

UNIVERSIDAD SALESIANA

ESCUELA DE PEDAGOGÍA
INCORPORADA A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**“LAS EXPOSICIONES EN GALERÍAS, COMO
INSTRUMENTO DIDÁCTICO PARA EL ACER-
CAMIENTO A LA PINTURA”**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN PEDAGOGÍA:
P R E S E N T A:
LORENZA PATRICIA HERRERA RUBIO

ASESOR: MTRA. MA. ARMANDINA GONZÁLEZ TORRA

MÉXICO, D.F.

2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

A mi sobrino César Miguel:
Por ayudarme a saltar los obstáculos.

A la Universidad Salesiana:
Donde comenzó la verdadera aventura del conocimiento.

A mi asesora la Maestra María Armandina González Torra:
Quien supo darle forma a las palabras.

A mi familia:
Rosa Icela, Irasema, Gerardo, Eva, Eva Marina,
Ximena, Juan Manuel, Christian, Iván, César, Rosalva, Na'Emilia, Gemma y
Ximena por su incondicionalidad.

A mi madre:
Eva Rubio Zariñana.

A la memoria de mi padre:
Miguel Herrera Martínez.

DEDICATORIA:

A la memoria de mi Tita Sofi
(1911-2006)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO 1	
PEDAGOGÍA.....	13
1.1 Antecedentes.....	14
1.2 Conceptos.....	18
1.3 Objeto de la Pedagogía.....	21
1.4 Ciencia y Arte.....	25
1.5 Didáctica Crítica.....	29
CAPÍTULO 2	
PINTURA.....	34
2.1 La Cultura.....	35
2.2 Las Bellas Artes.....	38
2.3 La Pintura.....	42
2.4 La pintura y la pedagogía.....	46

CAPÍTULO 3	
LAS EXPOSICIONES EN GALERÍAS.....	52
3.1 Concepto y origen.....	52
3.2 Los antecedentes en México.....	57
3.3 El estado actual de las galerías y exposiciones en México.....	59
CAPÍTULO 4	
METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN	
4.1 Justificación, objetivos y finalidad.....	68
4.2 Delimitación del problema.....	70
4.3 Diseño de la investigación.....	71
4.5 Materiales.....	72
4.5.1 Guía de entrevista.....	72
4.6 Métodos y técnicas.....	75
4.7 Procedimiento de aplicación.....	76
4.8 Procesamiento de datos de campo.....	76

CAPÍTULO 5	
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.....	78
5.1 Guía de entrevista: cuestionario.....	80
5.2 Gráficas de barra con resultados.....	81
5.3 Cierre del capítulo.....	90
CONCLUSIONES.....	92
BIBLIOGRAFÍA.....	100
ANEXOS.....	104

INTRODUCCIÓN.

ORIGEN DEL TEMA Y PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN.

El tema sobre Pedagogía, arte (en este caso la pintura), y las exposiciones en galerías surgió por una inquietud personal ya que todas ellas están ligadas a mi experiencia de vida. Las tres han ido evolucionando, adquiriendo terreno e importancia en mi desarrollo profesional, la Pedagogía como vocación y la pintura como un estilo de vida, una pasión que me ha llevado a traspasar fronteras sociales y culturales en lo que han tenido que ver mucho las exposiciones en diferentes galerías, en encontrar en ellas una herramienta para el acercamiento al mundo de la pintura sobre todo para los jóvenes, por el entusiasmo que demuestran cuando tienen enfrente a la obra y al creador de ésta, preguntan, comentan sus propias inquietudes y se sienten motivados a tomar un pincel y plasmar sus sueños, sus visiones y sus expectativas de vida. Reflexionan, evalúan y se vuelven críticos.

De todo esto surge la pregunta de investigación: ¿Cómo contribuyen las exposiciones en galerías al acercamiento a la pintura? Y el objetivo de ésta investigación descriptiva, que es el de proponer las exposiciones en galerías como un medio didáctico para la enseñanza de la pintura al mismo tiempo que establecer el enfoque de la didáctica crítica en la Pedagogía y mostrar la importancia de la enseñanza de la pintura como una forma de expresión.

Este documento se justifica a partir de la relación natural que se da entre el conocimiento y la expresión pictórica. Abarca principalmente el estudio del desarrollo de las galerías entre los años 1995 al 2006. Demostrando su trascendencia al tener constantemente exposiciones en donde se presentan diversidad de creadores y corrientes pictóricas. Así mismo su vulnerabilidad se puede constatar, ya que el artista se puede conectar con ellas a través de su representante o directamente en la galería, la aceptación de la obra depende de la calidad de interpretación o de los contactos que tenga el artista.

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: la síntesis bibliográfica (para la parte documental): se recopiló toda la información necesaria para la parte teórica de la investigación (método), y la

sistematización bibliográfica: se analizó y sintetizó toda la información necesaria para estructurar los capítulos teóricos (técnica).

Para la información de campo se utilizó el muestreo no probabilístico (cerrado) que ayudó a recabar la información para poder comprobar la hipótesis (método) y un cuestionario para obtener de forma ordenada y clara la información necesaria (técnica). Se tomaron en cuenta todos los comentarios hechos por los entrevistados. La galerías con las que se trabajaron fueron seleccionadas con base a su trayectoria, a recomendaciones de artistas y de personas conocedoras de las artes plásticas. Se mencionan también los criterios de inclusión y exclusión de los participantes. Se sitúa el contexto: socioeconómico, político, histórico y ecológico.

El desarrollo del tema se dividió en cinco capítulos. En el primer capítulo se mencionan los antecedentes de la Pedagogía, de cómo la educación del hombre surgió de la filosofía y de la religión. Estas reflexiones dieron origen a la Pedagogía que fue desarrollándose en el tiempo.

En su desarrollo histórico la pedagogía ha sido tocada por condiciones económicas, políticas, culturales y sociales de cada época. Históricamente se le ha considerado como ciencia, como filosofía, como arte e incluso como técnica.

En la actualidad la aplicación de las ciencias cognitivas a la pedagogía le han dado una enorme complejidad y dinamismo de los procesos enseñanza-aprendizaje.

Una de las características que ha buscado aportar la pedagogía es la de ser aplicable a cualquier individuo; tomar en cuenta la evolución y características del individuo y aplicar métodos específicos de cada materia, tal como la enseñanza del arte.

Se mencionan dos modelos educativos extremos: los tradicionales y los activos. Los tradicionales, en su mayoría centrados en el profesorado y en los contenidos, maneja una concepción de aprendizaje de tipo receptivista, en donde se manifiesta y desarrolla la capacidad para retener y repetir la información; se destaca lo intuitivo y consiste en ofrecer elementos sensibles a la percepción y observación de los educandos. En cambio los modelos activos pedagógicos buscan la comprensión y la creatividad mediante el descubrimiento y la experimentación. Dentro de este modelo encontramos a la

educación personalizada que implica la consideración del ser humano como persona y no simplemente como un organismo que reacciona ante el estímulo del medio. Se apoya en la consideración del ser humano como persona con potencialidades para explorar, cambiar y transformar el mundo.

También se toca de manera breve el significado etimológico de pedagogía.

Un par de definiciones de pedagogía, su evolución y el objeto de la misma.

El concepto de arte y ciencia. La definición de didáctica crítica y su importancia en las actividades plásticas.

En el capítulo dos se toca el tema de la pintura, su relación con la pedagogía, la cultura y el nacimiento de las Bellas Artes. El concepto de pintura y datos oportunos sobre el surgimiento de ésta, su origen religioso, su proceso social.

La estrecha relación de la pedagogía y la pintura, utilizando la didáctica crítica definida en el primer capítulo. La educación artística como medio para fortalecer los contenidos y métodos de la educación básica y formar individuos críticos, reflexivos y tolerantes.

En el tercer capítulo se presenta a las galerías como recintos que cumplen una función social de carácter necesario en la promoción y comercialización de obras de arte. Concepto y origen de las mismas, sus antecedentes en México y su estado actual. La importancia de las exposiciones dentro y fuera del país, la proyección a nivel internacional y el prestigio o demérito que se puede ganar a través de ellas. También se toca el tema de las instituciones y ferias de arte tanto mexicanas como del extranjero, como derroteros del arte: MACO, ARCO, CONACULTA y algunas de las galerías más importantes y reconocidas en México, su trayectoria, sus altibajos y el papel que ocupan en el mundo del arte contemporáneo.

En el capítulo cuatro se explica toda la metodología empleada para el acopio de la información necesaria para la comprobación de la hipótesis y los objetivos expuestos en este documento.

El objetivo del estudio del estado actual de las galerías y exposiciones en México es el de establecer el crecimiento de éstos en los últimos diez años.

La hipótesis a sustentar: “Se demuestra la estrecha relación entre la pedagogía y el arte, en este caso la pintura, utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”.

El capítulo cinco es la presentación de resultados, análisis e interpretación. El método de selección de las galerías entrevistadas, gráficas con resultados, cuadros informativos sobre la apertura de las galerías, el número de exposiciones que realizan a lo largo de un año, cursos, talleres, pláticas que efectúan para los jóvenes específicamente, su promoción en escuelas y resultados en general.

La finalidad de este capitulario es la de confirmar la estrecha relación entre la pedagogía y la expresión pictórica.

Al final del trabajo de investigación se anexan copias de un mapa de galerías, resultado de la unión de galeros para la promoción de las exposiciones, de un tiraje de 20,000 ejemplares, bimestral y de distribución gratuita, contiene el mapa con la ubicación exacta de un gran número de galerías y los eventos y exposiciones que se manejan especificando la fecha de inauguración, también se anexan copias de cuatro catálogos-invitación de exposiciones presentadas por La Siempre Habana para promover la obra y dar a conocer la personalidad de los artistas, esto como muestra del material que usa una galería, sólo para la promoción de las artes plásticas.

Título: "El guitarrón de Lolo"

Técnica: Mixta / papel

Medidas: 35.6 X 43.2 cm.

Autora: Patricia Herrera Rubio

CAPÍTULO 1

PEDAGOGÍA

La pedagogía, considerada como la ciencia de la educación asume la responsabilidad de contribuir a la formación integral de los integrantes de la sociedad. Tiene especial relación con la educación y la didáctica en la medida en que es un medio para incidir sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con ello, en el presente capítulo se hablará sobre los antecedentes y la conexión de la pedagogía, la educación y la didáctica. Así también, se incluirá información relativa a los conceptos que se proponen a fin de clarificar su significado. De igual forma se hablará sobre el objeto de la pedagogía y las interrelaciones entre ciencia y arte. Finalmente, se presentará a la didáctica crítica como un enfoque donde el educando es el principal actor del proceso enseñanza-aprendizaje, tal como sucede en la enseñanza del arte.

1.1 Antecedentes

La reflexión sobre la educación del hombre, surgió primeramente de la filosofía y de la religión, como sucedió en la Grecia clásica y en la Edad Media, respectivamente. Posteriormente, estas reflexiones dieron origen a la pedagogía y esta misma fue desarrollándose en el tiempo.

En su desarrollo histórico, la teoría pedagógica ha estado permeada por las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales de cada época. En este proceso de desarrollo persiste todavía un debate acerca de si la pedagogía es o no una ciencia.

En la primera mitad del siglo XX, a raíz de la influencia de diferentes corrientes de pensamiento, surgió una discusión acerca de que si la pedagogía tenía un carácter teórico o uno práctico. Esta discusión se centró en que si la pedagogía era más bien descriptiva o una ciencia normativa, lo cual trajo como resultado, que cuando se refiere a la descripción y explicación de la educación, se observe como la ciencia de la educación, y cuando se refiere al deber ser de la educación se refiere propiamente a la práctica de la pedagogía.

De lo anterior, históricamente se ha considerado a la pedagogía como ciencia, como filosofía, como arte e incluso como técnica. A ella también se le ha considerado como un término sinónimo de educación.

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la pedagogía, educación, didáctica ha permitido que los nuevos modelos didácticos sean más flexibles, abiertos, y muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Entre algunas de sus características que ha buscado aportar la pedagogía destacan ser aplicable a cualquier individuo; tomar en cuenta la evolución y características del individuo y aplicar métodos específicos de cada materia, tal como en la enseñanza del arte.

En relación a la educación, tomando como punto de partida los modelos educativos, existen al menos dos extremos, los modelos tradicionales y los modelos activos.

La mayoría de los modelos tradicionales se han centrado en el profesorado y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. En este contexto la pedagogía tiene una posición más normativa que descriptiva.

En general, la escuela tradicional se ha caracterizado por el uso de los modelos intelectuales y morales. Maneja una concepción de aprendizaje de tipo receptivista, en donde se manifiesta y desarrolla la capacidad para retener y repetir información. En ella, la acción que busca el conocimiento registra los estímulos procedentes del exterior y el producto de este proceso de conocimiento, es un reflejo cuya génesis está en la relación mecánica del objeto sobre el sujeto.

De igual forma, en la enseñanza pedagógica tradicional se destaca lo intuitivo y consiste en ofrecer elementos sensibles a la percepción y observación de los educandos. La función del educador se reduce a ser un medidor entre el saber y los educandos. En esencia el educador impone, ordena, exige disciplina y solo él ocupa el papel protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma dogmática y verbalista.

Los objetivos educativos en la enseñanza tradicional son un tema sin trascendencia, son señalados de forma general, ambigua y difusa. Sólo se formulan como grandes metas que se constituyen en políticas orientadoras de la enseñanza. Los objetivos que se establecen son más de enseñanza que de aprendizaje y son para la institución y el educador.

En dicha educación pedagógica, el educador hace énfasis en la inteligencia, la disciplina, la memoria, la repetición y el ejercicio. En esta corriente prevalece el papel del educador, el cual es el actor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por lo que respecta al educando, en la educación tradicional pedagógica en el sujeto quedan impresiones a través de sus sentidos, lo único que varía de un educando a otro es el grado de sensibilidad. El origen de las ideas en el

educando se da en la experiencia sensible, por lo que cuenta el intelecto del educando, dejando de lado el desarrollo afectivo.

La metodología en la enseñanza tradicional pedagógica se limita al método expositivo, predomina la cátedra magisterial. La voz del educador es el principal instrumento de la vida de la enseñanza que se reduce al verbalismo, la explicación del educador suple al razonamiento y a la acción. Ante ello, los recursos didácticos más utilizados son las notas, textos, el pizarrón y las láminas alusivas a los temas tratados.

La estrategia de enseñanza tradicional es presentar material ordenado y reforzar mediante el repaso verbal esos materiales para su correcta reproducción. Su objeto tiene un afán más culturalista que moralizador, medido por criterios cuantitativos donde entre más se sepa es mejor.

La evaluación en el sistema tradicional se reduce a la sola calificación, el educador sólo comprueba resultados y lo reduce a una medición con una posición estática e intrascendente. En el peor de los casos, la calificación se reduce a un arma de intimidación y represión, lo cual sólo califica la medición del aprendizaje.

Con ello, la enseñanza tradicional implica el aprendizaje memorístico mediante el cual se requiere acumular datos, formas, hechos, procesos a base de repeticiones. La idea central es acumular ideas y trozos de realidad sin atender a sus relaciones donde el propósito único es reproducir conocimientos y no elaborarlos¹.

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos tradicionales, los modelos activos pedagógicos (característicos de la escuela nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de autoformación.

¹ SAVATER, Fernando. El valor de educar. Pág. 26

Dentro de los modelos activos, otro de los extremos en los que ha jugado la pedagogía y la educación en el tiempo, la educación personalizada implica la consideración del ser humano como persona y no simplemente como un organismo que reacciona ante el estímulo del medio.

“El valor preponderante de esta educación no radica en ser un nuevo método de enseñanza más eficaz, sino en convertir el trabajo de aprendizaje en un elemento de formación personal, a través de la elección de tareas y la aceptación de responsabilidades por parte del escolar mismo.”²

Mediante la educación personalizada pedagógica se supedita el trabajo y las relaciones escolares a la capacidad, interés, ritmo y circunstancias sociales de cada estudiante. Así también, se estimula la creatividad y el desenvolvimiento de sus peculiaridades.

La educación personalizada se apoya en la consideración del ser humano como persona con potencialidades para explorar, cambiar y transformar el mundo. Las características esenciales incluidas en el concepto de persona de las que se derivan las orientaciones para ofrecer una educación personalizada son: singularidad-originalidad-creatividad; autonomía-libertad-responsabilidad; y apertura-comunicación- trascendencia.

De lo anterior, puede observarse que la pedagogía transita entre la ciencia y la descripción, tiene una íntima relación con la educación y esta última se vale de ella para establecer una guía que le permita fundamentar el proceso elemental de enseñanza-aprendizaje.

² GARCÍA HOZ, Víctor. Educación personalizada. Pág. 85

1.2 Conceptos

El significado etimológico de pedagogía está relacionado con el arte o ciencia de enseñar. La palabra proviene del griego antiguo paidagogos, el esclavo que traía y llevaba chicos a la escuela. La palabra paida o paidos se refiere a los niños y jóvenes, ese es el motivo por el que algunos distinguen entre "pedagogía" (enseñar a niños) y andragogía (enseñar a adultos). En este contexto, la palabra latina para referirse a la pedagogía es la educación, la cual es mucho más utilizada y a menudo ambas se utilizan de forma indistinta.

Con lo anterior, la pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es considerada una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerlo y perfeccionarlo.

“La pedagogía como ciencia es la reflexión crítica y sistematizada de la educación.”³ También es una ciencia de carácter normativo que busca establecer las pautas o normas a seguir para llevar a buen término la formación.

Por su parte, el término educación proviene del latín “educare, que significa conducir, criar, nutrir y guiar, así mismo deriva de educere, que significa sacar, llevar y extraer.”⁴ Ésta puede definirse como:

- El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, está presente en todas las acciones, sentimientos y actitudes.

³ VILLALOBOS PÉREZ-CORTÉS, Elvia. Didáctica Integrativa y el Proceso de Aprendizaje. Pág. 15

⁴ Ibidem. Pág. 16

- El proceso de conducción y asimilación cultural, moral y conductual. A través de la educación las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.
- Proceso de socialización de los individuos de una sociedad.
- También se llama educación al resultado de este proceso, que se materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos.

En la actualidad, la evolución de la pedagogía, como conducción del niño hacia el estudio ha derivado en la llamada didáctica. La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de las teorías pedagógicas.

Vinculada con otras ciencias pedagógicas, tal como la organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con ello, los componentes que actúan en el acto didáctico son:

- El docente o profesor
- El alumno
- El contenido o materia
- El contexto del aprendizaje
- Las estrategias metodológicas

Ante ello, la didáctica se puede entender como una técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación, misma que hace uso de “los fundamentos teóricos y la práctica educativa.”⁵.

A su vez, el método didáctico debe ser comprendido y aplicado según la competencia de quien tenga acceso o responsabilidad en un momento

⁵ Ibidem. Pág. 16

determinado. Algunos principios básicos que toda metodología didáctica debe contemplar y algunas aclaraciones conceptuales entre aprendizaje y enseñanza son⁶:

- El aprendizaje es un proceso constructivo interno. No basta que el individuo reciba información, es necesario que la construya mediante una experiencia interna.
- El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo y de las oportunidades que tenga el individuo de aprender.
- La estrategia más eficaz para lograr el aprendizaje es la creación de contradicciones o conflictos. Aquí el profesor debe tomar en cuenta los conocimientos previos del estudiante para darle las herramientas suficientes para resolver por sí mismo el conflicto.
- El aprendizaje se favorece enormemente por la interacción social. Aquí, la participación incrementa el proceso de enseñanza-aprendizaje donde la imitación y el refuerzo, el pensar y el actuar cumplen un papel fundamental.

Así, el proceso de aprendizaje y las actividades de enseñanza son complementarios. La primera hace referencia a la forma en que el alumno procesa la información que tiene que estudiar. En este sentido, “el aprendizaje es un proceso exclusivamente psicológico que se produce en la mente de las personas y que se extiende desde el mismo momento del nacimiento a lo largo de la toda la vida. Muchos de los aprendizajes son espontáneos o informales, otros en cambio se producen en contextos de instrucción en función de ciertas metas.”⁷

Por su parte, las actividades de enseñanza, son el conjunto de decisiones programadas con el fin de que los alumnos adquieran determinados conocimientos o habilidades durante su proceso educativo. Esas decisiones afectan tanto el tipo de materiales a presentar como su organización y las actividades que deben desarrollarse con los mismos.

⁶ PANSZA GONZÁLEZ, Margarita. Et al. Fundamentación de la didáctica. Pág. 107.

⁷ BARQUERA, Humberto. Reflexiones sobre la estructura y dinámica de proyectos de educación de adultos. Pág. 86

Según lo anterior, la enseñanza se ocupa de maximizar los procesos de aprendizaje, logrando que por su mediación el alumno alcance su aprendizaje. De ninguna manera existe subordinación de uno y otro, ya que la meta es el aprendizaje por si solo o con la ayuda de un maestro o algún medio interactivo, cosa que en la práctica habitual se ha llegado a confundir al transitar por los extremos de reducir la metodología didáctica o la simple transmisión de datos sin detenerse a considerar cómo lo aprendía el alumno.

1.3 Objeto de la pedagogía

La construcción del objeto de la ciencia de la pedagogía es un problema no resuelto aún, toda vez que las concepciones de hombre y sociedad, así como del sentido último de la existencia humana se hallan en el centro de los debates filosóficos contemporáneos.

Las expresiones políticas, religiosas, culturales de ese debate adoptan diversas formas y conceden extremos que dificultan el ascenso de la pedagogía hacia una ciencia definitiva que pertenezca con claridad al grupo de las ciencias sociales.

Como ya se mencionó anteriormente, es común confundir a la pedagogía con la educación, sin embargo, aunque son dos disciplinas distintas, también guardan una relación estrecha. Considerando ello, la pedagogía es la disciplina que tiene por objeto el estudio de la educación del hombre; es la teoría de la educación, que busca el conocimiento del hombre, como cualidad exclusiva del ser humano. "Tiene como objeto específico el estudio del fenómeno educativo."⁸

La pedagogía es un conjunto de saberes teórico-prácticos que dirigen la actividad del pedagogo hacia dos vertientes: por un lado, la reflexión en los niveles normativo y explicativo, y la intervención, por otro.

⁸ HERMOSO NÁJERA, Salvador. Ciencia de la Educación. Pag. 12.

Ambas vertientes inciden sobre y en el estudio del fenómeno educativo y específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la consecución de su objeto, le auxilian la filosofía, la antropología, la historia, la sociología y la psicología, promoviendo y requiriendo el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que produzcan un impacto en tres dimensiones: individual, social y del conocimiento.

Siendo el objeto de la pedagogía, la formación del ser humano, esta constituye la forma consciente de educar para unos fines y se materializa a través de la práctica docente en las actividades de enseñanza y exige de una conciencia reflexiva que implica el dominio de un saber sistematizado, su historia, su evolución y su relación con otros campos y disciplinas; y por otra parte, tematizar ese saber, lo cual permite dilucidar el por qué formar a los sujetos, el cómo formarlos, qué métodos y procedimientos se deben utilizar, hacia dónde conducirlos y cómo dar cuenta de esa labor formativa.

Con ello, el proceso educativo desarrollado en la escuela no puede restringirse a la reproducción acrítica de información a través de la clase. Este debe centrarse en la indagación y reflexión, así como también en la comprensión y explicación del conocimiento.

La pedagogía es un medio para el discurso intelectual y social. Ésta motiva las distintas corrientes del pensamiento acerca del hombre y su mundo natural y social, así también induce los lenguajes como instrumentos del pensamiento y de la acción.

Estos presupuestos básicos, en su calidad de universo de reflexión y acción por parte del maestro frente a su desempeño educativo tienen, no obstante, caracterizaciones particulares y singulares de interpretación y de aplicación que deben ser estudiadas y tenidas en cuenta por él, de acuerdo con los distintos contextos de trabajo en los cuales ha de intervenir.

Es claro que la relación pedagógica y didáctica surge históricamente cuando aparece la necesidad de que alguien enseñe algo que debe ser aprendido

por otro. Concretamente, en el momento en que, por causas sociales explícitas, se crean la escritura y la aritmética.

Desde entonces, las concepciones que sobre la pedagogía y la didáctica se han desarrollado a través de la historia, guardan relación con tres eventos destacables: el primero, se refiere al aprender y quien aprende; el segundo, hace alusión al saber objeto de aprehensión y el tercero, tiene que ver con el enseñar y quien enseña.

De ahí, las diferentes tendencias y corrientes pedagógicas y didácticas identificables históricamente, las cuales, de otro lado, en su desenvolvimiento, se han visto influenciadas por las circunstancias contextuales de orden espacio-temporal íntimamente ligadas con las concepciones que de hombre, de naturaleza, de sociedad, de estado, de escuela, de educación y de cultura han predominado en cada una de dichas etapas de evolución.

Pese a los variados enfoques que sobre ellas se han trazado y las múltiples denotaciones que estos términos han tenido en sus distintas fases de cambio histórico, se piensa que la pedagogía y la didáctica pueden ser entendidas como dos componentes del ejercicio educativo que, aunque diferenciados en su significado, en su aplicación y en sus resultados, se complementan mutuamente.

La pedagogía hace referencia, por una parte, a la reflexión sobre los eventos y procesos involucrados en la construcción de un conocimiento discursivo específico en la relación sujeto-objeto y, por otra, al dominio conceptual de los eventos y procesos inmersos en la interacción social determinada por la relación maestro-alumno.

La didáctica atiende a los procesos operacionales que, en cumplimiento de la acción educativa, es preciso llevar a cabo respecto a los aspectos técnicos derivados del discurso, a las metódicas del trabajo grupal frente al debate crítico del conocimiento y a los demás eventos organizacionales requeridos.

De acuerdo con la definición propuesta, se puede decir que corresponde a la pedagogía el dar cuenta del cómo en el trabajo del conocimiento, pero siempre con arreglo a un por qué que le da apoyo. Esta afirmación induce a pensar en que

sólo hasta que el educador advierta la articulación existente entre el obrar práctico y los fundamentos teóricos que lo sustentan, tendrá entonces sentido y valor el trabajo pedagógico realizado por él y las actividades ejecutadas en cumplimiento de tal finalidad, dejarán de ser mecánicas y rutinarias para convertirse en acciones racionales, concientes, coherentes, eficientes y eficaces.

Sin embargo, esta capacidad no se logra gratuitamente; ella se alcanza, únicamente, a través del esfuerzo y la voluntad de estudio permanentes, por parte del educador, en busca de su transformación constante para un mejor desempeño en su quehacer. He ahí el reto, el compromiso y la responsabilidad que debe asumir y que lo han de impulsar y conducir continuamente en la interrogación, la reflexión y la explicación de los problemas que, en cuanto mediaciones, subyacen en las relaciones maestro-saber-alumno.

Si los eventos que atañen al cómo basado en un por qué, confluyen en los procesos internos de interacción intelectual a la par que en los procesos externos de interacción personal determinados por las interacciones entre maestro, saber y alumno, es claro que, a su vez, la pedagogía tiene unos referentes para la construcción del conocimiento; entre ellos pueden indicarse:

- Los discursos objeto del conocimiento, en cuanto elaboraciones sistemáticas explicativas sobre el mundo natural y social, y los fundamentos que los sustentan.
- Los procesos biológicos del desarrollo humano, especialmente en lo respectivo al desarrollo del pensamiento humano.
- Los procesos síquicos, en cuanto modos de estructuración de la conciencia humana a partir del pensamiento.
- Los procesos de interacción social humana, alusivos a las actitudes, los comportamientos y las acciones de los individuos asociados en grupos y a su conducción mediante la comunicación.
- El lenguaje, que constituye el instrumento fundamental de la interacción intelectual, discursiva y social. De su manejo conceptual y de su uso

adecuado depende, en gran medida, la efectividad del proceso pedagógico en la tarea de construir el conocimiento.

Dentro de las funciones que éste puede ejercer, se estima pertinente señalar tres campos problemáticos de investigación en torno a él: El primero estaría relacionado con su papel en los procesos de desarrollo del pensamiento reflexivo; el segundo, haría alusión a su función en la constitución sistemática de los discursos y el tercero, se referiría a su mediación en los procesos comunicativos.

Desde este marco interpretativo, el lenguaje como medio universal de organización intelectual, discursiva y social, puede adoptar formas particulares de estructuración intrínseca según los referentes de aplicación específicos y los niveles de precisión explicativa por ellos referidos. Entre otros se podrían mencionar las correspondientes a los lenguajes matemático, lógico, gráfico, cinético, articulado y artístico.

1.4 Ciencia y arte

El concepto de ciencia deriva del latín “scire” que quiere decir conocer. Este es un concepto muy amplio porque significa conocimiento, práctica, erudición; por lo tanto el concepto de ciencia equivale desde esta acepción a toda clase de saberes.

En el curso del tiempo la definición de ciencia se precisó llegando a significar un conjunto de conocimientos sistemáticos sobre una disciplina o materia académica. El conocimiento científico intenta subsanar el posible alejamiento de aquellos aspectos susceptibles de ser contrastados con la realidad, por esto la ciencia se preocupa de relacionar el sentido común y el pensamiento reflexivo con la contrastación empírica.

La actividad humana donde se aplica de forma sistemática y como herramienta fundamental de trabajo el método de obtención de conocimientos anteriormente referido (método científico) se denomina ciencia, la cual constituye

un conjunto de conocimientos sistematizados de la realidad obtenidos a través de la aplicación consecuente del método científico.

En la actualidad existe un enorme cúmulo de conocimientos que se relacionan con los más variados aspectos de la realidad, que han sido acumulados como parte de la actividad sociocultural de la humanidad. Una parte considerable de los mismos pertenecen a la esfera científica la cual a su vez, teniendo en cuenta el objeto de estudio se divide en ciencias y grupos de ciencias, así se tiene: las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias técnicas, la matemática, etc.

En este punto conviene aclarar que con fines organizativos y teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre sus contenidos y métodos, es posible adoptar una clasificación relativa a las ciencias exactas para agrupar la matemática y la física, ciencias naturales que aglutina la biología, la química y la geografía y otros grupos de ciencias que se han denominado ciencias técnicas, ciencias sociales o humanísticas, etc.

Con lo anterior, la ciencia puede definirse como una forma específica de actividad, de trabajo especializado, de búsqueda humana de la verdad. Es una forma de la conciencia social que constituye una sistematización del conocimiento de la realidad, surgida y desarrollada en base al proceso de la práctica histórico-social, reflejando las leyes y propiedades esenciales del mundo objetivo en forma de categorías y leyes científicas abstracto-lógicas, teniendo un carácter teórico-cognoscitivo, ideológico-valorativo y práctico-informador.

A lo largo del desarrollo de la humanidad la actividad científica ha tenido diferentes características. En los primeros estadios, a la ciencia se dedicaban algunas personas que poseían suficientes recursos, para los cuales la investigación constituía un pasatiempo. En esta primera época la "ciencia" era más bien especulativa, basada en la observación de las características externas de los objetos y fenómenos y, aunque surgieron geniales ideas, muchas de las cuales son válidas aún, éstas no se demostraban en la práctica y también se

acumuló una gran cantidad de conocimientos erróneos que distorsionaban completamente el reflejo de la realidad.

En la época de la edad media predominaron las ideas religiosas y la ciencia tuvo poco desarrollo. A partir del siglo XVII fue que empezó a emplearse de forma regular la experimentación apoyada con los métodos matemáticos como parte importante del método científico siendo ésta una de las razones por las cuales a Galileo se le conoce como el padre de la ciencia moderna.

En la actualidad la ciencia se ha convertido en una importante fuerza productiva, ya no es tarea de algunas personas aisladas y con posibilidades económicas para costearse los gastos personales y los necesarios para el quehacer científico, sino que es una actividad organizada por los estados o por grandes corporaciones, se trabaja en colectivos o equipos de investigadores los cuales tienen propósitos bien definidos, se invierten cuantiosos recursos y se usan grandes y complejas instalaciones.

Por lo que respecta al arte, “desde Grecia, Roma, Edad Media y hasta el Renacimiento el arte significaba una destreza⁹” que se basaba en el conocimiento de unas reglas, a diferencia de lo que se aplicaba en aquel entonces en relación a los oficios.

La separación de las bellas artes de los oficios la provocó la situación social y económica precaria prevaleciente antes del Renacimiento. La belleza comenzó a valorarse, los artistas se creían superiores a los artesanos y la mala situación económica en el comercio y la industria les fortaleció. Se empezó a invertir en arte y mejoró el estado financiero de los artistas y aumentó sus ambiciones de separarse de los artesanos.

En un proceso similar, fue más difícil separar las bellas artes de las ciencias. Los artistas del Renacimiento fortalecieron las leyes que regían sus trabajos; sin embargo, no fue hasta el final del Renacimiento en que el arte se desligó de la ciencia.

⁹ FIGUEROA, Antonio. Historia del Arte. Pág. 8.

De la evolución de las artes, pueden destacarse los siguientes intentos parciales de agrupación¹⁰:

- Las artes ingeniosas. También conocida como las artes liberales incluía a las ciencias y a la poesía.
- Las artes musicales. Propuesta en Florencia, a finales del siglo XVI también conservó el antiguo nombre: liberales, pero incluyó la arquitectura, la pintura y la poesía.
- Las artes nobles. Considera a la poesía, la pintura y la escultura, son más perfectas, dijo, más nobles y más duraderas que otras.
- Las artes memoriales. Señala que las artesanías producen cosas que el hombre necesita y las artes: pintura, escultura y poesía sirven para mantener la memoria de las cosas o de los acontecimientos. No incluía la arquitectura.
- Las artes pictóricas. Representa a la pintura.
- Las artes poéticas. Por poético se entiende lo figurativo, lo metafórico. La metáfora es el común denominador de las artes nobles.
- Las bellas artes. Propuesta en el siglo XVI, misma que no arraigó pero incluyó la arquitectura, la poesía, elocuencia, comedia, pintura y escultura, luego la música y la danza.

Derivado de las distintas contribuciones a la definición del arte, se han agregado distintos rasgos generales, tales como que el arte produce belleza; representa o reproduce la realidad; es la creación de formas; es la expresión e intención del artista; produce la experiencia estética e impresiona.

Así también, el arte se distingue por representar cosas existentes; construir cosas que no existían; trata de cosas externas al hombre, pero expresa su visión interior; estimula la vida interior del artista, pero también la del receptor; al receptor le aporta satisfacción, emoción, provocación o producción de un choque; es una actividad humana y una actividad consciente.

¹⁰ Ibidem. Pág. 9-10.

1.5 Didáctica crítica

En una situación donde prevalece un método tradicional de enseñanza, el profesor reduce la problemática educativa a los conocimientos que imparte en el aula. De esta manera, los problemas a los que se enfrenta tienen que ver sólo con la disciplina de los alumnos, el clima en el aula, los resultados frustrantes que constata cada vez que aplica un examen. Y se olvida que la escuela es una institución, esto es, un ámbito específico con toda clase de determinaciones que se imponen desde fuera.

De hecho, la actividad que se realiza en el salón de clases es determinada en buena medida por una serie de actos, redes, contenidos, normas, inercias, que se han instituido previamente y de manera ajena a la voluntad y participación de los sujetos concretos de la educación.

De este modo, se concibe al aprendizaje como la actividad receptiva de los estudiantes, una actividad que privilegia la memorización, la repetición, el almacenamiento de datos y sucesos aislados del contexto social. Los roles que juegan los profesores y los estudiantes, por otro lado, son inmutables.

En tanto el profesor se mantenga sujeto a estas concepciones y procedimientos, es obvio que su práctica docente no rendirá los frutos que se necesitan para contribuir al desarrollo y realización humana del sujeto y de la sociedad.

Para revertir lo anterior, mediante la didáctica es posible reorientar los métodos, las estrategias y las formas de trabajo. En esencia, la didáctica general, está ligada a la naturaleza y estructura de las disciplinas objeto de la enseñanza, e implica el dominio de ese saber que se va a enseñar para decidir qué es lo que es enseñable de ese saber. Por ello, la didáctica se especializa como didáctica de las disciplinas y saberes formativos (didáctica de las ciencias, de las matemáticas, de las lenguas, de la escritura, etc.) y es por esto que existen tantas didácticas como saberes.

Esta función de convertir en enseñable el conocimiento comprende la reflexión sobre los métodos, las actividades y los materiales que el profesor decide utilizar para ilustrar los conceptos, explicar las nociones y hacer demostraciones a los estudiantes.

En particular, la llamada didáctica crítica considera a la realidad como una entidad histórica y dialéctica, lo que necesariamente conduce a verla y abordarla como una totalidad en constante cambio. “A través de la didáctica crítica se privilegia al educando como actor fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje,”¹¹ lo cual está en relación directa con uno de los extremos opuestos a la enseñanza tradicional y más en concordancia con la educación activa.

El objeto del conocimiento, en este sentido, no es el objeto real, el hecho simple que se presenta es una construcción social, el producto de la reflexión y la acción consciente que desde un ángulo de la realidad cambiante y contradictoria hace el sujeto.

De esta manera, el aprendizaje es, para la didáctica crítica, un proceso en espiral. Las explicaciones, los cambios logrados en la conciencia y en la conducta, son la base a partir de la cual se alcanzarán otros niveles superiores, más complejos y profundos. Este proceso ha de ser visto no sólo en su dimensión individual, sino social. La memoria es sólo uno de los instrumentos de la razón. Lo que verdaderamente importa es que el sujeto desarrolle su capacidad de reflexión ante el mundo.

Los cambios de conducta obedecen, más bien a un cambio interno que se da en la dimensión de la conciencia y el corazón, en la escala de valores humanos fundamentales. El conocimiento de y el contacto productivo con la realidad, la transforman a ella y al sujeto.

Pero, el aprendizaje no puede ser visto como un proceso separado de la enseñanza. En realidad, ambos procesos se fusionan en uno. El maestro que educa es a su vez educado por los educandos. De ellos se nutre para revisar de

¹¹ VILLALOBOS PÉREZ-CORTÉS, Elvia. Op. cit. Pág. 16.

manera permanente su metodología y sus concepciones sobre la práctica docente. Con ellos recorre el camino de la búsqueda y el descubrimiento del proceso de construcción del conocimiento.

Con ellos comparte la satisfacción y los problemas educativos. El alumno que aprende ejerce, a su vez, una influencia formativa en el profesor. Ambos son al mismo tiempo educadores y educandos. Los roles aquí, como se ve, ya no son inmutables. Las relaciones que se establecen en el aula son de carácter horizontal, lo cual ayuda a crear condiciones propicias de respeto, para una convivencia democrática e igualitaria.

Entre el profesor y el estudiante se construyen, entonces relaciones pedagógicas y sociales que vuelven horizontal el proceso educativo. Pero, si el conocimiento tiene su dimensión práctica, entonces el estudiante aprende también haciendo, problematizando su realidad: la realidad que enfrenta cotidianamente en el aula, en la escuela, en su comunidad, en el contexto global, en el tiempo como un desafío.

El aula abre así su techo a las corrientes innovadoras, aleccionadoras, de la realidad. El conocimiento, se convierte en una práctica social, transformadora; una práctica para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, para comprender lo que ocurre en el mundo y encontrar sus relaciones con el contexto local.

En la didáctica crítica el conocimiento es también un proceso de construcción colectivo. El estudiante aprende y enseña en comunicación y coordinación dinámica con otros sujetos, compartiendo compromisos, ideas, una visión de futuro, aunque, por supuesto surgen diferencias en cuanto a puntos de vista y formas de concebir el movimiento y los caminos a seguir. El estudiante aprende y enseña transformando su realidad en colaboración con otros sujetos educativos y sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS CITAS CAPÍTULO 1

-BARQUERA, Humberto. Reflexiones sobre la estructura y dinámica de proyectos de educación de adultos. OEA. CREFAL. México. 1990.

-FIGUEROA, Antonio. Historia del arte. McGraw-Hill. España. 1996.

-GARCÍA HOZ, Víctor. Educación personalizada. 8ª Ed. Madrid: Rialp. 1988.

-HERMOSO NÁJERA, Salvador. Ciencia de la Educación. Nueva Biblioteca Pedagógica Oasis. México. 1980.

-PANSZA GONZÁLEZ, Margarita. Et al. Fundamentación de la didáctica. Gemika. 4ª. Ed. México. 1990.

-SAVATER, Fernando. El valor de educar. México: Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. 1997.

-VILLALOBOS PÉREZ-CORTÉS, Elvia. Didáctica integrativa y el Proceso de Aprendizaje. Trillas. México. 2002.

Título: "La Orquídea"
Técnica: Mixta / Papel
Medidas: 43 X 34 cm.
Autora: Patricia Herrera Rubio

CAPÍTULO 2

PINTURA

La cultura de una sociedad distingue a un grupo social en relación a su comportamiento, costumbres, conocimientos y sus elementos materiales, en función de otro grupo. Si bien es un término que está en constante evolución, en esencia refleja relaciones de convivencia perdurables en el tiempo y en el espacio.

De la cultura, la pintura es un medio de expresión artística de las llamadas artes mayores. Con base a la utilización de colores, formas, texturas, entre otros medios, es posible comunicar sentimientos que reflejan un momento en la vida del artista.

El hombre siempre ha querido comunicarse. El largo proceso de comunicación del hombre deviene desde la prehistoria, limitado en sus inicios a lo exclusivamente sensorial, al utilizar gritos, señas e interjecciones. Posteriormente surgirían las señales demostrativas. La imitación de sonidos, las interjecciones, lo demostrativo y por último el sonido onomatopéyico constituyeron los principios del lenguaje.

Tomando en cuenta, precisamente dicho objeto de comunicación, la pedagogía es un medio para que el alumno exprese su sensibilidad o en otro caso aprecie de una forma estructurada la sensibilidad de otra persona. En este sentido, la relación entre pintura y pedagogía se da de forma natural, aunque evidentemente hace falta mucho por fomentar y consolidar dicha relación.

2.1 La cultura

Los conceptos de cultura y sociedad son frecuentemente definidos por separado; sin embargo, mantienen una profunda conexión, ya que se refieren a la gente y sus herramientas de existencia.

En general, una sociedad es una organización o sistema de relaciones mutuas creada por el ser humano que conecta a los individuos mediante una cultura común.

La sociedad es el producto resultante de la totalidad de las interacciones entre las personas, la experiencia de vivir rodeado de semejantes. Una vez creadas dichas interacciones, éstas producen resultados que a su vez provocan en las personas reacciones capaces de determinar o limitar su comportamiento.

La sociedad (entendida como organización creada por el hombre) se percibe a menudo como un ente separado de los individuos y las interacciones que la originan; no obstante ello, la sociedad es un grupo dinámico, flexible y en constante transformación que en sentido estricto cohesiona a los grupos diversos y los mantiene unidos.

Por su parte, el concepto de cultura implica las formas de vivir juntos y de realizar interacciones concientes o inconcientes. En sentido estricto, los que están a favor de la cultura dicen que ésta es un fin en si mismo y no un medio, y que todo aquello a lo que se le otorga valor forma parte de la cultura.

De lo anterior, la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”¹

¹ UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. P.3

Cabe indicar que la cultura se encuentra permanentemente en el centro de los debates contemporáneos sobre la identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber, en lo material, en el poder y en la ventaja competitiva. Los tres elementos característicos que incluyen la cultura son los conocimientos, los comportamientos y los artefactos.

De igual forma, la cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. La cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen sus acciones; en este sentido, la estructura social (sociedad) es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La cultura y la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes abstracciones de los mismos fenómenos.

Independientemente del lugar y espacio de una cultura determinada, las características universales de la cultura pueden ser:

- “Compuesta por categorías: Las taxonomías están en sus cabezas. Las categorías y taxonomías (formas de clasificación de la realidad) ayudan a la gente a no confundirse dentro del grupo.
- Cultura es siempre un Código Simbólico: Los de esa cultura comparten esos mismos símbolos (entre ellos la lengua) lo que les permite comunicarse eficazmente entre ellos.
- La cultura es un sistema arbitral: no hay reglas que obliguen a elegir un modelo; cada cultura ostenta su propio modelo de comportamiento cultural.
- Es aprendida: No es genética, no es interiorizada por instinto; una persona transmite a otra (en muchos de los casos es la madre, el padre, el familiar, etcétera).
- Es compartida: es necesario que todos los miembros tengan los mismos patrones de cultura para poder vivir juntos; por eso se comparte la cultura a través de la infancia, cuando se está introduciendo

a los niños en la sociedad, es decir, se les está socializando (un proceso de socialización).

- Es todo un sistema integrado: donde cada una de las partes de esa cultura está interrelacionada con, y afectando a las otras partes de la cultura.

- Tiene una gran capacidad de adaptabilidad: está siempre cambiando y dispuesta ha acometer nuevos cambios.

- La cultura existe (está) en diferentes niveles de conocimiento implícito o explícito.

- No es lo mismo la “idea propia de Cultura” que la “cultura real vivida”: una cosa es lo que la gente dice qué es su cultura, y otra muy distinta es lo que ellos están pensando, en base a su modelo ideal de lo que deberían hacer, sobre lo que están haciendo.

- La primera y principal función de la cultura es adaptarse al grupo. Conseguir la continuidad a través de los individuos nuevos, juntarse al grupo.”²

Con lo anterior, la cultura es un conjunto de tradiciones, normas, símbolos de contenido emocional, ideas y comportamientos característicos de un grupo de personas.

El concepto de cultura, entendido principalmente como conducta adquirida, en contraposición a los comportamientos predeterminados por factores naturales, alude por lo general a manifestaciones del espíritu humano (costumbres, creencias, expresiones artísticas e invenciones) que se transmiten de generación a generación. Este concepto, así formulado, supone una diferenciación entre lo cultural y lo natural, además de un modo de distinguir unas sociedades de otras.

² HERRERO, José. “Qué es cultura? P. 3.

2.2 Las Bellas Artes

Según la Real Academia Española, las Bellas Artes son aquellas artes que tendrían por objeto expresar la belleza. Además de la belleza, las llamadas Bellas Artes pueden buscar también la expresividad, la originalidad, impactar al receptor o incluso la fealdad.

En la antigüedad, los griegos dividían las artes en superiores y menores; las primeras eran aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, tal como la vista y el oído, con los que no hacía falta entrar en contacto físico con el objeto observado.

En este sentido, las Bellas Artes eran seis: arquitectura, escultura, pintura, música (se incluye el teatro), declamación y danza.

Por su parte, las artes menores, según ello, serían las que impresionan a los sentidos menores, tal como el gusto, olfato y tacto, con los que es necesario entrar en contacto con el objeto: gastronomía, perfumería, e incluso las artes marciales, en las que la sensación experimentada resulta agradable.

De las Bellas Artes sus generalidades son³:

- Música: Movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o épocas históricas.

La música está ligada a un grupo social y a sus acontecimientos, y es expresión de estos últimos. Estos acontecimientos no son universales, por tanto no puede decirse que la música sea universal, por lo menos en cuanto a su contenido e interpretación.

³ Historia del Arte. Salvat. P. 20.

También existen culturas musicales que no tienen en cuenta la separación occidental entre creador/intérprete ya que la música es improvisada principalmente.

En general, todas las culturas tienen música, incluso se ha demostrado que los animales, como las ballenas se comunican gracias a un lenguaje sonoro que se puede llamar musical; otro caso es la mayoría de las aves.

- Danza: Movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios.

También se la puede definir como el arte de expresarse mediante el movimiento del cuerpo de manera «estética» y a través de un ritmo, con o sin sonido. Esto significa que algunas danzas se pueden interpretar sin el acompañamiento de la música. Puede expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, contar una historia, servir a los dioses, etcétera.

Es muy probable que el canto y la danza hayan aparecido como sistemas de comunicación en el hombre primitivo, erigiéndose así en los primeros lineamientos de lo que posteriormente serían los modernos sistemas de comunicación.

- Declamación: Incluye la Poesía (o la Literatura en general). La poesía se vale de diversos artificios o procedimientos, a nivel fónico-fonológico como el sonido, semántico y sintáctico como el ritmo de las palabras, así como a la amplitud de significado del lenguaje.

En la antigüedad, la poesía fue también considerada una realidad espiritual que está más allá del arte; según esta concepción, la calidad de lo poético trascendería el ámbito de la lengua y del lenguaje. Para algunos autores modernos, la poesía se verifica en el encuentro con cada lector, que otorga

nuevos sentidos al texto escrito. Para el común, la poesía es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación.

En cuanto a la literatura, ésta se define como un arte o como grupo de composiciones con características determinadas. En los estudios literarios se sigue debatiendo sobre qué es literatura, para lo cual en primer lugar se intenta agrupar su objeto de estudio en las obras literarias.

No obstante el debate, la literatura se puede caracterizar por tres elementos básicos. Primero el objeto literario, la obra, texto literario o enunciado literario. El referente o el discurso que lo alude como literario. Por último, las redes de sujetos, que producen obras literarias, leen dichas obras, y producen enunciados sobre el objeto literario. Así, la interacción de estos tres elementos se puede considerar como la literatura.

Pintura: Es el arte de representar imágenes reales, ficticias o, simplemente, abstractas sobre una superficie, que puede ser de naturaleza muy diversa, por medio de pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas.

El gusto del hombre por la pintura comienza en la prehistoria al utilizar su propio cuerpo como lienzo, empleando el tatuaje como forma de adornarse para establecer su estatus o para ahuyentar a los espíritus -dándole un significado mágico- o bien atraer la atención del sexo opuesto.

Después de pintar su cuerpo, llevó la pintura al ámbito doméstico, adornando sus enseres, relacionando así la cerámica, la pintura y la escultura. Por último dominó los grandes espacios –muros- donde el hombre primitivo estampó los primeros mensajes humanos que aún se conservan en lugares como Lascaux, les Ey Zies, Altamira, Font de Gaume y Combarelles.

La pintura es la ciencia y el arte de expresar sentimientos, emociones o ideas, mediante imágenes o representaciones objetivas (mundo exterior) o subjetivas (mundo interior), realizadas por un artista llamado "pintor" y plasmadas en una superficie bidimensional, utilizando diferentes sustancias (materiales o "pigmentos") y unas determinadas "técnicas pictóricas". Según la maestría del artista su obra conseguirá, o no, un valor estético.

- Escultura: Es el arte de crear formas figurativas o abstractas, tanto exentas como en relieve. Se considera el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera u otro material.

Mediante ella, el artista se expresa a través de volúmenes y espacios. La escultura es el arte plástico propiamente dicho pues es el arte de modelar figuras y reproducir objetos de bulto. En él, se incluían antiguamente todas las artes alfareras, las de talla y cincel junto con las de fundición y moldeado.

- Arquitectura: Es el arte o ciencia de proyectar y construir edificios perdurables. Sigue determinadas reglas, con objeto de crear obras adecuadas a su propósito, agradables a la vista y capaces de provocar un placer estético.

Este *arte* engloba por tanto no sólo la capacidad de diseñar los espacios, sino también la ciencia de construir los volúmenes necesarios.

Aunque sus medios puedan consistir en muros, forjados, columnas, techos y demás elementos constructivos, su fin es crear espacios con sentido donde los seres humanos puedan desarrollar todo tipo de actividades. Es en el "tener sentido" en que puede distinguirse la Arquitectura (como Arte) de la mera "Construcción". Así como ésta es capaz de condicionar el comportamiento del hombre en el espacio, tanto física como emocionalmente.

2.3 La pintura

De acuerdo con el concepto tradicional, la pintura consiste en la transferencia del mundo tridimensional de la naturaleza al mundo bidimensional de la superficie que se va a pintar. Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha necesitado expresarse a través de superficies coloreadas que oscilan entre el signo abstraído de la naturaleza y el dato que se toma partiendo de la realidad natural.

Los hombres prehistóricos dibujaban o pintaban los distintos animales que cazaban sobre las paredes o el techo de las cuevas, las que muchas veces también eran sus propias moradas. También pintaban escenas de significado ritual o mágico como, por ejemplo, el rito de la fertilidad, la caza o el sacrificio, etcétera.

Los materiales que inicialmente se usaban eran el carbón vegetal y diferentes tierras de colores aglutinados con agua o grasas de animales e incluso de plantas.

Los hombres prehistóricos atribuían un significado o una función mágica a las representaciones de sus pinturas. Creían que la representación de un bisonte era una forma de propiciar su caza o que la representación de una mujer con unos senos enormes aseguraba la fertilidad.

La pintura franco-cantábrica de los Pirineos, sobre cuervas y paredes rocosas está restringida a los animales, los cuales aparecen normalmente aislados. Cuando los animales aparecen agrupados no componen escenas ni se relacionan entre sí. “El grupo de la hembra de reno arrodillada frente al macho, en la gruta de Font-de Gaume y el hombre frente a un bisonte, en Lascaux, tal vez constituyan las primeras manifestaciones artísticas de escenas o narraciones.”⁴

Considerando la religión cristiana, la influencia de roma en el arte orientó a los cristianos en los primero siglos. La pintura con preferencia a la escultura, por ser de fácil ejecución y por ofrecer menos semejanza con los ídolos del paganismo tuvo más aplicación en un inicio.

Durante los primero siglos se ocupó el pincel cristiano en decoraciones y pinturas simbólicas más que en verdaderas imágenes veneradas, siguiendo la disciplina del secreto que vedaba la manifestación pública de algunas verdades católicas y que llegó hasta suprimir la representación de toda imagen cuando las circunstancias lo exigieron.

El periodo de la pintura latino-cristiana se extiende hasta el siglo VI en que empieza el estilo bizantino. Con las influencias de éste se forma en Occidente el latino-bizantino que se llama románico desde el siglo XI. Pero en la segunda mitad del siglo XIII surge la restauración italiana con maneras que se dicen góticas para transformarse en el renacimiento con mayor belleza de formas a partir del siglo XV.

⁴ UNESCO. Historia de la Humanidad. Tomo 1. p. 167

Por lo que corresponde al periodo simplemente latino-cristiano, se destacan las pinturas al fresco en las catacumbas y desde la paz de Constantino sus composiciones al mosaico y también el fresco de las basílicas. Unas y otras ofrecen un valor por parte de la idea que envuelven aunque por su técnica y ejecución artística disten generalmente de ser modelos.

Los asuntos de las composiciones pictóricas siempre sencillas en las catacumbas son por lo común bíblicos y simbólicos. En raras ocasiones se observa que se tome como símbolo algún motivo pagano a pesar de que los primitivos artistas debieron poseer una cultura naturalmente pagana y vivían en medio del paganismo que les suministraba formas y emblemas para revestir los nuevos conceptos cristianos.

La técnica y las formas de las pinturas paleo-cristianas son en su aspecto material propias del estilo romano decadente, tanto mejores o de matiz más clásico, cuanto más antiguas. Pero como los artistas no se preocupaban sino por la idea, resultan poco estéticas sus labores y se presentan sobrias en el colorido, en la figura sencilla, en la naturalidad, sin que se llegara a plasmar algún temor.

La pintura puramente decorativa se compone de motivos geométricos, de follaje y avecillas y geniecillos recordando a menudo las decoraciones pompeyanas del mejor gusto.

Las más importantes y celebradas pinturas de las catacumbas se hallan en las de Santa Priscila donde se reconoce la primera imagen de la Santísima Virgen con el Niño y en las de san Calixto sobre todo en la bóveda de la cripta de Santa Cecilia y en las conocidas Cámaras de los sacramentos.

Con ello, la pintura cristiana, también plasmada por los artistas en México, prevaleció por su procedimiento primitivo al fresco sobre estuco de polvo de mármol (y en algunos casos, al temple) en las catacumbas, criptas y oratorios e incluso en las basílicas se manifiesta en mosaicos, sobre todo, para decorar o para iluminar situaciones religiosas.

Los asuntos más comúnmente representados se refieren a la grandeza de Jesucristo, oficios de la Virgen y de los Apóstoles, escenas o símbolos del

Apocalipsis, existencia y superioridad de la Iglesia, etc. El fondo sobre el cual se destacan las figuras suele ser azul y el plano o terreno sobre el que aparentan elevarse o estar apoyadas se presenta en forma de nubes o de un prado verde adornado con flores y animalillos.

En la actualidad, México tiene una larga tradición pictórica que se remonta desde los frescos de Palenque y Cacaxtla, y más recientemente a los encontrados en las ruinas de Calakmul, de las pinturas sacras en los conventos e iglesias coloniales, hasta los murales de los grandes edificios modernos que hay en todo el territorio mexicano.

Así también, de las culturas prehispánicas estas dejaron vestigios pictóricos y arquitectónicos que revelan su dedicación al arte. Ciudades como Teotihuacan, Tajín, Monte Albán, entre muchas otras, demuestran la capacidad indígena para concebir grandes y majestuosas edificaciones. Ya en la conquista y en la colonia, los indígenas también mostraron su habilidad para absorber el arte europeo, que en muchos casos les fue impuesto.

“Las escuelas de artes y oficios de fray Pedro de Gante en San José de los Naturales en San Francisco de la ciudad de México, de Vasco de Quiroga en Santa Fe, también en la ciudad de México, y más tarde las experiencias en Tiripitío, Michoacán, entre otras, hicieron bien su trabajo. Después, la llegada de pintores europeos y la utilización de grabados hicieron el resto.”⁵

En lo sucesivo, tanto el arquitecto, el pintor, el grabador o el escultor fueron cada vez más conscientes del proceso creativo de la obra artística y de la reflexión intelectual que esto implica. El artífice no se conforma ya con el aprendizaje en un taller, donde el servicio al maestro era lo primordial, sino que busca por la formación del artífice, basada en la teoría, en el estudio del modelo natural y en la educación.

Derivado de la experiencia y la sensibilidad de los artistas en México, cabe destacar el movimiento muralista de José Clemente Orozco (el expresionismo),

⁵ GUTIÉRREZ HACES, Juana ¿La pintura novohispana como una koiné pictórica americana? En Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. p. 65

David Alfaro Siqueiros (arte y política), Diego Rivera (vanguardias europeas y mexicanidad) José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez y Gerardo Murillo "Doctor Átl" (paisajista); entre otros, que dieron paso a la Escuela Mexicana de Pintura por lo que son considerados los grandes maestros del siglo XX en la pintura. Otros pintores quizá menos conocidos pero igualmente importantes del arte nacionalista son Roberto Montenegro, Francisco Goitia, José Chávez Morado, Frida Kahlo, Carlos Mérida, Rufino Tamayo y María Izquierdo.

2.4 La pintura y la pedagogía

“Las instituciones educativas deberán transformar la concepción predominante de las habilidades básicas para la interacción cultural y educativa. La escritura seguirá siendo una competencia fundamental pero, a la vez, se transforma. Por siglos estuvo ligada al dominio de la caligrafía, que la máquina de escribir hizo obsoleto; hoy el diseño gráfico de los mensajes es ya una dimensión necesaria del escribir con propiedad. De esta manera, las artes, como forma de pensar y expresarse, cobran nueva vida.”⁶

Recordemos que la civilización aparece a través de las primeras palabras escritas. A través de la representación gráfica del pensamiento. Los primeros símbolos gráficos se utilizaban en asuntos mercantiles, dándole, así, un contexto económico a los primeros indicios de escritura. Los egipcios fueron los primeros en obtener una escritura pictográfica a través de la combinación de dibujo y pintura, dándole un carácter mágico, religioso; de ahí surge el jeroglífico y

⁶ Secretaría de Educación Pública. (SEP). Programa Nacional de Educación 2001-2006. SEP. México. p. 49

posteriormente el silabario, que tras muchos años de progreso da nacimiento al alfabeto, en el año 160 (3000 años a. C.)

Los aztecas utilizaban ideogramas, registraban códigos en papel de maguey, rocas y monumentos.

En la relación de la pintura y la pedagogía deben destacarse las actividades orientadas al desarrollo de la capacidad y el talento personal. Una de las actividades primarias que deben implementarse es el dibujo artístico. El dibujo es la base fundamental para la formación de cualquier artista; en la medida en que se profundice desde la formación más clásica a los aspectos más experimentales del dibujo se darán mayores elementos para trabajos con mayor complejidad.

Es necesario considerar que en la pedagogía aplicada a la pintura se requiere tomar en cuenta una atención personalizada y un seguimiento en todos los niveles, desde la formación más básica, para principiantes, hasta cursos de perfeccionamiento técnico para artistas más experimentados.

De igual forma, es importante enfatizar que la enseñanza de la pintura deba ser un taller abierto enfocado, principalmente, a desarrollar el talento personal, más que una imposición o una obligación que no represente una motivación importante para el sujeto.

Dentro de la enseñanza de la pintura es conveniente recibir conocimientos de materiales y técnicas de pintura, preparaciones sobre los distintos soportes, tela, tabla, papel, etc. Las diversas técnicas y sus aplicaciones y compatibilidades, óleo, acrílico, pastel, temple, acuarela, técnicas mixtas, etc. Así mismo, se deberán dar elementos para entrar en contacto con tintes, barnices, lacas, etcétera.

Adicionalmente, es necesario que en una didáctica sobre la pintura se atienda lo que corresponde a la teoría del color. Para ello, se debe enseñar sobre las bases de la gama cromática, lo cual suele ser uno de los retos más arduos para el pintor principiante. Se deben, también enseñar pautas sobre los matices, temperaturas, tonos de cromatismo, claroscuro u opacidad, elementos relevantes en la representación plástica.

De los niveles más avanzados, es posible inducir la enseñanza de la pintura utilizando modelos al natural, los cuales resultan ejercicios estéticamente más bellos, complejos y limitantes en la creatividad, pero que sientan las bases para posteriormente crear modelos propios.

El modelo nos permite estudiar el plano más riguroso de la anatomía del cuerpo, pero también por otro lado abordar el ejercicio rápido y a la vez más lúdico del apunte breve. El retrato constituye otra didáctica relativa al rostro, al análisis de la expresión y la captación del parecido. Aunado a ello, es posible que en un nivel más avanzada se tome en cuenta el movimiento, como forma indispensable de entender el comportamiento de la figura y como representarla pictóricamente.

Para que la educación artística logre el objetivo que se le ha asignado es necesario que se realice en inmejorables condiciones. Los medios empleados deben ser eficaces, pues no se trata de ocupar al alumno durante horas; pero si de encauzar su actividad.

Derivado del Programa Nacional de Educación 2001-2006, en relación al objetivo de fortalecer los contenidos y métodos de la educación básica y en busca de fortalecer el papel de la educación artística en el currículo de la educación básica, reconociendo su valor en la formación de individuos críticos, reflexivos y tolerantes, se ha buscado implementar las siguientes acciones:

- Desarrollar la capacidad de apreciación y expresión artísticas del alumno, mediante el conocimiento y la utilización de diversas formas y recursos de las artes.
- Promover el acercamiento de las escuelas a diversas manifestaciones artísticas y culturales con el fin de ampliar la visión y los horizontes culturales de los alumnos y maestros.
- Concertar acciones y esfuerzos con otras organizaciones e instituciones vinculadas con la promoción de las artes y la cultura.

En cuanto a la educación media superior, el Programa señala que los planes de estudio se organizan en dos núcleos formativos; uno básico en matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y comunicación, y

otro propedéutico que se imparte en los últimos semestres y se organiza en 4 áreas: físico-matemáticas e ingenierías, biológicas y de la salud, sociales, y humanidades y artes.

En particular, los bachilleratos de arte ofrecen programas propedéuticos para ingresar a las escuelas profesionales de arte. Estos bachilleratos utilizan el tronco común de la SEP y cuentan con áreas de especialización artística. Dependen del Instituto Nacional de Bellas Artes y son de carácter federal.

En cuanto a la educación superior, el Programa indica que la educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.

De la visión que se espera cumplir hacia el 2025 es contar con un sistema de educación superior abierto, flexible y de buena calidad, que gozará de reconocimiento nacional e internacional. Estará caracterizado por el aprecio social a sus egresados, una cobertura suficiente y su coordinación con los otros tipos educativos, así como con la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.

En este sentido, cabe indicar que ni la SEP, ni el mismo Programa Nacional de Educación contemplan rubros específicos de objetivos y acciones concretas sobre pintura, como una expresión del arte. Incluso lo que se refiere a educación artística es general y deja abierta la insuficiencia para atender la demanda y regular su promoción.

De los anteriores apartados, es posible señalar que la cultura, las bellas artes y en particular la pintura son característicos de la sociedad, independientemente de su raza, condición económica, política o social. Más allá de la expresión individual de una obra pictórica, la comunicación y la puesta en exposición de las obras se realiza mediante galerías de arte destinadas a mostrar al público ciertas colecciones.

De ello, en el siguiente capítulo se mostrará el origen y el significado de las galerías, especialmente lo que corresponde a México. Así mismo, se señalarán datos acerca del estado actual de las galerías y exposiciones como una forma de ubicar y plantear una propuesta para favorecer la integración de la pedagogía y la pintura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS CITAS CAPÍTULO 2

GUTIÉRREZ HACES, Juana ¿La pintura novohispana como una koiné pictórica americana? En Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. 2002.

HERRERO, José. ¿Qué es cultura? Universidad Complutense. Madrid. 2003.

Historia del Arte. Salvat. México. 2001.

Secretaría de Educación Pública. (SEP). Programa Nacional de Educación 2001-2006. SEP. México. 2001.

UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. Nueva York. 2001.

UNESCO. Historia de la Humanidad. Tomo 1. UNESCO. Planeta. Barcelona. 1977.

Título: "Catarina"
Técnica: tinta y acuarela / papel
Medidas: 38 X 28 cm.
Autora: Patricia Herrera Rubio

CAPÍTULO 3

LAS EXPOSICIONES EN GALERÍAS

Las galerías son recinto de exposición que cumplen una función social indispensable en la promoción y comercialización de obras de arte; sin embargo, más allá del mercado consumista de arte, el sentido es trascender hacia la cultura y la apreciación artística.

A su vez, estos recintos están expuestos a la dinámica nacional e internacional, misma que las obliga a redefinirse, agruparse y a asimilar en sus funciones actividades de coleccionismo e investigación. De lo que ahora sucede en México, las galerías están en un franco auge, todo ello debido a que la producción artística mexicana está ganando espacios.

3.1 Concepto y origen

El origen de las galerías está íntimamente relacionado con la historia del museo y el coleccionismo privado. En el pasado, las colecciones y las galerías privadas sólo eran visitadas ocasionalmente por intelectuales, eruditos, científicos o amigos de los propietarios; el pueblo estaba excluido o relegado, tanto en la producción y posesión, como en la apreciación del arte en general.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII algunas colecciones pasaron a ser patrimonio nacional, constituyendo el inicio de la apertura de los grandes museos. De ello, los más antiguos fueron el British Museum de Londres (1753), la Galería de Kassel, abierta al público por Guillermo IV en 1760, y el Louvre, en 1798.

Algunas de las consideraciones sociales y científicas que motivaron el inicio fueron:

1) “Comenzó la socialización de los bienes reales, constituyendo el patrimonio cultural a raíz de la Revolución Francesa de 1789.

2) Se dio una mayor socialización de los religiosos y la venta de los bienes eclesiásticos, la cual fue promovida por distintas legislaciones, mismas que incentivaron el estudio y la catalogación.

3) Aumentaron los estudios y descubrimientos arqueológicos.

4) Surgió el romanticismo como añoranza de las culturas pasadas, especialmente de las medievales.

5) La reflexión científica despertó el interés por los nacionalismos y su conocimiento a través del arte.

6) El colonialismo y su extensión por Asia, África y Australia, motivó el estudio de los pueblos no europeos y sus culturas.”¹

Ante ello, sin las colecciones reales, burguesas o eclesiásticas no hubieran existido los museos, tal como se produjeron a lo largo del siglo XIX en la forma de monumentos, palacios, monasterios transformados en almacenes y templos para guardar los tesoros acumulados de la antigüedad y de las nuevas culturas.

De la evolución de los museos, pero bajo una perspectiva de exposición y comercio, la galería resultó ser una alternativa complementaria para dar a conocer, mostrar e incitar un mercado de arte bajo un recinto público o privado, bajo el control del Estado o de un particular y en un sitio abierto o cerrado.

En la actualidad, una galería de arte funciona como un centro de negocios, donde se exhiben multiplicidad de obras de artes pictóricas, escultóricas, grabados, dibujos o fotografías, videos, objetos, muebles, telas, libros, joyas y cerámicas, que se derivan del ingenio y creatividad artística, cuyo propósito colateral es difundir, promover, mercadear y vender los productos artísticos de sus artistas.

¹ FERNÁNDEZ ARENAS, José. Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Págs. 123-126

Dada la gama de estilos, propuestas y dinámicas en el mundo del arte, las galerías son espacios sumamente cambiantes en sus exposiciones. Pueden variar desde la presentación de un conjunto de obras individuales con un tema determinado, hacia la muestra de un grupo colectivo de obras con temas diversos y expresiones artísticas opuestas o coincidentes.

En función de lo anterior, las galerías contemporáneas se caracterizan por partir de programas flexibles, experimentales y propositivos, que respondan al contexto social en donde se encuentran, pero también a la oferta que los artistas desean mostrar.

De la amplitud en el programa de una galería se abarca la presentación de obras en el mismo sitio o en espacios abiertos, ofreciendo tanto al espectador como a los artistas la posibilidad de observar, valorar y conocer una obra bajo distintos ambientes.

Otra de las características que hace dinámico al programa de una galería está la forma de administrar, comercializar, promover y dar seguimiento a las exposiciones en galerías. Es de esperarse que la galería ponga el recinto, aunque la forma y condiciones de financiamiento sean impuestas por el artista, a fin de que a través de un ingreso monetario pueda darse continuidad, tanto a la misma galería como a la producción del artista.

En consideración de los expositores, las galerías abren la posibilidad de incluir en sus recintos a artistas jóvenes que inician una carrera en el arte o en la posibilidad de sumar a sus catálogos autores con una trayectoria consolidada. La combinación de unos y otros en una misma exposición, será un elemento que distinga a la galería o que simplemente se aboque a trabajar con un grupo de artistas determinados.

Observando a la galería como una red de comunicación en la que intervienen los galeristas, los artistas, el público y la sociedad en general, la galería responde a una necesidad artística y comercial especializada. En tanto la relación sea más estrecha, tal como que la galería se involucre en la

producción artística como que el público adquiriera las obras promovidas, se estará alentando su desarrollo y consolidación como un medio de expresión.

La dinámica de inicio y término de las exposiciones está determinada por la galería y su experiencia en el mercado. De igual forma, los estilos, formas y contenidos de las galerías pueden variar. En las inauguraciones es común ofrecer bebidas y bocadillos para alentar la presencia de posibles prospectos de compra; así también puede haber representaciones acompañadas de música.

Cabe también indicar, la existencia dentro de las galerías de servicios de bar, restaurante o espacios de lectura. Estos espacios son secundarios y complementarios al propósito inicial, pero también han resultado ser un factor de consideración para tener un flujo mayor en las galerías y un centro de reunión para los artistas.

Otra modalidad de las galerías ha sido insertarse de forma natural y planeada o esporádica en hoteles, centros de convenciones, centros de entretenimiento, vías de comunicación, aeropuertos, universidades, instituciones gubernamentales y financieras, centros comerciales, entre muchos otros sitios donde se aprovecha la presencia de turistas, viajeros, grupos familiares, críticos, periodistas, empresarios, estudiantes, coleccionistas, etcétera.

De los servicios complementarios que pueden ofrecer las galerías está la de enmarcado, fabricación de bases para escultura, mantenimiento y restauración, venta de libros, revistas especializadas, organización de pláticas, concursos, seminarios, talleres, localizaciones, y en general todo aquello que sea un complemento para las obras expuestas.

En contraste con el origen de las galerías, en la actualidad adquirir una pintura, un grabado o una escultura ya no es privilegio de una minoría. Ser propietario de piezas con valor artístico está al alcance de cualquiera. Esto ha hecho aflorar nuevos esquemas de galerías que pretenden popularizar las diferentes expresiones plásticas.

De la organización de las galerías, existen algunas que limitan sus exposiciones a artistas de renombre. En el extremo, aquellas que se orientan hacia nuevos artistas generalmente son las mayoría, aunque también son las menos conocidas. En estas últimas no se cobra renta por los espacios que ocupen las obras, más si se cobra una comisión o porcentaje cuando ocurra alguna venta.

Derivado del avance de la tecnología de la información, las telecomunicaciones y el Internet, las galerías se han adentrado en el uso de la red de redes para mostrar, promocionar y vender objetos de arte a un público masivo, distante y de muy diversas condiciones sociales, políticas y económicas.

Con ello, existen un sin fin de galerías que teniendo un espacio físico ponen a la disposición de los cibernautas la posibilidad de observar las obras que tienen en sus inventarios. Así también, existen galerías denominadas virtuales que ofrecen la búsqueda, el contacto e incluso la venta de obras de arte mediante pagos con transferencia electrónica.

Del desarrollo de las galerías, las llamadas ferias y bienales de arte se han asumido como centros masivos donde acuden las mismas galerías y sus artistas a ofrecer las obras de arte. Dentro de las ferias más reconocidas a nivel mundial lo están las de Europa y Estados Unidos, aunque también comienzan a ser una práctica recurrente en México.

De las bienales, es posible decir que son menos numerosas que las ferias, aunque también tienen un propósito de venta de arte. En dichas bienales, organizadas por instituciones educativas o políticas, públicas o privadas, se combina la presentación de obras con conferencias, mesas de trabajo, e incluso cursos especializados.

3.2 Los antecedentes en México

Los antecedentes en México se remontan al tiempo de la conquista, a la llegada de los españoles, se reconoció la obra indígena tanto en pintura, escultura, grabado y otras expresiones artísticas, aunque los que llegaron a conquistar no le dieron seguimiento.

Los habitantes del México independiente y revolucionario fueron mayoritariamente indígenas. En aquel entonces la educación artística estaba orientada únicamente para blancos y criollos, limitando las posibilidades de los indios para aprender técnicas y moldes, e incluso para expresar su sensibilidad abiertamente.

No obstante lo anterior, las ordenes religiosas de jesuitas, franciscanos, agustinos, entre otras, fueron las que preocupadas por la educación y bajo la influencia de la ilustración creaban y administraban escuelas asentadas en conventos.

En el antecedente de los recintos de colección, exposición y venta de arte en México se ve claramente la influencia europea desde el siglo XV.

Desde la posición del Estado Mexicano, en la primera mitad del siglo XX se impusieron reglamentaciones y exámenes anuales a los artistas. Pintores, arquitectos y escultores fueron sujetos a multas por trabajar sin licencia, a la vez que se trató de excluir a los indígenas de la práctica de las bellas artes. Igualmente, los gremios o agrupaciones también regulaban y evaluaban a sus miembros.

De diversas iniciativas nacionales y españolas por organizar la enseñanza, la Real Academia de San Carlos puede considerarse un antecedente importante para la educación artística basada en el dibujo. En dicha institución se impuso un orden a la práctica de todas las artes; así

también fue un enlace entre el arte oficial y formal de España con la Nueva España.

Con el paso del tiempo, la enseñanza del arte poco a poco fue generalizada; se reconoció el trabajo del indígena y se promovió el arte sobre todo de tipo religioso. Las constantes guerras internas, la inestabilidad política y económica de México hizo que las iniciativas respecto a la educación artística se fueran posponiendo, aunque por otro lado se continuó produciendo arte más por iniciativa privada que pública.

En combinación con la acumulación del arte en museos arqueológicos, virreinales y de arte moderno, las galerías en México surgen por la iniciativa de los particulares para promover las obras artísticas y continuar con incentivos monetarios para su producción y difusión.

Paralelo al antecedente de las galerías, la participación del curador es relevante para la organización y conocimiento de las expresiones artísticas. “La actividad de curador, "curator" en inglés, conservador o comisario en España, ha adquirido relevancia en la última década, a pesar de no ser bien definida por sobreponerse a actividades ya existentes en el campo museológico.”²

Reconociendo que la figura del “curador” se encontraba sin una definición acertada, desde finales de los ochenta su perfil se ha delimitado en búsqueda de una postura independiente de los lineamientos oficiales del arte y su actividad ha trascendido al director de museo, al crítico y al artista.

Así también, la curaduría adquirió una naturaleza crítica en su ejercicio, orillando en su ascenso al papel de la crítica de arte misma coincidiendo con la difusión de las nuevas tecnologías de información de masas. En la actualidad, el curador se ha instituido como un agente necesario en el panorama del arte. Uno de los roles principales que asume es el de facilitador, mediando entre el público y las instituciones de exhibición, tal como la galería.

² ALMELA, Ramón. II Simposio de Arte Contemporáneo en la UDLA. En Réplica 21. p. 2

Con lo anterior, el reto de las galerías en México es intensificar la promoción nacional e internacional de los artistas mexicanos, como también los extranjeros asentados en el país. De igual forma, se busca hacer compatible la búsqueda comercial con la propuesta cultural. En la medida en que la galería tenga la estructura, el capital, el conocimiento y la madurez adecuada para tomar decisiones orientadas hacia la promoción del arte, no estará su existencia determinada por decisiones financieras o monetarias.

3.3 El estado actual de las galerías y exposiciones en México

Antaño, los únicos medios de comparar la producción artística eran los salones de arte, que hoy están en extinción. Hoy la galería y las ferias se legitiman como los corredores de la producción artística, mientras que directores de museos y curadores deambulan por los pasillos para hacer contactos y recopilar nombres.

Así también, artistas y compradores están en contacto, logrando que el arte prosiga valiéndose de un mercado consumidor, pero también de una clara necesidad de expresar el arte y de valorar éste más allá de un precio.

El estado actual de las galerías y exposiciones en México fue definido recientemente a raíz de la invitación en 2005 a la edición XXIV de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO en España. En esta ocasión, México fue el primer país latinoamericano invitado a dicha feria debido a su importancia en el contexto del arte contemporáneo, a su docencia, su coleccionismo y su galerismo.

El coordinador de la representación mexicana fue el Arquitecto Carlos Ashida, director del Museo de Arte Carrillo Gil. Una de sus primeras tareas fue seleccionar 17 galerías agrupadas en tres tipos: las históricas, las contemporáneas y las emergentes.

Ante dicha clasificación se buscó otorgar una visión completa de la actividad artística de México, aunque también se reconoció que dicha clasificación podría estar dejando de lado algunos extremos en la producción artística mexicana, tal como la situación de los artistas independientes.

Igualmente, cabe indicar que hace apenas una década México no hubiera tenido suficiente fuerza para llegar a ARCO como país invitado, dado que la presencia de artistas mexicanos y latinoamericanos ha sido limitada en el mercado europeo, aunado a que aun existe limitado presupuesto asignado para la promoción y difusión de la cultura en el país.

No obstante las limitantes, el primer criterio que se utilizó en la selección de las galerías lo fue la calidad; además se pretendió que cada galería tuviera la posibilidad de mostrar una representación real de los artistas que promovían cotidianamente.

Dentro de las galerías históricas se decidió incluir a todas las instituciones que en la segunda mitad del siglo XX difundieron con determinación el arte mexicano. Entre ellas destacan la Galería de Juan Martín, la de Arte Mexicano, Galería Pecannins y Galería Guillermo Sepúlveda. Sus obras exhibidas pertenecen en su mayoría al arte moderno, lo cual resulta cronológicamente muy alejado de la visión contemporánea.

Dentro de estas galerías, obras de Tamayo, Castañeda, Vicente Rojo, Pedro Friedeberg, Juan Soriano, Julio Galán y Francisco Toledo desentonan con videos, esculturas conceptuales y ambientes contemporáneos. Incluso la presencia del famoso cuadro *Las Dos Fridas* en una feria de arte es considerada una alucinación museográfica.

Por su parte, las galerías contemporáneas abarcan a las que desde hace 15 ó 20 años han tenido un peso visible en el escenario del país, tal como la Galería OMR. De lo destacado en ARCO fue el proyecto Tijuana Sessions, que curaron Tayana Pimentel y Priamo Lozada; la de Iconografía, que curó Alfonso Morales; en las exposiciones colectivas de arte digital destacó Dataspace, que curó Priamo Lozada para el Centro Cultural Conde

Duque; igualmente, se presentaron algunas individuales como la de Carlos Amoraless en la Casa de América y Gabriel Orozco, en el Palacio de Cristal.

De las fotografías destacadas en la feria sobresalen las de Graciela Iturbide en la galería López Quiroga, los objetos lingüísticos de Carlos Aguirre en la galería Nina Menocal o las torres de platos de colores de Thomas Glassford de OMR, y las pinturas de Santiago Sierra en la galería Enrique Guerrero.

Obras que también llamaron la atención y llenaron la expectativa de lo que es el arte mexicano contemporáneo fueron las de Ariel Guzik y Carlos Amoraless. El otro espacio que llenó de ritmo el pabellón mexicano fue el de la galería Kurimanzutto, que lo dedicó al proyecto Nuevos Ricos de Carlos Amoraless y Max González.

Por último, las llamadas galerías emergentes, mismas que difunden propuestas novedosas, tal como la Galería Garage, están caracterizadas por dar cabida a exposiciones con temas ambientales, de salud y problemáticas sociales.

De los resultados expresados al final de la Feria, se señaló que la participación del contingente de artistas y galerías mexicanas en la feria ARCO resultó con altibajos. Aunque algunas ausencias se dejaron sentir y pocas presencias dejaron una huella, se constató que México tiene un auge en el arte contemporáneo, principal materia prima de las galerías mexicanas.

En general, la presencia en las galerías mexicanas destaca por sus individualidades, no hay en el conjunto una dirección que pudiera llamarse colegiada o de conjunto. Lo anterior es una señal que implica que algo debe cambiar en la curaduría o de que aún con un esfuerzo concertado, “el arte mexicano no está debidamente representado o misteriosamente acaparado por las mafias que detentan el poder, institucionalmente representado por el

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional de Bellas Artes.”³

De los esfuerzos nacionales para organizarse de forma particular, la segunda edición de Muestra de Arte Contemporáneo (MACO) en 2005, la única feria de arte que tiene lugar en México, ha confirmado la pujante presencia del arte mexicano en el contexto internacional, así como el interés de los coleccionistas en el arte contemporáneo hecho en México.

Aunque durante el evento la asistencia fue irregular, es evidente que la feria se empieza a convertir en un referente de la actividad coleccionista en el país, pues es la ventana donde el público puede asomarse a la producción contemporánea internacional y nacional.

La fecha, el lugar y la ocasión de la feria tuvieron que ver con el éxito de promoción de la misma. La presencia de México como invitado especial en ARCO Madrid en febrero 2005 generó expectativas sobre lo que podrían mostrar en su propio país las galerías.

La nómina de artistas mexicanos en MACO fue una confirmación de aquella selección mostrada en Madrid. En general, MACO ratificó el vigor del arte emergente mexicano, al ampliar la selección de galerías nacionales y el listado de artistas; cabe indicar que las galerías tradicionales Juan Martín, Pecannins, e incluso las contemporáneas Yvonamor Palix o Emma Molina no acudieron a MACO.

Con una selección más variada, el auge del arte local está sostenido por un tipo de obra que ha roto con el sentido de pertenencia a un lugar y ha buscado asimilarse a propuestas globales internacionales. En general, la selección de obras vendibles de las galerías mexicanas está marcada por un tipo de arte objetual, poco crítico, más lúdico, más ácido, que se refiere frecuentemente a los lenguajes artísticos y pocas veces a los contextos culturales.

³ SPRINGER, José Manuel. La presencia mexicana en ARCO 05. En *Replica* 21. p. 3

En la feria, como un referente del contexto nacional, cada galería es una exhibición, un museo en pequeño, las obras pueden ser tocadas, manipuladas, se proporciona información inmediata sobre el artista, su currículum y el precio. Esta dinámica rompe con la solemnidad académica del museo e incluso con el ambiente restrictivo de una galería convencional e histórica.

En México, los museos de arte contemporáneo no tienen fondos para coleccionar obra y aunque tienen algunas obras contemporáneas éstas rara vez se exponen. En este sentido MACO se convierte en una suerte de museo ambulante, donde se contrasta la labor de las galerías locales.

En cuanto a la propuesta de las galerías nacionales cabe señalar ciertos nichos que han creado los propios artistas. Tal es el caso de La Estación Arte Contemporáneo, de Chihuahua, dirigida por Jorge Luis Ornelas y Fernando Rascón.

Ésta es una iniciativa que no sólo ofrece arte en venta, también colecciona, investiga y produce arte. Cumple con las funciones de un pequeño museo promoviendo a los artistas, varios de ellos recién egresados de la escuela *La Esmeralda*, que han madurado en corto tiempo.

En general dicha galería, ostenta arte que tiene una factura manual sin sofisticaciones técnicas o soportes extravagantes, que establece relaciones con cualquier propuesta internacional y que refleja la necesidad de los jóvenes artistas de mostrar las diferencias.

Otra galería mexicana emergente es KBK, dirigida por Ubaldo Kramer. La oferta está centrada en la fotografía y objetos que señalan el goce de la obra por su temática más que el placer de su factura. Sus obras tienen un concepto concreto, cuya propuesta como galería tendría mayor atractivo para algún museo o sala de exhibición pública, pues exhibe arte con mensajes y connotaciones profundas.

Garash es otra galería que apuesta por los recién egresados de las escuelas de arte. Aquí se encuentra una propuesta con humor negro que

provoca situaciones de risa y parábolas ingeniosas, a fin de cuentas arte sin complicaciones o grandes teorías conceptuales.

También con obsesiones y humor, Arena México, es una galería que utiliza eventos recientes de la historia en Afganistán mediante las obras de José Luis Rojas, que no son otra cosa que figuras de barro de los pastores, a los cuales ha vestido como guerrilleros talibanes, con rifles y lanzagranadas, creando un campo de la historia contemporánea.

Por su parte, la Galería Nina Menocal presenta una combinación de pintura narrativa que está marcando un nuevo curso en esa disciplina con jóvenes como Oscar Cueto, a la vez que incluye artistas más consolidados con propuestas escultóricas y arquitectónicas, tal como Perla Krause.

Otra galería, la de Enrique Guerrero ofrece responder a las necesidades de un mercado local que busca la pintura como la de Santiago Borja, de factura visual minimalista, como aquel público que tiene la mira puesta en arte más arriesgado e incluso terrible, como las terribles pinturas y objetos de Enrique Marty, que presenta una efigie de un hombrecillo a escala, amarrado con una camisa de fuerza y dotado de una expresión de psicosis aguda en el rostro.

Por su parte, la galería Kurimanzutto se presenta como una galería que vende obras de arte. Su selección es una mezcla de instalaciones, obra gráfica y nueva pintura. Uno de sus expositores, Jonathan Hernández brinda fotomontajes armados al estilo de John Heartfield, que muestran su destreza para la semiótica de la imagen.

De lo anterior, puede destacarse que las galerías en México ostentan una amplitud infinita de estilos, formas, propuestas y retos, capaces de competir a nivel internacional. De la dinámica que las envuelve, las galerías con un origen relacionado con los museos, en la actualidad también son parte de una necesidad de expresar abiertamente y de forma permanente lo que sucede en el contexto.

En este sentido, la galería es un medio de enseñar, de proponer, de intercambiar, de establecer, pero sobre todo de mostrar el interior de un artista y el exterior de un contexto que requiere ser interpretado para su mejor entendimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS CITAS CAPÍTULO 3

ALMELA, Ramón. II Simposio de Arte Contemporáneo en la UDLA. En Réplica 21. México. Marzo 13, 2003.

FERNÁNDEZ ARENAS, José. Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Ariel. Barcelona. 1996.

SPRINGER, José Manuel. La presencia mexicana en ARCO 05. En Replica 21. México. Febrero 23, 2005.

Título: "Milenaria II"
Técnica: Mixta / papel
Medidas: 32 X 50 cm.
Autora: Patricia Herrera Rubio

CAPITULO 4

METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE “LAS EXPOSICIONES EN GALERÍAS, COMO INSTRUMENTO DIDÁCTICO PARA EL ACERCAMIENTO A LA PINTURA”

En este capítulo se muestra la Metodología que se aplicó en la investigación titulada “Las exposiciones en galerías, como instrumento didáctico para el acercamiento a la pintura”. Aplicando un cuestionario a un número determinado de galerías. Se presentan y describen los pasos que se siguieron para llevar a cabo dicha investigación. La forma en cómo se desarrolló la metodología empleada, los objetivos que se pretenden alcanzar y su finalidad.

El tema surge por un interés personal sobre las artes plásticas, su difusión y la relación con los jóvenes y niños y el arte. Dirigido el estudio específicamente a las galerías ya que éstas muestran un poco más de interés en que la gente que asiste a ellas tengan un mayor acercamiento a las obras, y la posibilidad de interactuar con el artista en caso de que éste sea contemporáneo y esté vivo. De aquí la propuesta de las galerías como herramienta didáctica para un acercamiento a la pintura.

4.1.- Justificación, objetivos y finalidad

Este documento se justifica en función a la relación natural que existe entre el conocimiento y la expresión pictórica.

Magnitud: estudio del desarrollo de las galerías entre los años 1995 al 2006.

Trascendencia: las galerías constantemente tienen exposiciones donde presentan diversidad de creadores, y diversas corrientes pictóricas.

Vulnerabilidad: Se puede exponer a través de un representante. o conectándose directamente con alguna galería, la aceptación de la obra va de la mano de la calidad de interpretación, o de

los contactos que el pintor tenga.

Factibilidad: En la actualidad, dada la efervescencia del arte contemporáneo, el pintor puede exponer sin mayores problemas proponiendo él la temática a exponer.

Objetivo General: El objetivo de la presente investigación descriptiva es proponer la exposición en galerías como un medio didáctico para la enseñanza de la pintura.

Objetivos específicos: Paralelamente, los objetivos de este documento son:

- Establecer el enfoque de la didáctica crítica en la Pedagogía.
- Mostrar la importancia de la enseñanza de la pintura como una forma de expresión.

Finalidad

Lograr una mejor apreciación, conocimiento y acercamiento al mundo de la pintura, utilizando las galerías como un medio o herramienta.

Palabras clave del trabajo de investigación: Pedagogía, didáctica crítica, arte, pintura y galerías.

Por los límites según su profundidad es descriptiva.

Por su límite temporal es un estudio transversal; por su actualidad es retrospectivo ya que comprende galerías fundadas desde mil novecientos setenta y dos hasta dos mil cinco; por la amplitud de su población es un estudio de caso; por la selección de su muestra es cerrado; por su validez estadística es no probabilístico; por su aportación es original ya que al momento de recabar la información no se encontró otro documento que tratara este tema específicamente; por su profundidad e interpretación es descriptivo y por su dirección es deductivo, ya que se sigue un proceso de afirmación y prueba.

4.2 Delimitación del problema

-Situando el problema en el contexto **Socio-económico**.- Actualmente casi cualquier espectador tiene acceso a las galerías de arte, no importa el nivel socioeconómico de los asistentes, ahora lo que más interesa a las galerías es la promoción de los eventos realizados en ellas, y consideran que la mayor y mejor publicidad está en los mismos espectadores, la promoción boca a boca. Normalmente cuentan con clientes asiduos, consumidores y conocedores de arte.

-Situando el problema en el contexto **Político**.-Las galerías son lugares de exposición que realizan una función social indispensable en la promoción y comercialización de obras de arte, teniendo como objetivo principal trascender hacia la cultura y la apreciación artística. Su origen está muy ligado con la historia del museo y del coleccionismo privado.

-Situando el problema en el contexto **Histórico**.- En el pasado, las colecciones y las galerías tenían carácter privado y sólo eran visitadas por intelectuales, eruditos, científicos o amigos de los propietarios, el común de la gente estaba excluida o relegada, tanto en la producción y distribución, como en la apreciación del arte en general. En la actualidad, una galería de arte funciona como un centro de negocios, donde se exhiben diversidad de obras de arte pictóricas, de escultura, grabados, dibujos o fotografías, videos, objetos, muebles, telas, libros, joyas y cerámicas, que surgen de la creatividad e ingenio del artista, cuyo propósito colateral es difundir, promover, mercadear y vender los productos artísticos de sus representados.

-Situando el problema en el contexto **Ecológico**.- Muchos de los movimientos artísticos de la actualidad tienen como tema o bandera la ecología. Se manejan exposiciones exclusivamente con este tópico. Siendo un elemento importante en la promoción de valores que redundan en la concientización de los jóvenes y niños con respecto a su habitat natural, como prevenir, y sobre todo, en estos momentos, como solucionar problemas ecológicos.

4.3 Diseño de la investigación.

Las galerías, motivo de investigación de este trabajo, fueron seleccionadas con base a recomendaciones de pintores y escultores que han expuesto en ellas; a la opinión de personas amantes de las artes plásticas y a la trayectoria de dichas galerías.

Para la aplicación del cuestionario, a través del cual se pretende confirmar los objetivos de la investigación, se seleccionaron cinco galerías, tres de las cuales son de reciente apertura. En las cinco galerías se ha trabajado de manera constante en la promoción de exposiciones pictóricas, y en despertar el interés del público por estos eventos, principalmente el de los jóvenes.

En esta investigación transversal, el instrumento fue contestado por los representantes de las siguientes galerías:

Galería “Lahui Guidxi” Centro del Pueblo fundada en el 2005, Regiduría De Cultura de Juchitán, Oaxaca. Palacio Municipal.

Agrupación Comunitaria CULTURARTE fundada en 2001, Av. Juárez # 93, 4ª. Sec. CP 70000. Juchitán, Oax. T. 7111543.

Galería: La Siempre Habana, taller de gráfica y galería a la vez, fundada en el 2000, Reforma 300, piso 18, Col. Juárez, México, DF 06600, T. (5255) 2453-7777.

Galería: Centro Cultural Ágora, del Parque Naucalli fundada en 1982, Parque Estado de México, Naucalli. Blvd. De la Santa Cruz s/n Frac. Bulevares, Naucalpan de Juárez, Edo. De Méx. T. 53734430.

“Lidxi Guendabiaani” La Casa de la Cultura de Juchitán, Oax., fundada en 1972, que cuenta con tres galerías: Sala de Arte Moderno, Sala de Exposiciones Temporales y Corredor del Arte. Belisario Domínguez s/n Juchitán, Oax. CP 70000. T. 7114589- 7113434.

4.4 Formulación de la hipótesis

“Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura, utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”.

Variable Independiente:

“Utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”

Variable Dependiente:

“Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura”.

Unidades de análisis: “las exposiciones en galerías”

4.5 Materiales

Teórica	Descriptiva
Fichas de trabajo bibliográfico	Guía de entrevista
Fichas de trabajo Hemerográficas	

4.5.1 Guía de entrevista

Cuadro de relación de objetivos e hipótesis con preguntas del instrumento.

Objetivo General: El objetivo de la presente investigación descriptiva es proponer la exposición en galerías como un medio didáctico para la enseñanza de la pintura.	1, 2, 3, 4
Objetivo específico 1: Establecer el enfoque de la didáctica crítica en la Pedagogía.	6, 7, 8

Objetivo específico 2: · Mostrar la importancia de la enseñanza de la pintura como una forma de expresión.	4, 5, 6, 7, 8
Hipótesis: Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura, utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías.	2, 3, 6, 7, 8

4.5.2 Guía de entrevista

Esta entrevista servirá para confirmar o refutar los objetivos y la hipótesis del trabajo de investigación.

Pretende saber si existe relación entre las escuelas –los jóvenes- y las galerías.

Instrucciones: a continuación le haré ocho preguntas en relación al manejo de las galerías y en particular sobre el contacto de éstas con escuelas, la información será confidencial, si desea puede ampliar la información.

CUESTIONARIO

Nombre de la galería:

Nombre del entrevistado:

Mes y año:

1.- ¿Cuándo se fundó la galería?

2.- ¿Cuántas exposiciones pictóricas se han llevado a cabo desde su fundación?

3.- ¿Cuántas exposiciones se realizan a lo largo de un año?

4.- ¿Promueven las exposiciones en escuelas? SI NO

5.- ¿A través de qué medios? Folletos Internet Pláticas Otros

6.- ¿Realizan talleres, cursos o pláticas sobre pintura que vayan dirigidos a estudiantes específicamente?

7.- ¿Cree que sería viable tener un contacto más directo con escuelas para promover el acercamiento a la pintura en los estudiantes?

8.- ¿Qué relación existe entre el proceso educativo, las exposiciones y las galerías para el acercamiento a la pintura?

4.6 Métodos y técnicas

Método	Técnica	Instrumento
Síntesis bibliográfica	Sistematización Bibliográfica	Ficha de trabajo Bibliográfico
Síntesis Hemerográfica	Sistematización Hemerográfica	Ficha de trabajo Hemerográfica
Muestreo selectivo de Información clave, no probabilístico	Entrevista Estructurada	Guía de entrevista

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos para la parte documental:

Para la sistematización bibliográfica: se recopiló toda la información para la parte teórica de la investigación (técnica).

Para la síntesis bibliográfica: se analizó y sintetizó toda la información necesaria para estructurar los capítulos teóricos (método).

Se empleó el método formal, ya que se atendió a la estructura del objeto, en este caso las exposiciones en galerías, su naturaleza y su manifestación en tiempo y espacio.

En la información de campo se utilizó:

El muestreo no probabilístico (cerrado), que ayudó a recabar la información para poder comprobar la hipótesis (método).

La entrevista estructurada para obtener de forma ordenada y clara la información necesaria (técnica).

También se tomaron en cuenta todos los comentarios que los entrevistados hicieron al responder el cuestionario, así como la manifestación de sus inquietudes sobre el tema.

4.7 Procedimiento de aplicación

Se llevó a cabo una investigación documental para recabar información sobre el desarrollo de las galerías, así como sus antecedentes, conceptos y su relación con escuelas. Más adelante se desarrolló una síntesis del material obtenido partiendo de lo general a lo particular, para el desarrollo de los capítulos teóricos.

Se aplicó el cuestionario a cinco galerías, explicándoles la finalidad del mismo, así como las instrucciones del llenado.

Como instrumento se registró la información en fichas de trabajo bibliográficas, como técnica se hizo una sistematización bibliográfica y como método se realizó una síntesis bibliográfica.

Se hizo una revisión general del material para la delimitación de los temas.

Se desarrolló el esquema de trabajo.

Se realizaron lecturas de la bibliografía.

Se elaboraron fichas de contenido: Textuales, de resumen, de comentario personal y mixtas.

Se organizaron las fichas según los objetivos propuestos y la hipótesis, para la redacción del borrador del trabajo.

Se redactó el trabajo de manera minuciosa.

4.8 Procesamiento de datos de campo

Se revisaron los resultados del cuestionario, cotejándolos con los objetivos, tratando de dar solución a la hipótesis.

Se hizo un análisis de los resultados registrándolos en unas gráficas de barras.

Se realizó un análisis de interpretación de los resultados en relación a los objetivos e hipótesis.

Título: "Besando al príncipe"
Técnica: Acrílico / lino
Medidas: 80 X 60 cm.
Autora: Patricia Herrera Rubio

CAPÍTULO 5

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

Para la aplicación del cuestionario, de donde se obtuvieron los resultados, a través de los cuales se pretende confirmar la hipótesis y los objetivos del presente trabajo de investigación: “Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura, utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”

El objetivo general que es el de proponer la exposición en galerías como un medio didáctico para la enseñanza de la pintura, y los objetivos específicos que son:

- Establecer el enfoque de la didáctica crítica en la Pedagogía.
- Mostrar la importancia de la enseñanza de la pintura como una forma de expresión.

Se seleccionaron cinco galerías con base a su trayectoria, a recomendaciones de artistas plásticos que han expuesto en ellas, a la opinión de personas conocedoras del arte y a la disposición que mostraron los encargados de las galerías.

A continuación se enlistan las cinco galerías con las que se trabajaron según su fecha de inicio:

- 1.- La Casa de la Cultura de Juchitán, Oax. fundada en 1972 .
- 2.-El Centro Cultural Ágora, del Parque Naucalli fundada en 1982.
- 3.-La Siempre Habana, taller de gráfica y galería a la vez, fundada en el 2000.
- 4.-Agrupación Comunitaria CULTURARTE, fundada en 2001.
- 5.- “Lahui Guidxhi” Centro del Pueblo, fundada en el 2005.

En las cinco galerías se ha trabajado de manera constante en la promoción de exposiciones pictóricas, y en despertar el interés del público por estos eventos, principalmente el de los jóvenes.

Año de inauguración y número de exposiciones desde entonces:

La Casa de la Cultura Año 1972 <u>816 exp.</u>	El Ágora Año 1982 <u>864 exp.</u>	La Siempre Habana Año 2000 <u>42 exp.</u>	CULTURAR TE Año 2001 No hay registro	“Lahui Guidxhi” Año 2005 <u>6 exp.</u>
--	---	---	--	--

Número de exposiciones que se realizan a lo largo de un año:

La Casa de la Cultura <u>24</u>	El Ágora <u>36</u>	La Siempre Habana <u>7</u>	CULTURAR TE <u>De 2 a 4</u>	“Lahui Guidxhi” <u>6</u>
------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

5.1 Guía de entrevista

Cuestionario

Instrucciones: A continuación le haré ocho preguntas en relación al manejo de las galerías, la información será confidencial, si desea puede ampliar la respuesta.

Nombre de La Galería:

Nombre del entrevistado:

Pregunta 1.- ¿Cuándo se fundó la galería?

Pregunta 2.- ¿Cuántas exposiciones pictóricas se han llevado a cabo desde su fundación?

Pregunta 3.- ¿Cuántas exposiciones se realizan por año?

Pregunta 4.- ¿Promueven las exposiciones en escuelas?

Pregunta 5.- ¿A través de qué medios?

Pregunta 6.- ¿Realizan talleres, cursos o pláticas sobre pintura dirigidos a estudiantes específicamente?

Pregunta 7.- ¿Cree que sería viable tener un contacto más directo con escuelas para promover el acercamiento a la pintura en los estudiantes?

Pregunta 8.- ¿Qué relación existe entre el proceso educativo, las exposiciones y las galerías para el acercamiento a la pintura?

5.2 GRÁFICAS DE RESULTADOS DE LAS OCHO PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO.

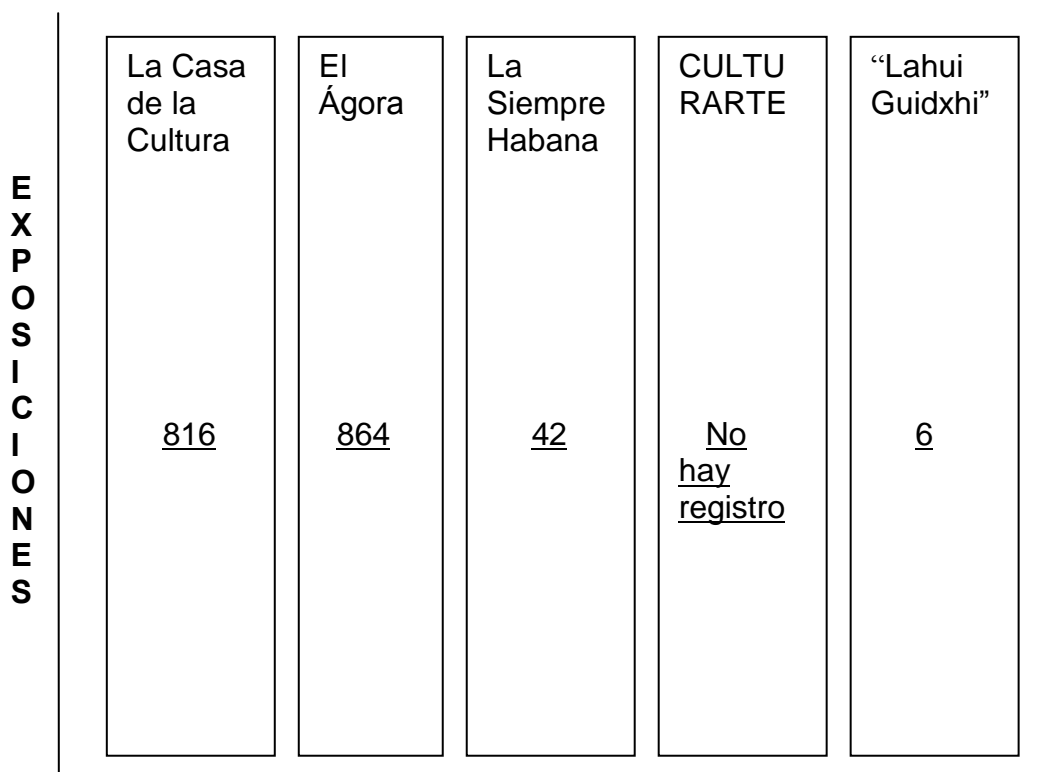
GRÁFICA 1

Pregunta 1.- ¿Cuándo se fundó la galería?

A Ñ O D E F U N D A C I Ó N	La Casa de la Cultura	El Ágora	La Siempre Habana	CULTU RARTE	“Lahui Guidxhi”
	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO
	<u>1972</u>	<u>1982</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2005</u>

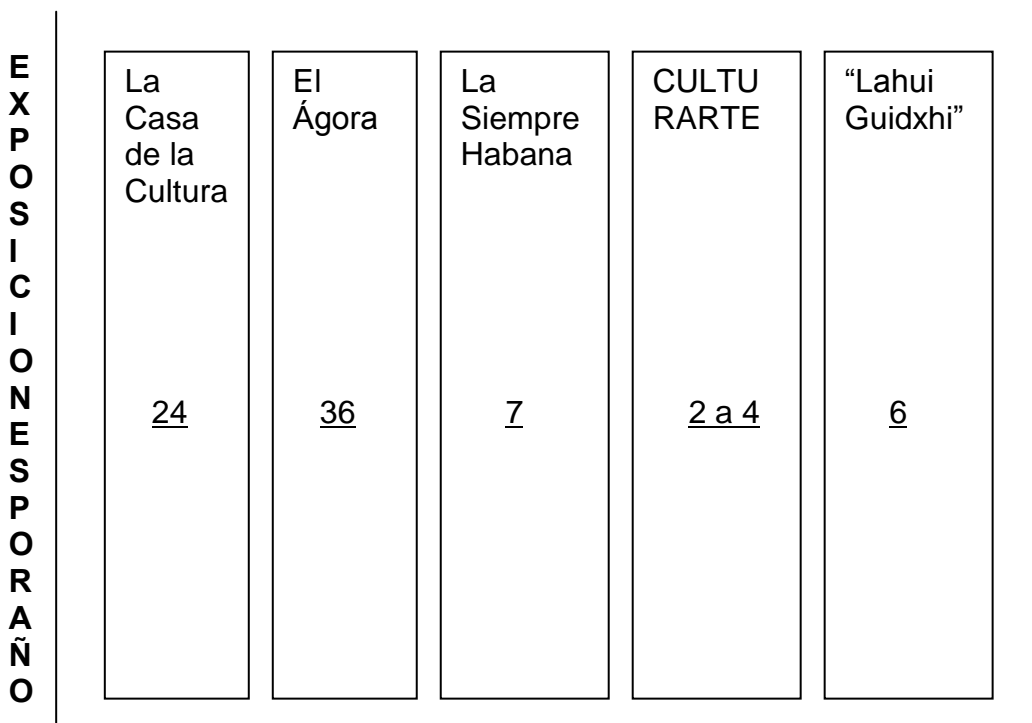
GRÁFICA 2.

Pregunta 2. ¿Cuántas exposiciones pictóricas se han llevado a cabo desde su fundación?

GRÁFICA 3

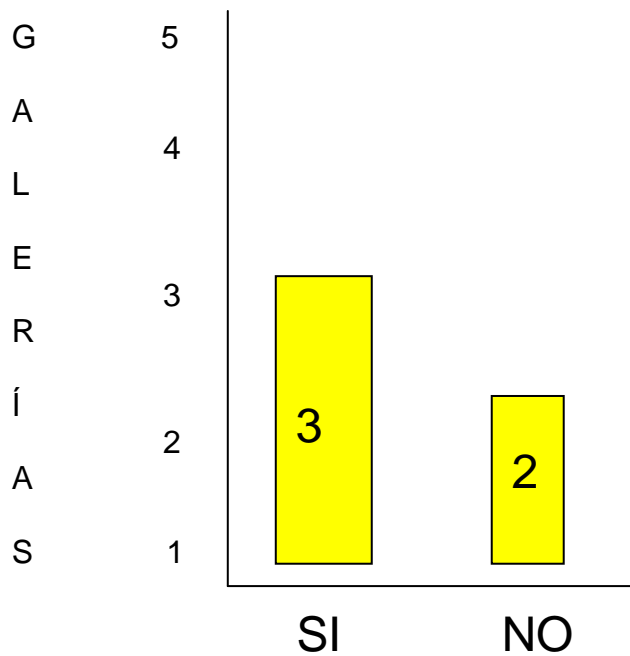
Pregunta 3.- ¿Cuántas exposiciones se realizan a lo largo de un año?

A través de esta gráfica podemos ver que el trabajo de las galerías desde su apertura ha sido constante. Desde la más joven hasta la más añeja llevan una sistematización en su labor, con miras siempre a incrementar el número de exposiciones que trabajan por año para dar cabida a los nuevos artistas plásticos que van surgiendo. Cumpliendo así su labor de promoción de obras de arte y de surgimiento de nuevos estilos pictóricos.

GRÁFICA 4

Pregunta 4.- ¿Promueven las exposiciones en escuelas?

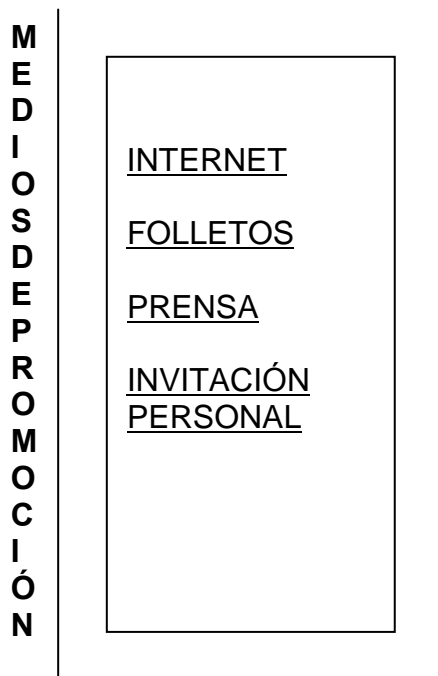

Tres de cinco galerías sí promueven sus exposiciones en escuelas.

En dos de ellas los entrevistados dijeron no promover específicamente sus exposiciones en escuelas, pero sí aceptaron tener contacto con ellas de manera eventual. Poniendo a las escuelas como responsables de esta poca interacción, ya que ellos sí promueven las exposiciones en escuelas pero no han encontrado una buena respuesta.

GRÁFICA 5

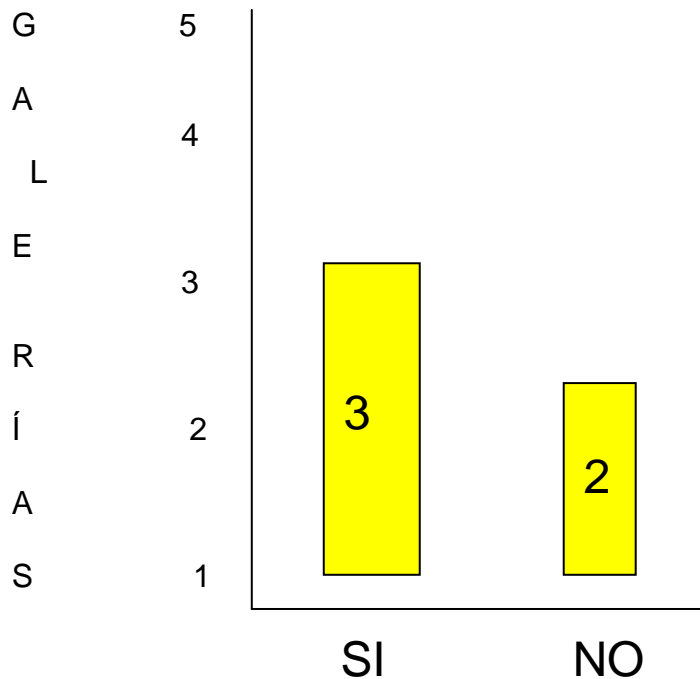
Pregunta 5.- ¿A través de qué medios?

Las tres galerías que promueven sus actividades en escuelas, utilizan los medios mencionados arriba para la promoción de sus exposiciones.

GRÁFICA 6

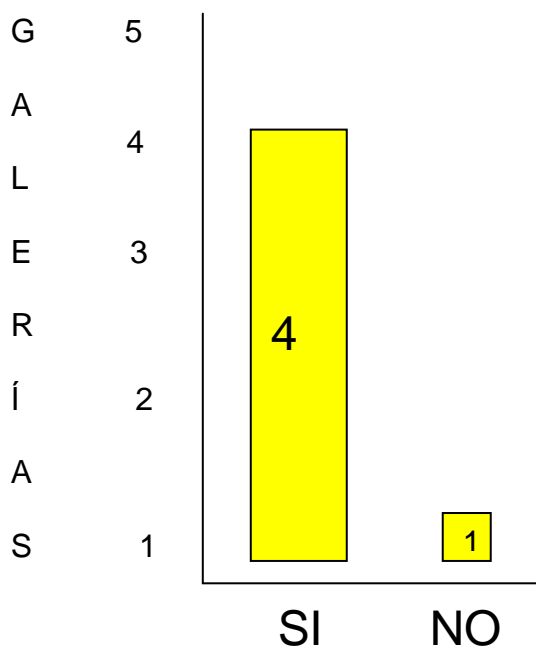
Pregunta 6.- ¿Realizan talleres, cursos o pláticas sobre pintura que vayan dirigidos a estudiantes específicamente?

Tres de las cinco galerías sí realizan talleres, cursos o pláticas dirigidos específicamente a estudiantes. Dos casos dignos de mencionar son el de la galería La Siempre Habana, ya que cuenta a su vez con un taller propio donde se trabaja principalmente la obra gráfica, a la par de enseñar, promueve la obra realizada por los estudiantes en su galería y el de La Casa de la Cultura de Juchitán, Oax. en donde se hace una fuerte promoción en las escuelas, además de trabajar con los estudiantes en los talleres, también propios de esta institución.

GRÁFICA 7

Pregunta 7.- ¿Cree que sería viable tener un contacto más directo con escuelas para promover el acercamiento a la pintura en los estudiantes?

Cuatro de las cinco galerías creen posible tener un contacto más directo con escuelas para promover el acercamiento a la pintura, además de darle un carácter de necesario y urgente a dicha relación, ya que ven que a través de este contacto los jóvenes pueden formarse una opinión propia sobre la pintura.

Por convenir al trabajo de investigación la pregunta ocho no se analizará a través de una gráfica, sino de las respuestas de los participantes.

Pregunta 8.- ¿Qué relación existe entre el proceso educativo, las exposiciones y las galerías para el acercamiento a la pintura?

La Casa de la Cultura de Juchitán, Oax.: Cuando tú ves una obra de arte en una exposición en lugar de una fotografía o dibujo, ésta despierta un sentimiento de agrado y una comunicación con el artista a través de su obra, esto provoca un aprendizaje significativo sobre la obra, la pintura, los sentimientos, y despierta la crítica como opinión interna, se aprende de manera reflexiva, significativa y crítica sobre pintura, arte y emociones.

El Ágora del Parque Naucalli: Sería fabuloso y motivante para los muchachos que se hiciera una mayor promoción en las escuelas. Por nuestra parte estamos dispuestos a incrementar las relaciones con las escuelas, así como guiar a los grupos para explicarles las técnicas, estilos y demás características de una obra de arte, para que puedan formarse una opinión y poder hacer una crítica o valoración sobre ésta.

La Siempre Habana: Debería haber una relación más intensa entre galerías privadas y escuelas. Las galerías privadas son punta de lanza para promover el arte y tener contacto con la cultura, o el impacto que tienen los movimientos pictóricos sobre la cultura. Es un buen punto mostrar o enseñar a un artista o consumidor qué es una galería, cómo se mueve, cómo valorarse como artista, saber en qué época o etapa de su vida está, cómo promover su trabajo, cómo se integra la pintura en el espacio.

Promover en escuelas lo que es el mercado del arte, y cómo acercarse a él. Hay que añadir a la formación docente el concepto de formación artística.

CULTURARTE: En nuestra comunidad la educación media y superior es muy mecanizada y existe poco interés por mostrar al alumno exposiciones pictóricas, por eso es importante el trabajo coordinado entre institución y

galería para despertar el interés hacia las artes, porque es importante obtener una educación equilibrada.

“Lahui Guidxhi”: Provocar en los niños el gusto por la pintura, motivándolos en la iniciación artística para crear un público con gusto por la plástica y la crítica.

5.3 CIERRE DEL CAPÍTULO.

Desde su fundación, todas y cada una de las galerías entrevistadas ha trabajado de manera ininterrumpida. Cuatro de las cinco galerías llevan un control sistemático de sus exposiciones. A excepción de CULTURARTE, que por ser hasta hace poco una galería itinerante no llevaba un control preciso de sus actividades, teniendo un promedio de dos a cuatro exposiciones por año.

Tres de cinco galerías sí promueven sus exposiciones en escuelas. Tres de las cinco galerías realizan talleres, cursos o pláticas dirigidos específicamente a estudiantes y cuatro de las cinco galerías si creen posible un contacto más directo con las escuelas, dándole a este contacto un carácter de necesario. Con base en estos resultados, podemos decir que sí se puede cumplir con el objetivo general de esta investigación que es el de proponer las exposiciones en galerías como un medio didáctico para la enseñanza de la pintura y por ende cumplir con los objetivos específicos propuestos: establecer el enfoque de la didáctica crítica en la pedagogía y mostrar la importancia de la enseñanza de la pintura como una forma de expresión. Así como la comprobación de la hipótesis sustentada en el presente trabajo de investigación: “Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura”.

Cuatro de las cinco galerías aceptan que si la relación escuela-galería fuera más cercana se obtendrían muy buenos resultados, ya que esto permitiría darle al estudiante los conocimientos necesarios para encontrar gusto en la contemplación de una obra de arte, siendo aún más ambiciosos en la creación, valoración, crítica y entendimiento de ésta.

Título: "Aquí hay gato encerrado"
Técnica: Mixta / papel
Medidas: 43 X 34 cm.
Autora: Patricia Herrera Rubio

CONCLUSIONES

Llevar a cabo este trabajo de investigación fue un verdadero placer para mí, ya que me dio la oportunidad de conjuntar mi vocación pedagógica y mi gran pasión en la vida, la pintura, y mejor aún por haber descubierto que ambas tienen mucho en común y persiguen, a fin de cuentas, el mismo objetivo, la superación del ser humano, ya sea a través de adquisición de conocimientos y la aplicación efectiva de éstos en el devenir cotidiano o del crecimiento espiritual que se puede lograr con ellas.

A través de la información recabada para este documento y de los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado a cinco galerías se llegó a la comprobación de la hipótesis propuesta: “Se demuestra la estrecha relación entre la pedagogía y el arte, en este caso la pintura, utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”.

Se entrevistaron cinco galerías para confirmar los objetivos de la investigación: proponer las exposiciones en galerías como un medio didáctico para la enseñanza de la pintura; objetivos específicos: establecer el enfoque de la didáctica crítica en la pedagogía para su aplicación en la apreciación de la pintura y mostrar la importancia de la enseñanza de la pintura como una forma de expresión.

Las cinco galerías han trabajado ininterrumpidamente desde su fundación para la promoción, distribución y oferta de obras de arte. El número de exposiciones por año va desde las treinta y seis como máximo, hasta cuatro exposiciones como mínimo. Tres de cinco galerías sí promueven sus exposiciones en escuelas. Tres de cinco realizan talleres, cursos o pláticas dirigidos específicamente a estudiantes.

Cuatro de cinco cree posible tener un contacto más directo con escuelas para promover el acercamiento a la pintura. Las cinco galerías exponen al sistema educativo como deficiente en este ámbito, ya que las escuelas son las primeras en restringir el acercamiento del alumno al mundo del arte, y ellas estar más que dispuestas a ofrecer su acervo cultural a los estudiantes

En el desarrollo del trabajo se sostiene que a la pedagogía corresponde el dar cuenta del cómo en el trabajo del conocimiento, siempre con arreglo a un por qué que le de apoyo. Hace referencia a la reflexión sobre los eventos y procesos involucrados en la construcción de un conocimiento discursivo específico en la relación sujeto-objeto y al dominio conceptual de los procesos inmersos en la interacción social determinada por la relación maestro-alumno.

La didáctica se ocupa de los procesos operacionales de dicha relación, mediante la didáctica es posible reorientar los métodos, las estrategias y las formas de trabajo. La didáctica general está ligada a la naturaleza y estructura de las disciplinas objeto de la enseñanza, mientras que en lo particular, la didáctica crítica considera a la realidad como una entidad histórica y dialéctica, lo que conduce a valorarla como una totalidad en constante cambio. El aprendizaje es para la didáctica crítica un proceso en espiral, las explicaciones, los cambios logrados en la conciencia y en la conducta, son la base a partir de la cual se alcanzarán otros niveles superiores. El conocimiento en la didáctica crítica es un proceso de construcción colectiva, el educando aprende y enseña en comunicación y coordinación dinámica con otros sujetos, compartiendo compromisos, ideas, expectativas de vida, etc.

Aprende y enseña cambiando su realidad, transformándola, en colaboración con otros sujetos educativos y sociales, al resultado de ésta interacción, transformación y enriquecimiento de la realidad se le conoce como cultura, término en constante evolución que en esencia refleja relaciones de convivencia perdurables en el tiempo y en el espacio. De la cultura surge la pintura como medio de expresión artística, es posible comunicar a través de ella sentimientos que reflejan un momento específico en la vida del artista y de la sociedad misma, un acontecer social, histórico e incluso político. En este objeto de comunicación tiene su lugar la pedagogía como un medio para que el alumno exprese su sensibilidad o aprecie de una forma estructurada la sensibilidad de otra persona. De esta forma se da la relación natural entre la pintura y la pedagogía, aunque aún hace falta fomentar y consolidar dicha relación. Tanto la pintura, considerada una de las bellas artes, como la pedagogía buscan la expresividad, la originalidad y el impactar al receptor, comparten rasgos generales tales como producir y buscar belleza, representar o reproducir la realidad, crear formas, escuelas y estilos, expresar y producir experiencia estética e impresionar, aunque en este sentido el alcance de la pedagogía es aún mayor ya que abarca no sólo la parte estética y creativa del ser humano, sino la totalidad de éste. Ambas han estado permeadas por acontecimientos económicos, políticos, religiosos, culturales y sociales de cada época.

También se destacan, en la relación pedagogía- pintura, las actividades orientadas al desarrollo de la capacidad y el talento personal. Principalmente, el dibujo artístico, ya que es la base fundamental para la formación de cualquier artista. La importancia de una atención personalizada y un seguimiento en todos los niveles. La enseñanza de la pintura debe ser un taller abierto enfocado a desarrollar el talento personal, que se presente como una verdadera motivación para el educando.

En conclusión es posible señalar que la cultura, las bellas artes, en éste caso la pintura, son característicos de la sociedad, que más allá de la expresión individual de una obra pictórica, está su relación con la comunidad que comprende una serie de propuestas: la creación de obras, la promoción, la distribución, el consumo y por supuesto la apreciación no sólo económica y social de la obra, sino principalmente la parte estética de ésta. Es aquí donde se sustenta la importancia de espacios y personas dedicadas a la parte práctica del mundo del arte, las galerías. Entendiéndose por galerías recintos de exposición que cumplen la función social de promoción y comercialización de obras de arte, yendo aún más allá del mercado, en el sentido de trascender hacia la cultura y la apreciación artística. Están expuestas, las galerías, a la dinámica nacional e internacional, cuestión que las obliga a actualizarse, redefinirse, agruparse y asimilar en sus funciones, actividades de coleccionismo e investigación. Actualmente en México, las galerías están en franco auge, debido a que la producción artística mexicana está ganando terreno.

El origen de las galerías está íntimamente ligado con la historia del museo y del coleccionismo privado. En el pasado el mundo del arte estaba en manos de algunos privilegiados intelectuales, eruditos, científicos o gente con alto poder adquisitivo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII algunas colecciones pasaron a ser patrimonio nacional, constituyendo el inicio de la apertura de los grandes museos. De la evolución de los museos, pero bajo una perspectiva de exposición y comercio, la galería resultó ser una alternativa complementaria para dar a conocer, un mercado de arte bajo un recinto público o privado, bajo el control del Estado o de un particular. Actualmente la galería de arte funciona como un centro de negocios, donde se exhiben obras de arte pictóricas, escultóricas, grabados, dibujos, fotografías, videos, objetos, muebles, telas, libros, joyas y cerámicas. En México existen alrededor de doscientos cincuenta galerías.

Con base en lo antes mencionado y en el claro ejemplo de algunas de las galerías entrevistadas, específicamente en el de la galería “La Siempre Habana”, ya que maneja un concepto nuevo a través de un amplio proyecto que comenzó como un taller de gráfica y galería a la vez en el año dos mil. Se amplía y modifica el espacio a lo largo de estos años y en el dos mil cinco abre un espacio para la galería solamente, donde se exponen los trabajos realizados en el taller y obra ajena al mismo de artistas tanto nacionales como internacionales. El hecho de promover los trabajos logrados en el taller-escuela en una galería es un incentivo muy grande para los estudiantes que pertenecen a este proyecto. Podemos ver claramente la importancia de la relación pedagogía-didáctica crítica y arte en la realización de este proyecto. La galería ha tenido intercambio de obras y exposiciones con museos españoles como El Reina Sofía de Madrid y otras galerías de Estados Unidos de Norteamérica. En mi opinión y en la de las personas involucradas en este concepto nuevo de galería, insistimos en que debería haber una relación más estrecha entre escuelas y galerías privadas ya que estas últimas son punta de lanza para promover el arte y tener un mayor contacto con la cultura, o el impacto que tienen los movimientos pictóricos sobre ésta. Sería interesante mostrar o enseñar a un artista, a los estudiantes o a un consumidor qué es una galería, cómo se mueve, cómo valorarse como artista y consumidor, saber cómo promover el trabajo artístico y cómo se integra la pintura en el espacio. Se debe promover en las escuelas lo que es el mercado de arte y cómo acercarse a él. Hay que poner mayor énfasis en la formación docente sobre el concepto de formación artística. La insistencia en la aceptación de las exposiciones en galerías como un instrumento didáctico radica en el papel importante que sostiene el trabajo de una galería en la promoción de una expresión netamente humana, la pintura, ya que ésta ha tenido un impacto muy fuerte en la cultura y en la sociedad en general, la estrecha relación de la pintura con el surgimiento de nuevas corrientes sociales o tendencias en el mundo del arte, además de ser un medio para dar a conocer las inquietudes de los intelectuales del país.

Otro concepto interesante de galería es el representado por CULTURARTE, ya que siendo una galería itinerante tiene acceso a la promoción del arte en zonas marginadas de su entorno, siendo la labor más grande de ellos la promoción y la valoración de las expresiones artísticas, a través de éstas exposiciones se motiva sobre todo a la gente joven a plasmar sus impresiones y sus ideales, sus inquietudes y sus afanes, su modo de percibir la realidad y la forma en que ésta puede ser transformada para bien, tomando así un carácter pedagógico-social.

Ante todo esto surge la necesidad de promover más los lazos entre escuela y galerías. Comenzar por los maestros para que éstos a través de su propio interés motiven a sus alumnos a participar de las actividades plásticas y de cualquier otra forma de expresión del arte. Invitarlos a que asistan a las galerías, que a diferencia de los museos, la entrada es completamente gratuita y se permite la interacción entre galeros, creadores y espectadores, dando como resultado un acercamiento real del espectador con la obra de arte.

Proponiendo una ida al mes a alguna galería, en un año se visitarían doce galerías, conociendo en promedio, a través de estas visitas, a doce artistas plásticos como mínimo, dependiendo de si la exposición es individual o conociendo un número mayor de obras y artistas si la exposición es colectiva.

Teniendo como resultado un aumento en el acervo cultural de cada estudiante y maestro.

La propuesta pedagógica más fuerte e importante es la siguiente:

La enseñanza del arte, netamente un contenido pedagógico-didáctico, tomando en cuenta la educación en los cinco sentidos: visual, auditivo, olfativo, táctil, gustativo y la formación estética a través del contacto y acercamiento a las obras artísticas.

Conocer e interpretar el arte, con el fin de disfrutar más de las obras y cómo hacer arte: enseñar-conocer-hacer. Aunque parezca una propuesta ambiciosa, se puede lograr al fomentar más la relación escuela-arte-espacios para la promoción artística.

A continuación se muestra una propuesta a través de un diagrama, sobre la estrecha relación entre Pedagogía, Arte (pintura) y las exposiciones en galerías:

P E D A G O G Í A R T E X P R E S I Ó N

HIPÓTESIS

“Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura, utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”

La propuesta del modelo activo pedagógico que busca la comprensión y la creatividad mediante el descubrimiento y la experimentación: la educación personalizada que se apoya en la consideración del ser humano como persona con potencialidades para explorar, cambiar y mejorar el mundo.

La educación artística como medio para fortalecer los contenidos y métodos de la educación básica y formar individuos críticos, reflexivos y tolerantes. Utilizando la didáctica crítica participativa educador-educando.

P
E
D
A
G
O
G
Í
A
R
T
E
X
P
R
E
S
I
Ó
N

Las exposiciones como herramienta para un acercamiento a la pintura. Las galerías como recintos de exposición que cumplen una función social con la promoción y comercialización de obras de arte. Además de promover el contacto directo con la obra y su creador, exponiendo su estilo, su técnica, su disciplina, despejar dudas de los espectadores. Existe una interacción más íntima y profunda entre creador-obra-espectador.

La pintura que surge de la gran necesidad de expresión del ser humano, ha sido impactada, al igual que la Pedagogía, por el acontecer social, económico, político, religioso y cultural del hombre. La Pedagogía aplicada a la pintura debe tener en cuenta la atención personalizada y un seguimiento en todos los niveles.

Titulo: "Pescaditos a la mar"
Técnica: Mixta / papel
Medidas: 32 X 42.5 cm.
Autora: Patricia Herrera Rubio

BIBLIOGRAFÍA

ALMELA, Ramón. II Simposio de Arte Contemporáneo en la UDLA. En Réplica 21. México. Marzo 13, 2003

ANDER-EGG, Ezequiel. Los Desafíos de la Educación en el Siglo XXI. Homo Sapiens Ediciones. Argentina. 2001.

Apreciación Estética Pintura. SEP PREPARATORIA ABIERTA. Metropolitan Museum of Art. México. L958. Metropolitan Seminar in Art. Portfolios 1-7.

BARQUERA, Humberto. Reflexiones sobre la estructura y dinámica de proyectos de educación de adultos. OEA. CREFAL. México. 1990.

BELL, Julian. ¿Qué es la Pintura? Nueva Galaxia Gutenberg, S.A. Círculo de Lectores . España. 2001.

BERGER, John. Modos de ver. G.G. Barcelona. 2000.

BOLAÑOS MARTÍNEZ, Víctor Hugo. Introducción al Estudio de la Pedagogía. Ciencia y Cultura. (Serie Educación dos mil) 3ª. Ed. 1971.

CARBONELL, Jaime. La Aventura de Innovar. El Cambio en la Escuela. Ediciones Morata, S.L. España. 2001.

CASTAÑEDA YÁÑEZ, Margarita. Los medios de la comunicación y la tecnología Educativa. Editorial Trillas. México. 2004.

DACAL ALONSO, José Antonio. "La investigación y la metodología en Las Ciencias Humanas", en: Logos, Revista de Filosofía. No. 55. pp. 17-53. México. Universidad La Salle. 1991.

EFLAND, Arthur D. La Educación en el Arte Posmoderno. Piados Arte y Educación. España. 2003.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Espasa-Calpe S.A. España. Tomo VI.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Espasa-Calpe S.A. España. Tomo XLIV.

FERNÁNDEZ ARENAS, José. Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Ariel. Barcelona. 1996.

FIGUEROA, Antonio. Historia del Arte. Mc. Grow-Hill. España. 1996.

FUENTES MATA, Irma. Integrar la Educación Artística . Política Educativa, Integración Curricular y Formación Docente Colectiva. Plaza y Valdés, S.A. de C.V. México. 2004.

FLEMING, William. Arte, Música e Ideas. Mc. Grow-Hill. México. 1999.

FREELAND, Cynthia. Pero ¿Esto es Arte? Una Introducción a la Teoría del Arte. Cátedra. España. 2003.

GARCÍA HOZ, Víctor. Educación personalizada. 8ª Ed. Madrid: Rialp. 1988.

GARZA MERCADO, Ario. Manual de técnicas de investigación para estudiantes de Ciencias Sociales. El Colegio de México. México. 2000.

GLOTON, Robert. El Arte en la Escuela. Planeta. España. 1978.

GUAL, Enrique F. El Arte de Estudiar el Arte. Presentación Luis Ortíz Macedo. SEP-INBA. Pangea. México.

GUTIÉRREZ HACES, Juana ¿La pintura novohispana como una koiné pictórica americana? En Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. 2002.

HERMOSO NÁJERA , Salvador. Ciencia de la Educación. Nueva Biblioteca Pedagógica Oasis. México. 1980.

HERRERO, José. ¿Qué es cultura? Universidad Complutense. Madrid. 2003
Historia del Arte. Salvat. México. 2001.

BÁÑEZ BRAMBILA, Berenice. Manual para la elaboración de tesis. Consejo Nacional para la enseñanza. Investigación en Psicología. Trillas. México. 2004.

JOYCE, Bruce. Modelos de Enseñanza. Gedisa. España. 2002.

KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Ediciones Coyoacán. México. 2005.

MANRIQUE, Jorge Alberto. Artes y Artistas Mexicanos del Siglo XX. CONACULTA. México. 2000.

MAQUET, Jacques. La Experiencia Estética. La Mirada de un Antropólogo sobre el Arte. Celeste Ediciones. España. 1999.

MILLAR, Steve. Cómo obtener el máximo beneficio de las ferias y exposiciones para su negocio. McGraw-Hill. México. 1991.

PANOFSKY, Edwin. El Significado en las Artes Visuales. Alianza Editorial. España. 1987.

PANSZA GONZÁLEZ, Margarita. Et al. Fundamentación de la didáctica. Gemika. 4ª. Ed. México. 1990.

SAVATER, Fernando. El valor de educar. México: Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. 1997.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. (SEP). Programa Nacional de Educación 2001-2006. SEP. México. 2001.

SPRINGER, José Manuel. La presencia mexicana en ARCO 05. En Replica 21. México. Febrero 23, 2005.

TIBOL, Raquel. Ser y Ver. Mujeres en las Artes Visuales. Plaza & Janés. México. 2002.

UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. Nueva York. 2001.

UNESCO. Historia de la Humanidad. Tomo 1. UNESCO. Planeta. Barcelona. 1977.

VILLALOBOS PÉREZ-CORTÉS, Elvia. Didáctica Integrativa y el Proceso de Aprendizaje. Trillas. México. 2002.

WOLLHEIM, Richard. La Pintura como Arte. Gráficas Rógar, S.A. España. 1997.

DATOS PARA EL DESARROLLO DE TESIS.

1.-Nombre de la alumna:

Lorenza Patricia Herrera Rubio

1.1 Nombre de la asesora:

Maestra María Armandina González Torra

2.-Título:

“Las exposiciones en galerías, como instrumento didáctico para el acercamiento a la pintura.”

3.-Área de estudio

Pedagogía y artes plásticas.

4.- Origen del tema y pregunta de la investigación

El tema surgió por una inquietud personal al estar ligadas la pedagogía y las artes plásticas en mi experiencia de vida. En cómo las exposiciones sí tienen potencial para que los jóvenes se acerquen a la pintura, he visto su entusiasmo cuando tienen la oportunidad de charlar con el artista en persona o personas conocedoras de arte, enriqueciendo su acervo cultural y dando pauta al surgimiento de la reflexión y la crítica en cuestiones de arte.

¿Cómo contribuyen las exposiciones en galerías al acercamiento a la pintura?

5.-Objetivos

Objetivo General: El objetivo de la presente investigación descriptiva es proponer la exposición en galerías como un medio didáctico para la enseñanza de la pintura.

Objetivos específicos: Paralelamente, los objetivos de este documento son:

- Establecer el enfoque de la didáctica crítica en la Pedagogía.
- Mostrar la importancia de la enseñanza de la pintura como una forma de expresión.

6.-Importancia: Explicar utilidad incluyendo:

6.1 Finalidad

Lograr una mejor apreciación, conocimiento y acercamiento al mundo de la pintura, utilizando las galerías como un medio o herramienta.

6.2 Aportación Pedagógica

La aportación pedagógica está basada en la consideración de las galerías como una alternativa para la apreciación de la pintura.

6.3 Justificación

Este documento se justifica en función a la relación natural que existe entre el conocimiento y la expresión pictórica.

Magnitud: estudio del desarrollo de las galerías entre los años 1995 al 2006.

Trascendencia: las galerías constantemente tienen exposiciones donde presentan diversidad de creadores, y diversas corrientes pictóricas.

Vulnerabilidad: Se puede exponer a través de un representante. o conectándose directamente con alguna galería, la aceptación de la obra va de la mano de la calidad de interpretación, o de los contactos que el pintor tenga.

Factibilidad: En la actualidad, dada la efervescencia del arte contemporáneo, el pintor puede exponer sin mayores problemas proponiendo él la temática a exponer.

7.- Diseño de la investigación. Delimitación y ubicación del problema

7.1.- Limitaciones y obstáculos

Palabras clave:

Pedagogía, didáctica crítica, arte, pintura y galerías.

7.2.-Límites según su profundidad

Por los límites según su profundidad es descriptiva.

7.3.-Clasificación del estudio de investigación

7.3.1.- Por su límite temporal es un estudio transversal; por su actualidad es retrospectivo ya que comprende galerías fundadas desde mil novecientos setenta y dos hasta dos mil cinco; por la amplitud de su población es un estudio de caso; por la selección de su muestra es cerrado; por su validez estadística es no probabilístico; por su aportación es original ya que al momento de recabar la información no se encontró otro documento que tratara éste tema específicamente; por su profundidad e interpretación es descriptivo y por su dirección es deductivo, ya que se sigue un proceso de afirmación y prueba.

7.4.- Límites espaciales:

Galería “Lahui Guidxi” Centro del Pueblo. Regiduría De Cultura de Juchitán, Oaxaca. Palacio Municipal.

“Lidxi Guendabiaani” Casa de la Cultura de Juchitán, Oax. Galerías: Sala de arte moderno, sala de exposiciones temporales y corredor del arte. Belisario Domínguez s/n Juchitán, Oax. CP 70000. T. 7114589- 7113434.

Agrupación Comunitaria CULTURARTE, Av. Juárez # 93, 4ª. Sec. CP 70000. Juchitán, Oax. T. 7111543.

Galería: “Centro Cultural Ágora”. Parque Estado de México, Naucalli. Blvd. De la Santa Cruz s/n Frac. Bulevares, Naucalpan de Juárez, Edo. De Méx. T. 53734430.

Galería: “La Siempre Habana”. Reforma 300, piso 18, Col. Juárez, México, DF 06600, T. (5255) 2453-7777.

Taller de “La Siempre Habana”: Pdte. V. Carranza 90, Coyoacán, México DF 04000, T. (5255) 5658-1970.

7.5 Definición de unidades de observación: personas y tipo de Muestreo.

En La Galería “Lahui Guidxi”, respondió el cuestionario, el Regidor de Cultura de Juchitán, Oax. El Lic. Vidal Ramírez.

En La Galería de La Casa de la Cultura de Juchitán, Oax. “Lidxi Guendabiaani”, respondieron los responsables administrativos de La Casa de la Cultura, El Ing. Guillermo Coutiño Archila, y Doña Yolanda.

En La Galería de la Agrupación Comunitaria CULTURARTE, la información la dio el Maestro Manuel Cabrera (pintor), coordinador artístico de la agrupación.

En La Galería “Centro Cultural Ágora”, del Parque Naucalli, el entrevistado fue Don Francisco Ibarra Márquez, Coordinador del Centro.

En La Galería “La Siempre Habana” el entrevistado fue el Ing. Moisés González-Rodiles, uno de los dueños de La Galería.

7.5.1 Método de selección de participantes

Las galerías, motivo de investigación de este trabajo, fueron seleccionadas con base a recomendaciones de pintores y escultores que han expuesto en ellas; a la opinión de personas amantes de las artes plásticas y a la trayectoria de

dichas galerías.

7.5.2 Criterios de inclusión y exclusión de participantes.

Inclusión: que tengan más de un año manejando la galería, y que se encarguen directamente de ella.

Exclusión:

7.6 Situar el contexto: socioeconómico, político, histórico y ecológico

-Socio-económico.- Actualmente casi cualquier espectador tiene acceso a las galerías de arte, no importa el nivel socioeconómico de los asistentes, ahora lo que más interesa a las galerías es la promoción de los eventos realizados en ellas, y consideran que la mayor y mejor publicidad está en los mismos espectadores, la promoción boca a boca. Normalmente cuentan con clientes asiduos, consumidores y conocedores de arte.

-Político.-Las galerías son lugares de exposición que realizan una función social indispensable en la promoción y comercialización de obras de arte, teniendo como objetivo principal trascender hacia la cultura y la apreciación artística. Su origen está muy ligado con la historia del museo y del coleccionismo privado.

-Histórico.- En el pasado, las colecciones y las galerías tenían carácter privado y sólo eran visitadas por intelectuales, eruditos, científicos o amigos de los propietarios, el común de la gente estaba excluida o relegada, tanto en la producción y distribución, como en la apreciación del arte en general. En la actualidad, una galería de arte funciona como un centro de negocios, donde se exhiben diversidad de obras de arte pictóricas, de escultura, grabados, dibujos o fotografías, videos, objetos, muebles, telas, libros, joyas y cerámicas, que surgen de la creatividad e ingenio del artista, cuyo propósito colateral es difundir, promover, mercadear y vender los productos artísticos de sus representados.

-Ecológico.- Muchos de los movimientos artísticos de la actualidad tienen como tema o bandera la ecología. Se manejan exposiciones exclusivamente con éste tópico. Siendo un elemento importante en la promoción de valores que redundan en la concientización de los jóvenes y niños con respecto a su habitat natural, como prevenir, y sobre todo, en éstos momentos, como solucionar problemas ecológicos.

8.- Hipótesis

“Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura, utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”

8.1.- Variable Independiente:

“Utilizando como instrumento didáctico las exposiciones en galerías”

Variable Dependiente:

Se demuestra la estrecha relación entre la Pedagogía y el Arte, en este caso la pintura.

8.2 Unidades de análisis: las exposiciones en galerías

8.3 Elementos lógicos: utilizando como instrumento didáctico.

9.- Capitulo propuesto

9.1.- Capítulo 1: Pedagogía

1.1.- Antecedentes

1.2.- Conceptos

1.3.- Objeto de la Pedagogía

1.4.- Ciencia y arte

1.5.- Didáctica crítica

9.2.- Capítulo 2: Pintura

2.1.- La cultura

2.2.- Las Bellas Artes

2.3.- La pintura

2.4.- La enseñanza de la pintura

9.3.- Capítulo 3: Las exposiciones en galerías

3.1.- Concepto y origen

3.2.- Los antecedentes en México

3.3.- El estado actual de las galerías y exposiciones en México

9.4.- Capítulo 4: Metodología.

4.1.- Objetivo y finalidad

4.2.- Delimitación del problema

4.3.- Formulación de la hipótesis

4.4.- Materiales de investigación

4.5.- Métodos y técnicas (cuestionario)

4.6.- Procedimiento de aplicación

4.7.- Procesamiento de aplicación

9.5.- **Capítulo 5: Presentación de resultados. Análisis e interpretación.**

Problemas identificados y sugerencias de solución

9.6.- **Conclusiones:** presentación con objetivos e hipótesis.
Conclusiones teóricas y prácticas, sugerencias pedagógicas

9.7.- **Bibliografía:** libros, revistas, Internet, etc.

9.8.- **Introducción, índice desglosado y portada**

10.- **Bibliografía para la tesis**

11.- **Procedimientos:**

11.1 Materiales de investigación: Instrumentos (con tabla de relación de objetivos e hipótesis

Para la aplicación del cuestionario, a través del cual se pretende confirmar los objetivos de la investigación, se seleccionaron cinco galerías, tres de las cuales son de reciente apertura: La Casa de la Cultura de Juchitán, Oax. fundada en 1972 , El Centro Cultural Ágora, del Parque Naucalli fundada en 1982, La Siempre Habana, taller de gráfica y galería a la vez, fundada en el 2000; Agrupación

Comunitaria CULTURARTE, fundada en 2001; “Lahui Guidxhi” Centro del Pueblo, fundada en el 2005.

En las cinco galerías se ha trabajado de manera constante en la promoción de exposiciones pictóricas, y en despertar el interés del público por estos eventos, principalmente el de los jóvenes.

11.2 Métodos y técnicas.

Método	Técnica	Instrumento
Síntesis bibliográfica	Sistematización Bibliográfica	Ficha de trabajo Bibliográfico
Síntesis Hemerográfica	Sistematización Hemerográfica	Ficha de trabajo Hemerográfica
Muestreo selectivo de Información clave, no probabilístico	Entrevista Estructurada	Guía de entrevista

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos para la parte documental:

Para la sistematización bibliográfica: se recopiló toda la información para la parte teórica de la investigación (técnica).

Para la síntesis bibliográfica: se analizó y sintetizó toda la información necesaria para estructurar los capítulos teóricos (método).

Se empleó el método formal, ya que se atendió a la estructura del objeto, en este caso las exposiciones en galerías, su naturaleza y su manifestación en tiempo y espacio.

En la información de campo se utilizó:

El muestreo no probabilístico (cerrado), que ayudó a recabar la información para poder comprobar la hipótesis (método).

La entrevista estructurada para obtener de forma ordenada y clara la información necesaria (técnica).

También se tomaron en cuenta todos los comentarios que los entrevistados hicieron al responder el cuestionario, así como la manifestación de sus inquietudes sobre el tema.

11.3 Explicación de procedimientos de investigación

Se llevó a cabo una investigación documental para recabar información sobre el desarrollo de las galerías, así como sus antecedentes, conceptos y su relación con escuelas. Más adelante se desarrolló una síntesis del material obtenido partiendo de lo general a lo particular, para el desarrollo de los capítulos teóricos.

El cuestionario se aplicó a cinco galerías, explicándoles la finalidad del mismo, así como las instrucciones del llenado, tres de reciente apertura y dos con más tiempo de funcionamiento, para corroborar si tienen contacto con escuelas y la frecuencia con que presentan sus exposiciones.

Como instrumento se registró la información en fichas de trabajo bibliográficas, como técnica se hizo una sistematización bibliográfica y como método se realizó una síntesis bibliográfica.

11.4 Explicar procesamiento de datos teóricos.

-Se leyó el material bibliográfico y se elaboraron fichas bibliográficas, hemerográficas, de resumen y de citas.

-Se organizaron las fichas con base a los objetivos y la hipótesis.

-Se redactó un borrador con ideas de los autores y propias.

-Se empleó como técnica la sistematización bibliográfica y como método la síntesis bibliográfica.

-El marco teórico se elaboró con base a la integración de las fichas. Se incorporaron opiniones personales al trabajo.

-Se hizo una revisión general del material para delimitar los contenidos.

-Se desarrolló un esquema de trabajo.

-El trabajo se llevó a cabo de forma detallada.

-Se sometió a por lo menos tres revisiones y correcciones.

-Se analizaron las ocho preguntas del cuestionario, resumiendo cuántas respuestas fueron negativas, cuántas positivas, el número de exposiciones por año de cada galería, el número total de exposiciones desde su inauguración y el contacto que tienen con escuelas. A través de éste análisis se determinaron las conclusiones, el grado de interacción que existe entre escuelas y galerías, y posibles soluciones y aportaciones.

-Se presentó el trabajo teórico-conceptual definitivo.

11.5 Procesamiento de datos de campo.

-Se revisaron los resultados del cuestionario, comparándolos con los objetivos, tratando de comprobar la hipótesis.

-Se analizaron los resultados, buscando elementos comunes para tratar de integrarlos en un diagrama.

-Se registraron los resultados obtenidos en gráficas de barras.

-Se realizó el análisis e interpretación de los resultados con base en los objetivos y la hipótesis.

-A través de una interpretación pedagógica se integró la información más representativa para confirmar o refutar la hipótesis. Dar soluciones a posibles problemas, sugerencias de acción y aportaciones pedagógicas para una mejor relación entre Pedagogía y Arte, en este caso la pintura.

