰³

Estos procesos no solo ayudan al estudiante a la creación de formas y comunicación sino también a aprender tanto a *leer* la imagen como a desarrollar la capacidad de comprender el arte visual como un fenómeno cultural, de ubicarlo

¹⁰¹ Op cit. Pág. 25.

¹⁰² Ricardo Marín Viadel. Op cit. Pág. 14.

¹⁰³ Enrique Roberto Tamés Muñoz. Op cit. Pág. 27.

en su función de acuerdo con sus contextos tanto de la cultura contemporánea como de las culturas del pasado.

Se considera que, al auxiliar a los alumnos en la realización de proyectos artísticos, estos pueden ayudar a desarrollar habilidades críticas, valorativas y estéticas es decir a apreciar “la forma visual en especial las formas denominadas obras de arte, desde el punto de vista del significado estético. Se alude a la capacidad individual de encontrar y experimentar estéticamente la forma visual”¹⁰⁴. Sin embargo, como lo dice Eisner enseñar a ver formas visuales estéticamente no resulta ser sencillo exige un sistema de referencias adecuado y un uso de habilidades perceptivas complejas.

De acuerdo con Eisner, Nelson Goodman señala que el “ejecutante”, en este caso el estudiante a partir de la realización de su propio trabajo puede valorar las aptitudes que se necesitan como creador de obras de arte, así como también valorar el arte mismo, señala que “a la luz de este estado final artístico se pueden examinar las aptitudes requeridas para volverse sensible a las obras de arte o para crear obras de arte de una manera competente”¹⁰⁵. Con base a esta idea, es posible desarrollar en el estudiante competencias básicas que ayuden en la enseñanza del arte tanto en su análisis histórico como en su desarrollo empírico creativo.

Enseñar las Artes Visuales en la educación muchas veces implica involucrarse en un proyecto, de igual manera necesita de un guía, por ejemplo, el del docente como colaborador de sus alumnos para que los ayuden en la realización de sus trabajos, apoyándolos a plasmar sus inquietudes, imaginarios, relatos o deseos. Razones por las cuales una de las tareas de los artistas-docentes inmersos en este campo del conocimiento y como expertos en la materia, es replantearse e

¹⁰⁴ Elliot W. Eisner. Op cit. Pág. 22.

¹⁰⁵ Jornada de Redes de Investigación en Docencia Universitaria XIII. “Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio”. Universidad de Alicante ISBN:978-84-606-8636 Pág. 2063. Consultado en <http://hdl.handle.net/10045/48708> Consultado el: 16 de noviembre del 2019.

investigar constantemente las formas de enseñanza de las Artes Visuales. Por tal motivo es esencial la preparación de los docentes, que tengan una formación bien consolidada para producir una enseñanza efectiva.

ELEMENTOS DE LA ENSEÑANZA: MÉTODOS, ESTRATEGIAS, MATERIALES, RECURSOS Y PROGRAMA

MÉTODOS

Para hablar de estrategias es necesario precisar los métodos de enseñanza, los cuales conllevan un punto importante en su preparación y ejecución de la labor docente. Los métodos son el modo en la cual se van a realizar acciones de enseñanza, en esencia involucran procesos cognitivos para llegar a lo que se quiere enseñar o se debe aprender.¹⁰⁶

Cristina Moral en su libro “Didáctica, Teoría y Práctica de la enseñanza”, 2009, señala que dependiendo del área de conocimiento se aplican ciertos métodos de enseñanza que engloban actitudes, procedimientos o conceptos. Cada metodología resulta ser específica en cuanto al tipo de disciplina en la que se ve inmersa.

En referencia a su concepto dentro de la enseñanza los métodos corresponden a: los hechos o principios referidos a datos precisos; los procedimientos, las habilidades, técnicas, destrezas capacidades que deseamos que el alumno desarrolle dentro de su aprendizaje, una serie de acciones ordenadas que le ayuden o faciliten alcanzar un objetivo, su aprendizaje y finalmente un cambio en sus actitudes en cuanto a los valores y las normas que dirigen a en un individuo en su manera de actuar.

¹⁰⁶ Rosario Martínez y Olga Bonachera. “Estrategias de enseñanza o estrategias de aprendizaje”. Consultado en: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://revistavarela.uclv.edu.cu/articulos/rv1305.pdf> Consultado el: 16 de noviembre del 2019.

El tipo de método utilizado es lo que va a establecer las diferentes acciones o actividades del profesor dentro del aula o con los alumnos. Y a su vez tiene una relación con las condiciones en las que se llevarán a cabo dichas actividades. Por lo que, constituye una especie de procedimiento que definirá las acciones ordenadas que tienen como finalidad la transmisión del conocimiento.¹⁰⁷ De esta forma, el método debe de organizado, estructurado y condicionado por aquello que se requiere que el estudiante aprenda, lo que conlleva lógicas y estrategias de enseñanza diferentes¹⁰⁸ según el tipo de método al que se recurre.

METODOLOGÍA DEL ARTE

Si bien existen diferentes metodologías para la aplicación de la enseñanza, Andrea Rubio Fernández¹⁰⁹ señala que una metodología artística de enseñanza es una estrategia pedagógica que utiliza ciertas formas de pensamiento de las artes. De esta manera, para llevar a cabo una enseñanza metodología artística, se deben provocar situaciones en las que la estética sea la base estructural de la experiencia.

Eliot Eisner en su libro “Educar la visión artística” nos plantea una metodología específica para la enseñanza de las Artes Visuales llamado “Método de funcionamiento”¹¹⁰ mismo que tiene varios procesos formativos, pero que a su vez posee una dimensión con base a la experiencia, estos procesos formativos son:

Primeramente, se establece a partir de la estructura de referencia que tiene el estudiante con el exterior; esto es, lo que el niño conoce y a través del cual

¹⁰⁷ Op cit.

¹⁰⁸ Cristina Moral Santaella. “Didáctica teoría y práctica de la enseñanza” Pirámide, Madrid. 2009. Pág. 90. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=397387> Consultado el: 2 de julio del 2020.

¹⁰⁹ Andrea Rubio Fernández. “Metodologías artísticas de enseñanza. Un enfoque escultórico para la educación artística”. II Congreso Internacional de investigación en Artes Visuales ANIAV 2015. Pág. 3. Consultado en: <http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1223> Consultado el: 2 de julio del 2020.

¹¹⁰ Elliot Eisner. Op cit. Pág. 63.

experimenta y concibe su relación con el arte, por lo que la primera función a la que el docente se enfrenta es ampliar la percepción del estudiante y desarrollar las estructuras de referencia que tiene el alumno para expresarse a través del arte.

Posteriormente, se ve enfocado en el desarrollo de la percepción del alumno, cuya función del profesor es ayudar a asociar las formas de la obra con experiencias que ya posee el estudiante. Este desarrollo de la percepción se da al relacionar formas concretas con la totalidad de la obra; es decir se trata de ampliar el campo visual del alumno para que este logre una armonía a través del manejo de las formas empleadas en su totalidad. Este proceso involucra la toma de decisiones respecto a las relaciones entre cualidades, lo que da cuenta de la capacidad individual del estudiante de ver o formar relaciones visuales complejas,¹¹¹ en la medida en la que crea una obra y se dedica a la unión de todas sus partes.

Así mismo el desarrollo de la percepción está relacionado con la forma y su carácter expresivo en su experimentación contemplativa o de análisis, expuesto desde el momento en el que el estudiante percibe la obra y la asocia a sentimientos.

Dentro de las disciplinas artísticas visuales básicas como el dibujo, la pintura o la escultura, Eisner propone cuatro factores importantes que debe de tener el creador dentro de la elaboración de la obra de arte: la primera consiste en que la persona debe tener la capacidad de manejar el material, conocer sus cualidades, características y potencialidades; con el cual se realizará la obra ya que este atribuye de carácter visual, táctil y da cuerpo a la obra, según el tipo de material que se utilice afectará a toda la obra y la dotará de significado. El segundo, tienen

¹¹¹ Elliot Eisner. Op cit. Pág. 64.

que considerar las particulares y limitantes del material, de lo que se puede o no hacer.¹¹²

Sin embargo, en el arte no solo se necesita aprender a trabajar la forma o el material para realizar aquello que desea interpretar el artista; sino también es importante saber y conocer el manejo de las herramientas que se requieren para trabajarlo.

Otro aspecto importante para tomar en cuenta es el desarrollo creativo a través del uso de la imaginación, para lo cual el profesor debe de crear un ambiente propicio para el desarrollo de estas potencialidades del estudiante, este acto está influenciado por experiencias previas que resultan ser significativas¹¹³, lo que permite que el estudiante pueda dar forma a través de símbolos que puedan expresar sus ideas o sentimientos.

Finalmente tenemos el proceso formativo del juicio estético, donde se pone en acción además de las dimensiones presentadas, la relación de una obra de arte con otras, su dimensión contextual, la tradición artística y su aportación hacia el futuro. Proceso, logrado a partir de la comprensión del contexto de la obra y la experiencia visual educada con respecto a otras obras.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que no existe un modelo único de enseñanza, sino más bien una serie de experiencias sociales que estructuran objetivos, metas e ideales educativos.

ESTRATEGIAS

Las estrategias se refieren a la planificación consciente, intencional y controlada de una intervención,¹¹⁴ o procedimientos para la cual una persona, en este caso el docente selecciona y recupera conocimientos que considera necesarios para

¹¹² Op cit. Pág. 70.

¹¹³ Op cit. Pág. 87.

¹¹⁴ Gerardo Hernández Rojas. ““Miradas constructivistas en psicología de la educación””. Paidós Educador. 2006. Pág. 124.

aprender, solucionar o complementar un objetivo determinado en función de lo académico.¹¹⁵

De acuerdo con la investigación realizada por Julián Alvares describe las estrategias de enseñanza como las acciones, recursos y métodos que realiza el docente con el objetivo de que el alumno adquiera un conocimiento específico¹¹⁶. A lo que es necesario agregar lo que dice Joan Pages y Díaz Barriga que, además, es necesario que el docente las conozca, las seleccione y las ordene en forma secuencial para trabajar en los contenidos que deben de enseñarse¹¹⁷ de esta manera no basta con que el profesor tenga conocimientos de ciertos contenidos sino que además resulta importante que él mismo, adquiera un procedimiento de trabajo que le permita utilizar ciertas estrategias a favor de una enseñanza en la que se desarrolle el aprendizaje significativo en los estudiantes.

Según Rosario Martínez y Olga Bonachea las estrategias de enseñanza son acciones que realiza el profesor para que el alumno adquiera los conocimientos de manera eficaz y cada una de estas dependen del propósito de aprendizaje específico que se quiere lograr en el estudiante. Para poder emplear una estrategia de enseñanza se debe tomar en cuenta tanto las características de los estudiantes, como lo que saben y del contenido¹¹⁸ que plantea el programa de estudio a impartir.

Las características de las estrategias son:

- a) Su uso está determinado por quien las use y seleccione de manera inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, condicionado a

¹¹⁵ Núria Rajadell Puiggròs. "Los procesos formativos en el aula: Estrategias de enseñanza-aprendizaje". Facultad de Pedagogía. Universidad de Barcelona 2001. Pág. 484. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/psicología-educacional-y-tutorial/28.pdf&ved=2ahUKewjovKOauOHqAhXRmq0KHf-HC3IQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw24ts03BHEOsCHV4hNb5mcj> Consultado el: 19 de noviembre del 2019.

¹¹⁶ Julián Rodríguez López. Op cit. Pág. 5.

¹¹⁷ Joan Pagés Blanch. "Didáctica de las Ciencias Sociales en la formación inicial del profesorado". Revista Iber 024 (abril 00) 2010. Pág. 6. Consultado en: <https://publicaciones.ua.es/es/detalle.php?idet=623> Consultado el 20 de noviembre del 2019.

¹¹⁸ Op cit.

los contenidos, el nivel de cognición que se requiere en relación con la tarea que necesite ser solucionada.

- b) Estas son usadas de manera flexible y adaptativa de acuerdo con los contextos y sus condiciones.
- c) Se llevan a cabo de una manera consciente y controlada, así mismo involucran la aplicación de conocimientos metacognitivos.¹¹⁹
- d) El uso de estrategias está mediado por factores motivacionales-afectivos de índole interno y externo como: las metas de aprendizaje, situaciones de evaluación, expectativas del aprendizaje.
- e) Estas, resultan ser un instrumento psicológico o un mediador para quien aprende a utilizarlas gracias al apoyo de otros que saben usarlas.¹²⁰

Continuando con el análisis para que, una estrategia pueda emplearse se requieren tres tipos de conocimientos con respecto a esta:

- a) El conocimiento declarativo, el cual es solo la definición o la explicación del tema.
- b) El conocimiento procedimental, que se da en cuanto al conocimiento de pasos o acciones que son necesarios utilizar o llevar a cabo para la realización de una tarea.
- c) El conocimiento condicional, dado por saber: cuándo, dónde y en que contexto académico dentro del aprendizaje debe utilizarse una estrategia, este último permite clasificar o diferenciar las estrategias según su uso, complejidad o funcionalidad.¹²¹

¹¹⁹ El conocimiento metacognitivo se refiere “al conocimiento consciente que todos poseemos sobre nuestros conocimientos (productos y proceso cognitivos)” se estructura en forma de teorías intuitivas o implícitas de la persona; como el pensar, el recordar. Que a su vez resulta ser modificable por someterse a la reflexión, lo que permite la construcción progresiva del conocimiento. (Gerardo Hernández Rojas, Op cit. Páginas. 128 y 130.

¹²⁰ Op cit. Pág. 125.

¹²¹ Op cit.

Cada una de las estrategias debe seguir una secuencia dentro del aprendizaje, controladas por el docente, se debe de tomar en cuenta la didáctica, las necesidades y lograr que los aprendizajes sean duraderos y significativos.

Según Cristina Moral Santaella y Gerardo Hernández Rojas, existen varios tipos de estrategias que pueden organizarse de la siguiente manera: las que activan el conocimiento o de repaso, las que orientan los contenidos de los aprendizajes y las que mejoran la codificación y organizan la información, mismas que pueden ser aplicadas de manera general en varias áreas.

Estrategias para activar conocimientos o de repaso

Este tipo de estrategias activan los conocimientos que ya existen en el alumno y sirven para que el profesor de cuenta de ellos. Se emplean para utilizar su conocimiento base para la construcción de nuevos aprendizajes, estas estrategias son divididas a su vez en diferentes tipos:

- a) Actividad focal introductoria. Las cuales, aplicadas en un inicio ayudan a activar la concentración del estudiante o llamar su atención; lo que les permite entrar en sintonía con la actividad de la clase.
- b) Discusión. Permite una interacción entre los estudiantes y el profesor, se conforma por un diálogo abierto sobre el tema en específico a tratar, en la que ambas partes ofrece sus puntos de vista y opiniones, lo que hace que el aprendizaje sea significativo por la manera en la que el estudiante forma su conocimiento, ya que al expresarse verbalmente permite la construcción ordenada de sus pensamientos y desarrolla habilidades comunicativas lo que genera una confianza en sí mismo y en el desarrollo de sus opiniones. Esto también permite el esclarecimiento de dudas y una mejor comprensión del tema.
- c) Actividad generadora de información previa o lluvia de ideas, este tipo de actividades permite a los alumnos activar, reflexionar y compartir

conocimientos que ya poseen sobre un tema en específico. Así como también permite al docente conocer lo que el alumno ya sabe.¹²²

Estrategias para orientar en los contenidos de aprendizaje

Este tipo de estrategias son utilizadas por el docente para organizar la información que es relevante durante el proceso de enseñanza. Las cuales se dividen en cinco tipos:

- a) Realización de modelamiento. Recurridas por el docente cuando realiza tareas complejas y muestra los pasos para la ejecución de dicha tarea. En el desarrollo de esta actividad el profesor puede expresar su pensamiento en voz alta y señalar los pasos que lo llevan a la ejecución de la tarea. A su vez se divide en dos tipos modelamiento comportamental de conductas observables y el modelamiento cognitivo que conllevan tareas que no son observables.
- b) Escalonamiento. Esta estrategia la utiliza el docente para apoyar a los alumnos en la realización de sus tareas de manera cognitiva, puede ser a través de preguntas, planificación de tareas, planteamientos sugerentes o desafiantes.
- c) “El coaching”. Resulta ser un proceso para motivar al estudiante, de forma que el docente hace que el alumno analice sus ejecuciones durante la construcción del conocimiento.¹²³

¹²² Leonor Laura Herrera Pérez. “Estrategias didácticas investigativas que usan los docentes en la enseñanza de las ciencias en el V ciclo de la institución educativa San Ignacio Arequipa”. Universidad Cayetano Heredia, Lima Perú. 2015. Pág. 22. Consultado en:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/upch/261/1/Estrategias%2Bdid%25C3%25A1cticas%2Binvestigativas%2Bque%2Busan%2Blos%2Bdocentes%2Ben%2Bla%2Bciencias%2Ben%2Bel%2BV%2Bciclo%2Bde%2Bla%2Binstituci%25C3%25B3n%2Beducativa%2BSan%2BInstituto-Arequipa.pdf&ved=2ahUKEwirm7WdwuHqAhVBRa0KHVOxDvgQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw21xXCVxW2N0v1sUt0-smXB> Consultado el 20 de noviembre del 2019.

¹²³ Cristina Moral Santaella. Op cit. Pág. 231.

- d) Articulación. Estimula a los alumnos a que generen sus propias ideas y pensamientos en la elaboración de su conocimiento, se les propone la elaboración de tareas complejas.
- e) Reflexión. Se realiza a partir de una comparación de las ideas del alumno y sus aprendizajes adquiridos en comparación con la de los expertos, esto les da la oportunidad a los estudiantes de pensar a cerca en la manera de resolver sus cuestionamientos.¹²⁴

Estrategias para mejorar la codificación de la información

Este tipo de estrategias ayudan a que la información pueda ser comprendida por el estudiante, lo que implica a su vez la selección del material de acuerdo con el tema, las características y las formas de aprendizaje de los alumnos.

- a) Análisis gráfico. Empleada para expresar y analizar una relación de tipo descriptivo, informativo, simbólico o representativo de objetos, procesos o procedimientos.
- b) Preguntas intercaladas. Dirigidas hacia el alumno a lo largo del proceso de la enseñanza cuyo fin es facilitar el aprendizaje del estudiante.¹²⁵

Estrategias para organizar la información nueva a aprender o de elaboración

Implica el descubrimiento o la construcción de nuevos significados en o a partir de la información original. En este tipo de estrategias la información que se está aprendiendo está relacionada con lo que uno sabe, lo que genera una organización semántica.¹²⁶

Dentro de esta clasificación encontramos:

¹²⁴ Op cit. Pág. 232.

¹²⁵ Leonor Laura Herrera Pérez. Op cit. Pág. 29.

¹²⁶ Gerardo Hernández Rojas. Op cit. Pág. 127.

- a) Resumen, parafraseo, realización de analogías, reflexiones, etc. las cuales consisten en una versión breve del contenido sobre un tema y en donde se mencionan los puntos o información importante.
- b) Organizadores gráficos. Consiste en la realización de representaciones visuales que se guían por una estructura lógica cuya finalidad es comunicar algún tipo de información de manera sintetizada.

Estrategias didácticas investigativas

Son estrategias en las cuales resulta necesario el estímulo del estudiante hacia la investigación y como consecuencia un agente activo en la construcción del conocimiento, esto conlleva a la búsqueda de respuestas de las interrogantes planteadas.¹²⁷ Este tipo de aprendizaje resulta ser significativo y duradero en los estudiantes ya que el tipo de conocimiento adquirido surge de la indagación de la información que busque.

Estrategias basadas en la cooperación

Es un tipo de estrategia en donde el conocimiento se da en relación con otros individuos, la enseñanza debe de ser reciproca entre los estudiantes. Donde juega un papel importante la cooperación de los estudiantes y su responsabilidad para llevar a cabo el objetivo común en el aprendizaje de los alumnos. En la implementación de este tipo de estrategias, se puede desarrollar la participación, el liderazgo, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y la delegación de tareas en grupo.¹²⁸

También se integran aquí las elecciones y opiniones, en donde los profesores ofrecen a los alumnos la decisión sobre distintas opciones en las tareas a realizar, los proyectos y los problemas que tienen que resolver; básicamente ambos trabajan en el diseño de proyectos.¹²⁹

¹²⁷ Op cit. Pág. 29.

¹²⁸ Op cit.

¹²⁹ Cristina Moral Santaella. Op cit.

Estrategias basadas en resolución de problemas

Resultan ser elementos clave para la construcción de conocimiento, dirigen el aprendizaje de los estudiantes a partir del desarrollo del pensamiento y construcción de significados sobre un resultado hipotético y situaciones experimentales. Permitiendo a los alumnos la investigación, el análisis y la discusión, de esta manera los alumnos buscan la adquisición de datos e información para resolver el tipo de problemática a la que se enfrentan.¹³⁰

Finalmente, los docentes deben de adaptar sus estrategias de enseñanza teniendo en cuenta las habilidades de cada alumno y los distintos estilos de aprendizaje, así como el contenido temático a impartir.

MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales y recursos son medios de uso didáctico que están involucrados en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y que son utilizados en función de los distintos niveles educativos, y en las distintas formas de educación.

Existen una amplia diversidad de materiales en los cuales se apoya la docencia y cada uno obedece a fundamentos psicológicos y de comunicación, los cuales se deberán de elegir de acuerdo con la edad de los estudiantes, los intereses, las motivaciones y los conocimientos previos con los que estos posean.

Dentro de la enseñanza de las Artes Visuales estos recursos obedecen a medios audiovisuales, informáticos o impresos que sirven como apoyo a la enseñanza de los artistas-docentes.¹³¹

¹³⁰ Op cit.

¹³¹ Alberto Guerrero Armas. "Temas para la educación". Revista digital para profesionales de la enseñanza. No. 5. Noviembre 2009. Consultado en: <https://feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=5077&s=> Consultado el 29 de marzo del diciembre del 2019.

La clasificación de los materiales didácticos se puede realizar tomando en cuenta diversos criterios, niveles educativos y áreas de enseñanza, si bien existen otras clasificaciones sobre los materiales, los usados para la enseñanza de las Artes Visuales son las siguientes:

Materiales impresos. Encontramos aquellos como los libros, libros de lectura, libros de consulta (enciclopedias y diccionarios) o bien folletos, revistas, boletines etc.¹³²

Materiales de trabajo. Todo aquello que ayude con la elaboración y solución de cuestiones didácticas como: cuadernos de trabajo, carpetas, lápiz, colores, pinturas, etc.

Materiales Audio visuales. “Son aquellos materiales y equipos que registran, reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de propiciar una enseñanza”¹³³. Por lo tanto, requieren de medios audiovisuales para ser transmitir el mensaje, entre los medios más destacados se encuentran la televisión, el cine, el internet.¹³⁴

Recursos físicos. Incluyen bienes tangibles tales como edificios, maquinaria, etc.

Recursos multimedia. Se refiere a un conjunto de diferentes recursos de datos que se manejan por medio de nuevas tecnologías, a través del internet y que permite trabajar con texto, imágenes, tablas, libros, etc. en diferentes formatos.¹³⁵

¹³² Op cit.

¹³³ Jmaita3 “Los recursos audiovisuales” Consultado en: <https://es.slideshare.net> Consultado el: 29 de marzo del 2020.

¹³⁴ Florencia Ucha. “Definición de medios audiovisuales”. Consultado en: <https://www.definicionabc.com/comunicacion/medios-audiovisuales.php> Consultado el: 29 de marzo del 2020.

¹³⁵ David Gañán, Santi Caballé. “Recursos multimedia para aprendizaje on-line”. Consultado en: <https://Mosaic.uoc.edu/2013/11/11/recursos-multimedia-para-aprendizaje-on-line/> Consultado el: 29 de marzo del 2020.

Redes sociales. Son sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común y que permite la interacción con estos y el intercambio de información.¹³⁶

PROGRAMA.

EL programa puede referirse a los temas, contenidos o bien a la “secuencia de actividades que se desarrollaran de forma intencional con el fin de ofrecer una experiencia educativa a estudiantes.”¹³⁷ Este puede variar en cuanto a tiempos: puede durar varios años, un año, o meses dentro del contexto escolar. Dentro de los programas de Bachillerato se ha constatado que este programa generalmente puede desarrollarse dentro de un tiempo de seis meses.

Para desarrollar el programa es necesario primeramente pensar en los propósitos de la materia, así como desplegar y mostrar las competencias que se busca desarrollen los estudiantes.

Para planificar un programa o contenido, según Ralph Tyler, se deben considerar cuatro cuestiones dentro del currículo de artes:

La primera es considerar lo que los estudiantes deberían de ser capaces de hacer después de haber trabajado en las actividades planteadas dentro de la materia de artes. La segunda es el tipo de conducta o las habilidades que son capaces de demostrar, es decir considerar las demandas que requiere la elaboración de una tarea en función de las competencias que posea en ese momento el estudiante. Por lo tanto, y tercera, es necesario seleccionar y organizar actividades de enseñanza que aporten un valor de aprendizaje de acuerdo con los objetivos que se están planificando. Y la última tiene que ver con la evaluación: cómo van a

¹³⁶ María Estela Raffino. “Redes sociales”. Consultado en <https://concepto.de/redes-sociales/> Consultado el: 29 de marzo del 2020.

¹³⁷ Eisner. Op cit. Pág. 139.

evaluarse esas habilidades o actitudes. De esta forma, estos cuatro puntos constituyen lo que son los objetivos educativos del programa.

Sin embargo, resulta ser importante también, tomar en cuenta otras consideraciones como: los intereses estéticos o artísticos a través de los cuales los artistas-docentes pretendan dirigir su clase enfocándose ya sea en aspectos formales o centrándose en temas relacionados con la estética la crítica o la apreciación artística¹³⁸, de igual manera pueden basarse en los conocimientos y habilidades previas con los que cuentan los estudiantes, la forma de aprendizaje de cada uno de estos, el contexto escolar en el que se presentan y sobre todo la estructura del currículo, tomando en cuenta la secuencia de contenidos a través de los ciclos o cursos y la elaboración secuencial de las unidades didácticas.

Como se mencionó anteriormente, una forma de presentar el programa es seleccionando los temas y estructurarlo u organizarlo a través de una serie de actividades que se irán desarrollando a lo largo del curso; es necesario e importante señalar que estas actividades deben ser secuenciales, progresivas y sobre todo objetivas; es decir que se debe tener en cuenta que los objetivos y las actividades sean logrables o alcanzables y con posibilidades de realizarse.

Eisner menciona en su libro “Educar la visión artística” que la planeación puede ser realizada tanto por el profesor, los alumnos o en conjunto; que en este último caso les otorga a los alumnos un mayor interés en las actividades planteadas. Sin embargo y muchas veces todavía se considera ser una cuestión que respecta al profesor, además, enfocarse en los objetivos del programa tiene ciertas ventajas sobre quien lo estructura, como son:

El pensar con precisión en lo que se pretende. Es decir, reflexionar sobre las estrategias que se van a utilizar, lo que se pretende enseñar y el tipo de competencias que van a adquirir o a mostrar los estudiantes.

¹³⁸ Ricardo Marín Viadel. Op Cit. Pág. 239.

Dentro de lo que respecta a la materia de Artes Visuales tener un programa representa un facilitador para el profesor, es tener una clase preparada, un tema por dar, ciertas actividades que realizarán los alumnos, una preparación para enfrentarse cuando se esté con los alumnos. Y que forma parte del conocimiento pedagógico que va adquiriendo el artista-docente en relación con la práctica.

De este modo, Eisner propone dentro del programa dos apartados: el objetivo expresivo y el objetivo educativo. Lo que él llama objetivo expresivo cuya finalidad es complementar el objetivo educativo, no se refiere a la conducta que debe mostrar el estudiante, ni el producto final, como se entendería de primer momento, sino a la descripción de aquello a lo que va a enfrentarse el estudiante y de lo cual se espera que haya consecuencias positivas, como la exploración de ideas, imágenes, sentimientos y habilidades,¹³⁹ valorado con lo que el estudiante ha aprendido o experimentado. Y se utiliza cuando el profesor espera que el estudiante utilice habilidades creativas o ideas de manera imaginativa, pero esto debe hacerse conduciendo al alumno durante la actividad y hacia la finalidad que se pretende, ya que se corre el riesgo de que únicamente se desperdicie el material o el estudiante no haga nada.

Los objetivos educativos que son los que pretenden describir la conducta del estudiante, se ejerce a través de ciertas normas o pautas que necesitan estar bien definidas para poder llegar a un producto como el dominio y la utilización de diversas técnicas, procedimientos, desarrollos perceptivos, etc.

De esta manera existen dos tipos de objetivos que se buscan dentro del programa. En un programa de artes es recomendable que existan ambos tipos de objetivos y que a su vez concuerden; ya que, resulta ser importante que el estudiante desarrolle ciertas habilidades para poder manejarlos de forma creativa; puesto que, de tomarlos a la ligera por ejemplo: el objetivo expresivo, los trabajos podrían llegar a ser inexpresivos, carentes de ideas y emociones y los

¹³⁹ Eisner. Op cit. 143.

alumnos estarían desarrollando una habilidad sin cumplir con un objetivo artístico; por otro lado, si el estudiante no es capaz de controlar el material o manejarlo, el alumno no puede producir de manera creativa un producto visual.

El uso de estos objetivos, tanto del educativo como el expresivo dan como resultado actividades homologas, es decir tanto educativas como expresivas. Así, una actividad educativa generalmente está desarrollada por medio de un ejercicio, que sirve para que el estudiante conozca las características de algún material y desarrolle las habilidades para poder controlarlo. Por ejemplo: la acuarela, que el niño aprenda a trabajar con el papel mojado, seco, el pigmento, los pinceles, a controlar el grado de agua, las chorreaduras, cuánta agua poner en el pigmento para obtener un grado de tonalidad, etc. necesita aprender a trabajarla por lo que requiere de tiempos, ejercicios, experimentaciones, de un tiempo para lograr el dominio de esta y de cualquier otra técnica.

Una vez desarrolladas estas habilidades, ya sea dentro del contexto educativo o artístico, pueden utilizarse habilidades creativas e imaginativas, usando la exploración, la creatividad, la expresividad y el desarrollo de habilidades cognitivas como la resolución de problemas, la comprensión, el establecer analogías, el procesar información o el desarrollo de la percepción, etc.

Estas actividades homólogas a su vez se relacionan con otros dos conceptos: la continuidad y la consecuencia,¹⁴⁰ que no son otra cosa que el uso de la práctica del material, de las herramientas y de la forma para poder desarrollar habilidades expresivas, como se había mencionado anteriormente. Por consiguiente, el currículo de Artes Visuales necesita continuidad, precisamente para que se satisfagan las demandas que una tarea exige al alumno.

De ahí la importancia de una organización de actividades en el programa que deben estar bien planeadas. Ello genera una serie de beneficios en el estudiante generando un sentido de control, tienden a estar motivados, que realicen sus

¹⁴⁰ Op cit. Pág. 144.

propios trabajos y una satisfacción personal de poder ser capaz de formar sus pensamientos en imágenes, lo que se vuelve significativos para ellos, logrando a su vez un ambiente benéfico en la clase ya que adquieren un compromiso con ellos mismos, con la clase, los materiales, su trabajo y su creatividad.

Otro punto para considerar dentro de un currículo de artes según Eisner es que las pausas entre proyectos o actividades prácticas deberán ser muy cortos, preferiblemente de una a dos semanas para que no se pierda el interés de los proyectos y el desarrollo de intuiciones o habilidades obtenidas por parte de los estudiantes.

De igual manera es importante prever que el profesor necesita evaluar el nivel de dificultad que el estudiante va a enfrentar, esto es si las habilidades que están desarrollando a la hora de hacer el trabajo son habilidades adquiridas anteriormente, y si el estudiante podrá ser capaz de realizar el trabajo o la tarea planteada; así como valorar la cantidad de habilidades que se requieran en la práctica. Por lo que es necesario seleccionar el nivel de conocimientos del estudiante y lo nuevo a aprender, y al mismo tiempo necesitan estar involucradas en relación con la vida del estudiante dentro de la escuela y fuera de ella, como por ejemplo desarrollar una pieza en torno a sus intereses personales, involucrar a la comunidad, etc. El objetivo es enseñar mostrando las relaciones del arte con su vida, que relacione y que pueda crear significados que ayuden a aumentar su motivación.

Por consiguiente, es en el programa donde se consideran las demandas que se requieren para las tareas dispuestas en función con las competencias que el alumno deba y debe poseer.

Por último, es necesario valorar los avances y niveles de aprendizaje del estudiante para que este practique nuevas habilidades y le permita avanzar en el proceso de aprendizaje.

BASES Y PRINCIPIOS DE UNA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE

Así mismo, es indispensable mencionar los principios de la teoría sobre la zona de desarrollo próximo de Vygotski, quien considera que para que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo, éste ha de ser mediado por un tercero.

La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.¹⁴¹

En ella, el papel que juega el maestro se convierte de igual manera en un acompañante de la adquisición del conocimiento que realiza el alumno.

Lev Vygotsky apoya la idea de que los niños construyen su conocimiento a partir de la interacción de otros, lo que les permite la organización de la información obtenida adquirida del exterior, lo que requiere para el aprendizaje del estudiante una interacción con otros individuos y una confrontación de este a diversas situaciones problemáticas que cause un aprendizaje para sí mismo, experiencias vivenciales que logren proporcionar un aprendizaje duradero.¹⁴²

El arte es tanto una actividad cognitiva como una actividad basada en el sentimiento, la percepción y la experiencia. Así el alumno, a partir de su capacidad para percibir se va relacionando y desarrollando en la medida en que aprende,¹⁴³ de esta manera su capacidad se ve afectada por el tipo de experiencia que tiene. Tanto las experiencias perceptivas como las cognitivas se vuelven mucho más desarrolladas en la manera en que el individuo aumenta su experiencia en un área. De esta manera el aprendizaje se convierte un proceso multidimensional en donde se utiliza lo que ya se conoce, lo que se siente y lo que se debe hacer para seguir aprendiendo, registrando una nueva información que ha de transformarse

¹⁴¹ Ricardo Marín Viadel. Op cit. Pág. 237.

¹⁴² Lev Vygotsky, "El desarrollo de los procesos psicológicos superiores" Barcelona, Grijalbo 1978. Pág. 123.

¹⁴³ Op cit.

en un nuevo saber.¹⁴⁴ Así, los hallazgos de las neurociencias han demostrado que los aprendizajes más significativos se producen por medio de la relación entre la nueva información y los conocimientos previos.

Estrategias constructivistas

“todo lo que enseñamos directamente a un niño, estamos evitando que él mismo lo descubra y que por tanto lo comprenda verdaderamente”.¹⁴⁵

Piaget.

En una forma de enseñanza practicada desde el constructivismo, existe una metodología llamada “de enseñanza indirecta” la cual se rige por infundir en un estudiante la curiosidad, la iniciativa y las actividades, como un sistema de enseñanza cuya finalidad es desarrollar el pensamiento cognitivo del estudiante, así como ampliar sus estructuras mentales y no simplemente estar enfocado a una enseñanza de ciertos contenidos específicos como se vería en una enseñanza tradicional.

Así, este método de enseñanza se enfoca principalmente en el alumno y en sus mecanismos de construcción de pensamiento; donde el docente, cuya función se menciona anteriormente, es facilitar, guiar y estructurar actividades que promuevan la construcción del conocimiento del alumno, de esta manera el profesor pasa a ser un facilitador del desarrollo del conocimiento del estudiante.

Este desarrollo parte del planteamiento de conflictos cognitivos generados a través de experiencias “claves”, con preguntas estratégicas o situaciones novedosas que provoquen una reflexión y permitan al estudiante emplear sus formas de conocimiento previo. Por lo que el profesor debe partir de la valoración

¹⁴⁴ Sonia Florentín y Griselda Beatriz Oviedo. “Neurociencia: Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje”. Monografía Curso de Capacitación Docente en Neurociencias. Asociación Educar. Pág. 3 Consultado en: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/florentin-oviedo.pdf&ved=2ahUKEwiGnMH0mrfaAhWIBs0KHe7yCn4QFjAJegQIARAB&usg=AOvVaw11_IWkV-YRGzrBmORMkV8s Consultado el: 3 de Julio del 2020.

¹⁴⁵ Gerardo Hernández Rojas. Op cit. Pág. 63.

de los niveles cognitivos de los estudiantes, las estrategias y los modos en cómo se acercan los estudiantes a su aprendizaje en relación con los contenidos de la materia.¹⁴⁶

Algunos pasos que pueden ser tomados en cuenta dentro de esta metodología son presentar el contenido que se pretende abordar desde diferentes ángulos, producir respuestas diferentes, y tomar distintos rumbos para realizar la exploración, generar conflictos, hacer uso de los sentidos y mostrar al estudiante la existencia de diferentes formas de resolución de los problemas planteados. Este proceso puede llevarse a cabo a partir del planteamiento de una serie de preguntas tanto para relacionar su trabajo y elaboración en tiempo y lugar como para describir y profundizar en su aprendizaje, para que de esta manera los alumnos puedan tomar conciencia con respecto a sus acciones con relación a la tarea planteada, modos de razonar, estrategias, formas operacionales etc. Preguntas como:

¿Qué viste?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Con qué empezaste?, ¿Cómo sabes que terminó? ¿Por qué lo hiciste de esta forma? ¿Cuáles fueron los resultados que conseguiste? ¿Cómo sabías que podrías hacerlo de esta manera? ¿Cómo crees que se podría hacer de otra forma? ¿Por qué empleaste este método para lograr este resultado? Etc.

Otro paso utilizado es la observación el cual es utilizado cuando los alumnos participan, hacen comentarios, expresan sus dudas, reflexionan o responden a las interrogantes del profesor. Así como los procesos que llevan a cabo los estudiantes y su forma de solución al enfrentarse con una tarea.

¹⁴⁶ Op cit, pág. 64.

CAPITULO IV EL ARTÍSTA- DOCENTE Y SU ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA

EL ARTISTA- DOCENTE

Dada la materia de estudio es importante definir más que el significado el valor de lo que sería un artista-docente. Este término comenzó a emplearse en el Reino Unido para referirse a los artistas dentro del antiguo oficio que enseñaban. James Daichendt explica la manera en cómo se originó el significado de artista-docente; cuyo origen resultó a partir de las experiencias y las prácticas educativas desarrolladas de George Wallis (1811-1891) como artista y profesor en la Escuela de Diseño de Manchester, ya que resultaron un gran aporte a la formación de esta nueva identidad. Él mismo, graduado del programa de Enseñanza Artística en Reino Unido, se interesó en aprender cómo enseñar artes y no solo en aprender sobre ellas, lo que le ayudo a adquirir una formación reflejada en la experiencia.¹⁴⁷

Poco después Willard McCracken sostenía que el término artista-docente surgía primeramente de la actividad artística, lo que significa que eran artistas los que se involucraban en la enseñanza y que, además, aportaban elementos esenciales para efectos positivos en la práctica educativa por consecuencia de la actividad creativa del docente en el desarrollo de su profesión didáctica.¹⁴⁸

Sin embargo, para mediados del S. XX surgieron cuestionamientos de lo que representaba ser un artista-docente o un enseñante de las artes, concerniente a si este individuo es alguien que práctica una profesión dual o una filosofía de enseñanza. Para lo que James Daichendt señaló diversas percepciones de quien se asume como artista-docente considerando esta identidad como una profesión

¹⁴⁷ Rosario García-Huidobro Munita. "Artistas-docentes que aprenden a enseñar. Abrir espacios pedagógicos y transgredir dualidades". Universidad de los Lagos, Chile Innovación educativa ISSN 1665-2673 vol. 18, número 77, 2018. Pág. 42. Consultado en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci:arttext&pid=S1665-26732018000200039> Consultado el: 25 de febrero del 2019.

¹⁴⁸ Op cit. Pág. 43.

dual, que fusiona la experiencia artística sobre un docente o viceversa.¹⁴⁹ Al mismo tiempo se retomó el principio que seguía Willard acerca de esta profesión, como filosofía de enseñanza o como una forma de entender la identidad profesional tanto como artista y docente en un punto donde ambas convergen, siendo esta última postura la que ha sido aceptada y por la que se ha caracterizado a los profesores de Artes en su esfuerzo por tratar de adquirir una identidad profesional en la práctica de estas dos ocupaciones.

Una vez esbozada la figura del artista-docente, así mismo resulta pertinente conocer el significado práctico de la implicación del artista-docente y su sentido ontológico.

Autores como Adamas, Thorton Daichendt, Hall y Athinson analizan la formación profesional del artista-docente y realizan un esfuerzo por ubicar al individuo en un espacio concreto, en unidad, al desarrollar ambas profesiones a la vez; esto es así porque ubicarse en uno u otro espacio supone identidades y roles totalmente diferentes que sitúa al individuo de manera diversa y diferente en la sociedad ya que cada una de estas áreas tienen su propia literatura, historia, practica y cultura. Y a pesar de formarse como artista o profesor, poseen identidades fluidas cambiantes, que pueden nutrirse mutuamente y entrelazarse ontológica y socialmente.¹⁵⁰

El formarse y ser artista-docente implica integrar el mundo del arte, la educación y el quehacer de la educación artística, desarrollando ambas actividades como una habilidad habitual, como un estilo de vida; y en una búsqueda de estrategias que los ayuden a ejercer esta práctica profesional.

Según James Hall la actividad artística-docente es: “Como un <lugar no pensado>, donde las artes y la educación se encuentran, donde sus roles son intercambiables y nada está definido porque se va construyendo en el camino”.¹⁵¹

¹⁴⁹ Op cit.

¹⁵⁰ Op cit.

¹⁵¹ Op cit.

La premisa de esta declaración es que esta identidad surge de un lugar, un espacio en el cual no estaba predispuesto a ejercerse, es una profesión en la cual las formaciones empíricas se refuerzan, la actividad artística y la docencia son compatibles y se nutren mutuamente, por lo que el desarrollo de las competencias artísticas con las que cuenta el docente beneficia su labor pedagógica. José Luis Crespo menciona que:

a diferencia de otros educadores excesivamente teóricos y académicos, un profesor/a artista no esquiva centrar la metodología en la práctica y en el juego, ya sea pintando o modelando otorga a los alumnos un proceso activo en el proceso de aprendizaje.¹⁵²

A su vez García-Huidobro menciona que la práctica docente es un compromiso social y político, que ejerce primeramente la docencia, por lo que integra la enseñanza de contenidos, técnicas, temas que ha experimentado o ha de investigar plásticamente; regido por lineamientos o reglas políticas, igualmente de compartir situaciones, experiencias, lo que hace que se genere “un espacio para aprender de la propia práctica artística y además, transformar el momento de enseñanza en una experiencia artística en sí misma”¹⁵³, que nutre tanto a los docentes como a los estudiantes. Esta última idea se ve reforzada al decir que el docente de educación artística necesita vivir de manera personal el proceso artístico para poder transmitirlo a sus estudiantes así mismo, tener como función principal la de contagiar su entusiasmo por el arte sin perder de vista la figura que representa como docente.

¹⁵² José Luis Crespo Fajardo. “Cuando el docente es un artista”. Educación Artística Revista de Investigación. 2011. Pág. 77 Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4358047.pdf&ved=2ahUKewjK7-v_rOzqAhXDna0KHSR9CLQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3EwmsFj0YoiNSyFR6W94PT Consultado el: 17 de abril del 2019.

¹⁵³ Rosario García -Huidobro Munita. Op cit.

En este sentido refiriéndose a los roles que juegan los individuos dentro del aula es importante que el docente se defina claramente, asimismo; en caso de ser artista será visto como tal y esto a su vez determinará el entorno de la clase.

De igual manera es importante tener en cuenta que no todos los docentes de artes son artistas, y este fenómeno se llega a presentar en México principalmente dentro del sistema educativo público puesto que muchos de los docentes que han impartido o imparten dentro de este sistema no tienen el perfil o la formación artística.¹⁵⁴ Por lo que, las formas de enseñanza no serán las mismas, así como tampoco la transmisión por el gusto o el sentido del arte de aquellos artistas que deciden dedicarse a la docencia.

Las aportaciones que puede hacer un artista dentro del aula y debido a su formación es que puede explicar muy bien los dogmas de las diferentes corrientes artísticas, enseñar procedimientos y medios novedosos para que puedan involucrar al alumno en el desarrollo de su creatividad, es decir que puede fungir como mediador, gestor y esos procesos que vinculan los afectos con los conceptos. De esta manera es posible que el alumno llegue a adquirir nuevas técnicas y conocimientos incentivado por la imagen del artista-docente.

Así mismo, quienes se dedican a este tipo de prácticas pueden vivir su hacer como investigadores, pudiendo crear un espacio para desarrollar sus intereses artísticos al lado de sus estudiantes, utilizando este proceso como método de enseñanza.

TEORIAS IMPLÍCITAS, ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA

Así mismo, pasar de la formación artística a la profesión como docente, según menciona Gloria Eldestein, implica primeramente entender la práctica educativa

¹⁵⁴ Tal es el caso de algunos profesores *generalistas* que han estado en otras disciplinas y que en algún momento se integran a la educación artística. Situación que por el contrario pudiera disminuir dentro del sistema privado, puesto que es importante que el docente al que se le asignen estas materias artísticas cuente con un perfil curricular para poder impartir dicha asignatura.

como una experiencia subjetiva y personal que permite aprender sobre sí mismo en relación con los estudiantes, la jerarquización en las instituciones y los diferentes contextos en donde se desempeña la labor docente; en otras palabras, las formas de enseñanza requieren de un proceso de cambios de mentalidad que van interpretando los docentes y dan sentido a las actividades de enseñanza.¹⁵⁵

Según menciona Juan Ignacio Pozo, estas concepciones se van formando primeramente de una herencia cultural, de experiencias personales que se producen dentro de ciertos contextos y las mismas se van formando o moldeando dentro de su propia práctica diaria como profesores de lo que representa el aprender y enseñar, aunque como menciona el autor, los docentes “muchas veces no sepan siquiera que las tienen y en qué consisten”¹⁵⁶. Todos estos registros se van quedando en la mente como componentes implícitos que no son accesibles a la conciencia y a las que se les da el nombre da el nombre de “Teorías implícitas.”¹⁵⁷

Estas teorías van de la mano con la teoría de la mente, que nos hablan de un conjunto “interrelacionado de representaciones acerca de los estados, contenidos y procesos mentales que las personas experimentan”¹⁵⁸ en un nivel intrapersonal, lo que resultan ser el origen de la conducta y las interacciones sociales que la persona experimenta, es decir que todos estos pensamientos se ven reflejados en la manera de actuar, pensar, sentir, creer, comunicarse e interactuar.

Desde una perspectiva de la enseñanza, a las teorías implícitas se les distingue como un conjunto de principios que rigen la forma en la que el docente se afronta, atiende e interpreta las distintas situaciones de enseñanza, las cuales responden

¹⁵⁵ Juan Ignacio Pozo. “Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje, Las concepciones de los profesores y alumnos”. Barcelona, Graos, 2006. Pág. 32.

¹⁵⁶ Op cit, pág. 34.

¹⁵⁷ Ibidem.

¹⁵⁸ Op cit. Pág. 64.

a diferentes circunstancias desde la forma de interpretar las conductas de los estudiantes como la de los profesores y los contextos desde los que ejercen.

Ello hace que los profesores tengan una forma de resolver problemáticas, realicen tareas, guíen su conducta, su forma de pensar y dirijan su afecto de una manera particular y específica.

Por lo tanto, esta teoría parte de que los pensamientos del profesor son los que orientan el proceso de enseñanza, los cuales requieren de un análisis por parte del docente sobre indagaciones de cómo se transmite el conocimiento, indagaciones acerca de tareas o estrategias que se van formando en ideas, que a su vez van evolucionado a partir de su práctica, interpretando y analizando sus propias experiencias. Mismas que se ponen en marcha desde el momento de la planeación; como del desarrollo de la clase dentro del aula y finalmente con una evaluación posterior de la misma. Proceso que solo involucra al docente.

En la primera fase, llamada planificación, es donde el profesor organiza ciertas actividades que empleará dentro del aula.

En la segunda, que consiste en la fase interactiva, pone a prueba y busca indicadores que le ayuden a valorar si las decisiones con base a las actividades o estrategias son de utilidad y están sirviendo para los fines por los cuales se eligieron.

Y la última fase se presenta en una etapa de análisis del profesor para evaluar si las acciones realizadas surgieron efecto o si existiese una variable en cuanto al proceso de enseñanza, lo que permite reestructurar estrategias y modificar con base a posibles problemas que surgieron durante la interacción.

En todo este proceso de análisis está inmerso y se va marcando el ritmo del proceso de aprendizaje del alumno, así las teorías implícitas son entendidas como aquellas nociones que delimitan la forma en la que se interpretan y se afrontan un conjunto de elementos o procesos mentales en los que rigen la forma de

enseñanza. Ya que, la experiencia resulta ser un factor primordial en el marco del aprendizaje.

De esta manera el proceso de enseñanza parte en gran medida de la reflexión del docente, lo que permite reestructurar estrategias y promover nuevas problemáticas que generen aprendizajes. Dentro de este proceso se encuentran “el pensamiento en voz alta, la estimulación del recuerdo, la observación, el diario y las técnicas narrativas.”¹⁵⁹Razón por la cual se estima que la práctica de enseñanza resulta ser un proceso discursivo entre docente y alumno con relación a su contexto.

De igual manera, estas concepciones están marcadas por la forma en la que los profesores conciben las formas de enseñanza, en la manera en la que abordan sus creencias intuitivas o informales, lo que se ve reflejado explícitamente.

Gran parte de las formas de enseñanza tienen origen en las situaciones repetidas por las que pasaron los profesores dentro de su aprendizaje, la experiencia personal dentro de los centros educativos, siguiendo ciertos patrones de manera inconsciente y que llegan a dar sentido a esta práctica de la enseñanza.

Por consiguiente, estas constituyen un saber hacer marcada por la intuición, es decir se puede responder a acciones, predicciones, reacciones, situaciones, etc. constituidas desde una experiencia personal y fenomenológica; lo que permite responder o anteponer al profesor a diferentes situaciones dadas por su cotidianidad.

Una de las características que señala Pozo es que dichas concepciones están marcadas también por creencias, la concepción de los profesores de cómo deben de ser sus clases, que tipo de estrategias debe de utilizar. Sin embargo, es importante adaptar las estrategias a los tipos de contextos en el que se desarrollan los alumnos, así como también a los avances o retrocesos que pueda

¹⁵⁹ Op cit. Pág. 86.

llegar a tener el estudiante, por lo que debe de existir siempre un ajuste en cuanto a la práctica, lo que hace también que se vaya modificando las representaciones o concepciones de las formas de enseñanza que estén enfocadas hacia objetivos reales y no sea solo una repetición de estrategias o de actividades.

CAPITULO V RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Lo que a continuación se presenta es información sintetizada y analizada de acuerdo con el material generado por las entrevistas realizadas a artistas-docentes del Nivel Medio Superior en activo dentro del sector privado. Información que surge del análisis y narraciones del profesorado sobre las concepciones de su propia enseñanza. Por lo que los comentarios específicos de los entrevistados se conservarán en anonimato al igual que las instituciones donde laboran; ya que se muestran casos según las percepciones, opiniones o juicios de los entrevistados, por ello se mencionarán únicamente resultados desde los rasgos de su perfil docente y se destacarán las ideas más dominantes de cada una de las variables. Es importante subrayar que la información recaudada parte de la percepción, concepción y la interpretación de los artistas-docentes, siendo esta perspectiva parte fundamental dentro de la comprensión del fenómeno educativo.

Las entrevistas se hicieron en un periodo comprendido entre noviembre de 2019 y febrero del 2020.

PERFIL DEL DOCENTE-ARTISTA

El análisis que a continuación se presenta responde a la pregunta subsidiaria ¿Cuál es el tipo de formación que tienen los artistas-docentes del Nivel Medio Superior? Para ello se realizaron un total de 8 entrevistas, 4 hombres y 4 mujeres de educación Medio Superior, quienes fueron los responsables de impartir la Educación Artística en alguna de sus facetas como: Actividades Artísticas, Dibujo, Apreciación Artística, Pintura y Género, Fotografía y Estudios Visuales. Todas estas desde una perspectiva dirigida a la enseñanza de las Artes Visuales, en instituciones privadas con enfoque de bachillerato propedéutico, general u optativo cuyo organismo regente es la Secretaria de Educación Pública.

El tiempo proporcionado a la semana para impartir sus clases variaron de cincuenta minutos, una hora cuarenta minutos y tres horas.

Se enumerarán a continuación las variables y la información clasificada de acuerdo con las cuatro categorías descritas con anterioridad en la guía de la entrevista. La primera es el perfil artista-docente, la segunda el análisis de los artistas-docentes y sus planes de estudio, la tercera sobre la dimensión de enseñanza a lo que pertenece sus estrategias de enseñanza y la última sobre los recursos, las herramientas tecnológicas y el material didáctico a los que recurren dentro de su práctica docente.

Las edades de los participantes varían desde los 23 a los 37 años. Todos los entrevistados declararon estar titulados, ya sea en Licenciatura en Artes, Licenciatura en Artes Visuales o Licenciatura en Artes Plásticas, egresados de universidades o instituciones de formación artística en el Estado de Morelos como: la Facultad de Artes de la UAEM o el CMA-Morelos. 3 cuentan con una maestría ya sea en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad; Maestría en Historia del Arte o Maestría en Estudios de Arte y Literatura.

Por otro lado, la incorporación de los artistas visuales a la docencia escolar tiene pocos años en el Estado. Esto se ve reflejado ya que los entrevistados tienen una antigüedad como docentes que van desde los 10 años hasta 1 año de antigüedad.

Siguiendo con el análisis de las manifestaciones de los participantes, 3 de ellos declararon tener diplomados con relación a las artes. Todos han tomado cursos y diplomados en relación con la docencia; cabe mencionar que en algunas escuelas privadas cada cambio de semestre se realizan capacitaciones a los docentes en área dentro de la enseñanza pudiendo ser rubricas, planeaciones, estrategias, manejo de grupos, entre otros.

Un maestro y una maestra han recibido cursos sobre organización de grupos, rúbricas, planeaciones, estrategias pedagógicas como parte de las capacitaciones a los maestros que brindan las escuelas privadas en las que trabaja.

Una maestra recibió capacitaciones cuando laboraba en un Museo en Cuernavaca (Muros) sobre manejo de grupo y pedagogía.

Otro profesor recibe capacitaciones por parte de la institución donde trabaja, es necesario señalar que el bachillerato donde imparte es público, lo que es un requisito para él tomar cursos del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) que son cursos en plataformas digitales, así como cursos de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), quienes apoyan el desarrollo académico de las unidades administrativas de la subsecretaría de Educación Media Superior¹⁶⁰, impartidos por varias instituciones que pueden ser la Universidad Politécnica Nacional (UPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la estructura de gobierno, etc. El curso que tomó el profesor fue *Desarrollo de competencias en docencia media superior*, enfocado específicamente a la docencia, mismo que se ofertó como una especialización con duración de un año, del cual pudo obtener un título.

Una maestra y un maestro tomaron un diplomado en el Centro Nacional de las Artes (CNA) en línea y semipresencial sobre la enseñanza de las artes en la educación básica, el cual consistía en adaptar los planes de estudio que tiene la Secretaría de Educación Pública desde la práctica decente y la educación, se vieron los aprendizajes esperados de la educación ligados a la cuestión artística.

Dos profesores y una maestra tomaron un diplomado en la Enseñanza de las Artes que ofrece el Centro Morelense de las Artes – Morelos (CMA- Morelos) como forma de titulación y una maestra tomó un diplomado en la enseñanza de la fotografía en un centro cultural en la Ciudad de México “El cerrojo”.

Otro de ellos menciona que dentro de la licenciatura llevaba varias materias enfocadas a la docencia como parte del programa, materias como pedagogía del arte, horizontes contemporáneos y teorías del aprendizaje, encaminadas a la

¹⁶⁰Gobierno de México. “Desarrollo académico” Consultado en: Cosdac.sems.gob.mx Consultado el: 20 de noviembre del 2019.

relación psicosocial del arte con la educación y cuestiones como: ¿Qué quiere aprender una persona?, ¿Cómo se le puede enseñar?, ¿Qué se le puede enseñar?, la distinción de la enseñanza o aprendizaje de la pintura; cursos de arte, historia del arte y técnicas, lo que el profesor expresa que son conocimientos que pone en activo ahora en su enseñanza.

Finalmente, un docente cursó un diplomado en la Academia de San Carlos sobre docencia en arte y diseño ofertado actualmente.

Esta información se resume en la siguiente tabla:

ARTISTA-DOCENTE.	DIPLOMADOS, CAPACITACIONES O CURSOS QUE HAN TOMADO CON RELACIÓN A LA DOCENCIA.	LUGAR DONDE SE OFERTARON LOS DIPLOMADOS, CAPACITACIONES O CURSOS.
1.- Profesor A	Diplomado en la “Enseñanza de las Artes” y diplomado “Docencia en Arte y Diseño”	CMA-Morelos y La Academia de San Carlos.
2.-Profesora B	Capacitación sobre manejo de grupos y pedagogía.	Museo Muros.
3.-Profesor C	Capacitación sobre manejos de grupos, rubricas, planeaciones, estrategias pedagógicas.	Escuelas privadas donde trabaja.
4.- Profesor D	Diplomado en la “Enseñanza de las Artes” y asignaturas de la licenciatura como: pedagogía del arte, horizontes contemporáneos y teorías del aprendizaje.	CMA-Morelos

5.- Profesor E	Capacitación constante en plataformas digitales, Curso sobre el “Desarrollo de competencias en el Nivel Medio Superior” y diplomado en la “Enseñanza de las artes en la educación básica”.	ILCE, COSDAC, CNA.
6.- Profesora F	Diplomado en la “Enseñanza de las Artes”, diplomado en “Enseñanza de la fotografía”	CMA-Morelos, Centro Cultural El Cerrojo.
7.-Profesora G	Capacitaciones en enseñanza	Escuelas privadas donde trabaja.
8.-Profesora H	Curso sobre la “Enseñanza de las artes en la educación básica”.	CNA.

Fuente: Cuadro elaborado a partir del análisis de las respuestas de los entrevistados.

De estos 8 entrevistados, 6 se consideran artistas en activo, es decir que actualmente están produciendo obra: Uno de ellos se considera creador, hace pintura y tiene exposiciones de su obra, una profesora continua haciendo piezas, la creatividad es esencial en ella, se comunica a través de las imágenes, la ilustración y la gráfica; otro profesor se dedica a la investigación de las artes, a la creación, su trabajo está dirigido a las propuestas de imágenes y nuevos medios a partir de la expresión y la estética, se considera un creador potencial dentro de las artes plásticas como de la pintura, el dibujo y la gráfica; otra profesora se dedica a hacer fotografía de autor; y otra tiene proyectos vinculados con video experimental, fotográfica e instalación multimedia. Sin embargo, 2 declararon no considerarse artistas sino profesionales del arte ya que, uno de ellos se ha enfocado más a la docencia y otro se ha especializado a ser un teórico del arte por dedicarse al análisis, crítica y escritura para algunas revistas.

6 comentaron impartir clases en otros niveles. 3 de ellos en nivel superior y 3 en nivel básica. En el contexto educativo los artistas-docentes por lo general tienen experiencias múltiples de docencia y se encuentran en un constante proceso de formación y aprendizaje, ya que cuentan con la experiencia en diferentes niveles educativos; esto los lleva a conocer los diferentes programas que se desarrollan en diferentes niveles educativos, estar al tanto de las necesidades de conocimiento que requieren saber los estudiantes en cada uno de los niveles educativos, y poder nutrirse de experiencias en su formación como artistas-docentes, lo que conlleva a la adquisición de estrategias didácticas y manejo de los estudiantes dentro del aula.

La inmersión a la enseñanza de estos artistas-docentes se ha dado por distintas circunstancias, en algunos casos se observa la influencia de la familia como menciona uno de ellos:

Profesor C: “Un poco también de que mi familia, toda mi familia se ha dedicado a la docencia, mi papá es docente, mi hermano fue docente un rato, mi madre es docente, mis tías son docentes, mis tíos son docentes”.

Al igual en el caso de una profesora que menciona que su interés por la docencia viene también de la formación familiar y de sentir la necesidad de llevar ese conocimiento adquirido en la licenciatura a otras personas, su primer acercamiento fue dar clases en talleres libres y como invitada para dar pláticas a alumnos, lo que resultó de su agrado y decidió dedicarse a la enseñanza.

En otro caso un profesor se integra a dar clases en bachillerato como parte de su servicio social.

Profesor D: “yo di clases en este bachillerato, pero no me pagaron, no fue como mi trabajo, fue parte de mi servicio social porque yo hice el servicio social en un centro cultural y ellos fueron los que

me vincularon y como parte de mis actividades del servicio tuve que ir a dar esta materia”.

Otro profesor inicia por la necesidad de encontrar un lugar dónde ejercer y poder poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad.

profesor E: “Por casualidad, si no era como mi proyecto de vida, pero después de un tiempo ya, si me visualizo ahí, o sea, me gusta mi trabajo, fue por una necesidad por encontrar un lugar donde estar, donde llevar mis acabo mis actividades que aprendí en la universidad o sea donde explotar esa parte”.

En otro caso su inserción resulta del propio interés de hablar con la gente, apoyar en procesos creativos, el profesor se interesa por con el conocimiento tanto por adquirirlo como compartirlo.

Tres profesoras comienzan a dar clases por invitación, quienes ya habían dado talleres u otra materia.

Profesora B: “Bueno pues en una porque me llegó como accidentalmente porque estaba estudiando la maestría en historia del arte y me ofrecieron unas horas en la UAEM para impartir una materia que en ese entonces se llamaba presentación y difusión de la obra, y pues a partir de ahí me clave mucho porque pues porque ya tenía experiencias con grupos, me gustaba dar talleres en Muros también un ratito estuve trabajando dando talleres de arte y de historia del arte en un asilo de ancianos entonces ahorita ya me enfoqué a gente más joven pero me gusta mucho enseñar”.

Profesora H: “Yo empecé hace cuatro años, dando clases en la UNINTER a mí me llamaron para que diera como un curso porque no era como una clase como tal, un curso sobre Historia del Arte Mexicano para algunos chicos que venían de una universidad de

California entonces yo dije bueno Arte Mexicano si puedo darlo y era como un curso de un mes ya de ahí me preguntaron si podía dar uno de Historia de México y ya yo dije si está bien, anteriormente ya había dado como tallercitos para algunas casas hogares, fundaciones como de apoyo para chicos en condiciones vulnerables pero pues eran tallercitos de dos o tres horas, una vez al mes, pero pues era algo como no escolarizado ya después cuando tuve el interés de dar clases a primaria, secundaria, prepa, era algo como más cuadradito, siempre tuve yo la intención de enseñar, pero siempre tenía yo la cosa de si tengo las ganas pero siempre te gana la cuestión de que piensas justamente en la formalidad de la institución y a veces no sabes cómo llegarle o como planearlo. Yo actualmente en el colegio donde estoy fui así, de que ha bueno necesitamos alguien que de un taller de arte y dije ah si yo lo doy, pero siempre ha sido que alguien me dice necesitamos un maestro y ahí voy”

Otro profesor afirma que su interés se basa en la inspiración que le generan los trabajos de los alumnos para realizar su obra.

Profesor A: “No sé si suena feo pero la verdad me dedico mucho porque aprendo de los alumnos, hacen cosas bien locas y yo las hago a mi manera, [...] un niño en la primaria Tierra y Libertad en la Antonio Barona, hizo una bicicleta súper padre, no tenía una bici común, me dio un discurso sobre esa bicicleta y como yo ocupo resina la recorté y la pegué, te digo que a mí me sirve mucho para la creación.”

La diversidad que tienen los artistas docentes a la incorporación educativa pone de manifiesto las condiciones y abordajes sobre las formas de enseñanza. Como también las concepciones que se tienen y los comportamientos que aluden a las trayectorias personales que han tenido cada uno de los artistas-docentes.

El apartado que se presenta a continuación se realiza tomando en cuenta los perfiles académicos de los entrevistados ya que 4 de estos artistas-docentes son egresados de la UAEM y 4 son egresados del CMA-Morelos, por lo que se explicará la formación de estas instituciones, así como también los currículos que ofertan tanto en sus licenciaturas como en sus maestrías, para dar cuenta de la inserción educativa dentro de estos.

EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CUERNAVACA MORELOS

Para hablar un poco sobre el contexto de la formación artística en el Estado de Morelos se expondrá el siguiente apartado.

Actualmente dentro de las escuelas que se dedican a la formación artística en el Estado de Morelos se encuentran la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos consolidada en 1999¹⁶¹, el Instituto Botticelli - creado aproximadamente hace 12 años- y el CMA - Morelos conformado a finales de la década de los 90's. Este último contempla dos ejes direccionales: la formación artística con la licenciatura en Artes Visuales en la educación superior y actualmente cuenta con un Posgrado de Especialidad en Educación Artística, dirigido a maestros en educación básica.¹⁶² Son estas instituciones en el Estado las que están formando profesionistas en el área de las Artes y que son capaces de cubrir las necesidades de la Educación Artística en todos los niveles educativos.

En una entrevista que presentó el artista, docente y gestor cultural, Elías Xolocotzin el pasado 17 de febrero del 2018, habla un poco del estado que presentaba la situación artística en Cuernavaca:

¹⁶¹ Boletín de prensa boletín no. 1500. "Facultad de Artes de la UAEM celebra 17 aniversario". Ciudad Universitaria, 26 de noviembre de 2016, Consultado en: <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines/facultad-de-artes-de-la-uaem-celebra-17-aniversario> Consultado el: 5 de noviembre del 2018.

¹⁶² Centro Morelense de las Artes. "Misión y Visión". Consultado el: 5 de noviembre del 2018 en: http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/objetivos_cmaem_0.pdf

Cuando termino la preparatoria y decido involucrarme en mi educación profesional, pues no hay en Cuernavaca ninguna oferta educativa en torno a una licenciatura en artes, había muy pocas en México en aquel momento.

Decido a la par, estudiar y prepararme para poder ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en el DF –Ahora Ciudad de México– y en ese estar probando talleres en el Centro Morelense de las Artes (CMA), se inicia o se tiene la iniciativa de formar la primera generación de Licenciatura en Artes. Me tocó estar en esa generación que después nos volcamos hacia la Facultad de Artes –de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)– y fue ahí que logramos graduarnos esa primera generación en Cuernavaca en torno al arte y como una licenciatura, como una propuesta profesional.¹⁶³

ESCENARIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EN TORNO A LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y DOCENCIA DEL ARTE

Según los ámbitos de inserción en los que se puede integrar actualmente un egresado de la licenciatura en Artes de Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos son tres principalmente: el arte, la enseñanza y la cultura.

Dentro de la enseñanza este puede ejercer “en sus distintos niveles educativos, incluyendo las escuelas de enseñanza para extranjeros dónde se imparten cursos sobre iniciación artística, arte y civilización. Así mismo, instituciones educativas que imparten cursos relacionados con el arte, desde educación artística hasta especialidades dentro de una disciplina en específico,”¹⁶⁴ la cual dentro de su plan de estudio de la Licenciatura en Artes presenta tres ejes:

¹⁶³ De la redacción. “Silente”. Cartelera cultural, secretaria de cultura, febrero del 2018 Consultado en: <http://cartelera.morelos.gob.mx/contenido/elias-xolocotzin> Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

¹⁶⁴ Universidad Autónoma del Estado de Morelos. “Admisión y oferta en el nivel superior 2018”. Consultado en: <https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-artes.php> Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

EJE CREATIVO. Integrado por las materias que conforman cada uno de los talleres por los cuales se rige el plan curricular, como: Pintura, Escultura, Dibujo, Gráfica, Fotografía, Video, Animación y Multimedia.

EJE HISTÓRICO. Que comprende materias en relación con la historia del arte tomando en cuenta todas las disciplinas artísticas, teoría, análisis del arte, pensamiento filosófico, estética, etc.

EJE ESTRATEGICO. En el cual se integran la museografía, la gestión, el patrimonio y la sociedad, la psicología, la educación, etc. ¹⁶⁵

En la maestría de Producción Artística se presentan los siguientes ejes formativos:

EJES FORMATIVOS	CURSO
Práctico	Procesos creativos.
	Forma y concepto en el proceso creativo.
	Producción y circulación de la obra.
	La obra de arte como proceso.
	Mapas cognitivos.
	Procesos interdisciplinarios.
Metodológico	Curaduría, museografía y gestión.
	Estructura del proyecto terminal.
Teórico	Tópico selecto del Arte Contemporáneo.
	Tópico selecto del Arte Contemporáneo.
	Tópico selecto del Arte Contemporáneo.
	Tópico selecto del Arte Contemporáneo.
Tutoral	Avance de proyecto producción y circulación.
	Avance de proyecto de la obra de art como proceso.
Extensión	Gestión, difusión y educación I
	Gestión, difusión y educación II

Información tomada del plan de estudios de la UAEM ¹⁶⁶

A su vez se encuentra también en la capital el Centro Morelense de las Artes-Morelos. Cabe mencionar que esta institución ofrece también la Licenciatura en Artes Visuales, la cual comienza en el 2015 a incluir enseñanzas en torno a la

¹⁶⁵ Facultad de Artes. "Plan de estudios, licenciatura en Artes". Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Consultado en: <https://www.uaem.mx/admisión-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-artes.php> Consultado el 13 de junio de 2020.

¹⁶⁶ Universidad Autónoma del Estado de Morelos. "Mapa curricular". Consultado en: <http://www.artes.uaem.mx/mapa.html#curricular> Consultado el: 14 de junio del 2020.

pedagogía en el CMA-Morelos en el nivel licenciatura, a diferencia de lo que ocurre en la UAEM, que incorpora estas enseñanzas hasta la actualidad.

El CMA-Morelos a su vez en sus niveles de posgrado ha optado por ofrecer diplomados con un enfoque de capacitación pedagógica en torno a las Artes, como su Diplomado en Enseñanza de las Artes, con materias como:

-La función social y pedagógica del docente de educación artística.

-Retos en la enseñanza y el aprendizaje de las artes.

-Psicología educativa.

-Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje de las artes.

-Curso electivo.¹⁶⁷

Y otro más enfocado a los maestros activos de escuelas públicas de nivel básica. Así como también con una Maestría en Pedagogía cuyos objetivos es la de “formar investigadores y especialistas que puedan llevar a cabo actividades de análisis, evaluación, explicación e interpretación de problemas y fenómenos artísticos-educativos, desde el contexto sociohistórico en el que se presenta, así como establecer las bases para que sus egresados diseñen y desarrollen modelos de intervención e innovación educativa en el área de las artes”.¹⁶⁸

Finalmente se encuentra también el Instituto Boticelli donde el perfil del egresado de la Licenciatura en Artes Plásticas consiste en que éste tenga una “visión humanista, conciencia histórica y una actitud crítica frente al arte; que contribuyan al enriquecimiento y desarrollo del patrimonio cultural de México y el mundo.”¹⁶⁹ Otorgando una “formación histórico-artística, técnica y científica en materia de artes, con especialidad en dibujo, pintura, escultura y grabado; que comprenda además el desarrollo de la creatividad y sensibilidad artística y la habilidad manual.”¹⁷⁰

Sin duda es un gran número los egresados artistas de estas instituciones; sin embargo, la gran mayoría se dedica principalmente a ejercer un trabajo

¹⁶⁷ Centro Morelense de las Artes, “Oferta educativa” 2018. Consultado en: http://www.cmamorelos.edu.mx/oferta_educativa/post_ma_pa.pdf Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

¹⁶⁸ *Ibidem.*

¹⁶⁹ Instituto Botticelli. “licenciaturas 2018”. Consultado en: <http://institutobotticelli.com/index.php/licenciaturas> Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

¹⁷⁰ *Ibidem.*

independiente: a la creación de obra, exposición y venta; a ser promotores culturales ya sea en galerías o museos, o trabajar en ámbitos publicitarios, y pocos de estos están dedicados a la docencia. Como se mencionó anteriormente se ha tratado de implementar programas de formación pedagógica ligados a los sectores del aprendizaje escolar; constituyendo un rasgo característico en la identidad del artista-docente.¹⁷¹

PLANES Y PROGRAMAS DE LAS ARTES VISUALES

El siguiente apartado se enfocará en responder la pregunta ¿Existe un programa definido con relación a la enseñanza de las Artes Visuales en el Nivel Medio Superior? Para la cual se considera que, de estos 8 docentes, 7 declararon que su materia es considerada como obligatoria y una profesora declaró que es optativa.

Los semestres en los que se imparten sus materias varían de la siguiente forma:

Profesor	Semestres en los que se imparte su materia
1.- Profesor A	1°, 2° y 3er semestre
2.-Profesora B	1° y 2° semestre
3.-Profesor C	3° y 4° semestre
4.- Profesor D	2°, 3° y 5° semestre (en una sola clase)
5.- Profesor E	1° (2° semestre se cambia a teatro y se piensa dar próximamente 5° y 6°)
6.- Profesora F	Talleres libres, cualquier semestre
7.-Profesora G	1°, 2°, 3° y 4° semestre
8.-Profesora H	5° y 6°

¹⁷¹ Andrea Pacheco. Op cit.

	Y en otra escuela todos los semestres de acuerdo con el eje formativo que los alumnos escojan.
--	--

En el caso de los planes y programas de estudio, todos los docentes manifestaron que no existen cartas programáticas o currículo por parte de la SEP que proporcione los temas o contenidos de la asignatura de Apreciación Artística, materia en la cual se insertan las Artes Visuales dentro del programa del Nivel Medio Superior privado, argumentando que existen planes para las asignaturas de Diseño, Historia del Arte, Estética o Dibujo Arquitectónico en sus distintos programas de estudio que ofrece la SEP, pero de Artes Visuales no. Por lo que, cada uno de ellos expresaron que realizan sus propios programas de estudio:

Profesora B: “No, yo lo hice”.

Profesor C: “Pues no, yo lo hago como tal, de esa materia no hay cartas programáticas como tal entonces yo hago el programa de estudios”.

Profesora H: “Enséñales lo que quieras y lo que puedas, y ahí estuvimos experimentando un poco con los chicos. La escuela no te da nada, te piden un plan de estudios, dame planeaciones, pero pues no te doy sobre que trabajar”.

Uno de ellos menciona que se basa en la materia que da a nivel licenciatura en otras universidades y retoma los contenidos de estos niveles.

Profesor C: “Pues también esa es una materia que he dado en otras universidades, también trabajo en la UNILA, en la UAEM y siempre me piden dar estudios visuales, análisis de imagen, imagen fija, análisis de foto, entonces tengo de otros programas que he ido planeando, ¿cómo lo puedo aplicar?, bueno en la UAEM tengo carta programática de todo, entonces voy viendo, por ejemplo en

la UNILA si tenemos como programas muy establecidos así que veo, como de otros programas, que sí me pueden funcionar, obviamente más diluido en la prepa porque son programas de licenciatura aunque son de primer y segundo semestre”.

Otro docente mencionó que se le proporcionó un temario por parte de su coordinación de únicamente dos semestres, dejando el tercero a la planeación de él:

Profesor A: “Me dieron de preparatoria primero y segundo, de tercero no, nada más me dijeron como veas. Y ese me gustó más porque no me tenía que registrar, fue más libre”.

Uno de ellos mencionó que el programa que él maneja lo crearon los profesores de la asignatura nada más para la zona donde él trabaja, pero solo es una lista de temas sin objetivos de enseñanza o actividades:

Profesor E: “No, no ese programa lo crearon profesores de la asignatura nada más para la zona, se supone, pero no está, o sea si tú te metes a las plataformas de la SEP no está el programa. Por eso yo creo que está muy mal diseñado, porque fue alguien que dijo ah pues yo estudie esto, y nada más es un temario o sea ni siquiera es un programa, ni siquiera te da ligas para revisar información o te da bibliografía, o sea nada más nos mandaron un temario y sobre ese temario se planea”.

Profesor D: “Desde que comencé no me han dicho como; y ahora va a ser de esta manera, o ya no hagas esto, o de preferencia diles esto, realmente y eso si es interesante y no lo había reflexionado, la verdad es que cuando yo entro a escuelas, porque ya van como tres en las que he estado curiosamente yo soy como la persona que más sabe al respecto, entonces no hay como que el coordinador me diga y esto y esto y esto, es como más bien, me

dice: ¿como ves? sí, sí, ¿sí? Tú me avisas, o sea como que no saben bien, entonces como que no hay nadie que me pueda decir haz esto o no hagas esto porque como que no tienen ni idea”.

Por ejemplo, en una entrevista se mencionó que existe un programa a nivel superior, pero no corresponde a la asignatura de Artes Visuales, sino a una planeación de Diseño Industrial que ofertan como Artes Visuales:

Profesora H:” Pues justamente lo que yo he visto de los planes de estudio de la Dirección General de Bachillerato, hasta el año pasado que yo chequé venía únicamente como materias ellos le llaman para el trabajo, pero únicamente venía dibujo técnico, diseño gráfico y creo historia del arte, pero no la aplicaba, era como propedéutico para que ellos aplicaran esos conocimientos después en lo que se fueran a dedicar”.

Sin embargo, esto habla de un desconocimiento por parte de la educación privada de los planes y programas que ofrece la SEP que se basan únicamente en los programas básico, propedéutico y formación para el trabajo, y en mayor medida si la escuela privada lleva sus propios modelos educativos y con otras materias.

Por ello es importante agregar que, buscando información al respecto, se encontró un programa de Apreciación Artística I, mismo que se imparte en el primer semestre del plan de estudios dentro del programa de bachilleres, correspondiente al año 2014, que presenta: intenciones educativas, estrategias metodológicas, competencias habilitantes, transversalidad en la cual toca temas propios de las Artes Visuales, elementos para la planeación didáctica y evaluación.¹⁷²

Por lo tanto, estos resultados obtenidos de la experiencia de los docentes dan cuenta de la desorganización en el sector privado del programa de la materia de

¹⁷² Secretaría de Educación Pública, Colegio de Bachilleres, “ Programa de asignatura Apreciación Artística” Consultado en: <https://repositorio.cbachillers.edu.mx/index.php/profesores/> Consultado el: 3 de julio del 2020

Apreciación Artística. En consecuencia, ya que todos los docentes manifestaron el desconocimiento de los planes y programas en la educación privada, realizan su contenido temático ya sea con base en una guía, de acuerdo con las necesidades que requieren saber los alumnos, y las concepciones de lo que los docentes piensan necesitan enseñar dentro de la materia; por lo que realizan sus programas y planeaciones basándose en las siguientes particularidades y enfoques:

- Por secuencias didácticas y semestral.

Un profesor mencionó que las actividades de enseñanza se planean por medio de secuencias didácticas, él cuenta con un formato y crea actividades de enseñanza y actividades de aprendizaje que llena en relación con los aprendizajes claves de otras materias curriculares que otorga la SEP; estos aprendizajes claves son competencias que el estudiante de Nivel Medio Superior debe alcanzar y que van encaminados a crear ciudadanos responsables, conscientes y preparados para la vida.

La planeación que él hace es semestral, planea actividades para todo el semestre y generalmente lo trabaja por unidades o por temas, plantea sus temas y subtemas y engloba todas sus actividades; cada actividad la plantea para 2 semanas o 3, con inicio, desarrollo y cierre.

Comentó también que el temario proporcionado por los docentes de zona es muy extenso, por lo que da saltos en las temáticas. Explica que se toma en consideración lo que se quiere abordar de un tema, pero a su vez toma en cuenta los aprendizajes que se quieren lograr, y se dosifican en el tiempo que se va a requerir para presentar el tema, dividiéndolo en inicio, desarrollo y cierre; en el inicio se plantea la actividad y lo que se tiene que hacer, el desarrollo es el más importante donde dosifica las actividades paso a, b, o c, y el cierre es evaluar el producto final de lo que crearon, si

es en equipos se hace una retroalimentación con todo el grupo y se pone a debatir a los estudiantes.

Todos coincidieron en que escogen temas y subtemas con información muy básica, se ven a grandes rasgos ciertos temas, sin ahondar mucho en la información.

➤ Desde el mismo arte y su sensibilización.

Un aspecto clave en la enseñanza del arte es que el estudiante piense y reflexione desde el arte; con respecto a la obra, que se involucren en el proceso ¿Qué dice?, ¿Funciona o no funciona?, ¿Qué es?, ¿Cuál es su opinión?, ¿De qué habla la obra?, ¿Existen otras posibilidades para hacerlo así?, hacer al estudiante pensar y reflexionar sobre las formas de las representaciones sobre lo que la obra supone, la manera en la que se hace, reflexionar incluso hasta en el mismo formato de su presentación y mostrar cuál es el propósito del arte, y los conceptos que involucrarían una artesanía o una obra de arte.

Profesora H: “Que no sea el dibujo tradicional, ósea yo no busco darles clases como de dibujo académico, no busco hacer que hagan como los escorzos, la perspectiva y todo es muy importante, pero yo cuando les digo dibujo creativo me dicen:

-Es que yo no sé dibujar.

-Ok, no sabes dibujar, pero sabes escribir.

-Sí, si se escribir.

-Bueno ok cuando tu escribes estás haciendo un trazo, el dibujo está basado en trazos, tienes líneas rectas, tienes diagonales, tienes elipses, tienes figuras y tienes líneas entonces yo lo que les

digo es ok, vamos a hacer un ejercicio para que vayas soltando tu mano, tú puedes usar materiales que no sean a lo mejor con los que tu dibujas. Entonces en vez de darles el lápiz les doy el crayón, les doy que el pastel, el gis, y les digo ok, no quiero que me dibujes el típico muñeco de palitos y bolitas, o la típica cara que dibujas el ojo la nariz, o la boca o la casita que todos dibujamos en la primaria, sino que ve más allá o les pongo bodegones y les digo:

-Ok, pero no quiero que copies el bodegón como lo estás viendo quiero que te fijas en la cuestión de la luz y hazlo con líneas. Trato de que pierdan el miedo a dibujar y siempre les digo una frase que tengo de que bueno no hay dibujos malos es que hay distintos estilos, entonces de repente les empiezo a buscar bocetos de pintores, generalmente son autores de las vanguardias del S.XX pues estos pintores que ya empezaban a hacer cosas afuera de la tradición de la pintura, bueno de lo que se considera la pintura, digamos clásica y ellos pues viendo estos artistas que a lo mejor no sean digo, me pasa mucho que algún día les puse un documental de Jean Michelle Basquiat es uno de los precursores del grafiti en Estados Unidos en los 80's me decían:

-Miss es que yo puedo hacer eso.

-Y ¿Por qué no lo haces?

-Es que dibuja bien feo, per tu todo el tiempo me estás diciendo que dibujas feo entonces hazlo, pero es que está mal hecho, no está mal hecho te estoy enseñando un artista que lo hacía, entonces hazlo, es válido. Entonces, todo el tiempo estoy buscando como sacarlos de ese cajoncito del dibujo bueno que ellos ven o lo que aprenden de quiero empezar a dibujar, pues voy a dibujar como cositas de manga o de este tipo de cosas y me ha

funcionado porque los chicos se sueltan y yo les digo dibujo creativo porque muchas veces no quiero que copien”.

Incluso hacerles ver a los alumnos que las artes son una profesión, una disciplina, y mostrarles que estas tienen muchas salidas, posibilidades y expresiones.

Profesora H: “Pues yo lo que busco es que principalmente lo vean como un medio de expresión accesible, porque muchas veces cuando es niño es adolescente, les dices arte y piensan en un museo, si coloquialmente me han dicho que flojera o no piensan que el cine esta hecho por artistas, no piensan que los video juegos están hechos por diseñadores o por artistas, no piensan que pues simplemente todo lo que consumimos está diseñado, pues si trato de concientizarlo de eso, de que todo lo que nos rodea estamos rodeados de imágenes, los medios audiovisuales, ya sean de entretenimiento, ya sean informativos, los libros simplemente de los que aprendemos tienen ciertas nociones de arte, entonces como que trato de concientizarlos de eso y que ellos pierdan esa parte de yo no soy bueno o yo no sé hacerlo, trato de que ellos vean la capacidad de hacerlo en mayor o menor medida, porque siempre ha existido un alumno con mayores habilidades o menores habilidades pero trato de que nadie se sienta excluido y de que todos se perciban si no como artistas, porque pue si no estamos formando artistas, si como personas con una capacidad de expresar y vean el medio como una manera de expresión.”

En este comentario se puede ver también que los artistas-docentes no solo se ven limitados en cuanto a conocimientos, sino que, buscan la manera de sensibilizar y de ofrecer a todos los estudiantes una experiencia estética y a despertar la curiosidad por medio de las prácticas artísticas.

Profesora H: "Para darles una muestra los puse hacer pintura, compré pigmentos y los puse a mezclarlo con yema de huevo para que ellos hicieran su temple, los puse a hacer temple y fue como muy interesante porque: pues:

- Guacala, como voy a tocar el huevo,- El salón apestaba,

- Huele super feo, es que guacala, ¿por qué nos hace que toquemos el huevo? Pero pues ya que les dije que bueno pues es que si, vamos a separar la yema de la clara, bueno separamos la yema de la clara, no, ahora con el pincel tomen tantito pigmento mételo al godete y mézclenlo con el huevo, se quedan, así como de:

- No, pero es que no va a pasar nada, no si inténtenlo. Entonces ahí fue como meterles un poquito de picarles la curiosidad de se puede o no se puede

- ¿Por qué no vas a poder tu? Si alguien en la antigüedad ya lo hizo, o sea. Son pinturas que a la fecha se conservan ya tienen su tratamiento y todo, pero se conservan y ya después la pregunta

- ¿Y cuánto le costaron los pigmentos?, ¿Qué pasa si lo hago en mi casa? ¿Qué pasa si me paso de la cantidad que usted dijo? Entonces yo siempre les manejo la cuestión de que su clase de artes no es una clase de cocina, ósea , yo les puedo dar como una pequeña práctica, pero no a todos nos va a funcionar lo mismo, yo les decía el color de este azul pues es el azul ultramar pero a lo mejor si le hechas tantito, no sé, se me ocurre decirles échale tantita cal, échale tantito amarillo vas a obtener un verde, siempre trato de que experimenten y a veces soy un poco mañosa porque trato de buscar el modo de que fallen, porque si fallan se les despierta un poquito más la curiosidad y les digo te equivocaste una vez, no pasa nada, saca otra hoja e Inténtalo de nuevo.

Entonces, trato de meterles teoría, trato de meterles esta cuestión de preguntas, de preguntarles- ¿Tú crees que es posible que hagamos un pigmento?

-No pues no, porque voy a hacer un pigmento si ya tengo una pintura en bote.

-No, pues si puedes hacer pigmento traite para la siguiente clase un huevo.

- ¿Y porque voy a traer un huevo?

- Bueno porque te voy a enseñar a hacer una pintura. Entonces, ya llegaban con la expectativa de vamos a ver que sucede con el huevo, y bueno pues sí, como que esas cuestiones que son como sensoriales como los colores, las texturas, sí fue como, esa clase la sentí yo muy completa”

Así mismo se observa un interés por actualizar los programas de estudio, de vincular lo teórico con lo práctico.

Profesora H: “Sí yo te digo dibuja tu casa, tu casa no es así, pero es el dibujo que te enseñaron a hacer de cómo es tu casa, entonces como que te empiezas a dar cuenta de que el sistema educativo ya se está volviendo obsoleto pues te das cuenta de que buscan alcanzar ciertos aprendizajes pero nadie te dice... ósea creo que incluso muchas veces en las escuelas normales enseñan lo teórico, te enseñan a enseñar pero no es lo mismo enseñar en una clase muestra, en una práctica a lo mejor en comunidades que nunca han ido a un museo, simplemente no han ido a ver una pintura, ese tipo de cosas que pienso que muchas veces nos hacen que las personas nos dedicamos a la docencia... no es que nos hagan el trabajo más difícil sino que simplemente pues que más bien son los

docentes los que deberían de hacer propuestas para hacer estos planes de estudio.”

Dentro de este punto se ve también el interés por mostrarles que la materia de Artes Visuales no consiste en hacer manualidades.

Profesora H: “Por ejemplo yo que tuve una educación más tradicional, a mí me hubiera gustado que mis clases de artes o educación artísticas fuera más que enseñarme a hacer el mapa, el dibujo o la manualidad. [...]

A demás de que le quitan seriedad a la clase, cada quien hace lo que quiere ósea y además es la clase donde... a mí por ejemplo me molesta mucho que me digan es que tienen que hacerlo para navidad, mi temario o mi clase no es para hacer manualidades. Justamente los planes de estudio no están.”

Profesor E: “Me choca que otros profesores los ponen a colorear que a Picachu, a mí me da mucha risa eso porque a mí cuando les pido un ejercicio final lo que me dicen los chicos

-¿Podemos hacer caricaturas? -No acepto caricaturas y les pido así: no caricaturas hasta les hago burla, no caricaturas no poemas para el novio, porque luego te hacen el corazón, te hacen letras cuando les dices así algo libre, entonces yo les digo no, y si los intento como a forzar más allá de lo que pueden dar e inclusive si redescubren que pueden hacer algo más, que trazos si como muy infantiles, porque a veces si les digo no esos trazos infantiles no, eso déjenlos para niños de primaria, no pero ... no, y ya cuando les enseñó la construcción de figuras geométricas y se dan cuenta de que no es tan complejo armar algo, entonces dicen ah, no , si lo puedo hacer, entonces empiezan a explorar más, pero mientras no, se quedan ahí en el límite de hacer sus dibujos muy infantiles.”

Donde estos últimos comentarios dan cuenta de las concepciones a nivel social que se siguen dando en cuanto la enseñanza de la educación artística, opinión que se ve en primera instancia por parte de los directivos de las instituciones, hacia las Artes Visuales, concepciones adquiridas anteriormente, o por los contextos sociales vividos.

Como de igual manera, que enseñar arte sirve también para la incorporación de temas que involucren los contextos de los estudiantes, su expresión, el desarrollo de sus habilidades motrices, creativas y tocar sus sensibilidades estéticas.

Profesora H: “Si pienso que tratar de hacer la enseñanza multidisciplinaria y que los chicos se involucren con cuestiones auditivas, cuestiones táctiles, simplemente el hecho de poder tocar la pintura o ensuciarte o mojarte, ese tipo de cosas creo que despierta el interés de los alumnos y también fomenta que vean las artes mucho más cercanas a ellos”.

- Con base a conocimientos previos de los alumnos.

Las planeaciones se hacen partiendo de los conocimientos e intereses que poseen los alumnos, como se expresa a continuación:

Profesora B: “Pues porque cuando me invitaron a dar la materia el director se dio cuenta que muchos chicos sabían quién era Leonardo o sabían quién era Picasso, pero no tenían mucho conocimiento de artistas actuales como más enfocados a su época, entonces se diseñó así porque como es una escuela que está diseñada a ser creadores, pues que creen así de acuerdo con artistas de su época”.

Dos de los docentes realizan un censo, cuestionan a los alumnos nuevos lo que les interesa aprender de la materia, realizan una conjunción, y con base a sus respuestas seleccionan los temas de interés haciendo el programa de estudio; sin embargo, también mencionan que parten de bases previas y de las posibilidades para continuar con lo que a los estudiantes les interesa aprender.

Profesor C: “Soy muy abierto a que ellos me propongan que quieren hacer y como somos pocos pues no es tan difícil llegar a una concepción, creo que para prepa es mucho más, hasta yo diría que es como más experimental, también ellos van queriendo, que vamos haciendo”.

Profesora F: “Cuando yo llegué al inicio, les pregunté qué les interesaba e igual cuando llegan alumnos nuevos yo les pregunto ¿qué les interesó de la foto? ¿por qué se metieron? ¿qué es lo que les llama la atención? y en base a ello vamos también creando la clase, no me gusta decir chicos vamos a aprender esto y no me importa si no te gusta, porque hay chicos que les gusta la foto en blanco y negro y hay chicos que no les llama la atención, entonces lo que hice fue preguntarles y cuestionarles qué les llamaba la atención o por qué estaban en el taller y en base a eso empezamos a sacar ya que es lo íbamos a ir aprendiendo, pero antes les enseñaba primero lo que iban a necesitar para tomar foto de producto”.

Profesora H: “Busca un proyecto donde tú ubiques intereses comunes [...] muchas veces, pues haces tú plan, pero la adolescencia: eso no me gusta, eso está muy aburrido, que flojera, no entonces, pues si a veces estarles despertando esa chispita o ese interés y pues sí, tratar de hacer la clase lo más lúdico posible”.

Siguiendo la corriente de pensamiento encabezado por Eisner, y como se vio antes en la teoría, esta forma de armar el programa resulta ser motivante para el estudiante ya que se parte de los intereses estéticos de los adolescentes o jóvenes y -a su vez- genera un compromiso e interés por las prácticas que se tengan que realizar, lo que supone una mayor facilidad de enseñanza para el docente.

- Desde el interés de los estudiantes.

También se realiza desde la intención de crearles el interés por el tema, buscando estrategias que motiven a los estudiantes la participación y el involucramiento del estudiante con la materia.

Profesor C: “Depende también el grupo, voy cambiando ahí hay algunos que tal vez les interesa más la foto entonces, vemos fotógrafos y dejo que emulen ahí algún estilo de algún fotógrafo o hay otro también que les gustaba contar historias, ¿no?, les dejo también foto-novelas y a otros que les gustaba mucho la música, les dejé también videoclips”.

- Enfoque experimental, desde la historia del arte, el dominio de los materiales, el desarrollo de habilidades y la creación.

En este caso la planeación está enfocada en el desarrollo de habilidades a través de la experimentación y a la introducción de la historia del arte, el uso de los materiales, el desarrollo de las habilidades y la creación. Como se mencionan en algunos casos:

Profesor D: “Yo creo que sería más que nada a la experimentación y a la introducción tanto de la teoría como de la práctica, entonces, sería como experimentar con los materiales, [...] como entrar a lo desconocido tanto en la teoría

como en la práctica y aventarse y ver que si experimentas no pasa nada.”

Profesora F: “Las habilidades, yo creo que es lo que más me interesa que aprendan. Por ejemplo, que sepan como las partes de la cámara. Por ejemplo, la habilidad de que yo les digo mueva el diafragma, abre un poco más la apertura del lente, demás y sepan hacerlo, sepan que es eso, sí, yo creo que entran en habilidades como que aprendan a manejar la cámara”.

Profesora H: “Pues creo que todo ha tenido que ver con la experimentación o sea sí, creo que, basándome en los intereses de los chicos, justo como la forma y donde yo trato de aprovechar sus habilidades y ellos puedan aprovechar la mías”.

Se toma en cuenta que una parte de la enseñanza del arte involucra instruir en el uso de las herramientas, sus posibilidades, técnicas y materiales.

A la par, una maestra mencionó que para ella era importante que los alumnos tuvieran el conocimiento y se hicieran conscientes de los cambios de pensamientos que ha habido en la historia del arte, el arte clásico, de las vanguardias y el arte contemporáneo, que aprendieran a distinguir entre cada uno de los movimientos artísticos, formas, estilos, para que los estudiantes adapten esas posibilidades a sus obras, incluso toma en cuenta crear un hábito en los estudiantes: de ver, de consumir imágenes ya sea por medio del cine, propaganda, museos, etc. Para ella el arte involucra una forma de vida.

Eisner menciona que la enseñanza del arte debe de hacerse experimentando, confrontando al alumno a los materiales y no solo de manera teórica, sino que el

estudiante debe trabajar con las características del material, ya que es una condición necesaria para la expresión.¹⁷³

En otra entrevista se plantea que la maestra mezcló la materia de diseño con el arte para que el programa no solo se quedara en la elaboración de planos y diagramas, sino que a partir de sus conocimientos surgieran cosas más creativas; de esta forma se demuestra que los docentes realizan sus planes y programas de acuerdo con sus intereses para hacerlo más interesante y buscar explotar la creatividad del estudiante.

- Basada en la producción del artista-docente.

Tres de ellos se inspiraron en su producción artística y la investigación que habían realizado para planear sus clases, junto con el proceso creativo de otros artistas, un ejemplo es el siguiente:

Profesor D: “La planeación de la materia, yo creo que definitivamente recurrí mucho a los referentes que yo tenía en cuanto a mi producción artística entonces, como mi arte está muy enfocado así, a temas de diversidad, a temas de sexualidad, a temas de género, todo eso, entonces yo creo que implementé bastante de las investigaciones que yo tenía para poder auxiliarme como en eso. Mi base yo creo que igual porque surge a partir de mi obra, de mi producción artística, entonces yo vi ahí como un potencial de que los jóvenes, de que los más jóvenes pudieran encontrar un acercamiento al arte y a la diversidad a partir de los dos, entonces yo creo que mi obra artística, mi producción artística fue como un detonante para que yo pudiera planear la clase, revisando de cómo fue que los artistas se formaron, cuál fue su educación”.

¹⁷³ Elliot Eisner. Op cit. Pág. 70.

Este comentario resulta ser interesante, ya que no solo el artista docente está enfocado en llevar la materia desde su propia obra o conocimiento, sino que existe una preocupación e intención de planear la clase a partir de lo que se necesita aprender dentro de la formación o de la educación en un contexto social.

- Según los conocimientos que requieren los estudiantes.

De igual manera en la opinión de algunos se menciona que es necesario que los estudiantes adquieran ciertos conocimientos en caso de que estos quieran continuar sus estudios desde una perspectiva artística y puedan ingresar a carreras afines ya sea a la licenciatura de artes, diseño, cine, etc.

Profesor C: “El programa que yo doy corresponde a una materia dentro del programa propedéutico para las artes, donde los estudiantes que se integren a esta formación están encausados a estudiar una carrera artística por lo que la materia y su contenido resulta ser mucho más específico que en un bachillerato normal”.

Tal es el caso del CMA-Morelos, el cual se interesa en que los alumnos a la par de que cursen y concluyan el Nivel Medio Superior, pone a disposición un sistema abierto¹⁷⁴ para que estos puedan realizar ambas actividades en la misma institución.¹⁷⁵

- Otro punto importante es tomando en cuenta los modos de aprendizaje de los estudiantes.

Profesora G: “Te digo que es como la dinámica la pone el grupo, ahorita por ejemplo pues si no me imaginaría haciendo

¹⁷⁴ Un sistema abierto ofrece Educación Media Superior en la modalidad no escolarizada, a toda la población con deseos de iniciar, continuar o concluir este ciclo de formación. La coordinación del sistema abierto tiene cobertura nacional y otorga certificados de estudios, que poseen validez oficial por el Sistema Educativo Nacional (SEP), dentro de todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas.

¹⁷⁵ Centro Morelense de las Artes. “Bachillerato con opción artística, plan de estudios”. No. de registro CUE17384. Consultado en <http://www.cmamorelos.edu.mx/> Consultado el: 8 de julio del 2020.

con ellos video experimental porque de pronto hay como huecos en otras cosas que prefiero como llegar, que lo básico que he cubierto y ya después poder saltar”.

Profesora H: “Y también cómo justificas ante la escuela que yo voy a jugar con mis alumnos de secundaria o de prepa con globos, a lo mejor porque voy a trabajar cuestiones motrices o voy a hacerlos que pinten a lo mejor con popotes, cómo justificas como ese tipo de cosas, entonces como que siempre es la cuestión de pensar el ejercicio, leer tus aprendizajes esperados y sí pues, pensar en ese caminito de ok, tenemos esto, tengo a los alumnos, tengo el tiempo, mis alumnos tiene ciertos intereses, entonces como estar buscando todo el tiempo, pues sí justamente que están viendo, conociendo, a veces siento que es también muy importante como buscar sus modos de aprendizaje, todo esto de que tengo chicos que su aprendizaje es visual, su aprendizaje es auditivo, tengo chicos cinestésicos, entonces si como que son grupos muy diversos”.

Esto involucra también la justificación del trabajo de los alumnos.

Se busca que los alumnos articulen, realicen ensayos argumentativos, que puedan justificar sus trabajos prácticos a través de un conocimiento teórico o que la teoría les ayude a formalizar un discurso que sepan leer y analizar las piezas, que se conviertan en mejores analistas. Como menciona uno de los maestros que una necesidad de los alumnos es aprender a redactar un buen texto, que sea legible y comprensible en la exposición de ideas, en la presentación de temas; así que, su materia está orientada un poco más al desarrollo de estas habilidades por parte del estudiante para argumentar o justificar sus trabajos.

Profesor C: “Porque muchos quieren ser artistas o mínimo productores, [...] también importa cómo está hecho el mensaje, entonces ese tipo de conceptos, sencillamente como principal ¿Qué es un ensayo?, ¿Cómo pueden desarrollar un ensayo? Y ¿Con qué terminología? más o menos, aunque no la ocupan, pero esta como un poco ahí, como flotando, ... como que recuerdo que las cosas significan algo y hay que pensar más allá de lo obvio [...] Como son de prepa obviamente no lo tienen muy consciente y [...] a veces se les da de una forma mucho más fluida. Los de licenciatura como que se lo aprenden, como ok, sé que tengo que dar un discurso, todo eso y te voy a dar un discurso sobre la taza, por qué es blanca, por qué es la taza, o sea lo tienen muy articulado pero los de prepa fluyen más, entonces el proceso para mí es como pueden, como argumentar ya después como su pieza final y que ellos también la construyan, o sea en eso los asesoro. [...] Pues apreciación y argumentación, o sea saber apreciar las piezas, tener que argumentar sus propias piezas y también ver otras posibilidades”.

Algunas de las fuentes que mencionaron los docentes y en los que se basan para realizar su planeación son las siguientes:

Material bibliográfico: Libros de historia del arte, autores como Gombrich, Mario Mikenli o Lourdes Sirot, Arte y percepción visual de Rudolf Arheim, Hauser; libros de artistas contemporáneos se mencionaron algunos como Picasso, René Magritte, Salvador Dalí y de diferentes partes del mundo; de movimientos artísticos como Bahuhaus, Cubismo, Surrealismo; libros de técnicas de pintura, de la vieja reforma como editorial Chicome de Artes Visuales; el uso de catálogos; El formato para la secuencia didáctica, se toman en cuenta los recursos, los

materiales lo que se va a requerir, si necesita computadora, cañón, hojas, colores, etc.; revisan contenidos multimedia por ejemplo ligas que proporciona la UNAM o archivos PDF que tiene que ver con las artes o que muestran documentales sobre artistas, creadores, filósofos en base a esto último un profesor analizaba la manera en la que estos artistas tuvieron su acercamiento al arte para igualmente transmitirles eso a los estudiantes.

Esto da una idea de las temáticas y contenidos que manejan los docentes en Nivel Medio Superior.

Con respecto a las temáticas, a continuación, se presentan los contenidos y la manera en la que se manejan cada uno de los profesores en sus respectivos semestres:

Profesor	Semestres en los que se imparte su materia	Enfoque	temáticas abordadas
1.- Profesor A	1°, 2° y 3er semestre	Teórico y práctico 50% y 50%	Primer semestre: el hombre de la caverna hasta Renacimiento. Segundo semestre: Renacimiento, Romanticismo hasta el S. XX. Tercer semestre: los Ismos del S. XX.
2.-Profesora B	1° y 2° semestre	Teórico y práctico 70% y 30%	Primer semestre: Pinturas rupestres, el concepto del arte, ¿Cuándo empezó a llamarse arte?, Edad

			<p>Media hasta Renacimiento.</p> <p>Segundo semestre: Arte Clásico hasta Vanguardias artísticas; nuevas formas de expresión: cambio del concepto de belleza y Arte Contemporáneo.</p>
3.-Profesor C	3° y 4° semestre	Teórico y práctico 70% y 30%	<p>Primer semestre: arte del S. XVIII y XIX. Romanticismo, Vanguardias, Arte Contemporáneo (dependiendo de las pautas pueden llegar hasta la primera década del S. XXI o quedarse en los ochentas), lenguaje audio visual.</p> <p>Segundo semestre: Arte Antiguo, Medieval, Gótico, Románico, Manierismo hasta Neoclásico, estos temas se ven desde la semiótica, signos, funciones de los signos, metáforas, metonimias, arquetipos, sistema de comunicación: receptor, mensaje, medios y funciones</p>

4.- Profesor D	2°, 3° y 5° semestre (en una sola clase)	Teórico y práctico 20% y 80%	<p>Acercamiento a la teoría del arte: ¿Qué es el arte? ¿Cómo surge el arte? ¿Cuáles son las Artes Visuales?, Prácticas artísticas: Pintura, escultura, gráfica, dibujo; historia de la pintura: Menhires, Experimentación con la pintura: Elementos visuales: composición, forma figura.</p> <p>Teoría de género, sexualidad y arte y género.</p>
5.- Profesor E	1° semestre	Teórico y práctico 50% y 50%	<p>Primer semestre: Se hace una revisión a todas las Artes Visuales: dibujo, escultura, pintura, gráfica; elementos visuales: línea, figura, figuras geométricas, teoría del color, construcción de figuras tridimensionales, modelado, talla, ensamblado, gráfica del 68, litografía, xilografía, arte postal, nuevos medios, video, fotografía,</p>

			performance, happening, pop art.
6.- Profesora F	Talleres libres, cualquier semestre	Teórico y práctico 20% y 80%	Se ven procesos antiguos de las cámaras oscuras, de la impresión, partes de la cámara fotográfica, cámaras antiguas, actuales, análogas y la de los teléfonos celulares, fotografía de producto, artistas fotógrafos, composición, iluminación encuadres, manejo de planos fotográficos, recursos en la fotografía, diferentes tipos de fotografía: acuática, interior, exterior, estudio, de producto, de moda, de revista, editorial, procesos de producción, personal de producción, museografía, curaduría, edición de fotografía.
7.-Profesora G	1°, 2°, 3° y 4° semestre	Teórico y práctico 30% y 70%	Arte en general: pintura en diferentes técnicas y diferentes artistas, fotografía, animación, video, video experimental, dibujo,

			escultura, teorías de la imagen, gráfica,
8.-Profesora H	5° y 6° En otra escuela: 1°, 2°, y 3°	Teórico y práctico 50% y 50%	Quinto semestre: dibujo técnico enfocado a lo industrial: perspectivas, trazos básicos, elipses, Sexto semestre: armado de maquetas arquitectónicas, carteles publicitarios, diseño de empaque, diseño de producto. Primero, segundo y tercer semestre: Se pide una enseñanza multidisciplinar, arte popular, tradiciones, arte prehispánico, vanguardias en occidente, y productos para festividades.

En primera instancia se observa que los semestres en los que se lleva la asignatura de Artes Visuales son muy variados, no existe un orden secuencial general por semestres ni tampoco semestres definidos en los que se imparta la materia. Esto habla de una falta de sistematización en cuanto a los semestres en los que se deberían de impartir dicha asignatura.

Por otro lado, se observa una variante en cuanto a los temas que se imparten en los semestres, tomando en cuenta que los profesores trabajan en distintas

escuelas. No obstante, muy pocos llegan a coincidir con temáticas que engloban la historia del arte.

Una maestra comenta que la materia debería de ser secuencial y los alumnos deberían de tener bases para poder dar los temas que se piden.

Profesora H: “Pero si a veces como que las materias debieran de ser secuenciales, como tener como bases, o sea, no le puedes enseñar a alguien a volar cuando no sabe ni si quiera caminar”.

En segundo lugar, se observa que el contenido de la asignatura depende en gran parte de los profesores en torno a la planeación que ellos realizan, cuyas temáticas principales las desarrollan en función de la formación de cada uno de los docentes, su perfil profesional, su trayectoria académica, la investigación que realizan, el medio y la disciplina en la que se desenvuelven. Así como también, quedan en ocasiones a disposición de las demandas de la exigencia de la escuela al obedecer a las prácticas y didácticas que se ejercen en el interior de esta, en relación con el arte y que se encuentran todavía fuertemente arraigadas. Como menciona una profesora:

Profesora H: “Te piden como ahorita que se está acercando catorce de febrero, que hagan lo de navidad, que hagan día de muertos, que hagan lo del catorce de febrero y luego el día de la mamá, entonces si luego hay que hacer un poquito de malabares para ir dando tu clase y también que saquen la producción que te piden”.

Ante este comentario se observan retos en la docencia y resignaciones ante la realidad que se vive en las practicas educativas; ideas que aún persisten sobre lo que debería de comprender la educación de las artes o la utilidad de estas en la escuela; una visión equivocada de la sociedad, directivos, maestros, alumnos e incluso padres de familia que piensan que las artes son una actividad de esparcimiento o manualidades. Como menciona María Acaso:

Realmente lo que hacen los niños es pasar el tiempo en clase, irse rápidamente y no reflexionar sobre la visualidad ni todo el componente de representaciones visuales que tenemos a nuestro alrededor, y esta brecha de lo que se hace en la escuela que no tiene nada que ver con lo que se hace afuera, creo que es uno de esos grandes problemas que tiene que ver con la educación artística. Clases de arte es lo que se hace en el conocimiento intelectual del reconocimiento del arte, es algo que falta completamente.¹⁷⁶

Procesos que no incurren en los propiamente artísticos, sino que únicamente son utilizados a manera de distracción o entretenimiento del alumno, que son situaciones que todavía siguen apareciendo cuando no existen profesores que realmente se dediquen al estudio de las artes.

Por otra parte, se observa también que la planificación del contenido temático se realiza con base a las necesidades de los estudiantes, por ejemplo: en el caso de la profesora B, el programa se hace partiendo de lo que ya saben los alumnos, en este caso se menciona que los alumnos ya tenían conocimientos previos de artistas y la institución buscaba un programa que les ayudara en primer semestre en cuanto a la obtención de influencias contemporáneas en las obras de los estudiantes, por tal motivo se percibe que se inicia en primer semestre con vanguardias y arte contemporáneo mientras que en segundo semestre se imparte desde el medievo al neoclásico, y comenta:

Profesora B: “Pues porque cuando me invitaron a dar la materia el director se dio cuenta que muchos chicos sabían quién era Leonardo o sabían quién era Picasso, pero no tenían mucho conocimiento de artistas actuales como más enfocados a su época, entonces se diseñó así porque como es una escuela que está diseñada a ser creadores, pues que creen así, de acuerdo con artistas de su época”.

¹⁷⁶ María Acaso. “La educación artística no son manualidades” Video: vimeo.com/24459254 minuto 11:12

En el caso del profesor D, este menciona que la enseñanza del arte se incorpora a su escuela porque sólo llevaban materias de ciencias, y la asignatura la integran como algo más humanista, esto último representa la situación que ocurre en los bachilleratos de la SEP, además plantea que fue una estrategia por parte de la institución para acabar con el acoso escolar e implementar una mayor creatividad y libertad para los estudiantes.

Esto último hace referencia a lo ya planteado y revisado anteriormente: el arte cumple con una función social de las representaciones imaginarias y simbólicas de quien hace imágenes; el arte resulta ser la expresión de ciertas percepciones generales y particulares de la realidad, que parten de la experiencia y de las formas imaginarias y simbólicas, que implican al mismo tiempo la explicación de ciertos comportamientos y creencias, haciéndose notar de manera explícita y desde una perspectiva descriptiva a través de la obra de arte. Este producto lo que hace es llegar a evidenciar las interacciones que se generan dentro de un contexto, lo que desemboca ya no en una oposición sino en un reconocimiento común entre los individuos.¹⁷⁷

Sin embargo, señalan los profesores, existen modificaciones en las planeaciones en cuanto a los contenidos que van abordando y es que los alumnos juegan un papel importante en la modificación o elaboración de la planeación y las formas de trabajo se van ajustando de acuerdo con los intereses del grupo, por ejemplo:

Profesora F: “Alguien dijo: a mí me gustaría aprender cómo se toman las fotos que salen en las portadas de los Corn Flakes, que los Corn Flakes están cayendo, la leche saltando, entonces todos empezaron a decir seguro es Photoshop, [...] entonces yo les empecé a contar que no, o sea, si existe el Photoshop y si se usa mucho pero también se hace real y lo vamos a hacer.[...]”

¹⁷⁷ Nathalie Heinich. “Lo que el arte aporta a la sociología”. Conaculta, México 2001. Pág. 27-30.

Pues siempre les pongo cosas divertidas y que les llame la atención en cuanto a su edad o lo que ellos están viviendo porque pues, [...] como que no les importa que en un químico puedas sumergir un papel lleno de plata, de sales de plata y en la pantalla aparezca una imagen, que a mí me parece sorprendente pero a veces a ellos no tanto, entonces trato de hacer cosas que estén en tanto a su época y a su interés también, bueno les dije nos vamos a hacer fotos divertidas para que ellos hagan memes y uff, estaban fascinados”.

Profesor B: “ El primer año que trabajé era más el discurso como la juventud, como diferentes cosas, sobre todo como que eran películas sobre chicos transgéneros, vimos por ejemplo: <XXY>, de Lucía Puenzo, vimos <El último verano de la boyita>, vimos esta película de <Tomboy> que toda habla precisamente de personajes trans, para mí era como muy importante porque veía que había un alumno trans, un alumno que estaba en esta cuestión de plantearse ser bisexual o de eso me gusta, son muy adelantados sabes, yo siento que soy muy débil en eso, planteo como películas así.”

Profesora G: “Una vez hice una cosa que ellos iban a compartir algo que supieran hacer con el resto del grupo, algo creativo, entonces[...] está de donde ellos enseñaban algo que sabían hacer, fue más interesante, más significativos para ellos que hablar de alguien más, porque hasta está más divertido, este, esta padrísimo porque esto a mí me encanta y entonces yo quiero que los demás sepan hacerlo y tenían más o menos dos semanas para planearlo, algunos tuvieron más porque así iba siendo como una cola entonces unos ya tenían dos meses para planear y entonces ellos revisaban”.

Profesora H: “En educación artística o Artes Visuales como le llaman, te piden una enseñanza multidisciplinaria ahí si te dicen debes de tener alumnos multidisciplinarios, te piden que enseñes un poquito de arte popular cuestiones como tradicionales, arte prehispánico, de ahí te piden que enseñes un poquito de vanguardias en occidente.

[...] Considero que el aprendizaje debe de ser colaborativo [...] yo no concibo una clase donde mis alumnos estén callados, o sea, es una clase de expresión”

Estos comentarios que expresan el interés por involucrar al estudiante en su aprendizaje, despertar su curiosidad, realizar ejercicios de manera lúdica, que llevan a la modificación de los temas o el cambio de actividades, que se alteran por la forma de trabajo con relación a los estudiantes, sus intereses, el tipo de inteligencias, sus afinidades, los intereses culturales y las habilidades que se convierten en una forma de experimentación y de negociación de trabajo tanto del profesor como desde los intereses de los estudiantes, necesidades o características, por buscar un punto medio de solución de las problemáticas propuestas para poder llevar a cabo una enseñanza.

Uno de los docentes comentó que una clase a nivel preparatoria es mucho más experimental que una a nivel licenciatura, ya que, en gran parte son los propios alumnos quienes ponen las actividades que se van realizando o funcionan como una especie de guía; así como la disposición de estos ante las actividades. O que la planeación resulta de una negociación o acuerdo entre contenidos temáticos. En otros casos, incluso se puede dar el mismo bloque temático de conocimientos, pero el orden en ocasiones se ve modificado ya que puede no funcionarle de la misma manera en la secuencia que se había visto anteriormente.

Otro factor que mencionan los docentes es que se tomen en cuenta deficiencias tanto en contenidos o en la forma de enseñar que ellos tuvieron; dos profesores comentan:

Profesor C: “También los que considero eran buenos profesores y cuales eran como esos programas y como era más o menos, recuerdo yo también como fui aprendiendo y lo voy como estructurando ahí, y también doy una clase que me hubiera gustado recibir o sea como estudiante, algo que me molestaba mucho sobre todo esas materias [...] es que eran como muy ordenadas [...] y a veces también siento que mi materia es así, pero como también sigo la estructura como me hubiera gustado, como el nivel que me hubiera gustado, entonces es un poco como todo eso.

Profesora B: “Pues muchas las basé en clases que yo también tomé y le quise cubrir también deficiencias que yo tuve; como el tomar esas materias yo sentía por ejemplo cuando a mí me dieron vanguardias, pues fue muy pobre creo que uno no nos pasaba demasiadas imágenes, por ejemplo, no se reforzaban con películas que también eran como importantes para la época, y ya a partir de eso sí me he documentado bastante, ¿no? Sí tengo libros como historia del arte de catálogos también, como para reforzar eso.

[...] O sea si a mí me enseñaron de una manera distinta o sea no fui tan visual, mis maestros por ejemplo llevaban libros, yo no puedo presidir de una imagen proyectada, eso sí es bien importante”.

En estas citas se observa que los artistas-docentes en su forma de enseñanza recurren a ciertas experiencias como estudiante, como le hubiese gustado o no haber recibido su formación, los temas y los recursos que le hubiese gustado

tener o haber recibido en su momento; por lo que, ahora como docente busca los recursos y materiales específicos y/o necesarios para poder impartir su clase y que esta tenga el mayor provecho posible. No obstante, los artistas-docentes han ido aprendiendo diversas estrategias o conocimientos a partir de sus experiencias y capacitaciones como docentes.

Todos los docentes concuerdan que la enseñanza debe partir de las necesidades del estudiante, observan el proceso que tienen estos, su avance, si están comprendiendo los temas, y planean según la respuesta que vayan teniendo y en cuanto a lo que requieren saber para continuar con el desarrollo del conocimiento.

Incluso un factor importante es el contexto donde se realice la enseñanza ya sea tanto de nivel geográfico como de plantel a plantel o incluso de grupo a grupo de tal manera que la planeación se va adaptando también según los intereses y las habilidades y capacidades de los alumnos, que fue el caso que presentó la siguiente docente:

Profesora H: “Sí, en el curso que di sobre diseño gráfico, me hacían checar como una guía que da la Dirección General de Bachillerato entonces pues yo como que checaba lo que tenían que aprender los chicos, te ponían semana: uno, dos, tres, cuatro, cinco, te ponían a lo mejor pues sí lo que esperaban que aprendieran los chicos, te ponían x cantidad de bibliografía antigua, más bien era como bueno, este mes tenemos que a lo mejor ver perspectiva cónica, ok como les vas a enseñar perspectiva cónica, pues hazle como puedas, entonces yo lo que hice es que conseguí un libro de texto y ya tanto les buscaba ejercicios en internet como libro de texto y pues trataba de írselos adaptando a las capacidades de los chicos porque pues dibujo arquitectónico para prepa, cuando no habían dibujado, pues si habían tenido clases de artes pintando, pero pues si le das una escuadra, una regla T a un chico se va a

quedar así como de pues ¿qué hago con esto?, entonces tuve que empezar con ellos un poco desde la cuestión de dibujo creativo para que fueran soltando un poquito la mano para después irlos metiendo en un poquito en la cuestión de diseño [...] yo las voy planeando de acuerdo a los intereses y las capacidades que voy viendo en mis alumnos

Me ha tocado trabajar con chicos con necesidades especiales, he trabajado con chicos Asperger, he trabajado con chicos que tienen TDH, así que de repente también es complicado planificar una clase para todos, porque si te enfocas en el niño que tiene una necesidad especial pues los demás te dicen, no pues esto no me funciona a mí, o si les pones algo al nivel del alumno más avanzado pues todos los demás van a enloquecer porque el estándar o lo pones muy alto o lo pones muy bajo o a uno le interesa la actividad y los demás no, entonces creo que todo el tiempo es como buscar un punto medio y que los intereses en común se adapten a las actividades y a la vez que cubras tu plan de estudios y los aprendizajes esperados”.

La maestra expone su caso y menciona que no existe una forma específica para la enseñanza de las artes, a su vez se enfrenta a retos y campos de oportunidad para enseñar su materia, reflexionar sobre la forma o las estrategias que va a emplear para transmitir los conocimientos y que a su vez todos los alumnos se vean interesados. Otro punto que se observa es la inclusión de alumnos con discapacidad.

Así como también se necesitan adaptar al tiempo de los ciclos escolares:

Profesor E: “Te digo que yo voy dando saltitos, porque si yo voy dando tema por tema nunca acabo”.

Lo que demuestra una falta de tiempo para poder cubrir con un temario estructurado y que busque cubrir las necesidades educativas de los estudiantes.

O desde la falta de conocimientos que presentan los estudiantes situación que algunos de los profesores dejan ver:

Profesora B: “Pues yo lo que veo en prepa, que el caso la prepa en la que estoy trabajando como si está enfocada a artes si son niños que tienen cierto interés o cierta sensibilidad hacia las artes pero pues yo si noto mucho como mucho déficit de atrás, por ejemplo muchos llegan sin haber jamás visitado un museo, tienen pocos hábitos de lectura, pero además y eso son muy buenos como dibujando técnicamente, pero o sea desconocen cómo hay esta técnica ya la hizo alguien más o si creo no sé desde nivel primaria o preescolar incluso se tendría que reforzar eso como que ven las artes como un pasatiempo y pues tiene que ver con más cosas importantes no como el cuidado del patrimonio, la apreciación como de la cultura como en tu país, entonces sí creo que tiene que ver con eso , que no hay un hábito de cultura reforzado y un hábito de lectura de ir a un museo o visitar una exposición”

Situación que no solo habla de una deficiencia en cuanto a educación académica sino de un síntoma social y cultural, la falta de apreciación por el arte y la cultura que se vive socialmente.

ESTRATEGIAS EN LAS ARTES VISUALES

La información a continuación descrita sirve para contestar la pregunta de investigación sobre ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los docentes en la enseñanza de las Artes Visuales en la educación Media Superior?

A continuación, se presenta un cuadro en el que se mencionan las actividades que mencionaron utilizar los artistas-docentes y que son propias de la enseñanza de

las Artes Visuales que, así mismo se menciona la relación con algunos procesos cognitivos y habilidades que se desarrollan en el empleo de estas. Cabe mencionar que estos procesos pueden repetirse en el empleo de una u otra estrategia, sin embargo, se mencionan las que se consideran más relevantes en cada una.

Las estrategias propias que se utilizan dentro de las Artes Visuales y los procesos cognitivos y habilidades que se desarrollan en función de estas son:

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES VISUALES	PROCESOS COGNITIVOS Y HABILIDADES QUE DESARROLLAN
1. Proyecciones, análisis de imágenes u obra.	Observación, desarrollo de análisis formal, conceptual, características simbólicas y culturales, percepción visual, contextualización, reflexión, interpretación, comprensión y reconocimiento de imágenes.
2. Análisis de películas, video clips y ensayos visuales.	Contextualización, desarrollo de análisis formal, características culturales, apreciaciones subjetivas, reflexión, interpretación, comprensión, percepción visual y actitud estética.
3. Realización de videos.	Comprensión de contenidos, fomento a la comunicación visual, motivación para aprender, creatividad, habilidades visuales, utilización del lenguaje cinematográfico, plano secuencial del montaje y conciencia del video como manifestación artística.

4. Elaboración de animaciones.	Desarrollar las cualidades formales de la imagen, valorar las posibilidades que ofrecen las computadoras como instrumento de creación, capacitación, modificación de imágenes, conciencia del video como manifestación artística, habilidades visuales, uso del lenguaje cinematográfico, plano secuencial del montaje y comunicación visual.
5. Elaboración de dibujos y bocetos.	Percepción visual, pensamiento simbólico, pensamiento creativo, inteligencia espacial, pensamiento visual, imaginación, sensibilidad estética y visual, capacidades perceptivas, criterios de calidad para su valoración, representación espacial, pensamiento visual, reconoce las características del lenguaje del dibujo: figura-fondo, espacio, luz, sombra, tridimensionalidad, conciencia en la producción de imágenes, desarrollo de la observación, memoria, experimentación y desarrollo de sentimiento de autoconfianza.
6. Realización de comics.	Reflexión, relación de conceptos, creación, contextualización, comprensión de contenidos, motivación para aprender, fomento a la comunicación visual, organización, facilitar la comprensión, narración figurativa, y desarrollo de elementos del lenguaje.
7. Muros artísticos.	Proporción escala, representación espacial, sensibilidad estética, cinestésica, táctil y experimentación con el material.

8. Infografías.	Conceptualización, comprensión de contenidos, motivación para aprender, fomento a la comunicación, organización, facilita la comprensión, desarrollo y organización visual.
9. Apuntes visuales.	Comprensión de contenidos, motivación para aprender, facilita la comprensión y organización.
10. Elaboración de pinturas: la acuarela, acrílico, grafiti, puntillismo.	Desarrollo de cualidades formales de la imagen, desarrollo en el manejo de materiales y técnicas, aprecio por medios plásticos, desarrolla la relación con la imaginación y creación, desarrolla la comunicación visual, experimentación, percepción multisensorial y actitud estética.
11. Elaboración de mosaicos.	Desarrollo de cualidades formales en la imagen, manejo de materiales, creación y actitud estética.
12. Elaboración de grabados.	Conocimiento del lenguaje del grabado, habilidades en el uso de herramientas propias del grabado, comunicación a través del dibujo, desarrollo en el manejo de materiales y técnicas, apreciación y comunicación por medios plásticos y visuales.
13. Revisión de libros artísticos.	Contextualización, percepción visual, observación y reflexión.

14. Investigación de artistas.	de	Contextualización, observación, reflexión.
15. Elaboración de libros de artista.		Desarrollo del pensamiento creativo, experimentación, desarrollo de procesos de comunicación, pensamiento simbólico.
16. Modelado y construcción.	y	Inteligencia espacial, manejo de materiales, habilidades en el uso de herramientas, comunicación por medios plásticos, desarrollo de la tridimensionalidad, modo de construcción, pensamiento simbólico y pensamiento creativo.
17. Instalación.		Inteligencia espacial, manejo de materiales, desarrollo de la tridimensionalidad, comunicación por medios plásticos, modo de construcción y pensamiento creativo.
18. Elaboración de esculturas con jabón.	de	Inteligencia espacial, manejo de materiales, comunicación por medios plásticos, desarrollo de la tridimensionalidad, modo de construcción y pensamiento creativo.
19. Elaboración de Performance.	de	Organizar una acción creativa, desarrollar los procesos de comunicación, desarrollo de la gestualidad a través del cuerpo, dramatización, trabajo en equipo y montaje.
20. Elaboración de maquetas.	de	Organización creativa, manejo de materiales, modo de construcción y pensamiento creativo.

21. Elaboración de fotografías.	Configuración de imágenes, aprender a mirar, desarrollo de la sensibilidad visual, desarrollo de habilidades en el manejo de la cámara, desarrollo del lenguaje visual: composición, encuadre, luz; apreciación, conocimiento de las características del lenguaje fotográfico y actitud estética.
22. Montaje fotográfico.	Desarrollo de la sensibilidad visual, manejo de herramientas y equipo, desarrollo de trabajo colaborativo, actitud estética, organización y responsabilidad.
23. Revisión de fotonovelas.	Actitud crítica, aprendizaje y manejo de códigos visuales, comunicación visual, manejo de técnicas, creatividad, desarrollo estructural de la narrativa y montaje de cuadros fotográficos.
24. Elaboración de fotografía estenopeica.	Experimentación, valoración de la fotografía, desarrollo de lenguaje fotográfico, pensamiento creativo y actitud estética.
25. Elaboración de cámaras fotográficas.	Experimentación, valoración de la fotografía, desarrollo de habilidades en el uso de herramientas.
26. Elaboración de pintura textil.	Reconocer texturas, funciones visuales, táctiles, sensibilidad visual, desarrollo de representaciones graficas.

27. Pintura sobre camisetas.	Experimentación, pensamiento simbólico, pensamiento creativo y desarrollo de técnicas creativas.
28. Elaboración de papel maché.	Experimentación de técnicas y desarrollo multisensorial.
29. Visitas a los museos.	Paciencia, respeto, buen comportamiento, valoración por la creación artística, contemplación y percepción multisensorial.
30. Exposición de trabajos.	Manejo del espacio, organización, responsabilidad, montaje y manejo del espacio, contemplación, respeto y valoración por la creación artística.
31. Actividades demostrativas.	Organización, sentido de la responsabilidad, compartir, liderazgo, respeto y valoración por la creación artística.
32. Presentación de proyectos.	Sentido de respeto, desarrollo de comunicación, organización, disciplina, valoración por la creación artística, desarrollo de técnicas, sentido de crítica y desarrollo de lenguaje.

Fuente: Cuadro elaborado a partir de las estrategias que utilizan los artistas-docentes entrevistados, complementado con los procesos cognitivos y habilidades que se desarrollan, Siguiendo la corriente de pensamiento encabezado por Ricardo Marín Viadel en su libro Didáctica de la Educación Artística.

Como se puede observar en esta tabla existe una búsqueda de herramientas o estrategias de enseñanza centradas en la enseñanza de las Artes Visuales en la intención por lograr un objetivo pedagógico y una función dentro de lo social que

aporte y se vinculen con la experiencia estética. La finalidad de cada una de estas estrategias es expresar y generar conocimientos, habilidades que se deben de desarrollar, el uso de la creatividad ligado a las emociones que generen placer perceptivo, cognitivo o emocional, desarrollar la observación y sensibilización ligados a generar recuerdos, sentimientos o ideas para que ayuden a los estudiantes a comprender sus modos de percepción, y expresar el mundo en el que interactúan.

En el caso de las estrategias de enseñanza que utilizan los profesores de Artes Visuales, se presentan a continuación ejemplos de la manera en cómo las trabajan de aquellas que utilizan con más frecuencia los entrevistados y de acuerdo con sus características intrínsecas, mismas que se presentaron en capítulos anteriores según su clasificación pedagógica. Se recuerda al lector que esta clasificación puede variar de acuerdo con los objetivos que busque quien las emplea utilizándolas antes, durante o después de algún contenido curricular específico, con referente a la dinámica de trabajo del docente.

Las estrategias más recurridas dentro de la enseñanza de las Artes Visuales son:

Dimensión	Indicador	Características	Ítem
Tipos de estrategias de enseñanza.	Estrategias para activar los conocimientos	a) Actividad focal introductoria. b) Discusión c) Actividad generadora de información previa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cuestionario diagnóstico ➤ Lecturas de textos ➤ Discusión en clase ➤ Lluvias de ideas ➤ Exploración de temas
	Estrategias para orientar en los	a) Realización de modelamiento.	➤ Elaboración de dibujos

	contenidos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> b) Escalonamiento c) Coaching d) Articulación e) Reflexión 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflexión ➤ Elaboración de resúmenes ➤ Cuestionarios ➤ Conceptualización ➤ Reflexión ➤ Actividades prácticas ➤ Interpretación de investigaciones ➤ Explicación del docente
	Estrategias para organizar la información a aprender	<ul style="list-style-type: none"> a) Mapas mentales b) Redes semánticas c) Representaciones lingüísticas d) Resúmenes e) Cuadros sinópticos 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mapas mentales ➤ Mapas conceptuales ➤ resúmenes ➤ Cuadros sinópticos
	Estrategias didácticas investigativas	<ul style="list-style-type: none"> a) Teorización b) Investigación 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Justificación de la obra ➤ Producción de trabajos ➤ Ensayos ➤ Investigación de artistas ➤ Exploración del entorno ➤ Justificación de la obra. ➤ Presentación de proyectos

	Estrategias grupales	a) Liderazgo b) Trabajos en equipo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exposición de trabajos ➤ Presentaciones orales ➤ Críticas ➤ Visitas a museos, talleres, galerías ➤ Trabajos en equipo ➤ Performance
	Estrategias para la solución de problemas	a) Situaciones experimentales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actividades prácticas ➤ Producciones artísticas ➤ Producción de trabajos ➤ Trabajo final

Fuente: Cuadro elaborado a partir de las descripciones realizadas por Cristina Moral Santaella, Gerardo Hernández, Leonor Laura Herrera y Arceo Díaz Barriga y las respuestas de los docentes entrevistados.

La enseñanza de las Artes Visuales anima a los estudiantes a generar un aprendizaje analítico y personal más profundo con la elaboración de sus trabajos, los estudiantes se enfrentan a la superación y resolución de problemas, a la planificación, organización y comunicación; la observación de obras refuerza su visión y sentido del análisis, la percepción, a asimilar conceptos y construir significados. Por ejemplo, menciona dos profesores en cuanto a observaciones que tiene de sus estudiantes después de haber cursado la asignatura:

Profesora B: “Pues en todo, yo creo que la gente que he tenido, yo creo que la que ya salió la mayoría sigue en ese medio, sigue como interesado como en producir o en ver exposiciones, o lo escuchas como que comenta cosas relacionadas con las artes y así, ¿ahí

como que te das cuenta no? Y si hay como un cambio muy grande que ves de que entran hasta que salen por ejemplo los chicos que dibujan no, desde siempre, ¿pues si al principio dibujan mucho pues lo que están viendo en el medio pasivo no? En caso mucho es como manga ósea estas cosas como coreanas y ya al último ya pues su obra como que florece como que ya tiene más referencia incluso del grafiti y la artesanía también, ya es distinta”.

Profesor A: “El interés cuando me decían: -Hay maestro ¿A poco sí?, les despierta el interés eso. Me decía por lo menos un granito, un granito mío queda ahí.”

A continuación, se explicarán de manera detallada por los docentes en qué consisten cada una de las estrategias mencionadas, mismas que, se irán complementando con base a la teoría.

ESTRATEGIAS PARA ACTIVAR CONOCIMIENTOS

Las siguientes estrategias preparan al estudiante en relación con lo que va a aprender y les permite ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente, por ejemplo, dentro de las estrategias para activar el conocimiento están:

- Cuestionario diagnóstico.

La mayoría de los docentes parten de un cuestionario diagnóstico lo que permite, por un lado, a los estudiantes concientizar sobre la materia, que comiencen a pensar en términos propios de esta y por su puesto a los docentes evaluar los conocimientos de estos; lo que a su vez les permite hacer una valoración, con base a las habilidades y conocimientos que presentan los estudiantes, para decidir desde donde comienzan a impartir el curso.

Profesor E: “Me gusta mucho explorar qué es lo que ellos conocen, por ejemplo al inicio del curso siempre les genero un cuestionario diagnóstico, a partir de ese cuestionario diagnóstico yo veo sus debilidades y en base a esas a habilidades yo veo a donde enfocarme más durante mi curso, sino saben nada de pintura pues entonces me voy a enfocar más en pintura y en base a eso replanteo mis actividades, porque te decía ya tengo un programa y no es como seguirlo a, b, c, sino este programa como me va a funcionar con este grupo pero en base al primer diagnóstico que yo ya tuve con los chicos, les hago una primera evaluación de donde generalmente trato de ver cómo reaccionan visualmente, cómo reaccionan de manera auditiva y cómo reaccionan con una actividad más quinestésica donde puedan moverse ellos o donde puedan aplicar otro tipo de estrategia, y en base a eso es como replanteo mis actividad.”

De esta manera el docente explora el conocimiento previo de los estudiantes.

➤ **Lecturas de texto.**

Aquí una profesora nos da cuenta del tipo de lecturas que se manejan y que al mismo tiempo se les proporcionan a los alumnos.

Profesora B: “Revisamos como de historia del arte de Gombrich [...], las de Mario de Mikenli o Lourdess Sirot, algunos textos que existen en la red como de Klemin Glimber: Vanguardia Gich y de arte contemporáneo diferentes teóricos, ¿no? Como Ana María Wash o esta editorial de México, Alias, que publica textos de artistas contemporáneos y de diferentes partes del mundo [...]Pues lo comentamos, o sea, normalmente trato de darles el texto antes del tema que veamos ya para cuando veamos el tema decir a pues si así, esto de acá, si ven que la línea era así, era por esto no”.

Profesor D: “Les he enseñado mucho por ejemplo Aristóteles, Sócrates y Platón, les enseñó por ejemplo que les facilita mucho las cosas siempre Elithias mayor, que es un diálogo entre Platón y Sócrates, sobre que es la belleza, entonces siempre se los digo, y como muy, muy, muy simple para que ellos lo comprendan entonces ellos se ponen a debatir sobre qué es lo bello, entonces eso les facilita mucho a la hora de ver arte, porque ven que la belleza es el objetivo”.

Se llevan a cabo lecturas de texto cortas dentro del salón de clases, que comentan antes de ver un tema. El realizar esta actividad les permite a los estudiantes adentrarse en el tema, tener información, saber conceptos, abrir el panorama del cual van a tratar.

b) Lluvia de ideas y discusión en clase.

Esta actividad la manejan para la introducción de un tema utilizada a partir de la presentación de un tema, o una obra con preguntas como: ¿Qué piensan? ¿Por qué es así? ¿Qué opinan? ¿Funciona? ¿Qué sabes acerca de esto?; lo que permite generar información acerca de los conocimientos previos con los que cuenta el alumno, etc.

Profesor D: “Antes de decirles cualquier cosa, esto es arte naíf, o esto se hizo con puntos, o esto es surrealismo onírico y los sueños, antes de eso les digo:

- Haber, ustedes ¿Qué piensan? ¿Qué creen que sea esto? En su opinión.

- ¿Por qué creen que sucede así?

- Es que parecen dibujos de niños de 6 años.

- Aja y ¿Por qué? - Es como:

- ¿Qué creen que podría funcionar? - O incluso dejo que ellos piensen como... como que dejo que ellos le encuentren lo interesante ellos mismos”.

Profesor A: “Primero hacerles como un tipo de preguntas ¿Saben lo que es el cubismo? O ¿Saben qué es el surrealismo? Y escuchar sus respuestas”.

Profesora G: “OK; a ver, primero les hablo en palabras muy sencillas, no sé si en otro momento hemos hablado de prehistoria de estas imágenes que fueron creadas, cuáles son algunas de las teorías alrededor de la imagen prehistórica, de la pintura rupestre, ¿Por qué se hacían? Y sí como que bajo un poquito las palabras como una especie de cuento y a partir de ahí les hago pensar cómo situarse en el contexto, cuáles son las necesidades que tienen, o sea, necesidades, comer, vestirse, tener un refugio. ok, a partir de eso vamos a hacer una representación porque yo les preguntaba que necesitas, y seguro pensaban no sé, en una consola, o en cualquier cosa, un iPhone no, no en necesidades, necesidades, o sea deseos son otras cosas, que tú quieras tener pero no es tal, y entonces como que hablando y me decían también como observar ¿no?, observar el cielo por ejemplo, y digo ¡justo!, porque a partir de esto puedes procurarte muchas cosas, digo ahorita ya no nos importa porque pues tenemos una casa y porque llueva, trueno ahí está, pero antes cuando no tenían, pues tenían que moverse, y entonces un poquito empiezan a imaginarse y empezamos también que no había pinturas, entonces ¿Qué colores? o ¿con qué podían hacerse esas representaciones? Con colores de la tierra, y entonces sí empezábamos a hacer escenas de necesidades”.

En caso de la discusión:

Profesor E: "Un ejercicio también que les planteo mucho casi en mi primera clase, después de mi presentación, yo les llevo una presentación de PowerPoint y les muestro, les llevo como veinte imágenes, un Gabriel Orozco, luego una Frida Kahlo, luego voy otra vez a Gabriel Orozco, luego le tomo una foto a la calle y así, así, y les digo de estas señáleme ¿Cuál es arte? Y el chico te empieza a decir y generalmente muchos... o les pongo un Velazco o un cuadro emblemático de la historia del arte y si, ellos eligen, ubican más inclusive a Picasso, luego esto es arte, y si ven la obra de Gabriel Orozco,

- ¿Esto qué?

¿no?

- Eso no es arte, es basura.

Desde ahí empiezo a reflexionar con ellos porque te dicen:

- Yo considero que, si es arte, porque el poner una lata arriba de una sandía, a alguien se le debió de ocurrir, no nada más es porque lo puso.

Y luego ya entonces les llevo la película, ven el proceso de Orozco y ya dicen:

-Órale, esta padre el proceso.

y hay quienes te dicen:

- No, no está padre, eso no es arte, o lo mandas, la mandas a ver la expo del museo de arte moderno y hay quien te dice:

- Está padre esa expo.

o y hay quien te dice:

- ¿Por qué eso es arte profe? No, eso no es arte.

Y si les explico no, que realmente en el arte pues hay diferentes vertientes, hay quien puede ver un bote de basura como arte y hay quien puede decir no, eso no, es una tontería decirle a eso arte. Pero tampoco les digo la verdad absoluta, es la que tú piensas o la que piensa la otra persona, son percepciones y el arte es eso, el arte te va a cuestionar, el arte te va a decir, este..., te va a invitar a la reflexión y ya tú vas a decir que es lo correcto para ti, no puede haber una verdad absoluta, porque tampoco les puedo decir, aunque yo esté en contra de eso yo no puedo decirles: eso no es arte”.

Profesor D: “Me involucro con ellos y les digo siempre, como ¿Qué opinas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Tú qué piensas? Y ¿Por qué crees que sería así? Si tú fueras artista, si tú fueras fotógrafo, ¿Sabías que la fotografía también es arte? ¿Sabías que la música también es arte? ¿Sabías que si pintas es arte? ¿Sabías que no tiene que salirte igual que en la foto para que sea arte? Entonces ellos como que dicen oiga profe ¿Pero y si...? ¿Pero y si...? ¿Pero y si...? Después de que les respondo la duda se quedan como ¡oh! Eso es mucho más libre de lo que creía ¿no?”.

El diálogo como menciona Michael J. Parksons resulta necesario para evaluar los juicios que surgen de la propia experiencia al observar los “significados de la obra de arte”¹⁷⁸, lo que permite confirmar o corregir los conceptos y valores que constituyen a estas; de tal manera que, el diálogo permite elaborar juicios más

¹⁷⁸ Michael J. Parsons. “Cómo entendemos el arte”. Una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética. Paidós. México. 2002. Pág. 48.

adecuados sobre las obras de arte en torno a una misma situación común de análisis de una obra.

En este punto considero importante también exponer la manera de enseñanza que tienen los artistas docentes que resulta ser de una manera particular dentro de la enseñanza de las Artes Visuales, para lo cual se expresan los siguientes comentarios:

Profesor C: “ El año pasado cuando di estudios visuales II y vimos como funcionaba el Branding, la mercadotecnia estaban mucho más interesados que cuando les mostraba arte contemporáneo, o sea les interesaba más como se modificaba, porque vimos casos como de ropa aquí en Cuernavaca, este, de tiendas como de las plazas y todo eso, estaban mucho más interesados como en marketing, el branding que en el arte contemporáneo, y yo les dije pues sí, pueden sea hacer lo que quieran, o sea que estudien artes no significa que tienen que ser artistas para vender en galerías, sino que siento que pueden dedicarse a lo que ustedes quiera, quizá están más emocionados como viendo cómo funciona, por ejemplo la imagen de Coca-Cola, como se hace márketing con Coca-Cola , como funcionan los colores, cómo funciona el arte público. Como que estaban más atrapados pues en cuestión de mercadotecnia que cuando les di arte contemporáneo, para entender los simbolismos, entonces siento que a veces esa salida es más interesante, mostrarles que la cultura visual se aplica en todo.”

Profesor D: “Otra parte importante es de que trato de que sea como lo más liberal, yo no sé si sea como lo mejor en cuanto a una academia por ejemplo o una institución educativa pero por ejemplo yo en mi opinión les he dicho que no tienen que hablar de mí de usted, no tienen que pedirme permiso para ir al baño, no

tienen que este, sí, si quieren decir algo pueden levantar la mano, y si no los escuchan pueden hablar, como no tratar de... ni que se sienten en línea recta, ni que no, pueden hablar entre ellos mientras pintan, como no tratar de cerrarlos tanto, como que no asocien que el arte es una materia más que tienen que pasar sino que un momento de recreación para ellos”.

Profesora H: “Te dice que tengas al alumno sentado y callado, que tu estés en una plataforma o en el escritorio, los alumnos solamente opinan levantando la mano o se expresan en los exámenes, entonces yo digo no, yo no concibo una clase donde mis alumnos estén callados, ósea, es una clase de expresión.

Pero aparte es muy contradictorio porque por un lado te dicen, no, si, la nueva educación que el niño aprenda experimentando, haciendo, y por otro lado todavía lo quieren..., te dicen no, no pueden platicar, bueno a mí me exigen mucho eso en mi escuela, de que tiene que estar sentado en su lugar, no puedes ponerlos en círculo, y ¿Por qué está platicando? Y ¿Por qué? díctele, díctele, eso es una presión horrible.

Y los niños, el mundo en el que están viviendo nuestros niños ya no funciona así, ósea los niños todo el tiempo te cuestiona, te dicen, opinan y si el arte es así, es un medio de expresión no puedes limitar a un niño, ¿no?, ¿Por qué si le estoy pidiendo de que explote? Que platique, que me diga, que haga, ¿Por qué lo voy a tener callado? Si a mí, me ha pasado mucho desde con primaria hasta con prepa que no sé porque mis alumnos toman mucha confianza, me toman mucha confianza, pero porque creo que el mismo ambiente que propicio en mi clase ellos se sienten libres, y como que ven que es la única clase donde pueden ser ellos que no los tengo sentados, no los tengo callados, no los tengo en filas, que

se ensucian, que tiran, que se manchan, entonces es como pues sí, es justamente contradictorio que tu pidas que un niño se exprese pero a la vez con estas limitantes de la educación tradicional de pues si debes de ser un soldadito y justamente estos cambios en el sistema educativo pues es extraño, quieren dejar la educación tecnócrata que buscaban como para hacerla más humanista pero pues al final del día no sabes cómo porque todas las escuelas tienen reglamentos, tienen lineamientos, te piden que apliques exámenes”.

A raíz de estos comentarios se puede observar las opiniones que tienen los docentes respecto a la enseñanza de las Artes Visuales por un lado las direcciones que puede tomar los programas respecto a los intereses de los estudiantes, convirtiéndose en una materia que tiene la flexibilidad para hacerlo y por el otro es la libertad y el trato que se les brinda a los estudiantes en este espacio.

ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Ahora, dentro de la clasificación de la orientación de los contenidos de aprendizaje se presentan los siguientes ejemplos de estrategias propias del artista-docente:

c) Elaboración de dibujos.

En este caso en ocasiones los artistas-docentes realizan los dibujos, lo que sirve para enseñar cómo hacer el trabajo, para que los estudiantes observen, analicen, perciban o imaginen, lo que a su vez ayuda a desarrollar la sensibilidad visual de los estudiantes y relacionar símbolos.

Así mismo, el profesor menciona que, dentro de su explicación para la elaboración de estos, funciona como una especie de incentivo para que los estudiantes tomen seguridad de las herramientas, la forma de hacer los trazos y elaboren sus propios trabajos; otros casos es que se usan esquemas realizados por los mismos

docentes para explicar la construcción de una cosa, los pasos a seguir en la elaboración de piezas, objetos, montaje etc. o resolver situaciones estructurales o espaciales:

Profesor E: “Por ejemplo les puedo llevar yo un ejercicio de dibujo, si yo quiero que trabajen figura o por ejemplo algo básico: dibujo a través de figuras geométricas, por ejemplo, primero hago yo mi esquema en grande, se los muestro o generalmente en el pizarrón yo les planteo la actividad, se las trazo, o sea ellos observan como genero yo mi proceso, les explico y ahora si háganlo ustedes”.

Profesor D: “Yo creo que específicamente la práctica cuando pintamos, cuando dibujamos generalmente yo hago un dibujo o sea no es de vamos a pintar con los gises y aquí me siento a verlos o me pongo a usar el teléfono, generalmente si siempre yo inicio, hago un dibujo y eso les funciona porque como que es como la prueba de si se puede o vean ¿no? y ni siquiera, no lo hago como un súper dibujazo, o sea como muy simple, sino como algo que vean que ellos si lo pueden lograr, entonces es como un incentivo”.

Tres docentes concordaron que otro aspecto básico e importante en la enseñanza de las Artes Visuales es el dibujo realizado por los estudiantes, para lo que se les deja hacer diferentes tipos de dibujo como: reproducción de imágenes visuales, técnicas artísticas como la gráfica, el puntillismo, una forma era implementarla a partir de lo que los estudiantes ya saben, generarles confianza, hacer que pierdan el miedo a experimentar y superar su sentido de la frustración haciendo que los estudiantes aprendan a tener seguridad, a corregir y equivocarse las veces que sean necesarias y empezar de nuevo si es necesario.

Profesor A: “Puntillismo, con estilógrafo era muy desesperado me decían:

- Ay, maestro, oiga ya me cansé.

Hubo una chica en tercero que hizo una esfera; punto por punto, manejo la luz y la sombra, padrísimo”

Hacer dibujo les ayuda a los estudiantes a desarrollar su sentido del espacio, creatividad, frustración, paciencia; dependiendo del tema o como se les maneje la información se logrará interesar al estudiante y motivara a que lo realicen.

Profesor E: “Por ejemplo este año, en día de muertos los puse hacer tapetes, pero primero los puse a explorar en la cancha de basquetbol y a ellos los veías dibujado y se frustraban porque en una clase se pasaban dibujando y llegaban los chicos y borran todo, pero lo hice a propósito para que manejaran esa cuestión de la frustración y ya al final este me decían pero es que se va a ver reflejado con nuestra evaluación ya con las evaluaciones que eran buenas porque yo lo tomaba así, como sus bocetos y que se los borren, sus bocetos y que se los borren, pero nunca les dije y ellos se frustraban y me dicen no es que nos lo borran y es que al otro día ya no hay nada, o cae el agua y ya no hay nada y entonces ya cuando vieron su resultado final porque hasta el final yo les pedí el aserrín ya para llenar el ejercicio ya cuando lo vieron porque ya habían hecho prueba error, prueba error y al final vieron el resultado, ellos se impactaron y pues obviamente yo los recompensé en la evaluación”.

Explica una maestra que enseñó grafiti:

Profesora H: “En cuanto yo les tocaba el tema si es ilegal, les daban ganas de hacerlo y yo ok, pues les voy a enseñar a hacer estencil y traigan su papel, traigan unas cartulinas y digan a sus papás si tienen alguna lata de aerosol o yo les llevaba alguna, pero les daba tanta emoción estar con el cúter y estar recortando el papelito, o sea, simplemente a los niños que era como, tengo un grupo que

son trece hombres y dos mujeres, como que el simple hecho de que la miss nos está enseñando a hacer grafiti, la miss nos está enseñando algo que no nos debería de estar enseñando porque pues no está bien, creo que es de las pocas clases en que he visto a todos participando y a todos interesados y sin miedo, o sea, ni siquiera que me voy a ensuciar, ¡no!, tomaban la lata y así como van”.

Profesora F: “Les pregunté específicamente que es lo que les gustaría aprender y pues ya hubo varios que dijeron: tomar fotos de productos y entonces ya yo hacia una clase de fotografía de producto, otros que tomar retrato, ya hacían retrato, entonces pues más bien, la clase está basada en lo que les interesa aprender pero eso con una base, o sea yo se los dije porque me dijeron queremos aprender foto de producto, yo les dije sí, pero ante tenemos que aprender iluminación para poder hacer fotografía de producto”.

Profesora G: “Yo creo que lo tienes que vincular con algo que ellos vean, porque de repente pueden pensar que le arte es algo sublime, allá en los museos y que no tienen nada que ver con el aquí y ahora de su presente, de su vida, y entonces hay veces que les hablo de artistas contemporáneos, gente que está haciendo cosas ahorita, que a veces pueden ser transgresores, que a ellos les llama mucho la atención, de que están en una edad de querer saltarse todas las reglas y entonces de que alguien ya lo hizo y lo está haciendo super bien, entonces como ahí que sea un poquito más relacionado con la edad que tienen, de lo que son ahorita, no les voy a hablar de Rembrandt y sabes, porque, no es que este mal pero si llego a hablarles de él es porque antes ya vimos otras cosas y es como el gancho, el anzuelo para que ya se queden acá.”

Aplicar este tipo de estrategias, obedecen a dos dimensiones, la primera corresponde a reflexionar sobre la importancia de que la enseñanza de las Artes Visuales debe corresponder a los intereses de los estudiantes; la segunda, mencionan los docentes, que es fundamental que se les enseñe a los estudiantes que no se pueden limitar, y jamás decirles que no pueden dibujar, o que su dibujo está mal. Al contrario, algunas formas de instrucción sería que traten de hacerlo según sus habilidades o capacidades, enseñarles y guiarles en la manera en cómo pueden abordar el ejercicio, mostrarles ejemplos o incluso explicarles la manera en cómo lo pueden realizar, explicarles como lo pueden mejorar, hacer observaciones o si lo puede hacer por otro método, técnica y hacerles ver el avance que tienen en sus resultados; un ejemplo es el siguiente:

Profesor D: “Generalmente les digo como, como una especie de placebo para el medio, porque siempre tienen mucho miedo de experimentar, miedo de aventarse, entonces yo genero una especie de placebo como hacerles creer algo, y entonces les digo: si ustedes se traban, entonces yo voy a su lugar y yo les ayudo a dibujarlo, entonces con una vez que lo haga, les ayudo poquito y ellos como que le pierden el miedo y entonces en la siguiente sesión les digo lo mismo pero ya no me piden ayuda; pero lo hacen sabiendo que si llegaran a equivocarse yo les ayudaría y al final ellos lo terminan solos, entonces ellos como en su mente creen que no pasa nada si se equivocan porque les puedo ayudar, entonces se avientan”.

Sobre todo, que el estudiante se dé cuenta de que el arte visual como la pintura o el dibujo es una diversidad de formas, colores, texturas y de diferentes tipos de expresiones y que pueden llegar a cualquiera de estas a partir de la apropiación y exploración de sus posibilidades.

Profesor E: “Pues primero básicamente, poniéndoles, así como, o sea, enseñándoles que no se pueden limitar porque lo primero que te dice un chico que le planteas un ejercicio de dibujo o pintura, lo que te decía hace un rato es que:

-Yo no lo puedo hacer. -Entonces, lo primero es:

-No me digas que no lo puedes hacer, tú hazlo como lo puedas realizar.- y enseñándole que no le voy a evaluar un ejercicio de una manera como muy drástica y no decir: pues no te salió exacto esta incorrecto, no, sino ver cómo puede abordar el ejercicio y al mismo tiempo cuando él ya tiene el resultado haciéndole ejemplificándole, yo ejemplifico como puede construir o como puede mejorar eso que ya construyó él a través de otro método o de otra forma”.

En estas líneas que expresan los entrevistados exponen ciertas circunstancias que presentan al poner a trabajar a los estudiantes con ciertos materiales y de manera creativa, puesto que estos últimos muestran desconfianza en primera instancia en la elaboración de sus trabajos, ya que los estudiantes tienen miedo a experimentar, y a equivocarse, al utilizar los materiales, a que el trabajo, en muchos casos el dibujo, no les quede bien en el primer intento y en algunos casos se puede decir que se da un bloqueo creativo, que de acuerdo con María Briz Reyes puede darse por dos causas, ya sea por la personalidad del sujeto creador o por causas externas sociales¹⁷⁹, esta última condicionada porque en ocasiones la educación que pudieron haber obtenido no fomenta los procesos creativos, y muchas veces los estudiantes adoptan una serie de normas generales para conducirse en la escuela,¹⁸⁰ es decir que se les acostumbra a que se les diga que tienen que hacer; situación que limita la creatividad del estudiante. Lo que resulta

¹⁷⁹ María Briz Reyes. “Estudio de los bloqueos creativos en artistas visuales”. Universidad Politécnica de Valencia, España 2017 Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=156425> Consultado el: 16 de julio del 2020.

¹⁸⁰ Eisner. Op cit. Pág. 18.

diferente a que el profesor pueda explicar el proceso del trabajo y dirigirlos a que lo realicen respetando el proceso creativo del estudiante.

Por lo tanto, la enseñanza del arte implica una guía, y una continua estimulación de animar a que el estudiante practique el dibujo, sin que el docente límite la expresión artística, explica:

Profesor D: “Yo creo que lo principal sería que no hay nada más diverso que el arte. Entonces que hay muchísimos tipos de formas, colores, texturas y todo de arte, entonces si hay algo que no puedo decirles es el arte es así, no es así, no puedo decirles esto que tú estás haciendo está mal, eso es algo que si nunca hago, entonces, eso es como dejárselos claros a ellos, nunca ningún momento en ninguna de las clases que he dado, que te digo, a ningún grado que hagan una obra de arte les digo es que está mal, o es que te falta esto, o es que ya te pasaste en eso porque lo que les estoy promoviendo es que el arte es como algo personal, es expresión entonces no puedo ir yo y decirles es que te falta esto, que ellos me piden como -me ayuda en esto- pero es porque ellos me están pidiendo que yo haga eso, como si yo fuera una extensión de ellos, como si yo fuera su pincel, entonces no, no, no, no. Estoy como guiándolos entonces lo primero puede funcionar todo lo demás en tanto tengan claro que el arte es muy diverso y que no hay nada como establecido, entonces yo creo que sería eso principalmente, eso tiene que quedarles claro”.

Incluso se maneja el dibujo como forma de registro o imágenes para complementar los apuntes de los estudiantes.

Profesora B: “Yo les sugiero que no nada más tomen notas, que traten de bocetar una pieza no, porque se les queda mas no sé,

distingue esto, el neoplasticismo pues son puros cuadrados el expresionismo como más fuerte así”.

Y que puede incluirse en otras materias:

Profesora H: “Yo trato de que a lo largo del ciclo escolar hablar con otros maestros y de que también los apliquen en su materia por ejemplo la maestra que les da ciencia siempre les pone actividades de física y de química y ya sabes cuando hacen estos modelos químicos de cómo van las moléculas o algún modelo de ciencia de algún aparato digestivo, respiratorio, todo eso trato de decirle a los chicos por ejemplo si esta semana pintamos con acuarela, ok tu miss te va a pedir que hagas un dibujo y que apliques la técnica, entonces también para que ellos aprendan que lo que se ve en la clase de artes puede utilizarse en otras disciplinas”.

Lo que justifica y de acuerdo con Eisner la incorporación de las artes a otras materias representa poner en práctica y de manera activa aquello que para los estudiantes se ha aprendido. La capacidad artística que aprende el estudiante con relaciona a las actividades expresivas ayuda dentro de los procesos educativos a ampliar en el estudiante sus ideas, imágenes, habilidades, y ofrecerá retos a los estudiantes que ayuden a desarrollar su pensamiento cognitivo. Lo que involucra también enseñar la relación interdisciplinar de las artes con otras materias de tal manera que los estudiantes las reconozcan y den significado, lo que ayuda a su motivación por el aprendizaje.¹⁸¹

Las siguientes tres estrategias se pueden complementar entre sí

- d) Guiar las interpretaciones de los estudiantes.
- e) Explicación por parte de los docentes.
- f) Retroalimentación.

¹⁸¹ Eisner. Op cit. Páginas 143 y 151.

Estas estrategias son utilizadas por el profesor para mantener la atención de los estudiantes y se utilizan para indicar a los alumnos sobre qué puntos, ideas, conceptos deben centrar su atención, en una forma de codificación y aprendizaje

Profesor D: “Vimos una escultura que era un caballo mecánico, era como una máquina de caballo y retrataba que en los principios del S. XX los animales fueron sustituidos por las máquinas, entonces un artista hizo un caballo mecánico y yo les decía esto es mucho más interesante que ver el dibujo de un caballo, la foto de un caballo, un caballo ya sabemos cómo es, pero que nos haga pensar sobre la maquinaria y la sustitución es como ¡Wow!, un concepto, esto si es arte, no un dibujo que encuentras en una galería en plaza Cuernavaca en las mañanas, ¿no? Ellos, así, como en su trip ¿no? Y yo les decía:

*-¿No creen que esto es un poquito más interesante que ponernos a pintar el mar y lo mismo que ya hemos visto cien veces? - Ah ¡sí!
- Y ya de raíz ellos empiezan como a crear y a perderle el miedo, pero siempre es dejando que ellos lleguen a la conclusión, claro yo los guío, pero dejo que ellos solitos se den cuenta, yo creo que eso sería la clase”.*

g) Conceptualización.

Este tipo de estrategias ayuda a los estudiantes a comprender términos o conceptos que se van a estudiar durante el aprendizaje; les ayuda a los alumnos a encontrar sentido y/o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso. Puede realizarse concientizándolo o comparando la teoría con la práctica. Un ejemplo puede ser de la siguiente manera:

Profesor C: “Bueno como son estudios visuales vemos inicios de la visualidad, primeras representaciones, pinturas en las cavernas,

como ha ido cambiando la representación a través de las clásicas, así Egipto, Roma, llegar a las representaciones religiosas, ¿no?, esa es como una especie una parte, como llegar a las representaciones en el mundo Clásico. Y otra es estudios de semiótica, ¿Qué es un signo? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un icono? Cómo funcionan, cómo podemos verlos, son como más o menos las dos partes como de mi curso como primero y segunda parte. Conceptos también básicos como la semiótica, que entiendas qué es la semiótica, qué son los signos, como, cuáles son las funciones de los signos, y cosas también básicas como sistema de comunicación [...] pues sí, cómo funciona ese sistema de comunicación el emisor, el receptor, el mensaje, términos muy sencillos como qué es un medio, cómo funciona el medio y eso cómo trasladarlo al arte [...] pues vemos terminología, les hablo de semiótica les voy poniendo ejemplos que ellos también me compartan si le entendieron, que ejemplos pudieran darme”.

En el caso de la conceptualización en la práctica:

Profesor D: “Algo que por ejemplo les gusta mucho y he notado en jóvenes de su edad es: por ejemplo, el surrealismo, porque se acerca mucho a los sueños, a los imposibles y como están en la etapa del soñar y todo eso, lo pienso mucho así, por ejemplo:

- ¿Cuál es la fórmula del surrealismo?

-No pues, un objeto ajeno a otro sobre un plano ajeno a ambos.

Entonces era...

- ¡Es eso! Piensen en cualquier objeto, el que ustedes quieran.

y me decían:

- *Un elefante.*

-*Ok, ahora piensen en un segundo objeto.*

-*Una dentadura.*

-*Ok, ahora piensen una dentadura y un elefante ¿sobre? ... y ellos*

- *Eh... dentro de un taller mecánico.*

Y yo - ¡Perfecto! entonces imagínense un elefante con una dentadura humana dentro de un taller mecánico eso es el surrealismo, dos objetos que no tienen nada que ver entre ellos en un escenario que no tienen nada que ver con ninguno de los objetos, entonces ellos eran como de - ¡Wow!

➤ Hablar desde la experiencia.

Esto se refiere como estrategia, a un diálogo por parte del docente sobre las etapas en su proceso creativo, lo que funciona como estimulante para que el estudiante se interese en procesos artísticos o les ayude a desarrollar sus proyectos, se muestran los procesos de los artistas y se hace énfasis en las características o en la manera en la que ellos producen, lo que genera en el estudiante no solo el interés sino el desarrollo de la sensibilidad por acercarse a los artistas o que ellos mismos se interesen en el proceso.

La mayoría coincidió en que este tipo de estrategias sirven para que los estudiantes se den cuenta de que es un proceso humano, cercano y fácil de lograr. Que no lo vean como algo inimaginable, distinto, imposible. Un maestro se vale de esto para animar a los estudiantes

que se van a desempeñar dentro de este ámbito a que hablen de su propia obra.

Profesor C: “Como artista, [...] eso ayuda también a que escriban, les hablo mucho también de mi proceso, es bien interesante, no digo que nada más sea mi proceso, o sea también, como que tenemos que la escritura es esa cosa como tediosa, también les hablo de cómo es mi proceso, o sea, veo una película, la charla con alguien como esas cosas de tener la cabeza en blanco, el proceso de edición, como tenerlo más cercano, es algo que tengo con mis alumnos de licenciatura cuando van a hacer la tesis, creen que es algo muy alejado pero les comparto como mi proceso para darse cuenta que es algo muy humano y muy cercano y que es fácil de lograr, porque quizás ellos como productores de procesos prácticos lo hacen más intuitivamente los de prepa y funciona pero en cuando es como entonces escribe un texto lo ven como algo como inimaginable, distinto, imposible, entonces hablarles también como del proceso también como humanizar el proceso y decirles: no es cosa del otro mundo esto es lo que se hace y ya”.

Profesora F: “Es esta que te digo: que invito a amigos que también son fotógrafos o pintores o igual están dentro de las Artes Visuales y lo que hacen básicamente yo les digo a estos amigos que preparen alguna presentación un PDF y les enseñan, primero él llega y les cuentan cómo llegaron al arte, yo siempre les digo que hagan eso, como es que llegaron al arte y ya de ahí como ha sido su experiencia como artista y les enseñan su trabajo.”

Profesora G: “Hay que hablarles del artista como persona, que no solo era artista pues, que si vivía bajo ciertas circunstancias, que pues muchas veces no tenía para cubrir las necesidades básicas pero aun así era como una constante que estuvieran produciendo,

también está esta idea del artista como ha cambiado que ahorita pues, eso es bien diferente el mercado del arte, trabajar para vender y antes era como un ejercicio más personal creo, entonces primero o por ejemplo con contemporáneos, alguna vez vimos el trabajo de Barbara Kruger y era como: -Bueno pero esas son imágenes de revistas, sí justo, por ahí es de donde está ella llegando al público no está siendo como una separación y porque ella ha trabajado en revistas toda su vida ok, entonces trabaja en una revista pero al mismo tiempo la crítica, a partir de eso es que ella está haciendo sus herramientas de ataque digamos, hacia el medio, y vean como es la composición, está jugando si con las fotografías que ya conocemos.

- Pero hay un texto, -ok y eso,

- Esa imagen yo la he visto en una camiseta.

- Sí, seguro porque justo también son medios, si es la revista puede estar en una revista, puede estar en una camiseta, espectacular, ok, vamos a hablar un poquito de quien es ella y demás, entonces siempre o intento, no hay una clave para hacer sensible a alguien porque finalmente todos tenemos una historia bien diferente, hay unos que por más que le cuente no les va a interesar, ahí hay un plus, somos diferentes personas, no es que esté bien o esté mal, sólo es que somos diferentes, pero sí trato, o al menos esa podría ser algunas de las estrategias que ellos se acerquen a los artistas no como artistas sino como personas, eso podría ser”.

Esta actividad se puede incluir el mostrar a los estudiantes la producción de los profesores.

Profesora F: “Uff, ahí yo si soy una persona muy pasional, en este caso en la foto en específico si es algo que me mueve muchísimo

de todas las Artes Visuales que yo estudié, realmente yo estudié Artes Visuales por la fotografía entonces cuando lo llevé a enseñar es algo que me movía mucho porque a veces no encontraba las palabras, no las encuentro como para explicarles lo que significa para mí la foto, entonces creo que la forma de sensibilizarlos que he tenido es por medio de un trabajo, por mis experiencias. Hago mucha foto de autor, autorretrato en la foto trabajo mucho eso, hago mucho desnudo también, incluso cuando yo les mostré foto de desnudo, digo son adolescentes pero a mí me sorprendió mucho porque de alguna u otra forma ellos, ellos más bien me sorprendieron a mí porque ellos se lo tomaron con toda la calma del mundo, todo el respeto del mundo y bueno eso también tiene mucho que ver con la escuela porque les empiezan a enseñar toda esta parte de que en el arte se ve diferente, entonces creo que los sensibilizo por medio de eso y también siempre los trato que lleven sus emociones a plasmarlos en fotos.”

A través de la figura del artista-docente se puede reconocer a partir de la experiencia que tienen como artistas un saber y una apreciación por el arte que se incorpora a las formas o maneras de enseñanza ya sea que se presente a través de conceptos, inclinaciones estéticas, técnicas, filosóficas etc. lo que condiciona a su vez las experiencias artísticas o estéticas de los estudiantes. Como menciona Alejandra Montané en su artículo *Profesores artistas y didáctica generativa* es dentro de este contexto en el que se determina el análisis de los saberes, nacidos de la génesis entre el pedagogo y el artista y que configuran la didáctica y el interés.¹⁸² Algo a lo que Maffesoli llama “forma formante” que se refiere a una

¹⁸² Alejandra Montané López. “Profesores-artistas y didáctica generativa”. Revista d’Innovació i Recerca en Educació Universidad de Barcelona . Institut de Ciències de l’Educació. 2019. Pág. 2 Consultado en: <https://search.proquest.com/openview/f90d342eb8d9e95eee58c016b4787fea/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2034487> Consultado el: 17 de julio del 2020.

forma, la cual dentro de esta lógica es un formante que va a formar un cuerpo social es decir, hace una sociedad.¹⁸³

Además, se vale en la enseñanza de la presentación de su propio trabajo o toma como modelo el trabajo de otros artistas para producir una reacción de ánimo o de imitación del estudiante; lo que resulta ser útil en esta búsqueda de sensibilizarlos al arte. De esta manera por influencia de la observación directa del trabajo del artista, el alumno intenta adquirir nuevos conocimientos, técnicas, expresiones artísticas incentivado por un modelo referente.

Así como menciona José Luis Crespo en su artículo *Cuando el docente es un artista*, la cual, cuando la educación artística está bajo la dirección de un artista-docente esta suele orientarse con base a tres fases pedagógicas complementarias: el estudio del arte, el contacto directo con las obras y la práctica artística¹⁸⁴; mismas que se han ido mencionando a lo largo de este análisis.

➤ Contextualización del arte.

En la enseñanza del arte es necesario ubicar a los estudiantes en relación con el contexto histórico del momento que se va a estudiar para este proceso utilizan libros e incluso películas, mencionan los artistas-docentes:

Profesora B: “Que tengan que ver con referente a las materias que estamos dando por ejemplo si estamos viendo Expresionismo Alemán pues vemos Metrópolis, ¿no? si nos toca ver constructivismo vemos Acorazado Potempkin, en Pop Art vemos

¹⁸³ Alejandra Montané López. Op cit.

¹⁸⁴ José Luis Crespo. Op cit. Pág. 5. Consultado en:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unrioja.es/descarga/articulo/4358047.pdf&ved=2ahUKewj0lljG69TqAhV-Ap0JHVtOD_gQFiAAegQIARAB&usg=AovVAW3EwmsFj0YoiNSyFR6W94PT

Consultado el: 17 de julio del 2020

una no sé, leemos algún libro como Diamantes para el desayuno, como para reforzar los contenidos de la materia”.

Profesora F: “Por ejemplo si íbamos a ver fechas, por ejemplo, de las cámaras en épocas, les llevaba un videíto y demás de cámaras antiguas, primeros videos que hubo y demás entonces les daba un poco de teoría y luego les ponía el videíto”.

Lo que ayuda a los alumnos a ubicar en un contexto los distintos escenarios del arte que pueden presentarse en los temarios, los ayuda a comprender de una manera mucho más visual y a desarrollar al análisis formal, las apreciaciones subjetivas, la percepción visual, entre otras.

h) Interpretación y observación de la obra.

La observación en primera instancia es un proceso de sensibilización permite a los estudiantes a distinguir entre técnicas, estilos o artistas que se vuelven en algunos casos referentes para su propia producción. Esta estrategia se utiliza de manera que guiada por el profesor y para que los estudiantes desarrollen su sentido de la percepción, análisis y gusto.

Profesora G: “Análisis de imagen también, tenemos una pintura y decimos todo a partir de ello, una cuartilla, no pueden decir:

-Ah ya, está bien padre.

Y ya. Este ¿qué leo en esa imagen? y mientras, ya vimos aspectos formales, conceptuales de una obra, qué es lo que veo y qué es lo que interpreto a partir de lo que veo y queda afuera la cuestión del simple gusto, del

-Ah es que no me gusta.

- Si está bien que no te guste, está perfecto, tú tienes que poder decir ¿Por qué? Porque es esta relación entre lo que ves y lo que te hace pensar, quizá no te hace pensar en cosas que te agradan y es por eso que no te gusta.- Entonces deshacemos un poquito si es pintura, si es foto, si es grabado, todo o sea, todo lo que tiene que ver con lo formal, si es video, si es animación, y cómo esas formas derivan en ideas, o en conceptos, en pensamientos y ahí ya entra una lectura, bueno un análisis de la imagen también sería una de las actividades teóricas”.

Dos de los profesores comentaron que en este observar la obra, implementan como estrategia el ver películas:

Uno de ellos lleva a sus alumnos a los festivales de Cinema Planeta, su estrategia es analizar la película, detectar los puntos buenos y malos y posteriormente con base a este análisis realizan un ejercicio parecido a la película en cuanto al estilo visual, cambian situaciones, generan su guion, etc.

Profesor C: “Por ejemplo los llevo a eventos como Cinema Planeta cuando viene, entonces digo es un volado porque yo no he visto la película, entonces nos juntamos para ver una película creo que estos dos años han sido películas malas, entonces espero que el próximo año salga algo bueno pero exacto independientemente que sea algo bueno o malo ellos me comentan:

- No, creo que no estaba tan buena por esto, esto, esto. -¿No?, el año pasado vimos una película que aunque esa era buena, a mí me parecía buena, esa sí la había visto pero era muy cansada para ellos, yo les deje hacer como un ejercicio similar como a lo que vimos en la película porque como un estilo visual donde de repente sin imágenes todo eso, sin música, ¿no? porque no tenía una historia, sino hilación visual y entonces dije bueno ya que nos

fuiamos a aburrir al cine pues hagan algo similar pero divertido, ¿no? entonces si como, si lo planeo también como según los festivales que voy viendo”.

Lo cual mencionan también puede evitar que el alumno se aburra. Sin embargo, el ver películas, obra, objetos, fotografías, naturaleza, imágenes publicitarias o televisivas, etc. es un proceso sensorial y pasivo que conduce la percepción visual que resulta en la detonación de estímulos visuales y en operaciones cognitivas a través del pensamiento; como expresa Arnheim:

Sostengo que el conjunto de las operaciones cognoscitivas llamadas pensamiento no son un privilegio de los procesos mentales ubicados por encima y más allá de la percepción, sino ingredientes esenciales de la percepción misma. Me refiero a operaciones tales como la exploración activa, la captación de lo esencia, la simplificación, la abstracción, el análisis y la síntesis, el completamiento, la corrección, la comparación, la solución de problemas, como también la combinación, la separación y la inclusión en un contexto... no veo cómo eliminar la palabra <pensamiento> de lo que acaece en la percepción. No parece existir ningún proceso del pensar que, al menos en principio, no opere en la percepción. La percepción visual es pensamiento visual.¹⁸⁵

Por lo que el observar películas o imágenes no solo tienen que ver con la expresión de emociones y sentimientos, sino que tiene que constituye toda una forma de pensamiento que tiene que ver las Artes Visuales.

A su vez, la observación es un proceso muy importante en el arte, que se debe realizar preferentemente a partir de formas significativas, en las cuales se experimente y se cultiva la experiencia estética; esta estrategia de observación en el estudiante a partir de la interpretación que influyen en dos factores:

Primero, que, como menciona Vicenc Furió a través del análisis constante de observar obras de arte o, en este caso también, películas pueden llegar a influir en los gustos estéticos, lo que a su vez permite una concientización de que

¹⁸⁵ Ricardo Martín Viadel. Op cit, Pág. 34.

el arte puede no solo ser apreciado dentro de un museo, sino que puede ser percibido en las calles, a través de los medios, etc.

Profesor C: “El proceso de sensibilización es también ver y analizar lo que vemos y también como ir comparando todo lo que vemos también en clase en teoría [...] pues consumiendo cosas, vamos como al cine les dejo varias películas, les dejo exposiciones y nos sentamos a charlar, no, me he dado cuenta que sobre todo con exposiciones de arte el conflicto es que a veces no tenemos tanto conocimiento con esos conceptos entonces es como, no sé, es como comer, le vas agarrando el gusto, entre más comes ya te vas más variado, yo he pensado que intento que hagamos constantemente como verlo y concientizarlo”.

Y, por otro lado, este tipo de actividades permiten al estudiante la conceptualización de términos, significados, interpretación, análisis de valores estéticos de la imagen, lecturas de discursos y la teorización. Lo que da cuenta de aspectos cognitivos que se generan en el aprendizaje teórico del arte visual.

Siguiendo la corriente de pensamiento encabezado por Eisner, dentro de la metodología de las Artes Visuales el ver es un factor que se encuentra inmerso, en la cual la percepción de obras de arte se involucra también el descodificar la imagen, observar la dimensión simbólica de la obra.¹⁸⁶

Profesor G: “Vemos como inicios de la visualidad, ¿no?, cómo ha ido evolucionado eso, cómo evolucionan a través de los arquetipos, ¿no?, la visualidad también no es obvia es simbólica, sobre todo en el arte, cómo pasan en estas cuestiones de prehistoria, hasta arte clásico, tal vez que llegamos como hasta medieval, no es que veamos más y después de eso vemos semiótica y después de eso vemos algunos ensayos de algunos teóricos que

¹⁸⁶ Elliot Eisner, *Opcit*, Pág. 96.

son como más o menos... sobre todo de uno que es John Berger que también hacía programas en la televisión, así que vemos programas ensayos y más o menos como irlo un poquito sofisticando.”

Es como mediante esta técnica desarrollan su cultura general y su creatividad que se verá plasmado más adelante.

i) Cuestionarios.

Es necesario dentro de la enseñanza recurrir a la elaboración de cuestionarios, que sirven para guiar el conocimiento y evaluar el avance que el estudiante va teniendo con relación al tema, a través de este se van dando las pautas para continuar con la construcción del conocimiento en el estudiante, así como para reforzar contenidos teóricos.

ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN A APRENDER

Esta clasificación permite un tener un mayor contexto organizativo de la información que se está estudiando al organizarla de forma gráfica o escrita las partes que constituyen el material que se está aprendiendo; lo que ayuda a una mayor comprensión del contenido por parte de los estudiantes mejorando su “significatividad lógica”¹⁸⁷ y a lo que se denomina: “Construcción de conexiones internas”.¹⁸⁸

Esta clasificación constituye estrategias como:

- j) Mapas.
- k) Redes semánticas.
- l) Representaciones lingüísticas.
- m) Resúmenes.
- n) Cuadros sinópticos.

¹⁸⁷ Op cit.

¹⁸⁸ Op cit.

La mayoría de los maestros comentan que a partir de los textos que leen y la explicación proporcionada en clase los alumnos pueden realizar resúmenes, mapas, diagramas, o dibujos. Por ejemplo:

Profesor E: “Este, sí pues básicamente te decía hay material bibliográfico, los pongo a leer, esquematizar, sí me interesa me gusta mucho de que esquematicen toda la información, lejos de que solamente hagan resúmenes pues los pongo a investigar pero a partir de esa investigación ellos dosifican la información por medio de mapas mentales, árbol de ideas, cuadros sinópticos, sopas de letras, esas cuestiones, entonces como que me gusta que sea más prácticos donde ellos puedan ir aprendiendo, no solamente así como palabras o resúmenes ¿no?”.

Profesora B: “Sí también resúmenes, mapas, a veces hago diagramas, a veces pues en los exámenes como son preguntas abiertas y son para artes, por ej. no sé la Bauhaus, cuéntame que fue la Bauhaus dibújame que fue y pues también es como bonito, a mí a veces me gusta que me dibujen un boceto de una lampara que se creó ahí, una silla, o sea si van entendiendo porque fue importante no, o sea si reconocen un diseño que se hizo ahí.

[...] El taller igual comienza por ejemplo hoy vamos a ver esto y estas herramientas vamos a utilizar y entonces ya trato como explicarles así, de hacer como diagramas de explicarles paso por paso que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, si vamos a encuadernar pues que tenemos que hacer, necesitamos estos materiales, papel, pegamento, hilo y ya de ahí pues irles como diciendo paso por paso que va a pasar”.

o) Elaboración de resúmenes.

En este caso los resúmenes como estrategia de enseñanza los realiza el profesor, diseña los textos para proporcionárselos después a los estudiantes.

Para elaborar un resumen y como menciona Arceo Díaz Barriga se hace una selección y condensación de los contenidos claves del material de estudio, donde debe de omitirse la información trivial y considerarse que este debe de tener una estructura general del texto lo que ayuda en el alumno a tener una idea general de lo que se va a aprender y con esto enfatizar en la información relevante, ayuda a que el alumno organice su información, y facilitar su aprendizaje.¹⁸⁹

Profesora B: “Como es prepa la verdad no los pongo a leer mucho o sea igual les dejo una lectura o dos al semestre y que hagan un ensayo y también trato como de resumirles ¿no? los contenidos, les pongo citas de los libros que yo estoy tomando de apoyo ¿no? [...] les digo desde un principio la bibliografía, les digo que esa la pueden consultar si ellos quieren”.

Profesor E: “Pues material impreso, bibliografía, este los dos libros que te digo si elijo ciertos, no se los doy así como una recetota todo el libro porque hay compañeros que si les arman antologías, ¿no? y esa antología pues les funciona, a mí no me funciona la antología, lo que yo voy haciendo es elegir material, generalmente con el avance de mis clases, no, porque yo siento que una antología es como, de repente si no la sabes usar, bueno ese es mi caso, a mí me ha sucedido eso, si no la sabes usar es como tener, darle al chico un libro, decirle voy a llevar este libro en mi materia, entonces el libro lo tienes que acabar durante el semestre, entonces siento que a mí no me funciona, entonces lo que yo hago es jalando información de diferentes lugares y si hoy voy a ver por

¹⁸⁹ Arceo Díaz Barriga, “Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos” en Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México, 1998. Pág. 66-112.

ejemplo vanguardias, les llevo su juego de vanguardias, o si hoy voy a ver alambres les llevo el video”.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS INVESTIGATIVAS

Las siguientes estrategias que se van a revisar producto de lo expresado por los artistas-docentes entrevistados se practican dentro de dos dimensiones: la primera como procesos que retoman los docentes dentro de su práctica de enseñanza y la segunda como una estrategia de enseñanza aplicada al estudiante.

Estas estrategias están enfocadas en potencializar los conocimientos que se van a aprender, e implica un proceso entre lo “previo” y lo “nuevo” lo que proporcionara “una mayor significatividad de los aprendizajes logrados.”¹⁹⁰

p) Investigación.

Los docentes mencionan que es necesario la investigación de ciertas cuestiones en la preparación para el desarrollo de las clases como el uso de imágenes; o la incorporación de estrategias para saber la forma de enseñar un tema.

Profesor D: “Pues yo creo que sería eso, primero la investigación de estrategias tanto en nivel práctico, como una estrategia para aprender yo como explicarles y ellos no solo no se aburran, sino que además me comprendan, entonces tanto en la teoría como en la práctica investigación, eso sería lo primero, no puedo llegar como en blanco a una clase, no con haberme leído el libro y ya, o sea tengo que además yo comprender cómo se los voy a transmitir no nada más leer el libro, porque aunque yo lo entienda perfectamente si no sé cómo transmitirlo ellos no lo van a entender, entonces yo creo que prácticamente estrategias como

¹⁹⁰ Ibidem.

de prácticas como de teoría y ya que las tengo en mi mente, ya que las estudie ejecutarlas y una vez yo estar pendiente del proceso, estarlo viviendo y una vez ya que sucedió es cuando decido ya en ese momento cuando sucede, si funciona, si hay que pulirse, si hay que cancelar y todo eso, y la siguiente ya es como una segunda oportunidad, segundo intento o tercer intento y entonces la ejecución se vuelve la práctica, entonces, yo creo que eso sería más o menos”

Profesora H: “Yo siento que sí, a veces en mis clases es como que tengo que estar, todo el tiempo investigando, implementando, buscando formas porque pues como no tienen las bases, y yo muchas veces digo ¿Cómo les enseño esto? O sea, no es lo mismo educar un joven de diecisiete, dieciocho años en las artes, a un niño de catorce años que esta bombardeado tecnológicamente [...] Creo que en mi clase es uno de los ejes que todo el tiempo es colaborativo y de experimentación”.

Estos comentarios se pueden vincular con lo que se ha revisado dentro de la metodología, que según menciona María Cristina Martínez en su artículo *Docentes de educación artística* hace referencia a dos aspectos relacionados: con la enseñanza y el aprendizaje; por un lado, hace referencia a la investigación propia del artista y por el otro la manera en cómo se va aplicar la enseñanza de ese hacer artístico dirigido a los alumnos, lo que conlleva un diálogo mental continuo que hace el artista-docente para ir determinando a su juicio y de manera previsoría, las formas y estrategias que ha de aplicar en su enseñanza. Esto constituye un continuo replanteamiento que como bien menciona, involucra la creatividad, el proceso de enseñanza y el constante aprendizaje el cual nunca resulta definitivo¹⁹¹ ya que en esta práctica de transmitir los conocimientos

¹⁹¹ María Cristina Martínez, “Docentes de educación artística, experiencias en el marco de la formación continua” *Revista Iberoamericana de Educación*, Núm. 52, 2010. Pág. 13. Consultado en:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://.redalyc.org/pdf/800/80013049006.pdf&ved>

adquiridos hacia el estudiante se ponen en práctica las estrategias didácticas que han de servir como vías de comunicación y conocimiento. Y como dice “ ... en ese volver a conocer lo que se propone es, en principio, reconocerse en el hacer artístico”¹⁹², lo que hace referencia que por el hecho de estar en la docencia a pesar y en el caso de algunos docentes que no están haciendo propiamente obra, no dejan de estar investigando o no dejan de estar en contacto continuamente en interacción con el arte, lo que los hace reconocerse y ser profesionales del arte.

Profesora F: “Pues el tipo de imágenes que uso es mi propia obra, mis piezas artísticas y uso referentes, referentes que son para mí en mi obra que llegaron a ser para mi obra y referentes que tiene que ver con lo que a ellos les interesa, había una chica que por ejemplo le llamaba mucho la atención la fotografía de moda, la foto editorial entonces por ejemplo yo pues le investigaba fotógrafos de moda y de más y pues se las pasaba entonces eso, cuando nos tocó ver tipos de foto, les lleve fotografías de cada tipo de foto, editorial, moda, foto subacuática, de producto [...] yo me ponía a investigar quienes son los fotógrafos, quienes son estas personas y cómo es que estas personas llegan a trabajar en estas empresas porque ellos me preguntaban”.

Sin embargo, la investigación también se utiliza como estrategia dentro de la enseñanza, para acercarse a diferentes cuestiones sobre un tema; mencionan que es importante que los alumnos realicen investigaciones y entregas por escrito con la finalidad de que el alumno comprenda, se familiarice con ciertos conceptos y panoramas contextuales. A continuación, se mencionan 4 ejemplos desde diferentes enfoques de cómo se aborda esta estrategia.

[=2ahUKEwi06aeszdXqAhVSM6wKHazBA91QFjAAegQIBBaB&usg=AOvVaw0d7riw6FnFlde_polPJ0t6](#) Consultado el: 17 de julio 2020

¹⁹² Op cit.

Profesora F: “A veces les pido que, les digo vamos a ver tal tema y les pido que me investiguen sobre el tema por su propia cuenta, entonces ellos lo que hacen es que traen su propia investigación de lo que investigaron y nos las intercambiamos, entonces siempre les digo que traigan información diferente, no de las mismas páginas y de más, entonces traen información y nos las intercambiamos y trato de que otro interprete los apuntes de su otro compañero pero eso también tratando de que la investigación que uno hizo lo pueda entender el otro y que no sea como algo, o que solo se le quede a uno, sino que se haga información muy completa que cualquier persona que la lea pueda aprender y entender”.

Profesora G: “El de investigación, por ejemplo, elegimos artistas e investigan, eso sí es un poquito más libre, es decir si les doy un periodo o una técnica o determinado tema, buscan a un artista, investigan toda su vida, obra, contexto político, geográfico, todo lo que tenga que ver con su obra, y presentan un texto”.

Profesora H: “Lo que sí trato es de que lean, sí trato de fomentar la lectura, trato de que investiguen de que a lo mejor en el momento vimos vanguardias artísticas, yo ya te di tres artistas pues tu invéstígame tres más que no sean estos, o ya te di tres occidentales, tú búscame dos mexicanos”.

Profesora F: “Pues en este caso sí que sepan teóricamente de la información que estamos viendo, que sepan en lo práctico cómo manejar las cosas, cómo manejar el material con el que van a trabajar, yo les proporciono mucha información por WattsApp, yo les mando información, muchos links de videos, de lecturas, de páginas de artistas para que ellos las revisen, entonces también sería como la investigación un poco”.

Por una parte, lo que demuestran estas citas es que las estrategias de investigación que utilizan los artistas-docentes se centran en la vida y obra de los artistas, los periodos históricos, procesos de elaboración, en los periodos históricos o movimientos artísticos, contextos políticos entre otros.

Por otro lado, este tipo de estrategia la utilizan de diversas maneras ya sea haciendo uso de recursos multimedia, películas, videos, exploración con base a su entorno etc. por ejemplo:

Profesor A: “Les decía que buscaran en tal sitio de web, les recomendaba, por ejemplo, veíamos cubismo, y les decía si investiguenme que fue el cubismo”.

Profesor E: “Por ejemplo hay una película que se llama este... la guerra del fuego, donde visualizas como fue la evolución del ser humano, de pasar de un ser individual a un ser este grupal, a construir comunidades pero me interesa como mucho puntualizar como empezó a crear objetos en el arte, eso me interesa mucho, pues películas, a veces los he puesto a ver por ejemplo fragmentos de la película de Pollock o la película de Frida Kahlo que vean ese proceso que lleva un artista y también me gusta mucho, ¿no sé si recuerdas una serie de PBS que se llama Art 21?, está en internet le pones art 21 y te aparecen un buen de artistas, entonces escuchas ahí y te narra todo el proceso de como construyen arte, por ejemplo te sale ahí Gabriel Orozco y entonces Gabriel Orozco te enseña cómo es su construcción artística, ¡Ah! Pues la de Gabriel Orozco también se las pongo mucho, y me gusta mucho como mostrarles como esas dos partes, pero no les doy una respuesta digamos que total”.

➤ Presentaciones.

Dentro de estas actividades están las proyecciones que presentan los profesores a través del uso de PowerPoint lo que resulta ser de ayuda para el desarrollo de las clases.

Profesora B: “Llego por ejemplo presento el tema que vamos a ver ese día, normalmente son de uno a tres temas por día dependiendo del periodo que estemos viendo y les presento que tema es el que vamos a ver, les explico una introducción lo que sigue de lo que se trató, porque se dio, el contexto histórico geográfico, etc. y ya de ahí comienzo a pasar las diapositivas, procuro por ejemplo si vamos a ver expresionismo a veces lo divido por autores, o sea por ejemplo expresionismo alemán fue todo esto que se dio en Alemania y estaban estos autores y entonces ahora vamos a ver obras de cada uno y ya los chavos van comentando, si quieren como que me regrese una la vemos ¿no? Y pues con las películas duran más a veces una clase es una película y al final la comentamos y si les dejo de tarea eso, que hagan un ensayo como pues porque creen que es relevante esta película, que características visuales vieron, igual que lo comparen con el cine actual, como evoluciono a nuestros días no”.

q) Exploración del entorno.

Este tipo de estrategias ayuda al estudiante a vivir otro tipo de experiencias, desarrolla su sentido de la observación y sensibilización al buscar relaciones con el arte lo que pone en marcha la reflexión y el pensamiento. Ayuda situándolos en un contexto cultural y que ellos puedan apropiarse de esos espacios para involucrarlos en su obra, hablar y manifestarse desde su propio contexto; el realizar este tipo de actividades involucra experiencias

significativas y duraderas que favorecen en los conocimientos de los estudiantes.

Profesora G: “Toda vía me acuerdo de que yo le decía a la directora:

- Oye Cielito ¿Me puedo ir con mis alumnos al Siqueiros? A tomar unas fotos

_ ¿Cuándo? - Y yo:

- Ahorita- y me miraba, o sea.

- Bueno está bien. -Y me dejaba, me los llevaba caminando, una vez los lleve a los columpios, otra vez fuimos al parque la herradura, este te juro yo no sé cómo me dejaba, pero me dejaba hacer cualquier locura, así era super padre porque también veía que al final si había resultados, una vez fuimos al Melchor Ocampo, había como muchas cosas, no se ahorita creo que si hay como cierto asunto que no ha podido como marchar”

Siguiendo la corriente de pensamiento encabezada por Gabriela Augustowsky, dentro de la metodología en el contexto educativo, menciona que el salir de la escuela es una manera de trabajar con las experiencias estéticas de los estudiantes, Significa salir de la rutina escolar lo que provoca en el estudiante un sentido de expectación que agudiza los sentidos; lo cual ayuda en el desarrollo de la observación, y los conecta a nuevos procesos creativos y nuevas prácticas artísticas, a reconocer y a explorar, Augustowsky menciona que “Salir tiene también el propósito de regresar al flujo de lo cotidiano, pero enriquecidos, modificados, inquietados por ese tiempo suspendido que implican las actividades fuera del espacio escolar”¹⁹³ El salir de la escuela involucra el recorrer los espacios públicos, mirarlo, redescubrirlo desde una perspectiva crítica,

¹⁹³ Gabriela Augustowsky, Op cit. Pág. 88

adentrarse en su dinamismo y convertir este espacio en una excusa para crear o integrarlo a la obra y que a su vez llega a convertirse en materia simbólica.¹⁹⁴

Las salidas ayudan exponer a los estudiantes ante un tipo de arte visual presentado dentro de su cotidianidad y contexto, a tener contacto con algunas expresiones como el arte mural, los estenciles, los grafitis, acciones publicitarias que involucran las artes gráficas y visuales. De esta manera las salidas escolares, sobre todo como se observa, en el sistema privado, son una buena oportunidad para desarrollar su percepción visual y pensamiento creativo.

Profesora: H: “El año pasado lo que les puse a los chicos fue: van a contar desde su casa hasta la puerta de la escuela ¿Cuántos grafitis ves en la calle? Y qué es lo que ves en los grafitis.- y me decían mucho del que está aquí dando la vuelta por donde está el MAC (Museo de Arte Contemporáneo) que hay un grafiti como del DIF o algo así, y yo les decía bueno váyanse a dar una vuelta por la estación a los que viven como en zonas un poquito mejor, este ok, díganles a sus papás que se vayan como por la estación para que vean que hay, entonces muchos de ellos me decían

-Ah pues es que yo jamás me había fijado en eso, en la zona en la que vivo no hay grafiti porque pues como es una zona muy bonita eso no existe, nunca le había prestado atención”.

En ese tema yo les mencionaba mucho sobre la cuestión de la legalidad que te dicen:

-Bueno el grafiti lo hacen los vagos y está mal -Y yo les decía no, no está mal, es una forma de expresión se lleva con el dibujo, la pintura, tiene que ver con lo que la gente vive, es una expresión cultural bla, bla, bla”.

¹⁹⁴ Op cit. Pág. 90

El espacio público continuamente se ve intervenido por este tipo de expresiones que tienen que ver con la gráfica y la expresión de manera visual, lo que provoca una invitación a mirar el entorno desde una nueva sensibilidad o perspectiva, que a su vez causa la reflexión sobre lo que nos quieren transmitir; prestar atención a este tipo de expresiones es darse cuenta de las formas expresivas que existen, los materiales, el dibujo y los tipos lingüísticos que se utilizan para su elaboración.

Profesor E: “O sea que exploren mucho su entorno, si hoy vimos por ejemplo el movimiento corporal y van en la calle y ven a un bailarín ellos le encuentran relación con la materia anotan, anotan y dos o tres chicos si te llevan cuestiones muy locas, o luego se ponen a escribir poemas y te dicen es que yo le encontré relación con la materia y entonces la bitácora es como muy esencial para mí. Y también los pongo, por ejemplo, les digo vean su entorno y vean, yo sé que a lo mejor ustedes van a decir es muy complicado, pero vean en su entorno ¿Qué cosa de su entorno pueden encontrarle relación con el arte? Y se dan cuenta que hay un buen de cosas no.”

- Elaboración de ensayos, presentación y teorización de proyectos.

Esta estrategia está enfocada principalmente a guiar al alumno en el desarrollo y justificación de su trabajo, en donde los estudiantes desarrollan ideas conceptos, estructura. Etc.

Un profesor menciona que para él es importante que los alumnos sepan plasmar sus ideas y opiniones a través de un texto, y sepan diferenciar argumentar las obras, su trabajo, y las obras como menciona un profesor no sólo hacia el arte clásico sino también hacia la publicidad, el arte público, la mercadotecnia, que de alguna manera está ligado a la cultura visual. Para él es importante que sepa diferenciar entre una crítica y un análisis para lo que el orienta durante este proceso:

Profesor C: “Elabora un ensayo para empezar, la diferencia entre un análisis y una crítica, que el análisis tiene que ser más, o sea menos valorativo que las críticas pueden decir que es bueno y malo pero que los análisis tienes que decir que independientemente de que sea bueno y malo algo te tiene que llamar como la atención como objeto de estudio, [...] porque muchos quieren ser artistas o mínimo productores, entonces hablar también como de... dependiendo también del medio que ocupe que tipo de soportes si necesita pintar, esculpir, hacer video, también importa cómo está hecho el mensaje, entonces ese tipo de conceptos, sencillamente como principal que es un ensayo, como pueden desarrollar un ensayo y con qué terminología más o menos, aunque no la ocupan, pero está como un poco ahí como flotando, como que recuerdo que las cosas significan algo y hay que pensar más allá de lo obvio”.

Este tipo de aprendizaje se observa cuando el estudiante sabe justificar mejor su obra, se vuelven más ágiles y elocuentes, transmiten con mayor facilidad sus ideas, mejoran su redacción, son más constantes y se nota en el manejo del lenguaje y los temas. Pero al mismo tiempo este proceso tiene que ver con su desarrollo analítico y de observación.

Profesor C: “Siempre digo que se vuelven más mentirosos, te pueden articular mejor los discursos, o sea como que antes se quedan sin palabras y ahora es como te sacan mucho, no.

-Claro, esto significa esto, lo otro. -Son mucho más ágiles, se vuelvan mucho más ágiles, se vuelven mucho más elocuentes, ejem mucho más sueltos, a veces es mucho más lo que quiero, son mucho más ágiles para estructurar un discurso y también pues en la redacción escriben mejor y pues también se vuelven un poco más constantes también, eso me cuesta mucho trabajo también

que me entreguen a tiempo, todo esto es como muy muy complicado, toda vía están en prepa entonces como que todo les vale. [...] pero lo que entiendo es cuando se vuelven como mucho más buenos para manipular el lenguaje, ahí digo bueno, algo paso [...] Pues bueno pues que puedan articular algo, por escrito bien argumentado y que puedan argumentar también sus trabajos prácticos a través de un conocimiento teórico o que la teoría les ayuda a formalizar más su discurso, ¿no?, o también que sean mejores lectores de piezas, mejores analistas, aunque no sea con la terminología pero sí que puedan entender que algo está sucediendo, es como más o menos para que sirva mi clase para poder justificar lo que hiciste y para poder leer lo que hizo alguien más .”

Profesora G: “Y sí, justificar sobre todo también cuando hacen algo, o sea porque de pronto pues ya lo hice, sí, pero podemos teorizar ese trabajo, ponerle palabras ahora, no es como ya me quedo súper bien, ¿Qué? pero ¿Qué es lo que puedes decir? Como justificar un poquito el trabajo”.

En algunos ejercicios se expresa desde el título, el objetivo, la justificación, el uso de materiales, sus influencias, desarrollen la investigación y la experimentación de sus proyectos.

Profesor C: “Por ejemplo eso lo ocupó mucho ya en el trabajo final, es un trabajo práctico donde ellos tienen ya que construir una especie como de minipieza, es como ya un video clip, una novela, entonces, [...] si saben edición, si saben Photoshop, si saben escribir guiones. [...] pero este sí fue muy libre, como a partir también de lo que hemos visto y que crearan una pieza, un stop motion, un video clip y que hicieran, entonces siento que ahí es como más ese proceso y también tienen que justificarlo, o sea ¿Por qué ocuparon esa técnica? ¿Por qué ocuparon esos colores? y también

que sus compañeros les digan que lecturas; lo que tiene que funcionar, lo que no, es como, en sí yo no les enseño hacer nada práctico, ellos hacen lo práctico y también lo que quiero es que ellos aprendan como a justificar sus piezas, también a través de lo teórico, en el arte funciona mucho eso, no solo hacer por hacer, sino concientizarte de lo que estás haciendo”.

ESTRATEGIAS BASADAS EN LA COOPERACIÓN

Existen diferentes tipos de actividades que se manejan para trabajar con los estudiantes a través de la formación de equipos; la primera que veremos es denominada por simulaciones, la cual se basa en reproducir situaciones de la realidad.¹⁹⁵

Dentro de la enseñanza del arte es recurrente que se utilicen este tipo de estrategias donde involucran actividades como el desarrollo de proyectos, la cual permite desarrollar los elementos teóricos y prácticos de forma colaborativa, donde cada alumno puede aportar desde su experiencia. Por ejemplo:

Profesora F: “Pues en este caso que aprenden a utilizar la cámara, aprenden hacer producciones, aprenden a ... que esta actividad se las pongo siempre [...] es como delegación de puestos o no sé cómo llamarlo entonces yo defino que el martes: tú, tú, y tú, van a ser los directores y el jueves tú, tú y tú, entonces lo que tienen que hacer que los directores eligen un equipo y cada equipo tiene un director, un productor, un director de fotografía, un director de qué va a planear cómo van a ir las escenas y demás, entonces sería... más bien sería como una planeación de producción, lo que hacen”.

¹⁹⁵ Sebastián Rodríguez R. “La colaboración y cooperación como estrategias en la Educación Superior” Fac. de Humanidades y Educación.

Otra actividad fundamental es que los alumnos realicen presentaciones de sus trabajos, como fotografías, pinturas, maquetas, etc. y que son presentadas, en la mayoría de las veces al final del curso escolar.

Las exposiciones de arte son parte de una forma de demostrar, evidenciar los conocimientos adquiridos, y que a su vez se vuelve un espacio de aprendizaje, en donde se ven procesos muy específicos; tanto artísticos como de organización, selección del espacio, la selección de la obra a mostrar, y procesos creativos como por ejemplo la organización de los trabajos, la forma del montaje. Y que incluso comprende a otros agentes como los padres de familia y la sociedad en general.

Esta estrategia es parte de involucrar al estudiante al papel de cómo viven los artistas estos procesos.

Profesor C: “Sí, si hacemos también pues proyecciones o exposiciones de los trabajos que ellos presentan, no sé si te refieras más o menos a eso, si hacemos exposiciones también como, sobre todo a fin de año, exposiciones de sus trabajos al grupo, frente a la escuela”.

Y que incluso resulta ser multidisciplinaria:

Profesora G: “Pues por ejemplo cuando hicimos libro de artista pedimos bancos y entonces ahí estaban todos los libros, cuando hicimos foto, creo que la de foto fue en la biblioteca, en la biblioteca montamos las cámaras estenopeicas en las mesas y ahí las fotos impresas, cada mesa era una cámara y ya ahí venían fichas, el artista, la técnica, la pieza y el año; cuando hicimos video, hicimos presentaciones, la presentación fue en el auditorio, en el auditorio proyectamos todo, teníamos público porque aparte a veces se juntaban con las de música las presentaciones, no siempre pero digo si ya vienen los padres, a veces solo era la de arte y los de cocina nos hacían los canapés y ellos se encargaban

del vino o del CleriCot o lo que sea que tomáramos, alguna vez hicimos instalación porque el tema fue la paz, instalación en el jardín, hicieron diferentes cosas con frases sobre la paz”.

Profesor E: “Lo único bueno de mis escuelas es eso, ósea a pesar de que los programas no nos consideran a los de arte, siempre tratamos de vincularnos, y por ejemplo a mis compañeros les gusta mucho apoyarse de mi materia porque les da para mucho, y casi siempre las artes dicen, no, con el profe que nos de una sugerencia de cómo podemos implementar y ya yo les digo y si impactamos en todo y al final tenemos un buen producto”.

Comentario que expone la transversalidad, las salidas que tiene el arte y que puede ser aprovechado en otras materias; otro ejemplo es el siguiente:

Profesora H: “Yo trato de que a lo largo del ciclo escolar hablar con otros maestros y de que también los apliquen en su materia por ejemplo la maestra que les da ciencia siempre les pone actividades de física y de química y ya sabes cuando hacen estos modelos químicos de cómo van las moléculas o algún modelo de ciencia de algún aparato digestivo, respiratorio, todo eso trato de decirle a los chicos por ejemplo si esta semana pintamos con acuarela, ok tu miss te va a pedir que hagas un dibujo y que apliques la técnica, entonces también para que ellos aprendan que lo que se ve en la clase de artes puede utilizarse en otras disciplinas.”

Una maestra lleva acabo esta actividad de forma diferente que no es propiamente la exposición en forma de galería sino una subasta de trabajos terminados cuyo objetivo es mostrarles de igual forma el proceso de los artistas, y el proceso por el cual pasan las obras de arte, para que observen cómo funciona el mercado del arte.

Profesora H: “Sí, hacemos una exposición de hecho en dos semanas vamos a tener un evento de... ahí le llaman open house de clase muestra abierta a los papás lo que están haciendo ahorita están desarrollando proyectos, están haciendo pintura, escultura, algún trabajo artístico, van a hacer hasta performance, vamos a citar a los papás vamos a hacer una especie de subasta de trabajos terminados. Hoy les di la consigna de que el día del open house tiene que venir vestidos como artistas, quien sea, o sea yo Santiago artista soy artista y me voy a vestir como considero se viste un artista o como pienso que sería yo como artista, van a tener dos minutos para hablar de su obra y tratársela de vender, los papás van a tener boletitos con cierto puntaje y los papás van a comprar las obras, también para que tengan esta idea de cómo funciona el mercado del arte porque algunos niños me decían:

- No que tal que a mi mamá le dan menos boletos que a la otra mamá y le gana mi pintura a mi mamá.

Y yo- Pues que pida un préstamo, que haga un intercambio de boletitos.

- No, pero qué tal si se lo queda una mamá que yo no quiero.

Y yo- Bueno es que así no funciona, tu no le vendes tu obra a quien quieres, el mercado no funciona así, si dos o más mamás quieren tu pintura pues yo le voy a subir el precio porque así funciona el mercado del arte.

Entonces pues si entraban en estrés, y yo como te explico que así funciona el sistema y que es capitalismo, si decían es que, qué tal si a mi mamá le toca ser pobre y no le alcanza para comprar mi pintura”

O inclusive para fomentar valores como el compañerismo:

Profesora H: “O a veces simplemente trato de fomentar el compañerismo de que a lo mejor algún compañero ya tomó una clase de pintura afuera apoye a los demás compañeros o de que si a alguien le sale antes su trabajo pues me va y me apoya con los demás, entonces creo que también las clases de arte ayudan mucho a que los chicos convivan “.

Así mismo en este punto es importante observar que el arte en la escuela sirve para producir cambios a nivel social como se mencionan en los siguientes ejemplos:

Profesor D: “Realmente la razón, fue que cuando yo entre este semestre junto con otro profesor de teatro me comento la directora que era la primera ocasión en toda la historia de la escuela que se daban materias de artes y eso era porque ellos llevaban materias de ciencias, de derecho, de psicología y todo eso, pero que sentían que por lo mismo los alumnos estaban generando como una mente más cuadrada entonces,[...] incluso eran tímidos, había casos de bullying, no, entonces como, cómo debes de ser y quien se salga de la línea el bullying, entonces es como, fue algo muy bonito y muy bueno y tampoco lo había reflexionado porque yo llegue hablándoles de género, de sexualidad, de diversidad y ellos al ser ellos muy cuadrados pues se sacaban de onda, entonces cuando les dije ha pero está el arte que les ayuda decir las cosas de tal manera se abrieron y todos elaboraron piezas, dibujos, pinturas que hablaban sobre eso, entonces pintaban como o una persona con mucho, mucho sobre peso y le ponían como textos que decía esto también es belleza, ¿no? O un enanito y ponían yo también me puedo enamorar de él, ¿no? Ponían como cosas así, era como de toda la diversidad que

hay y ellos como que le perdieron el miedo a hablar de eso porque sabían que era arte y que a partir de esos dibujos y esas pinturas que hacían nadie les iba a juzgar, entonces a lo mejor yo hablando contigo tu podrías juzgarme, ¿no? Yo eso les decía, pero cuando sea un papelito, una pintura, un dibujo, no va a haber nadie que los juzgue porque es arte.”

Comentario que expresa las aportaciones sociales que ofrecen tanto la expresión de los trabajos artísticos como el ambiente que se origina en relación con las Artes Visuales.

➤ Visitas a los museos.

Otro tipo de situaciones que se presentan dentro de la enseñanza de las Artes Visuales son las visitas a los museos, lo que involucra vivir las experiencias artísticas desde los espacios artísticos, conocer personas, conocer los oficios, cursos, talleres, visitas guiadas etc. y ver las obras de arte, lo que involucra que estén expuestos al arte y frente a frente. Esto resulta ser una experiencia significativa y duradera que promueven el conocimiento.

Profesora G: “Están bien padres estas salidas porque has de cuenta que nos vamos a las siete de la mañana y volvemos a las doce de la noche, entonces todo el día estar viendo cosas y en la noche hay algo de teatro esta vez fuimos a ver a la orquesta nacional a Bellas artes, estuvo padrísimo, había entrado al Bellas artes hace muchos años ya al teatro y me acordaba que era impresionante y esta vez que volví fue así de ¡wow! sí está bien padre y ellos que vivan esa experiencia a esa edad es bien valioso y si los ves te digo ya en los museos sí se comportan”.

A su vez, este tipo de salidas involucran otras situaciones como la transversalidad con otras materias o talleres que ofrece el propio museo.

Profesora G: “Fuimos al MUAC fuimos a ver a Anish Kapoor y entonces nos dividimos, tal se va con tal grupo, tal con tal grupo y tal con tal grupo y vamos generalmente dos por grupo y pues en realidad es solo cuidar la disciplina, ya si tienen preguntas específicas. Ah una vez los traje al MUCIC a ver una exposición en la que yo estaba y como preguntas como de la obra: pero oye miss ¿Qué onda con ese cuadro? Y ya, haces ejercicios que más que resolverles les haces preguntas para que ya puedan justo llegar a resolver esa duda. A veces toman talleres de los que dan a partir de las exposiciones una vez que fuimos a ver la de Vik Muniz que trabaja con comida y así en San Idelfonso el taller era una escultura con algodón de azúcar, estaba padrísima entonces todos estaban modelando su algodón y al final se lo comieron, pero es muy divertido lo de los talleres, esta vez hicieron un insectario en San Idelfonso porque había una exposición de insectos que se comen e hicieron como su cajita, que les sirvió también para la clase de biología que iba también la maestra de biología, entonces tratamos siempre como de relacionarlo con otras cosas, fuimos al museo de medicina, fuimos a esa exposición, la noche fuimos a Bellas Artes a escuchar la orquesta, entonces es como una experiencia multisensorial por decirlo de alguna manera, pero ahí ya no vas tanto como maestro vas un poquito más como a contener, y a resolver ciertas dudas, ya no es como les voy a dar la clase de arte moderno, o sea y aquí, no, o sea ahí que disfruten y que paseen, que puedan perderse también un poquito en el museo y hacer una experiencia que sí lleva al aprendizaje pero es como todo siempre a partir de la experiencia [...]en algunas ocasiones hemos ido a San Idelfonso, hemos ido a Bellas Artes, al Arte Alameda fuimos una vez cuando estaban estas esculturas de Theo

Jansen que se mueven con el viento y así, al MUNAL al otro de diseño al Franz Mayer”.

Otro maestro comenta que, para llevar a cabo esta actividad, él necesita antes investigar qué tipos de exposiciones se presentan en la ciudad y elige las exposiciones que más se acomoden en a su temario:

Profesor E: “Sí los pongo, así como obligatorio visitar un museo y antes de visitar un museo yo me voy a la ciudad y reviso todo, así como las expos más... les escojo así como una contemporánea y algo como muy tradicional para que vean las dos diferentes versiones del arte en la actualidad”.

Lo que resulta sumamente significativo al ver la teoría de manera práctica cuando se ve la pieza en vivo. Lo que proporciona al alumno otra forma de mirar mucho más apreciativa.

Profesora B: “Este semestre se hizo la visita a Bellas Artes y al MUNAL y pues sí fue como muy bonito pues nos tocó ver al Dr. Atl y la estampa japonesa pues si son cosas que es mucho más bonita la experiencia verlas en vivo. El Dr. Atl creo que fue muy atractiva pues fue una visita que nos dio la maestra de pintura entonces esa maestra en ese entonces estaba enseñando diferentes maneras de retratar el paisaje, entonces eso fue como muy interesante ver la pieza en vivo, pero si no hay ese recurso pues ni modo te avientas solamente virtual”.

El asistir al museo proporciona que el alumno se enfrente a la obra real, y a diferencia de la profesora G, se puede guiar al alumno también durante la observación proporcionándole preguntas guías para su análisis.

Profesor E: “Sí, en el caso de las Artes Visuales pues el museo, y que se enfrenten a obra real, es lo que te decía porque muchos te

dicen: - Pues nada más denos la página del museo y revisamos. - Y lo que yo les pido, es no, que se enfrenten a la obra que vean la obra y pues para eso les doy unas preguntas guía, o sea, les planteo cinco preguntas y visiten el museo y tienen que responder, pero yo ya visite el museo antes, entonces son preguntas que yo sé que forzosamente tienen que estar parados frente a la obra, porque si se meten a internet no van a encontrar una respuesta. Entonces en medios artísticos sería eso”.

Otra cuestión que se maneja es realizar la vista para consolidar conocimientos previos y que generen una sensibilización permanente.

Profesora F: “Pues cuando fuimos para esto ellos ya iban un poco empapados de información de hecho cuando salimos de la escuela porque fue de ahí de donde nos llevaron, les di una pequeña clase de sobre museos, ¿Por qué existen los museos?, ¿para qué son los museos?, ¿quiénes pueden exponer?, ¿quiénes pueden ir? y de más, también les pedí como que iban a tener que identificar cuando íbamos al museo en varios aspectos que era o sea señalamientos que ellos vieran diferente, que en otros lugares no hay, que era como una actividad para que cuando llegáramos ellos no se aburrieran y que identificaran también otras cosas, entonces cuando llegamos tuvimos un guía esa vez y eso les explicaron del museo e hicieron preguntas que eran las cosas que yo les había pedido que al final de la visita ellos tenían que saber.”

Profesora G: “Es solo que estén abiertos y que cuando vayan a otro país porque todos viajan todo el tiempo que puedan entrar a un museo y disfrutarlo más allá de -Ay ya entre, me estoy dos segundos y ya me voy”.

Así este tipo de estrategias permite poner a los estudiantes en contacto directo con las obras, permitiendo que se desarrolle la percepción, apreciación, la reflexión sobre la manera en cómo se realizaron y sobre todo una valoración por la creación artística.

Por otro lado los museos son espacios, instituciones que dentro de su labor de cuidado, estudio y exhibición de la obra de arte suele resguardar el patrimonio artístico y cultural de la sociedad, por lo que es el espacio donde el estudiante interactúa de forma más directa con los procesos artísticos y culturales y donde especialmente se puede llegar a darse una estrategia didáctica que respondería a preguntas y respuestas o explicaciones por parte del docente; sin embargo en algunos casos este proceso puede estar guiado por el docente u ser ofrecido por el museo en forma de talleres o guías especializados en la exposición, dándose los propósitos de enseñanza de forma vinculada.¹⁹⁶

ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Es una de las principales estrategias que se utilizan en la enseñanza de las Artes Visuales, que consiste en enfrentar a los estudiantes con situaciones experimentales, dentro de estas se encuentran:

- Actividades técnicas o prácticas y producciones artísticas.

Son muchas y muy variadas el tipo de actividades técnicas que se emplean dentro del arte, todas estas tienen lugar desde el sentido práctico: de experimentar con el material, los recursos y equipo. Ello desarrolla en los estudiantes su sentido cognitivo y sensitivo a la vez. Las siguientes citas son un ejemplo:

Profesora H: “Trato de darles diez o quince minutitos teóricos ya de ahí les hago preguntas, les pongo un ejercicio para que se acerquen más al tema, [...] y yo les comentaba que pues en el inicio

¹⁹⁶ Gabriela Augustowsky, Op cit. Pág. 88

la pintura no era más que elementos naturales y pues no sé, algún aglutinante o algún medio para diluir la pintura, [...] para darles una muestra los puse hacer pintura, compré pigmentos y los puse a mezclarlo con yema de huevo para que ellos hicieran su temple, los puse a hacer temple y fue como muy interesante [...] fue como meterles un poquito de picarles la curiosidad [...] ya después la pregunta ¿y cuánto le costaron los pigmentos? ¿Qué pasa si lo hago en mi casa? ¿Qué pasa si me paso de la cantidad que usted dijo? [...] y pues bueno cosas que a lo mejor para nosotros que estudiamos artes son tan simples, para ellos son algo como ¡wow!, descubrir cómo se hace una pintura”.

Profesor D: “Justo eso puede ayudar a abrir la mente, como existe ciertas sensibilidades de los artistas porque los artistas trabajan mucho con sensibilidad, o tienen un acercamiento más a la sensibilidad, como un punto de reunión entre la sensibilidad, el género, el arte y eso fue como encontrar el punto medio, eso era lo que yo iba haciendo, como pensar esto es lo voy a contar, todo lo que quiero que comprendan y paso a paso, clase a clase, que es lo que va a tomar como su ritmo, que es lo que van a ir sabiendo y a la par ellos me guiaban.”

Profesor E: “Pues yo considero que explorar sus habilidades pero en base a sus habilidades propias, o sea eso es lo que trato de hacer, por ejemplo si les muestro cómo es el proceso del papel mache, que cada uno lo explore de acuerdo a sus necesidades, hay a quienes les va a gustar demasiado y va a seguir reproduciéndolo, va a decir a mí me gustó mucho el ejercicio, lo voy a hacer y hay quienes van a decir no, no me sirve de nada no, o nada más me sirvió para calificación y ya, pero si lo trato, o sea trato de que ellos se den cuenta desde una forma individual como lo fue, cómo se

pueden apropiarse de eso, y también me gusta mucho el trabajo en equipo que compartan ellos que vean como pueden acoplar sus habilidades para crear algo ellos”.

Dos factores se observan en estas citas, una de ellas el proceso de sensibilización, y es que el realizar obras responde a una dimensión experiencial, una dimensión que exige que el estudiante en el sentido de creador se conecte con lo que va a hacer, transmitir y su sentir en el momento de formalizar la obra. Proceso que concierne a cada uno de los estudiantes de manera individual al adquirir una actitud de sensibilización relacionada con la construcción de formas.

Al recurrir a estas actividades se trata de resolver cosas, lo que pone en marcha el desarrollo potencial del estudiante “a través de la resolución de un problema bajo la guía del profesor o en colaboración de otro compañero más capaz”.¹⁹⁷ El profesor escoge el material con el que se va a trabajar y el más apropiado, tomando en cuenta también las posibilidades de la institución, de esta manera se guía el proceso de aprendizaje de acuerdo al nivel de habilidades del estudiante que se esperan obtener.

Profesor E: “La enseñanza de un tema pues tomo en consideración para empezar lo que quiero abordar de un tema, por ejemplo si es gráfica, quiero que aprendan el proceso de la Xilografía, escojo Xilografía en específico, tengo que tomar en cuenta mis aprendizajes claves, hacia dónde quiero que impacte ese tema, [...] lo divido en inicio, desarrollo y cierre, en el inicio les planteo la actividad y a grandes rasgos les digo lo que tienen que hacer, el desarrollo es como lo más importante, porque les dosifico las actividades, [...] lo que tienen que hacer y en el cierre, y en el cierre

¹⁹⁷ Martha Pereira M. “Lenguaje, pensamiento y creatividad, Vigotsky” Consultado en <https://studylib.es/doc/6471022/vygotsky--lenguaje--pensamiento-y-creatividad> Consultado el: 27 de marzo del 2020.

básicamente es evaluar lo que ellos crearon el producto y evaluar, bueno si es por equipos, como que hacer una retroalimentación con todo mi grupo, o sea, no nada más que se quede en el alumno, sino generalmente los pongo a debatir o a compartir su trabajo para que vean como generaron su trabajo los demás, pero es así, tomando en cuenta los aprendizajes clave, el objetivo del tema, y el tema en específico, que quiero abordar en ese tema”.

A continuación, se menciona una lista de actividades que lleva a cabo una maestra dentro de su enseñanza, las cuales resultan ser ejemplos de estrategias propias utilizadas dentro del proceso de enseñanza en las Artes Visuales:

Profesora G: “Prácticas, pues todo así, no sé, recortar, pintar, grabar, fotografiar, modelar como pastas, hemos pintado cerámica, hemos hecho libros de artista, hemos hecho estas animaciones, hemos hecho camisetas, hemos hecho performance, hemos hecho instalación, hemos hecho fotografía estenopeica, esa estuvo bien padre porque les dejé hacer una cámara estenopeica pero que decoraran con papel mache, entonces le iban a dar una forma y la serie de fotos que iban a producir tenía que ver con la forma de la cámara, entonces llevé a Coco a que él les enseñara a hacer el papel maché y hubo una que nunca voy a olvidar de un chico, porque para girar el rollo tiene un palito, entonces él puso un palo muy grande y su cámara era una bailarina del tubo, pues sí de table dance no, y estaba súper bien hecha, tenía así como las piernas abiertas y su mamá que trabajaba en la escuela estaba así de:

- Por favor dime que no es de mi hijo.

Y yo -esta hermosísima ¿Qué dices? - Me dijo:

- No por favor.

- Sí, sí.- Entonces las fotos que hizo eran de una amiga y eran en blanco y negro, le puso algunas medias y le tomo como sombras a sus piernas, unas fotos muy bonitas y algunos acercamientos, como es estenopeica no tienes tanta técnica, entonces esas fotos eran muy bonitas por eso, eran muy suaves, muy sutiles y que si tu veías y dices wow, aquí hay una relación que pudo haber sido catastrófica, pero que la resolvió súper bien y la cámara también estaba muy padre, esa actividad te digo fue como muy significativa, hubo otras cámaras también súper bonitas, unas muy bien, con una definición que ¡maestros!, entonces hemos hecho también cianotipia, cámaras oscuras, como para observar cómo se refleja la luz, hemos hecho vitral, hemos hecho pintura textil, creo que ya no sé qué nos falta hacer, te digo como a lo largo de diez años, no es que esta generación haya hecho como todo esto pero, pero si muchas, muchas cosas.

Este proceso a su vez se vincula con la creatividad o el pensamiento creativo.

Para Eisner, el acto de creación es todo un proceso necesario para el aprendizaje de las artes que se inicia con la observación y el acto imaginativo de una idea, pensada, reflexionada, y la cual se ve reflejado en un producto de forma visual mediante la técnica y un soporte. Al mismo tiempo que durante el acto de creación se va generando una reflexión sobre el mensaje que se plasma en la obra, o el modo de hacerlo.

Este tipo de estrategias en su mayoría se utilizan como complemento de los temas que se están viendo dentro del programa del programa, de esta manera obtienen experiencias permanentes.

Profesora G: “Cuando el primer año que empecé a dar clases, empecé con historia, pero era tomar un cuadro así de las vanguardias y hacer animación, cuadro por cuadro, entonces

algunos eligieron Manet, bueno que era antes de las vanguardias, este ya después tomaron Warhol, tomaron a Duchamp, tomaron a Picasso entonces deshacían un cuadro y lo animaban, con diferentes técnicas, podía ser dibujo, otros lo hicieron con vitral, estuvo padrísimo porque entonces iban pintando el vitral y se iban animando, algunos con plastilina, entonces siempre, y como esa parte como que les queda a ellos, bueno esa obra es de tal periodo, a mí me gusta sabes, porque no van a salir artistas, ni sabiendo todo de historia pero que algunos datos se les quede, ahora sí que lleguen a un museo a decir: ha mira yo ya había visto este, o tuve tal experiencia con esta obra, entonces ahí también estaba divertido, pero justo era como bueno si ya tengo que ver historia que hago con esta historia, a darle la vuelta”.

La construcción de una obra se complementa con lo que menciona Vygotsky de que el autor, en este caso el estudiante tiene la capacidad de combinar elementos de la realidad para crear nuevos conceptos y en este caso obras de arte. Pero no solo de la realidad, sino que, en esta etapa formativa, el estudiante está en proceso de consolidar también su pensamiento abstracto.

Dentro de esta investigación se muestra con un ejemplo de enseñanza de uno de los profesores para expandir los conceptos de los estudiantes.

Profesor C: “Les ayudo en el proceso, que también es un poco caprichoso porque no funciona igual. Los chavos de licenciatura ahí sí les ayudaron mucho con asesorías, no sé, a ellos les ayudo a ir llevando como su proyecto, como de una forma más pensada, y a los de prepa siempre es mucho más intuitivo, no sé:

-Quiero que la calavera baile,

- Bueno, ¿pero por qué?

- Bueno, pero quiero.

-Pero primero lo tienes que hacer en papel, en fomi, sobre qué fondo,

-Bueno ok.

-Le quiero tomar fotos, ok.

-¿Pero tienes cámara? Checa tu cámara, a ver qué filtros tiene ta, ta, ta...”.

Sin embargo, es un proceso en el cual el estudiante va acumulando conocimientos y habilidades que adoptan en su trabajo y que les permite llevar a cabo su producción artística, que al final resulta de un proceso de ser, de estar atentos a las formas para llevarlo de manera adecuada.

Profesora G: “Van acumulando, bueno para mí es acumular esas actividades, es de bueno si ya sabes recortar con cúter y ahora vamos a doblar, después vamos a cortar, o sea eso es como muy básico, pero así es como voy viendo que vamos avanzando, ir poniéndoselas más difícil”.

Profesor C: “Primero por ejemplo eso lo ocupo mucho ya en el trabajo final, es un trabajo práctico donde ellos tienen ya que construir una especie como de mini pieza, es como ya un video clip, una novela, entonces, lo que hago [...] como una muy breve exploración, ellos más o menos me comentan y entonces, de hecho este último, este semestre fue bastante libre, no, a veces sí les dejo una tarea muy específica, pero este sí fue muy libre, como a partir también de lo que hemos visto y que crearan una pieza, un stop motion, un video clip y que hicieran, entonces siento que ahí es

como más ese proceso y también tienen que justificarlo, o sea por qué ocuparon esa técnica, por qué ocuparon esos colores y también que sus compañeros les digan qué lecturas tienen que funcionar que no, es como, en sí yo no les enseño hacer nada práctico pero ellos hacen lo práctico y también lo que quiero es que ellos aprendan como a justificar sus piezas, también a través de lo teórico, en el arte funciona mucho eso, no solo hacer por hacer, sino concientizarte de lo que estás haciendo”.

MATERIALES DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ARTES VISUALES

Para contestar a la pregunta de investigación de ¿Qué recursos y materiales utilizan los docentes de la materia de Artes Visuales?, se proporcionó la siguiente información:

La utilización de diferentes materiales y equipo en el caso de la fotografía está supeditada a las necesidades en primera instancia del profesor, de aquello que necesite para implementar su clase; los cuales son seleccionados de acuerdo con criterios y objetivos de la planeación y que estos cumplen la función de auxiliar de conducir el aprendizaje a los alumnos.

Dentro de estos materiales encontramos:

	Usados por el docente	Usados por el estudiante
Materiales impresos	Libros de artistas, libros de texto, libros de arte, artículos, fotocopias, antologías, comics.	Fotocopias, material bibliográfico, antologías.
Materiales de trabajo	gises, lápices de colores, papel, pigmentos, pintura, pinceles,	Cuaderno de trabajo, bitácora, block de dibujo, gises, lápices de colores,

	<p>pasteles, acuarelas, plumones, pegamento, linóleo, pasta, cerámica, químicos, papel mache, lápices, estilógrafo, plastilina, juego geométrico, aserrín, barro, jabón, oleo, crepe, papel china, cartón, aerosol, tintas.</p>	<p>papel, pigmentos, pintura, pinceles, pasteles, acuarelas, plumones, pegamento, linóleo, gubias, papel maché, lápices, estilógrafo, plastilina, juego geométrico, aserrín, barro, jabón, oleo, crepe, papel china, cartón, aerosol, tintas.</p>
<p>Materiales audio visuales</p>	<p>Imágenes digitales, videos, video-ensayos, documentales, películas, biopics.</p>	<p>Imágenes digitales, videos, películas, tutoriales.</p>
<p>Recursos audio visuales</p>	<p>Cine, televisión, computadora, proyector.</p>	<p>Cine, televisión, computadora, proyector.</p>
<p>Recursos físicos</p>	<p>Salón de clase, espacios para exposición, pasillos escolares, patio de la escuela, jardines, museo, la calle, espacios personales, mesas de trabajo, pizarrón, rodillos, prensas, equipo fotográfico (cámara fotográfica, pantallas, difusores) cables, bocinas.</p>	<p>Salón de clases, patio de la escuela, pasillos escolares, jardines, museos, la calle, espacios personales, espacios para exposición, mesas de trabajo, rodillos, prensas.</p>
<p>Recursos multimedia</p>	<p>Internet, editores de video y fotografía,</p>	<p>Internet, editores de video, editores de</p>

	editores de texto, sitios académicos y culturales.	fotografía, sitios académicos y culturales.
Redes sociales	WhatsApp, Facebook, YouTube.	WhatsApp, Facebook y YouTube.
Tipos de imágenes	Imágenes de artistas, pinturas, esculturas, arquitectura, fotógrafos, tipos de fotografías, publicidad, corrientes artísticas, arte clásico, vanguardias, arte moderno, instalación, mapas mentales, cuadros sinópticos, infografías, esquemas, bocetos.	Imágenes de artistas, obras, fotógrafos, corrientes artísticas, vanguardias, arte moderno, instalación, bocetos.

Fuente: Se tomó como guía la tabla de recursos y materiales de la tesis de investigación de la Mtra. Diana Elizabeth García “La enseñanza universitaria en una licenciatura en danza: prácticas, actores y didáctica” pág. 309 y se completó con la información teórica del presente trabajo, así como también la información de las entrevistas de los artistas-docentes que participaron en esta investigación.

En el caso de los materiales impresos, algunos profesores mencionaron no llevar antologías porque no les funciona y prefieren manejar copias dosificadas del tema, mientras que para otros la antología representa una guía de trabajo.

Es necesario mencionar que cada uno de los materiales de trabajo y recursos se adoptan de acuerdo con los contenidos del programa, a las actividades que se realicen y a los objetivos que se desean lograr, así mismo también al tipo de clase a la que este enfocada la asignatura como fotografía, al dibujo y la pintura o al diseño etc. Esto no quiere decir que en todas las clases y programas se utilicen los materiales o recursos mencionados. Así como de igual manera cada material y recurso también lo adoptan los docentes en relación con su estilo, y forma de trabajo bien dependiendo de las posibilidades de las instituciones.

Otro factor importante en relación con los materiales es la disponibilidad de estos; en un sector privado puede haber distintos episodios con respecto al uso del material. Por ejemplo, se observó en las entrevistas que en el caso de 4 docentes es la institución privada quien les proporciona el material de base, los padres de familia pagan una pequeña cuota que se destina a materiales de artes y ellos ya no pueden pedir materiales a lo largo del ciclo escolar, una profesora mencionó que en el caso de que alguno de sus alumnos deseara hacer un trabajo con otro material este lo tienen que comprar sus papás. Caso contrario a dos de los profesores que mencionaron pedir material según las técnicas que se manejen a lo largo del curso. Una profesora de fotografía mencionó, que en su caso es ella quien pone el equipo como la cámara fotográfica, las pantallas, las luces, los difusores, los químicos y dependiendo del tipo de práctica que se realice son los estudiantes, los que en cooperación proporcionan algunos de los materiales que se requiera. Y otra más expresó que en su caso en gran parte maneja materiales de reciclaje.

Y otro profesor utiliza los recursos y el equipo con el que cuenten los estudiantes, generalmente menciona que es la computadora portátil, cámara fotográfica, y los programas de edición y que en caso de que los estudiantes no tengan computadora están a disposición las de la escuela.

Profesor C: “Te ponen pretextos como que no tengo computadora en casa, pero lo hice con mi celular, pues es lo malo de no tener una computadora en sí, que sirve para entregar un texto, no, pero por ejemplo para programas de edición sé que es más difícil, entonces también les valgo cosas que puedan hacer en su celular, que puedan descargar un programa de edición en su celular después lo pasamos a la computadora y de la computadora lo proyectamos, entonces todos son como muy digitales, necesitan como una computadora o un celular y creo que eso sí me falta implementar, ¿Cómo podemos ocupar el celular? Para hacer

trabajos como tratar de jugar con él. [...] Pues para sus trabajos finales y para hacer proyectos audiovisuales, a que me refería como con el celular como las posibilidades, o sea, a mí me faltaría más explorar editores en celular que ya como... porque yo ya aprendí aplicaciones, no, les pongo ejemplos de proyectos que han sido hecho con celulares porque se puede hacer muchas cosas,[...] Sí como que tomen fotos, o sea como que puedan ellos tomar fotos y después como tal en su editor y pegarlos o videos [...] si el semestre pasado tenía una alumna [...] y ella no sabía de editores pero todo lo hacía en su celular, con sus barbies y su celular, entonces iba haciendo como con el celular, lo iba montando y al final, ella no sabía pasarlo a la computadora, pero pues al final en el grupo, ella traía su celular y lo pasábamos a la computadora, entonces es como ese tipo de como de cosas”.

Estos comentarios expresan los múltiples recursos y materiales con los que cuentan los estudiantes para poder expresar y elaborar sus obras, que van desde los materiales reciclados hasta la tecnología y el entorno.

Todos los docentes coincidieron con la necesidad del uso de imágenes proyectadas en la mayoría de sus clases. Aunque para dos de ellos es necesario o indispensable el manejo de imágenes proyectadas en las cuales se basa la mayor parte de sus clases, lo que mencionan llega a ser un problema cuando no hay luz en el edificio, en algunos casos se llegan a buscar otros recursos y estrategias como las idas al cine, o salidas a las galerías y museos cercanos.

Profesora B: “Películas, diapositivas, presentaciones virtuales, les llevo libros, ¿no sé, a veces si tengo chance trato de llevarles algún artista, ¿no? Que yo conozca algún colega para alguna platica. También que vean obra, la ventaja de la CMA es también que está en el centro entonces también a veces podemos hacer visitas rápidas, ¿no? Entonces una hora nos vamos al Brady por ejemplo

¿no? o si hay un expo en la misma galería de la CMA la vamos a ver u otra galería que está a la vuelta <El otro mono>”.

Y en todas las clases se manejan recursos multimedia, a través de la proyección de una película, el análisis de algún documental, el uso de video-ensayos o videos que sirven para expandir la cultura visual del alumno. Aquí se menciona algo importante y es que ya no solo se trata de enseñar la experiencia estética en una imagen fija sino también por la imagen en movimiento.

Profesora B: “Pues una es cultura visual pues una que sí noten las diferencias y similitudes que hay entre componer una imagen pictórica y una imagen en movimiento. Y la otra es que sí no se queden que solamente la pintura o la cuestión grafica es central es un arte, ¿no? La imagen en movimiento tiene años un siglo siendo arte. También el acercamiento al cien tiene que ver con la pintura, la fotografía el dibujo.”

Así como también el manejo de las redes sociales, como forma para compartir trabajos, y hacer críticas de los mismo.

Profesor C: “Ejercicios más o menos y también les dejo como que tomen, vemos también algunos fotógrafos y que emulen tal vez, el estilo de ese fotógrafo y que suban fotos por ejemplo a Facebook, tenemos un grupo de Facebook y como somos pocos también me ayuda es muy básico como revisarlo y darle”.

Profesora F: “Pues sí les digo que por ejemplo si van a estar mucho en el Facebook les digo que sí lo hagan pero como todo hay que hacerlo con provecho y hay que aprender y se vale divertirse pero también yo les conté: ustedes saben que existen muchas páginas de foto en donde ponen videítos de dos minutos, un minuto y donde te enseñan toda una producción en ese minuto y entonces esas fue una de mis estrategias, bueno ellos llevan su celular

aunque yo no los obligue, que llevaran el celular nos conectamos todos a la red, esa vez yo pedí la red en la dirección para que se pudieran conectar y los hice como que siguieran esas páginas de foto y eso, igual si van a estar cinco horas en el Facebook, en el celular pues que en esas cinco horas al menos vean uno de esos videos que les van a enseñar y si, llegaban los siguientes días y: - Miss, ayer esta página subió esto, o ayer vi esto en los videos de cinco minutos.

Y yo -Ah pues está padre. - o sea, ya es una actividad que siempre están haciendo y ya van a aprender algo.

Yo les proporciono mucha información por WhattsApp, yo les mando información, muchos links de videos, de lecturas, de páginas de artistas para que ellos las revisen, entonces también sería como la investigación un poco y que lo lleven también, no sé esto tal vez entra como práctica porque te digo que yo los veo martes y jueves, entonces el jueves ya ellos pasan viernes, sábado y domingo, lunes ya no los veo hasta el martes, entonces siempre les dejo de tarea que a donde quiera que vayan en sí, tomen fotos, de lo que vayan hacer, entonces siempre están enviando fotos el fin de semana”.

En cuanto a los tipos de imágenes que se manejan para la enseñanza de las Artes Visuales van desde las obras del arte prehistórico, el arte egipcio, griegos, pasando por el arte clásico, renacentista, etc. hasta las vanguardias y arte contemporáneo; se ven incluso artistas como Diane Arbust, Cindy Sherman, Sophical, Luis Buñuel, Man Ray, Diego Rivera, Leonora Carrington, María Izquierdo, por nombrar algunos; videos de John Berger, Gabriel Orozco, técnicas fotográficas, fotógrafos, etc. Una profesora mencionó que utiliza imágenes didácticas como las infografías, los esquemas, con la finalidad de poder observarlas, generar un sentido crítico y sobre todo estético.

En cuanto a los recursos físicos solamente una profesora mencionó tener un salón propio en donde impartir su clase, mientras que los demás tienen que ir a los salones asignados de cada uno de los grupos y en ocasiones trabajar en el patio de la escuela.

Cabe mencionar que uno de los profesores mencionó que él considera como recurso también el museo, por ser un lugar donde aprecian las obras de manera directa, dos maestras -como ya se mencionó- utilizan los espacios públicos, la calle; así como también mencionaron que sus estudiantes suelen trabajar en casa adoptando sus espacios como estudios para realizar sus procesos creativos.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES.

Esta investigación se realizó para conocer y comprender los procesos de conceptualización y reflexión que realizan los artistas docentes en función de su enseñanza, conocer lo que se vive dentro del aula con relación a la materia de las Artes Visuales en el Nivel Medio Superior, y los procesos de análisis que ejercen para la concepción de la enseñanza; vista desde las propias narrativas de quien imparte la asignatura.

Así mismo se buscó conocer los perfiles de los artistas-docentes, como también los alcances de las dimensiones curriculares que manejan estos dentro de la enseñanza de las Artes Visuales y sus aproximaciones didácticas.

El que se hayan considerado las Artes como una asignatura dentro del currículo del Nivel Medio Superior obedece a una valoración por integrar una educación humanista a las formas de enseñanza que se habían dado en el sistema educativo, que, si bien se había propuesto en gobiernos anteriores, se hace más notorio en la práctica educativa ahora, bajo el mandato del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

Esto ha generado un cambio significativo, cuyo objetivo de la educación artística es el desarrollo en el alumno de competencias comunicativas, estéticas, creativas, sociales y culturales en cualquiera de sus ámbitos.

Por consiguiente, tenemos que la educación artística se imparte desde dos sistemas: el público y el privado. En el sistema público a Nivel Medio Superior se ofrece dentro del eje de Actividades Artísticas y Culturales y como complemento de una formación básica presente desde la secundaria, ofertándose asignaturas como Dibujo, Estética, Historia del Arte y Diseño; de los cuales podemos observar que cada uno cuenta con sus currículos y planes de estudio específicos. Situación que, por el contrario, no ocurre en el sistema privado ya que, en este ámbito,

dentro de sus programas de estudio se imparten materias como las Artes Visuales, como parte de la educación artística y dentro de este sistema no se cuentan con planes o programas de estudio ya que estos dependen de los propios modelos pedagógicos de las instituciones y las formas de enseñanza de las instituciones autónomas a las que estén incorporadas. Ello da pauta a una revalorización en cuanto a los currículos que se ofrecen en dichas instituciones.

Por lo tanto, como se mostró en la investigación, dentro de este sistema privado sigue habiendo deficiencias en la enseñanza de las artes que es necesario superar, ya que se observa la desorganización y desarticulación de la asignatura de artes en el sistema de educación particular, por la falta de información o investigación de los planes y programas de estudio que presenta la SEP con respecto a la enseñanza del arte.

Si bien, como se menciona anteriormente dentro de los currículos de educación pública no existe la asignatura de Artes Visuales como tal en el Nivel Medio Superior, existe un programa por parte del Colegio de Bachilleres avalado por la SEP de Apreciación Artística que considera la enseñanza de las Artes Visuales dentro de este, el cual podría servir como orientación a los contenidos de estudios en el sector privado.

Ahora bien, de tomarse en consideración esta última posibilidad habría la necesidad de evaluar si este programa de Apreciación Artística cuenta con un temario pertinente para la enseñanza de las Artes Visuales.

Por consiguiente, en la presente investigación como se ha mostrado, se buscó a artistas docentes que específicamente imparten la asignatura de las Artes Visuales y que siguiendo esta línea con respecto al currículo dieron cuenta efectivamente de la inexistencia de un plan de contenidos en los programas de Artes Visuales dado que, como se señaló anteriormente, esta materia no se da como tal en el sector público, pero sí en el privado.

Motivo por el cual son ellos mismos los que elaboran su propio programa o currículo en relación con la asignatura en la que, como expertos en la materia, deciden la estructura que debe tener y el seguimiento que se le debe dar en cuanto a temáticas que se ofrecerán en otros semestres.

Estos planes y programas los elaboran con base a su propia experiencia, conocimientos y perfiles profesionales; construido dentro de un interés en la mayoría de los docentes, por impartir un currículo tanto teórico como práctico.

Por lo que, el hecho de que no existan contenidos resulta en una mayor libertad para los docentes y puedan extenderse en programas, técnicas y formas de enseñanza que guiarán a la educación artística sobre todo a las Artes Visuales a una educación mucho más enfocada hacia la enseñanza del arte.

Sin embargo, en este punto considero que debería de haber una revisión en cuanto al currículo que se maneja, ya que como se ha mostrado el contenido temático es muy diverso y dispar, si bien se contemplaron artistas-docentes que trabajan dentro de instituciones enfocadas a guiar a estudiantes a especializarse dentro de las artes; las percepciones de los docentes en cuanto a las Artes Visuales suele variar por lo que ellos conciben dentro de las Artes Visuales. Se puede observar dentro de los resultados que existen profesores que por su misma especialización están más enfocados a utilizar recursos, estrategias y una temática mucho más especializada en Artes Visuales, que aquellos docentes en los que su formación se dio de una manera mucho más generalizada; incluyendo las artes plásticas y visuales.

Por otro lado, al tratarse de artistas o profesionales del arte quienes imparten la asignatura, no desvaloriza la práctica docente o la enseñanza de estos en las Artes Visuales, muy por el contrario, ya que ellos mismos logran enriquecer la enseñanza desde sus propios conocimientos en cuanto a técnicas, historia del arte, experiencias dentro del área artística, quehacer artístico, sensibilidad artística, conceptos artísticos, etc., lo cual permite despertar un interés en el

estudiante y conectar con sus sensibilidades acercándolos a la expresión artística y al valor por el arte; situaciones de enseñanza-aprendizaje que aportan un valor único, especial e importante a la educación por el arte.

Aunque, si bien buscan la manera de capacitarse en el ámbito docente, siguen prevaleciendo las concepciones de los artistas-docentes desde la experiencia creadora, del observar o indagar las formas, modos de enseñanza de otros profesores, y la propia experiencia que se van formando al interactuar con diferentes individuos y en diferentes situaciones. Aunque sí es necesario la preparación de los artistas-docentes en áreas pedagógicas es la misma dinámica dentro de la enseñanza que los va llevando a una capacitación constante.

De tal manera que cada artista-docente lleva su propio proceso de reflexión concebida de prueba y error al ir creando su propia metodología de enseñanza dada por esta búsqueda continua por obtener estrategias, procesos de aprendizaje que pudieran ser más significativos y que puedan ayudar a los alumnos en la obtención de su aprendizaje; en una exploración continua de herramientas para lograr el interés de los alumnos y sumergirlos en la materia, de estar en una capacitación constante por recibir una mayor información conceptual, teórica y encontrar la manera de transmitirla. Por lo que estas concepciones de estrategias y procesos de enseñanza se ven continuamente a sufrir modificaciones dadas por las experiencias que se presentan sobre la práctica.

Los artistas-docentes, aunque expresaron no tenerlo muy claro, señalan que no existe un método, no existen *recetas* para enseñar el arte; cada clase, cada grupo, cada estrategia tiene que ser adaptable y acorde a las necesidades, a los contextos en los que viven y por su puesto adaptable a las posibilidades que permite la escuela, recursos, materiales con los que cuente o se le permita al alumno.

Para los docentes-artistas la enseñanza de las Artes Visuales consiste en llevar a cabo una sensibilización en los estudiantes, a desarrollar su creatividad, a valorar la obra, a desarrollar la cultura general, a ejercer la práctica artística como medio de expresión involucrando el arte dentro de un estilo de vida propio, concientizándolo y mostrando que existe una diversidad de formas y medios por los que se pueden expresar a través de las Artes Visuales; más allá de enseñar a leer las obras, utilizar las herramientas, aprender sobre la historia o distinguir estilos y técnicas.

Sin embargo, desde la teoría se expresa una metodología que ellos utilizan en la parte tanto teórica como práctica; al incluir proyectos artísticos interdisciplinarios, en la consecución de actividades, la contextualización del aprendizaje y su vinculación con la teoría y la práctica.

Este tipo de metodología enfocada a la educación artística se define en concordancia con lo que se quiere enseñar y el enfoque que se quiera dar, la cual está determinada por las estrategias, los procedimientos y la forma de transmisión del conocimiento que traza o guía el enfoque, los intereses estéticos o artísticos a través de los cuales los artistas-docentes eligen definir su clase; ya sea teórico, práctico, estético o cualquiera de estas combinaciones.

Ciertamente las estrategias de enseñanza que se presentaron en la investigación son parte exploratoria y principal objeto de reflexión de los docentes, las cuales se caracterizan por integrar también la experiencia de los estudiantes como sujeto y receptores de su enseñanza, a través de actividades significativas presentadas como situaciones de enseñanza-aprendizaje llegan a recaer en el estudiante; ya que únicamente desde la experiencia individual el ser humano puede interpretar y valorar la obra de arte como tal, y estas percepciones ocurren tanto desde el lugar que ocupa el estudiante en tanto creador, como desde el observador.

Es importante señalar o rescatar que en este tipo de metodologías en función de la enseñanza de las artes deben estar presentes situaciones en las que la estética sea la base de la experiencia. En este caso dirigidas especialmente hacia la educación de las Artes Visuales que desarrollan la percepción estética y la creación de formas artísticas visuales.

Sin embargo, algunos artistas-docentes dentro del sector privado, que tienen que regirse por planes proporcionados por terceros, resaltan el hecho de que estos son obsoletos, por lo que los artistas-docentes se ven obligados a través de los intereses de los alumnos a ir modificando las estrategias de enseñanza y las formas; estos advierten que, dentro de su práctica, es necesario una búsqueda de herramientas para enfrentar las demandas de enseñanza del sistema educativo.

Por lo tanto, muchas de las estrategias concebidas, por un lado, están basadas en la experimentación, de la prueba y el error partiendo de las habilidades, características, necesidades y conocimientos o incluso de la disposición que tienen los estudiantes, y por otro, de los recursos, tiempos, objetivos, competencias y conocimientos que tienen o que deben de cumplir los profesores. Por lo que, es a partir de esto, que planean y modifican su programa, con base a lo que les funciona o lo que no. Lo que se vuelve una reflexión constante de las formas de enseñanza, en la cual se busca siempre el desarrollo creativo, las habilidades, la sensibilización y el desarrollo o percepción estética del estudiante.

En otro punto, la educación por las artes se sustenta en la construcción del conocimiento a partir de la experiencia práctica, sobre la profesión de enseñanza, que recoge la idea de que el conocimiento debe de darse sobre la experiencia, lo vivencial, cargándolo hacia un valor propositivo, en este sentido la práctica ofrece la expresión libre en la realización de la obra; por un lado, envuelve un contacto directo con los materiales; por ejemplo, en el proceso de pintar implica ensuciarse, tocar la pintura, olerla, experimentar y por el otro, un proceso de

transmisión de pensamientos, ideales, dolores, tristezas, emociones lo que hace posible que se generen imágenes que se puedan expresar de múltiples maneras.

La enseñanza del arte parte desde el ser, por eso el docente regresa a los intereses de los estudiantes, a las expresiones, conectando con la parte emocional del estudiante, lo que habla de una enseñanza fundamentada en los valores artísticos, en la sensibilidad, la creación, la apertura con el otro y la libertad. Sin dejar a un lado la disciplina como proceso formativo o la evaluación.

Pero, sobre todo, la enseñanza de las Artes Visuales es una práctica que posibilita la creación de experiencias a través de distintas maneras en las que se puede plasmar la imagen, su objeto en cuanto al desarrollo del conocimiento es la construcción e intervención de prácticas discursivas de tipo visual que interactúan dentro y fuera del escenario escolar; en el cual el artista-docente dentro de su concepción, funge como un colaborador o guía de los estudiantes, para enseñar a ver formas visuales, a que estos logren percibir y se hagan sensibles a las expresiones, cualidades estéticas y a ser críticos. Conocimiento que se hace activo a partir de obras pedagógicas, y piezas artísticas, creadas y mostradas específicamente para aprender o enseñar arte.

El arte no es como otras asignaturas, lo hacen visible los docentes, por una parte, los artistas-docentes tratan de no enseñar desde el autoritarismo, lo que habla de otra dinámica de trabajo en comparación con otras materias. De ejercer una enseñanza de manera más libre y espontánea, sin tantas reglas dentro del salón de clases, así como de una flexibilidad de enseñanza dentro de las Artes Visuales. Puesto que el arte, mencionan, cumple una función social que involucra el desarrollo de las habilidades, las expresiones emocionales y creativas. Por lo que dentro de las ideas de los artistas docentes; en la enseñanza se genera o se requiere una interacción entre los discursos de los estudiantes: que critiquen, que pregunten, pero que también se involucren de tal manera que dentro del proceso de creación los conlleven a que promuevan o difundan su propia obra.

Una de las principales estrategias que dicen utilizar es despertar en el alumno la curiosidad, enseñarles a partir de los intereses que tienen en común entre compañeros y con relación a su contexto, significa enseñar el contexto artístico y cultural adaptando las estrategias y utilizarlas como recursos para acercarles el arte y poder lograr que el alumno se apropie de diferentes formas de expresión.

El arte visual tiene sus propias características y una parte importante de la enseñanza es que el estudiante aprenda a manejarlo para desarrollar sus propias narrativas, a través de valores estéticos, la forma, el material, lo simbólico, lo creativo y sobre todo también desde lo formal, lo que aporta a la educación el desarrollo de la expresión a desarrollar lo teórico, que aprendan a justificar sus procesos y no se convierta en un mero ejercicio de hacer por hacer, a ser más creativos, sensibles y en la obtención de valores, esto es valorar la obra y transmitir respeto por las expresiones del otro y hacia el otro; por lo que los artistas- docentes utilizan estrategias que ayuden a desarrollar estas habilidades y pensamientos.

Otro factor importante es que las Artes Visuales, comentan, deben de enseñarse como algo que se ocupa todo el tiempo, muchos docentes ven el arte como una forma de vida, de la cotidianidad que se encuentra accesible de diferentes formas y a través de diferentes medios por lo que abordan la enseñanza desde su utilidad, desde el análisis del discurso que este genera ya sea a través de una película, de una imagen, y les hacen ver a los estudiantes que las Artes Visuales no solo existe en la imagen del artista o en el arte de la academia sino que involucra toda una serie de elementos como la comunicación, el diseño, las formas, las expresiones, etc. Y que a nivel preparatoria es algo desde lo que se puede sensibilizar ya que estos estudiantes a este nivel no están propiamente enfocados a convertirse en artistas, aunque llegue a pasar con algunos, sino que pueden decidir o abrirse entre opciones que puedan elegir ya sea de fotógrafos, diseñadores, animadores, etc. o simplemente se conviertan en observadores o admiradores del arte.

Ante esta perspectiva se observa la importancia de la educación visual a través de las Artes Visuales y en concordancia con la cultura visual ejerciendo desde la parte pedagógica que permite a los estudiantes analizar, interpretar, evaluar y crear desde el uso de la imagen en cualquier formato.

Es por esta razón que se debe de dejar de mirar a las Artes Visuales como una mera clase de manualidades que es en lo que desgraciadamente a veces se continúa recayendo por demandas institucionales y perspectivas sociales.

Por lo cual el arte bien enseñado ayuda al desarrollo de la persona, al desarrollo de su identidad, el desarrollo de la sociedad, y sobre todo a desarrollar la libre expresión, pero también se enseña artes al alumno para hacerle ver que las artes son una profesión y no una distracción o un hobby, sino que es una disciplina y que se puede vivir de él, que existen múltiples recursos o medios para que los jóvenes se expresen; mostrarles que la creación artística tiene muchas salidas y posibilidades. Y sobre todo concientizar a los alumnos de que el arte proporciona habilidades para la vida.

La labor a la que se enfrentan los docentes sigue siendo difícil ante esta situación, existe una decadencia a nivel cultural, los artistas-docentes mencionan que se encuentran ante una falta de conocimientos, de saberes, de habilidades por parte de los estudiantes, y que se ven en la necesidad de *llenar los huecos*, de cambiar el pensamiento del no poder, y de enfrentarlos con los recursos, los materiales para que pierdan el miedo a crear, a expresarse, a pensar, a reflexionar sobre el arte y desde el arte, y al mismo tiempo involucrarlos con sus aprendizajes.

Estas nuevas generaciones necesitan experimentar, necesitan vivir experiencias para que se genere el aprendizaje, y los estudiantes se den cuenta de sus habilidades, de lo que les interesa por tal razón el artista-docente funciona como una especie de guía, para proporcionar herramientas, y mostrar las posibilidades que los estudiantes tienen para crear, lo que en muchos casos cuando se

descubren o lo descubren les genera admiración, interés, y se dan cuenta que pueden ser escuchados a través de su obra.

Finalmente es importante señalar el alcance que tuvo la investigación ya que solo se muestran las situaciones a las que se enfrenta el profesor; sus experiencias y concepciones con base a las estrategias de enseñanza desde una narrativa proporcionada por el artista docente de Nivel Medio Superior en el sector privado.

BIBLIOGRAFÍA:

AUGOSTOWSKY, GABRIELA. *“El arte en la enseñanza”*. Buenos Aires, Argentina, Paidós 2012.

BAMFORD, ANNE *“El factor ¡Wuuu! El papel de las artes en la educación, un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación”*. Octaedro 2006.

CANTÚ DELGADO, JULIETA DE JESÚS. *“Historia del Arte”*. México, 1996

DÍAZ BARRIGA, ARCEO. *“Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos”*. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México, 1998. Pág. 66-112.

EDELSTEIN, GLORIA. *“Formar y formarse en la enseñanza”*. Buenos Aires. Paidós: Cuestiones de Educación 2013.

ESINER, ELLIOT W. *“Educar la visión artística”*. Educador, Paidós 2012.

FLORES LEAL, MARÍA ALICIA. *“Enseñanza de la historia y apreciación del arte, para una juventud visionaria”*. 2003

GARCÍA SALGADO, DIANA ELIZABETH. *“La enseñanza universitaria en una licenciatura en danza: prácticas, actores y didáctica”*. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2019.

HERBER, READ. *“El significado del Arte”*. Buenos Aires, 1964.

HERNÁNDEZ ROJAS, GERARDO. *“Miradas constructivistas en psicología de la educación”*. Paidós Educador. 2006.

HEINICH, NATHALIE. *“Lo que el arte aporta a la sociología”*. Conaculta, México 2001. Pág. 27-30

PARSONS, MICHAEL J. "Cómo entendemos el arte". Una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética. Paidós. México. 2002.

POZO, JUAN IGNACIO. "Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje, Las concepciones de los profesores y alumnos". Barcelona, Graos, 2006.

MAFFESOLI, MICHEL. "El ritmo de la vida. Variaciones sobre el imaginario posmoderno". México Siglo XXI 2012.

MARIN VIADEL, RICARDO. "Didáctica de la educación artística". Pearson, 2012.

POZO, JUAN IGNACIO. "Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje, Las concepciones de los profesores y alumnos". Barcelona, Graos, 2006. Pág. 32

FURIÓ, VICENÇ. "La sociología del arte". Madrid, 2ª edición 2012.

VYGOTSKY, LEV "El desarrollo de los procesos psicológicos superiores" Barcelona, Grijalbo. 1978.

FUENTES DE INTERNET:

ACASO, MARÍA. "La educación artística no son manualidades" minuto 11:12. Video: vimeo.com/24459254

ACUERDO SECRETARIAL NÚM. 486. "Por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General" DOF, abril 2009. Consultado en:

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11435/1/images/5_9_acuerdo_486_competencias_disciplinare_bachillerato Consultado el: 16 de abril del 2019.

ARRIETA, EVER. “Método inductivo y deductivo”. Consultado en: <http://www.google.com/amp/s/www.diferenciador.com/diferencia-entre-metodo-inductivo-y-deductivo/amp/> Consultado el: 24 de julio del 2020.

AZNÁREZ LÓPEZ, JOSÉ PEDRO. “La necesidad de educar en artes visuales”. Escuela de Arte de Sevilla y Universidad de Huelva, España. 2017. Páginas de la 27 a la 29. Consultado en: <http://hdl.handle.net/10272/14794> Consultado el: 18 de junio del 2020.

BOLETÍN DE PRENSA BOLETÍN NO. 1500. “Facultad de Artes de la UAEM celebra 17 aniversario”. Ciudad Universitaria, 26 de noviembre de 2016. Consultado en: <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines/facultad-de-artes-de-la-uaem-celebra-17-aniversario> Consultado el 5 de noviembre del 2018.

BRIZ REYES, MARÍA. “Estudio de los bloqueos creativos en artistas visuales”. Universidad Politécnica de València, España 2017 Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=156425> Consultado el: 16 de julio del 2020.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. “Ley general de educación”. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf&ved=2ahUKEwjxe3JlajqAhVFGsOKHfSyA7sQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw38zbnq2KQ4LgU2WB2Gugd8 Consultado el: 29 de junio del 2020.

CALAF MASACHS, ROSAR. “Arte alternativo: una mirada pedagógica”. Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. No 37,2003 (Ejemplar dedicado a Repensar el arte en la enseñanza), páginas 65-76. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=638069> Consultado el: febrero del 2019.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES. “Bachillerato con opción artística, plan de estudios”. No. de registro CUE17384. Consultado en <http://www.cmamorelos.edu.mx/> Consultado el: 8 de julio del 2020.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES. “Misión y Visión”. Consultado en: http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/objetivos_cmaem_0.pdf Consultado el: 5 de noviembre del 2018.

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES. “Oferta educativa”. 2018. Consultado en: http://www.cmamorelos.edu.mx/oferta_educativa/post_ma_pa.pdf Consultado: el 1 de diciembre del 2018.

COLEGIO DE BACHILLERES ESTADO DE SINALOA. “Actividades paraescolares artísticas y deportivas plataforma digital”. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://escolar.cobaes.edu.mx/alumnos/SiteAssets/pdfs/paraescolares.pdf&ved02ahUKEwjshN2U--jqAhVC-6wKHVdeAfoQFjAAegQIBBAB&usg0AOvVaw2jj08_jCPb8tUhgYt7Kku&cshid=1595699573067 Consultado el: 25 de julio del 2020.

CRESPO FAJARDO, JOSÉ LUIS. “Cuando el docente es un artista”. Educación Artística Revista de Investigación. 2011. Pág. 77. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4358047.pdf&ved=2ahUKEwjK7-v_rOzqAhXDna0KH9CLQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3EwmsFj0YoiNSyFR6W94PT Consultado el: 17 de abril del 2019.

DE LA CRUZ ORMEÑO BR. JHONNY ROBERT. “Las estrategias en el aprendizaje de las artes visuales en los estudiantes del I ciclo”. Perú, 2017. Pág. 16. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=&rct=j&url=https://core.ac.uk/download/pdf/225607495.pdf&ved=2ahUKEwj2nY6N7OvqAhUPna0KHd1YBs8QFjAAegQIAxABusg=AOvVaw0vVaw0xynlurGlrpTIOBNuYDWL2> Consultado el: 18 de junio del 2020.

DE LA REDACCIÓN. “SILENTE”. Cartelera cultural, secretaria de cultura, Consultado en: <http://cartelera.morelos.gob.mx/contenido/elias-xolocotzin2018> Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

DÍAZ-BRAVO, LAURA y TORRUCO- GARCÍA, MARTÍNEZ- HERNÁNDEZ, URI MILDRED, MARGARITA VARELA-RUIZ. “La entrevista, recurso flexible y dinámico”. Metodología de investigación en educación médica. Departamento

de investigación en Educación Médica, Facultad de Medicina. Universidad Nacional Autónoma de México DF. México. Consultado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000300009 Consultado el: 16 febrero 2018.

DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO. “Información académica programas de estudio”. Consultado en: <https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-estudio.php> Consultado el: 18 de junio del 2020.

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO “Lineamientos de actividades artísticas y culturales”. 2010 /09. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwic5uO02_vjAhVxmK0KHxz_BUUQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dgb.sep.gob.mx%2Finformacion-academica%2Factividades-paraescolares%2Fartisticoculturales%2FFI-LIN_AAyC.pdf&usg=AOvVaw1WorqbmWrVBY9JB9RebVmy Consultado: el 23 de julio de 2019.

FLORENTÍN, SONIA Y OVIEDO, GRISELDA BEATRIZ. “Neurociencia: Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje”. Monografía Curso de Capacitación Docente en Neurociencias. Asociación Educar. Pág. 3. Consultado en: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.asociacioneducar.com/monografias-docente-neurociencias/florentin-oviedo.pdf&ved=2ahUKEwiGnMH0mrfAaAhWIBsOKHe7yCn4QFjAJegQIARAB&usg=AOvVaw11_IWkV-YRGzrBmORMkV8s Consultado el: 3 de Julio del 2020.

GAÑÁN SANTI CABALLÉ, DAVID. “Recursos multimedia para aprendizaje on-line”. Consultado en: <https://Mosaic.uoc.edu/2013/11/11/recursos-multimedia-para-aprendizaje-on-line/> Consultado el: 29 de marzo del 2020. Alberto Guerrero Armas “Temas para la educación” Revista digital para profesionales de la enseñanza. No. 5. Noviembre 2009. Consultado en: <https://feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=5077&s=> Consultado el: 29 de marzo del diciembre del 2019.

GARCÍA-HUIDOBRO MUNITA, ROSARIO. “Artistas-docentes que aprenden a enseñar. Abrir espacios pedagógicos y transgredir dualidades”. Universidad de los Lagos, Chile Innovación educativa ISSN 1665-2673 vol. 18, número 77, 2018. Pág. 42. Consultado en:

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci:arttext&pid=S1665-26732018000200039> Consultado el: 25 de febrero del 2019.

GEORGE, DICKIE. "Teoría Institucional del Arte". Revista de Estética y Teoría de las Artes. No. 12 de marzo del 2013. ISSN 1697-8072. Ficha 10. Consultado en: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://institucional.us.es/fedro/uploads/pdf/n12/castro.pdf&ved=2ahUKEwiF1YyAl-zqAhVRKqwKHS6iChIQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw3LrCjG_yCUSYk8MxGEtt56 Consultado el: 17 de marzo del 2019.

GOBIERNO DE MÉXICO. "Desarrollo académico". Consultado en: Cosdac.sems.gob.mx Consultado el: 20 de noviembre del 2019.

GODÍNEZ ROJAS, SOCORRO. "La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional". Secretaría de Educación Pública. Universidad Pedagógica Nacional. Pág. 96. Consultado en: <http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://200.23.113.51/pdf/25484.pdf&ved=2ahUKEwjH-tWmezqAhULM6wKHcCSAf4QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2XpVqJOrtNCy8XuPtxzdkS> Consultado el: 18 de marzo del 2019.

GÓMEZ SALDIVIA, PATRICIA. "Maestría en didáctica de la historia. La utilización de la pintura como recurso para la enseñanza de la historia". Barcelona, 2012. Pág. 52 Consultado en: <https://es.slideshare.net/mobile/pgomez/tfm-ok> Consultado el: 29 de marzo 2019.

GONZÁLEZ GUZMÁN, ALBERTO. "Estrategias de enseñanza-aprendizaje para la materia de apreciación de las artes". Universidad Autónoma de Nuevo León. 2015. Consultado en: <http://eprints.uanl.mx/5493/> Consultado el: 29 de marzo del 2019.

GUERRERO ARMAS, ALBERTO. "Temas para la educación". Revista digital para profesionales de la enseñanza. No. 5. Noviembre 2009. Consultado en: <https://feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=5077&s=> Consultado el: 29 de marzo del diciembre del 2019.

FACULTAD DE ARTES. "Plan de estudios, licenciatura en Artes". Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Consultado en:

<https://www.uaem.mx/admisión-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-artes.php> Consultado el: 13 de junio del 2020.

FLORES LEAL, MARÍA ALICIA. “Enseñanza de la historia y apreciación del arte, para una juventud visionaria”. Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Artes Visuales. 2003. Pág. 4 Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.uanl.mx/mx/5358/&ved=2ahUKEwiCmYSH2ZbqAhUKLKwKHWwPAqUQFjABegQIBRAL&usg=AOvVaw22ZhZ2v9g!wWem5n5KcBJ> Consultado el: 27 de Marzo del 2019.

HERRERA PÉREZ, LEONOR LAURA. “Estrategias didácticas investigativas que usan los docentes en la enseñanza de las ciencias en el V ciclo de la institución educativa San Ignacio Arequipa”. Universidad Cayetano Heredia, Lima Perú. 2015. Pág. 22. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/upch/261/1/Estrategias%2Bdid%25C3%25A1cticas%2Binvestigativas%2Bque%2Busan%2Blos%2Bdocentes%2Ben%2Bla%2Bciencias%2Ben%2Bel%2BV%2Bciclo%2Bde%2Bla%2Binstituci%25C3%25B3n%2Beducativa%2BSan%2BIgnacio-Arequipa.pdf&ved=2ahUKEwirm7WdwuHqAhVBRa0KHVOxDvgQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw21xXCVxW2N0v1sUt0-smXB> Consultado el: 20 de noviembre del 2019.

INEE “Acerca del INEE”, Consultado en: <https://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee/que-es-el-inee> Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

INSTITUTO BOTTICELLI. “Licenciaturas 2018”. Consultado en: <http://institutobotticelli.com/index.php/licenciaturas> Consultado el: 1 diciembre del 2018.

JIMÉNEZ IMANOL, LUCINA “Educación artística, cultura y ciudadanía” 2009. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Servicio de publicaciones, España. Consultado en: <http://Dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=664470> Consultado el: 20 marzo del 2019.

JMAITA3 “Los recursos audiovisuales” Consultado en: <https://es.slideshare.net>
Consultado el: 29 de marzo del 2020.

JORNADA DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA XIII.
“Nuevas estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria
para responder a la necesidad de adaptación y cambio”. Universidad de Alicante
ISBN:978-84-606-8636 Pág. 2063. Consultado en:
<http://hdl.handle.net/10045/48708> Consultado el: 16 de noviembre del 2019.

LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Consultado en:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjVgu72n_zjAhVNS6wKHbGhAyIQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dgb.sep.gob.mx%2Finformacion-academica%2Fotros%2FI-eval-aprendizaje.pdf&usg=AOvVaw3UESGij8xkZX-eXUXZ9o3V Consultado el: 23 de julio del 2019.

MARTÍNEZ, MARÍA CRISTINA. “Docentes de educación artística, experiencias en el marco de la formación continua”. Revista Iberoamericana de Educación, Núm. 52, 2010. Pág. 13. Consultado en:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://.redalyc.org/pdf/800/80013049006.pdf&ved=2ahUKEwi06aeszdXqAhVSM6wKHazBA91QFjAAegQIBBaB&usg=AOvVaw0d7riw6FnFlde_poIPJOt6 Consultado el: 17 de julio 2020.

MARTÍNEZ, ROSARIO Y BONACHERA, OLGA. “Estrategias de enseñanza o estrategias de aprendizaje”. Consultado en:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://revistavarela.uclv.edu.cu/articulos/rv1305.pdf> Consultado: el 16 de Noviembre del 2019.

MÉNDEZ ZÚÑIGA, ALEJANDRA Y GUTIÉRREZ RICO, DOLORES. “Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje. Una mirada desde diferentes niveles educativos”. 2016. Pág. III Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://iunaes.mx/inicio/wp-content/uploads/2017/02/Libro-9.pdf&ved=2ahUKEwjLuNjo7JbqAhUCEawKHcAoAjkQjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2M2uUX9csU3cF0cLOXOzwL> Consultado el: 27 de marzo del 2019.

MONTANÉ LÓPEZ, ALEJANDRA. “Profesores-artistas y didáctica generativa”. Revista d’Innovació i Recerca en Educació Universidad de Barcelona . Institut de Ciències de l’Educació. 2019. Pág. 2. Consultado en: <https://search.proquest.com/openview/f90d342eb8d9e95eee58c016b4787fea/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2034487> Consultado el: 17 de julio del 2020.

MORAL SANTAELLA, CRISTINA. “Didáctica teoría y práctica de la enseñanza”. Pirámide, Madrid. 2009. Pág. 90. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=397387> Consultado el: 2 de julio del 2020.

OEI. (Organización de Estados Iberoamericanos) Sistemas Educativos naciones-México. “Índice Capítulo 9. Educación Media Superior”. Consultado en <https://www.oei.es/historico/quipu/mexico/mex09.pdf> Consultado el: 23 de julio del 2019.

ORDAZ, LETICIA MARGARITA. “Educación artística en educación primaria”. Opinión de los docentes de Chihuahua (México) 2015. Pág. 50. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://hera.ugr.es/tesisugr/25681916.pdf&ved=2ahUKEwjolo7QnezqAhVwhq0KHaNfDagQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw34sk5EUFMxymHVH2fUBBKW> Consultado el: 20 de marzo del 2019.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. “Educación media superior, índice capítulo 9”. Sistemas Educativos Nacionales- México. SEP 199 b:17. Pág.2. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.oei.es/historico/quipu/mexico/mex/09.pdf&ved=2ahUKEwiE363w-evqAhVLOq0KHSx_CEIQFjAAegQIBBAC&useg=AOvVaw0bcOQqPt5rvHAa1aBVVX8D Consultado el: 18 de abril del 2018.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. “Hoja de ruta para la educación artística, construir capacidades creativas para el S. XXI”. Lisboa, 2006. Consultado en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf Consultado el febrero2018 Consultado el 18 de junio de 2019

PAGÉS BLANCH JOAN. “Didáctica de las Ciencias Sociales en la formación inicial del profesorado”. Revista Iber 024 (abril 00) 2010. Pág. 6. Consultado en: <https://publicaciones.ua.es/es/detalle.php?idet=623> Consultado el 20 de noviembre del 2019.

PEREIRA M., MARTHA. “Lenguaje, pensamiento y creatividad, Vigotsky”. Consultado en: <https://studylib.es/doc/6471022/vygotsky--lenguaje--pensamiento>- y-creatividad Consultado el: 27 de marzo del 2020.

RAJADELL PUIGGRÒS, NÚRIA. “Los procesos formativos en el aula: Estrategias de enseñanza-aprendizaje”. Facultad de Pedagogía. Universidad de Barcelona 2001. Pág. 484. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.postgradoadone.edu.pe/pdf/documentos-academicos/psicología-educacional-y-tutorial/28.pdf&ved=2ahUKEwjovKOauOHqAhXRmq0KHf-HC3IQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw24ts03BHEOsCHV4hNb5mcj> Consultado el 19 de noviembre del 2019.

RAFFINO, MARÍA ESTELA. “Redes sociales”. Consultado en: <https://concepto.de/redes-sociales/> Consultado el: 29 de marzo del 2020.

RODRIGUEZ LOPEZ, JULIAN. “Estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes en la educación media superior”. instituto de investigación y desarrollo, Universidad Autónoma de Baja California. XI Congreso Nacional de Investigación Educativa /15. Procesos de formación /Ponencia Consultado en: www.comie.org.mx área_15PDF Consultado el 25 de marzo del 2019.

RUIZ, CARLOS ENRIQUE. “Educación por el arte, de H. Read. Conferencia de la cátedra UNESCO”. versión Manizales. Parque del pensamiento 2000. Consultado en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bdigit.al.unal.edu.co/9372/1/01200216.2000.pdf&ved=2ahUKEwj-yK3u3-3qAhULi6wKHTRtB94QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2AEy6YxKU!-W0SGizZSnAC> Consultado el 26 de junio del 2019.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ R. “La colaboración y cooperación como estrategias en la Educación Superior”. Fac. de Humanidades y Educación. Consultado en: <https://es.slideshare.net/mobile/sebasrod/la-colaboracin-y-cooperacin-como-estrategias-en-la-educacin-superior> Consultado el 17 de abril del 2020.

RUBIO FERNÁNDEZ, ANDREA. “Metodologías artísticas de enseñanza. Un enfoque escultórico para la educación artística”. II Congreso Internacional de investigación en Artes Visuales ANIAV 2015. Pág. 3. Consultado en: <http://dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2015.1223> Consultado el: 2 de julio del 2020.

UCHA, FLORENCIA. “Definición de medios audiovisuales”. Consultado en: <https://www.defincionabc.com/comunicacion/medios-audiovisuales.php> Consultado el: 29 de marzo del 2020.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. “Admisión y oferta en el nivel superior”. 2018. Consultado en: <https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-artes.php> Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. “Mapa curricular”. Consultado en: <http://www.artes.uaem.mx/mapa.html#curricular> Consultado el: 14 de junio del 2020.

RUBIO FERNÁNDEZ, ANDREA. “Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de metodologías artísticas de enseñanza-aprendizaje”. ANIAN Revista de investigación en Artes Visuales, 2018. Pág. 69. no. 3, 2018. Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6558166> Consultado el: 27 de marzo del 2019.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADOLFO. “La definición del arte”. En estética y Marxismo, Tomo I. México, Era, 1970. Pág. 167. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://palabraderogre.wordpress.com/2013/09/02/Adolfo-sanchez-vazquez-la-definicion-del-arte/amp/&ved=2ahUKEwjN74Si_evqAhUBIqwKHfZKD2AQFjAAegQIBB&usg=AOvVaw3818ZDyCcz6NIOKKGIXyCm&cf=1 Consultado el: 17 junio del 2019.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. “Antecedentes”. Consultado en: http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/antecedentes_dgb Consultado el: 20 de mayo 2019.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Colegio de Bachilleres “Programa de Asignatura Apreciación Artística I”. México 2018. Pág. 15. Consultado en: <https://www.gob.mx/bachilleres> Consultado el: 1 de julio del 2020.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. “Lineamientos de actividades artísticas y culturales para bachillerato general”. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/lineamientos/lineamientos-de-las-actividades-artisticas-y-culturales.pdf&ved=2ahukewjj20rt3yzqahufkkwkhq0tanyqfjaaegqiahac6usg=AOvVaw3gqghidhqk150i_crbjntj Consultado el: 11 de noviembre del 2019.

TÁMES MUÑOZ ENRIQUE ROBERTO. “La enseñanza del arte en la educación básica en México”. 2004. Consultado en: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKewiKs8GR043kAhUCS6wKHfYpCdUQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Frepositorio.tec.mx%2Fbitstream%2Fhandle%2F11285%2F571992%2FDocsTec_1666.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw3uIEX6RULf1TMx476COV1 Consultado el: 15 de abril del 2019.

Tipos de arte. “¿Qué es el arte visual?”. Consultado en <https://tiposdearte.com/que-es-arte-visual/> on 3 diciembre,2014. Consultado el 27 noviembre del 2019.

UCHA, FLORENCIA. “Definición de medios audiovisuales”. Consultado en: <https://www.definicionabc.com/comunicacion/medios-audiovisuales.php> Consultado el: 29 de marzo del 2020.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. “Admisión y oferta educativa 2018”. Consultado en: <https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/licenciatura-en-artes.php> Consultado el: 1 de diciembre del 2018.

FOTOGRAFÍAS PROPORCIONADAS POR: Israel Martínez Estrada y Universidad Guizar y Valencia.



ACTA DE DICTAMEN DE TRABAJO DE TESIS

Los integrantes de la Comisión Revisora del Trabajo de Tesis de Maestría titulado: **ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LOS PROFESORES DE ARTES VISUALES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. UN ESTUDIO EN EL BACHILLERATO PRIVADO**, que presenta la candidata a Maestra en Investigación Educativa: **ROSALINDA DEL CARMEN NAVARRO GONZÁLEZ**, quien realizó su investigación bajo la Dirección del Dr. **ANTONIO PADILLA ARROYO**, después de haber revisado la tesis, otorgan el dictamen siguiente: **APROBATORIO**.

Observaciones:

Cuernavaca, Morelos, a 12 del mes de Junio de 2020.

DIRECTOR(A) DE TESIS ANTONIO PADILLA ARROYO	
LECTOR(A) JUAN CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ	
LECTOR(A) FEDERICO AGUILAR TAMAYO	
LECTOR(A) MANUEL FRANCISCO AGUILAR TAMAYO	
LECTOR(A) DIANA ELIZABETH GARCÍA SALGADO	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

ANTONIO PADILLA ARROYO | Fecha:2020-06-25 19:05:43 | Firmante

MiUj1x4j1QuXL153W7GFWI22GAvTQYNWmnXMOOho2bBR3XEbvJAvnqbj0AvRJKLN3p6uSpmRYFU/TAUBVRZLkaDCvkSVESQakkoUnVvYm1NrEw6jr5ls2JRC92Kj2dw2pE+ZK+rLQGQUasm792FbYGlMUBwVjRlRIB4ad+8KORfS9zdI/kU2JwxdDfHq6YRo+FaPGdUzyU1SsP5Y2vV42BhprQ7bq+Kqy02WvorrKoeHJ+tV2F+11VE0oss7824/rtKZOPIW7o9bocri2MYxYzQ3k2g1M99WaCSdchr7MVR+yMLPim+jfoFanes6+gVnLAvLAG9TygUaaipBSBA==

FEDERICO AGUILAR TAMAYO | Fecha:2020-06-25 19:16:32 | Firmante

bt5ObkFuf+m4RCMVv7cfyKiGrtO3Rez/7E3eZHfWLP5A9jCXuXTvxxRWeeh1b/rqUYJSbBb5DWYrSVEaz8PXUQRyIL5sz3uxdSow7eN2XceBwGQJ94Jz9TEG0fIoScrrTRp0ZiPrvBhq/ykssr1aZtT67OL/+YKz+K1/WAeXp44UH8CtBkJP2RX/vkPTevCcxXI68/9sjV/kReoZox12HfwySwOVsWZGJHA+XUy710+Dxfmf7q7DEHvuzawVeh7EhRi9NEBEHxznBEymm+1ic4CcfIze+xVEC4IQ4WR64:JOBSvD0WNnYLBwJTJ4yH8RLdCr6ikeQIs8kKSwLcA==

MANUEL FRANCISCO AGUILAR TAMAYO | Fecha:2020-06-25 19:40:52 | Firmante

a1JtdP14pe4EeviLN5Np00qoAAtB+UWOpkmUdTcfPb57cSmqrHF9L/CBZ2jN5qZfo3mYH7zwNoCDSxLwnJXkRc3blOJ9ZI53PasYMrPCS4dcbAOvAe/dUJxf4oawM7Ny7mJIBwZOuxw2fQoKuXp7urDoZS0WQJ5AG8Hp2JOLPb80RMj+rO7RVAU04dzuJ2Epirqu5W3u93WdRnQJq/XOlrUarmaYADos1HuP9jieQUaKtB/ENV0JaK6XktSSrCrJQG+KsbP9ks7ktRKmgqh/91f5mlTQx80u0HVmUFciHjij8JfHZrhEtlbkjEjhq2dWgUWaggifOKvzu8UKmQ==

DIANA ELIZABETH GARCÍA SALGADO | Fecha:2020-06-25 21:13:58 | Firmante

X7rpMnOa0STCPvKxcdyIO0oYyyXfbMC0Lw8y0WO6lXGO5O8jq6zsR7y8leN0lIQOjSX1UCye5AnRHGkHIAKogTHaXfQvi6FXm6fUbpRYmPjHMFUmxDL0cXMailD8dkX0j2PGr0p7XS9iZ+ALaC38z+RtvjSnOqj5/Qt1yZXJRaNKm7ICGWUOhf6iC9dZlayC7T138Uusz3g5rPDJNnWWbDKTGqsoG6Tx7XliXcJQUfeS8zkYw83cRPPCMM7BTixTMg+ehfBUwKBjVOXjmb+UV4WoFmoEzAKg71fi+vEukvqXOf84XeU0zz0kh0mtApZnAJt1Ura8MKg4+2or2nXA==

JUAN CARLOS BERMUDEZ RODRIGUEZ | Fecha:2020-06-26 20:42:09 | Firmante

g6hpPzG0uUN+X11s7x2ee/alAgF5pyQBMailFIEwS2dnrO7+Nlht6TtkKfmUWkuRk35GSu4o2W2r/RsZOHNTck8IHNmqbt8N1sCgQMUZa28sW1uXQWMxrvb8TTs+1aVOJ5b7F4ta3PVcVP2wMg4FtwxvOtlBx+ueqQnWvrHAniZULApERTJRavz9lf6EgJPND/XHTVU7S9oTqlugugvmh3z4RUZAH9X6attjQMvSoFKbYDpsQUoiHq/qx8LGdt7qF7g2lAnSNyr/RO2qXjeruBm8oekSM1V4PRXg31Sy60rXyDcnjz27LflSFlaYSKw7NHdVAc9tYhvMz2rLaQ==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



Wwgoip

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/7Cgv3nd00scSi8lQQDIv8AMwQJfWN8dX>