

16
25j

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

LIBRO - OBJETO, JUGUETE DIDÁCTICO

" TABLA MÁGICA "

Tesis que para obtener el título de:

LICENCIADA EN ARTES VISUALES

Presenta

María de Lourdes Membrillo Tapia

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS

XOCHIMILCO D.F.

Director de tesis: Mtro. Daniel Manzano Aguila.

México D.F., Mayo 1996.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

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 mis padres

Lucio y Melita

a mis abuelos

Ubaldo(+) y Juanita

a

Concepción, Eric, Tere, Arturo

y especialmente a:

Omer y Estefanía

a los Maestros de la Esc. Prim. B. Ibarra,

especialmente a Rosalba

a los maestros:

Victor, Alejandra, Pedro, Daniel, Antonio

y a todos los que me apoyaron

**I
N
D
I
C
E**

INTRODUCCION				
CAPITULO I REFERENCIAS ACERCA DEL LIBRO				
1.1 ANTECEDENTES DEL LIBRO				
1.2 LIBRO ARTISTICO				
1.3 LIBRO DE ARTISTA Y LIBRO ILUSTRADO				
1.4 LIBRO DE ARTISTA Y LIBRO OBJETO				
1.5 LIBROS ALTERNATIVOS EN AMERICA				
1.6 LIBROS DE ARTISTAS EN MEXICO				
1.7 LIBRO DIDACTICO				
1.8 EL LIBRO Y LA EDUCACION				
INDICE DE NOTAS				

CAPITULO II EDUCACION Y ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS				
2.1 EL PROCESO EDUCATIVO				
2.2 JUEGO DE LA EDUCACION EN MEXICO				
2.3 EL JUEGO EN LA EDUCACION				
2.4 EL JUGUETE				
2.5 JUGUETE POPULAR				
2.6 EL GRABADO, ANTECEDENTES				
2.6.1 TINTA				
2.6.2 PAPEL				
2.6.3 EQUIPO DE IMPRESION				
2.7 GRABADO EN METAL				
2.8 GRABADO EN MEXICO				
INDICE DE NOTAS				

CAPITULO III DESARROLLO DEL LIBRO OBJETO "TABLA MAGICA"				
3.1 INTRODUCCION				
3.2 DESARROLLO TECNICO				
TEMA:				
-BOCETOS				
-TECNICAS				
-MATERIALES				
-ARMADO				
CONCLUSIONES				
BIBLIOGRAFIA				

INTRODUCCION

Desde la prehistoria el hombre ha necesitado del arte para poder expresar sus ideas y pensamientos, todos los pueblos han buscado una forma de expresión propia.

En nuestros días y específicamente en nuestro país el arte mexicano habla mucho de la personalidad de nuestro pueblo. Desde la época prehispánica el arte ha reflejado muchas influencias externas pero también la suma de sus mayores esfuerzos por crear un arte propio.

Desgraciadamente no lo sabemos apreciar porque no tenemos la cultura necesaria para ello. En México la educación artística ocupa un segundo término.

A todo esto contribuye también la época que nos ha tocado vivir con el desarrollo de la civilización tecnológica masificada, despersonalizada, con factores que han contribuido en gran parte la negación casi total de la expresión y la creatividad.

Los conocimientos sólo cuando han sido vividos se asimilan, si no, se olvidan.

En la pedagogía tradicional, las áreas de expresión se han considerado como disciplinas menores, los programas de nuestras escuelas, y en general de la educación están diseñadas para desarrollar las habilidades cognitivas e intelectuales, las artes plásticas son concebidas como simples "manualidades".

La educación actual de nuestro país ha conservado un esquema tradicional en el que los alumnos reciben toda la información "digerida", es solamente un receptor, pierde la iniciativa de investigar, se conforma con las clases del

maestro que se tiene que apegar a un programa y a un libro de texto guía, como la única opción de enseñanza, dando como resultado la aversión a los libros, que sumado a la falta de creatividad cierra sus posibilidades de un desarrollo íntegro.

La experiencia del trabajo a nivel secundaria nos ha permitido observar las carencias que existen en la educación visual y artística, todo esto se refleja en el poco interés hacia la investigación y experimentación de otras formas de aprendizaje. Los alumnos de secundaria van a los museos "obligados" a ver una exposición convencional y por lo regular se les olvida lo que vieron.

El presente trabajo expone en el primer capítulo "El libro alternativo", que es una opción para acercarse a la producción plástica, en el que éste llena el hueco que existe entre el espectador y la obra, viviendo el "lector" una experiencia de educación visual al manipular el libro, leer sus textos y observar la producción plástica que hay en él.

El libro debiera ser de interés para el alumno, un mundo nuevo por descubrir, pero por falta de estímulo para acercarse a ellos y la influencia de los medios de comunicación se ha convertido en un artículo no atractivo.

El segundo capítulo nos habla de los cambios que ha tenido nuestra educación, los elementos necesarios para lograr el interés del alumno, sus inclinaciones y algunas técnicas de reproducción gráfica que pudieran ayudarnos a una educación visual.

En el presente trabajo no se pretende modificar la educación ni sus objetivos, se tratará de elaborar un libro objeto conjuntando dos elementos necesarios para la pedagogía a través del cual los alumnos y público en general se puedan acercar de una manera diferente a la producción plástica. A

través de un libre objeto, que de alguna manera los motive a seguirse acercando al arte por iniciativa propia.

Se tomó como contenedor de arte un juguete popular llamado "Tabla Mágica", elaborado con materiales cotidianos y sencillos (madera y listones), aprovechando la inclinación de los alumnos hacia el juego. Este juguete consta de varias tablas unidas por listones, en cada tabla habrá dos grabados, uno por cada cara e irán girando de tal modo que se puedan apreciar todas las imágenes, el tema girará en torno al reino vegetal y al reino animal.

1.1 Antecedentes del libro

Empezaremos por definir lo que es un libro: un libro es el portador de ideas que alguien trata de comunicara todos los que quieran recibirlas. Es el fruto de una investigación en diversos campos, a través de ellos se pueden recibir experiencias variadas.

En el s XV la imprenta se encargó de uniformar los libros en cuanto a su presentación, el tipo de escritura se generalizó, de tipo romano o redondo, parecido al actual. Tuvieron en lo sucesivo un título generalmente colocado al principio y al final de la obra, en la primera página, la fecha de la obra y su origen, la sucesión de páginas ordenada por números progresivos y el texto dividido en capítulos. Todo esto debidamente encuadernado por el lado izquierdo de cada hoja, listo para leerlo de izquierda a derecha.

En el momento en que el hombre llega a tener conciencia de la constitución de su idioma, es decir de los usos que le puede dar; es el momento culminante de la historia, fue accesible a muchos y debía facilitar el progreso de la civilización intelectual. La historia del alfabeto es muy compleja y varia en relación con los acontecimientos de orden social.

El primer uso comprobado de la escritura es el que atestiguan unas tablillas de la biblioteca de Ugarit (en el norte de Fenicia) cuya fecha se ha fijado entre el 1800 y el 1200 antes de J.C. aproximadamente. La escritura de estas tablillas es cuneiforme, con lectura de izquierda a derecha; y el idioma es una variedad del semítico occidental, cercana al cananeo y arameo.

"La aparición de los trazos que se convertirían más tarde en nuestro alfabeto se produjo, por lo

que respecta a uno y otro idioma, en Fenicia y otras regiones entre los años 1300 y 1000 antes de J.C., según ciertos arqueólogos que han estudiado los monumentos ahí hallados."(1)

En las diferentes regiones del mundo se introdujo la escritura para usos diversos, como por ejemplo para el comercio o para la propaganda religiosa, cada lengua la ha ido adaptando según sus necesidades.

Para los usos comunes y librescos, la escritura adoptó toda clase de formas, según una necesidad estética o el deseo de resolver problemas prácticos de rapidez y legibilidad.

La escritura latina se extendió por Europa, primero con la administración romana y luego con las sucesivas cristianizaciones, aunque su expansión se haya visto limitada por las posiciones conquistadoras por la escritura cirílica.

"Más adelante con la navegación y las colonizaciones europeas, ganó una parte del mundo considerable en las américas, y hoy es la más extendida de todas."(2)

A lo largo de historia de la escritura, la historia de las manufacturas es importante porque incluye el material en el que se lleva a cabo la escritura, instrumentos, tintas; y por largo tiempo depende de la habilidad manual de los copistas y grabadores.

Tres mil años antes de la era cristiana, los egipcios empezaron a usar el papiro para escribir. Se trata de una especie de caña alta que crece las orillas del Nilo, la cual se cortaba en tiras, que se cruzaban unas encima de otras a

los largo y a lo ancho, se golpeaban, se empapaban de agua y cola, una vez secas, parecían hojas de papel tosco. Éstas se pegaban por los extremos hasta formar un largo rollo, de aproximadamente 30.5 cm de ancho y hasta 6m de largo. Llamado rollo o volúmen.

Más tarde el papiro fue aceptado por los griegos y los romanos. Los griegos escribían en una sola columna de unos 7cm de ancho en la parte media del rollo.

Los romanos inventaron otros materiales de escritura. Para algunas cosas hacían una mezcla de yeso con cola y cera negra, con un instrumento llamado estile se rascaban las letras en la cera hasta que aparecía el yeso. Pero para escribir de un modo más duradero, los romanos recurrieron al papiro en rollos o dispuesto de una forma especial denominada códice, que consistía en hojas de papiro o pergamino colocados entre dos tablas de madera.

Para facilitar el manejo, los romanos sujetaban a los volúmenes códices, etiquetas de cuero en las que resumían el contenido. La etiqueta se llamó *titulus*; de ella procede la palabra título. El papiro se empleó al mismo tiempo que el pergamino en el s II a. de C.

Por su parte los chinos experimentaban un avance más notable en el campo de los materiales de la escritura. Los libros chinos más antiguos consistían en escritos hechos en toda clase de materiales. Pero hacia el s III d. de C., empleaban el papel y la seda. Al principio como los griegos y los romanos los enrollaron en volúmenes. El libro impreso más viejo del mundo que se conserva el *Sutra del Diamante*.

Los chinos no tardaron en adoptar el libro en forma de códice como los

romanos, pero antes de hacerlo algunos aparecieron doblados como acordeón. En occidente, el papiro cayó en desuso en favor del material animal. El pergamino era de piel de cabra y de cordero, limpio de pelo, y la vitela, de piel de ternera adobada, esto resultaba ser más práctico para el códice.

Después de la desaparición del Imperio Romano de Occidente (476), los libros dejaron de aparecer con frecuencia.

Los Monjes de la Edad Media conservaron el arte de escribir, pasaban muchas horas diarias en el *scriptorium* (sala de escritura) de sus monasterios. Los monjes de Montecassino, el monasterio de Italia, fueron los primeros en emprender la tarea, pero mucho más tarde los de toda Europa se esforzaban por mantener viva la escritura y la literatura.

La demanda superó la habilidad de los monjes y de las universidades surgidas en Europa (que también se dedicaban a ese arte). Los precios de los libros bajaron sobre todo cuando el papel empezó a sustituir al pergamino y la vitela hacia fines del s XIII.

A mediados del s XV el alemán Johann G Gutenberg, descubrió la impresión con tipos móviles. Para esto ya se conocían libros, sellos y naipes xilográficos, o impresos en blouge,

"La imprenta exigió nuevas categorías de técnicos como los mecanógrafos y las máquinas de escribir."(3)

En la historia se conocen diversas variedades de libros, desde las tablillas sumerias con caracteres cuneiformes y los papiros del antiguo Egipto pasando por los libros chingaleses hechos con hojas de palmera del Japón y los códices

en pergamino de la antigüedad hasta los folios medievales , y las publicaciones modernas. Todos estos tipos de libros los ha realizado el hombre a través del tiempo como instrumento para expresar sus pensamientos , saberes y emociones, para comunicarlos con sus semejantes.

**"El libro nació de la unión de arte y técnica
que es una obra conjunta del artista y del tipógrafo
su carácter es a la vez gráfico y poligráfico" (4)**

Así el libro desde sus principios aparece como una síntesis.

A partir del siglo XVI los primeros libros impresos en Europa realizaron la síntesis de los manuscritos y de los nuevos elementos de carácter tipográfico, el libro a la vez que conservaba tradiciones del pasado era "nuevo".

**"La historia del libro no es la de la tipografía ,
ni la ilustración, la encuadernación o la imprenta.
El libro es siempre un todo." (5)**

**"El deseo de hacer que el libro sea una
fiesta , se manifiesta en la primera obra
maestra de la imprenta en Europa: la *Biblia*
de Maguncia realizado por Gutenberg"(6).**

A fines del siglo XV aparecieron varias obras con gran número de ilustraciones. En estos libros el artista ilustra el texto con grabados de madera.

Durante los siglos XVI y XVII el grabado en cobre se abre paso en el arte de hacer libros junto a la xilografía. En el siglo XVI Caslon y Baskerville en Inglaterra , Didot en Francia y Bodoni en Italia inventan un "nuevo estilo" y William Blake se esfuerza por crear un libro único , en que él mismo interviene

como poeta, ilustrador e impresor.

En el siglo XIX el libro editado es a la vez objeto de comercio y exposición de ideas, es a principios de este siglo que las artes gráficas y el libro se vuelven internacionales.

La nueva concepción del libro se dió en 1920-1929, en el "constructivismo" y "futurismo", la tendencia se afirmó con el constructivismo funcional; se trataba de la construcción de la página impresa, no de "adorno", con una composición diferente a la convencional. El primero de los artistas que siguieron esta tendencia fue posiblemente Lissitzki, artista ruso que trabajó en Moscú y en Alemania.

El libro aspiraba a construir también un objeto de belleza, novedoso, con nuevas técnicas. Así el libro llega a ser por un lado literatura y por el otro bellas artes.

"En el arte del libro se han visto aparecer artistas como Picasso, Matisse, etc., todo esto hace que el libro de hoy tenga una variedad inmensa."(7)

1.2 Libro artístico

El libro artístico surge en los años sesenta con los trabajos de Dieter Rot, artista que vivía en Alemania y Edward Ruscha en E.U., estos dos artistas son representantes de 2 diferentes corrientes de libros de artistas. El primero a través de anotaciones con caricaturas, álbumes coloridos con materiales banales, explora una nueva configuración del libro. El segundo es conceptual, sistemático, con un álbum de 26 fotografías en negro y blanco secuencialmente, con pretensión estética.

En 1970 Germán Ocelán escribe un ensayo sobre la cuestión y en 1977 los libros de artistas obtienen importancia internacional.

Los artistas crean estos libros por la presión de los modelos culturales elitistas y el deseo de dirigirse a un público más grande y radical que utilizar los medios de producción y comunicación que se ponen a su disposición. Se realiza con los medios originales sin fotografías o grabados, sin número y sin firma, su adquisición es económica y circula aisladamente, el libro pasa de unas instituciones artísticas (museos y galerías) a otras, se escapan del mercado del arte. Reanima la tesis que se proponen abolir la distinción entre arte y vida cotidiana, rechaza la distinción entre arte y vida cotidiana, rechaza la separación entre creador y espectador. Rechazan el libro de lujo y sobre todo la tradición del libro ilustrado.

"Se trata de transformar un soporte no artístico en un medio de creación en donde el valor no se debe a la naturaleza del material o técnicas utilizadas sino a la originalidad del proyecto".(8)

Una segunda razón se debe a la emergencia de otro movimiento ambicioso de difundir el arte que de intelectualizar la creación artística no sensible "desmaterializada". Pretenden consagrarse menos a la producción de objeto de arte en el sentido visual del término que a la enunciación de ideas y de análisis, toman el lenguaje a la vez como vehículo y como material de soporte para tratar de emocionar las sensibilidades a través de la unión de contenedor-contenido.

El libro del artista es el fruto tardamente madurado de la fusión de las aspiraciones de los creadores, que al inicio del siglo reivindican una real responsabilidad intelectual y social: futuristas, constructivistas, surrealistas, todos estaban encaminados sobre una idea común, poner lo escrito al servicio de la práctica artística inventando para esto nuevas formas de libro.

1.3 Libro del Artista y libro ilustrado.

El libro ilustrado es el producto de la colaboración de un escritor y un grabador, éste tiene un formato impuesto, se presenta como una obra lujosa, con papel de gran calidad, grabados originales, tipografía refinada, compuesto a mano y eventualmente relieve rebuscado; con características que expresan una idea de preservación de libro ilustrado en reacción contra la "vulgaridad" introducida por los procedimientos mecánicos de reproducción. Su tiraje limitado tiene que satisfacer la forma artesanal y el gusto de los coleccionistas.

Esta tradición es de origen francés y nació al fin del último siglo por el impulso de editoriales cuyo rol fue decisivo. Los pintores ponen su talento al servicio de textos literarios, en el libro ilustrado es siempre considerado como prioridad la obra del escritor, siguiendo el prejuicio de considerar a la literatura como superior sobre las artes plásticas.

1.4. El libro de artista y libro objeto

"El libro de artista es una "concepción" de libro, si es de apariencia modesta es sólo por el formato, el proyecto lo sostiene, es más ambicioso: el libro del artista es en su totalidad concebido por un artista a quien corresponde la responsabilidad de la idea y de su ejecución, la auto-edición es un fenómeno frecuente."(9)

En el libro del artista, es la parte visible e el elemento detallado de un proyecto de conjunto. El libro del artista es por sí mismo una obra y no un medio de difusión de otra, no es simplemente un contenedor de información, no está formalmente obligado a la estructura secuencial del libro; la forma del libro es parte de la expresión y del significado.

El término libro objeto recobra una producción heterogénea que se divide en dos tendencias: la 1ª se remonta al surrealismo y a los relieves realizados a mediados de los años treinta por George Hugnet, y los libros de sus amigos que así transformados (como relieves) el bautiza como libros objeto, de esa corriente pueden ser los libros objeto editados por Soleil Noir, que son en la mayor parte de los casos el reencuentro de un escritor que aporta el texto impreso sobre papel artesanal y de un artista que crea una envoltura-escultura para el libro, esta colaboración los acerca a los libros ilustrados.

La 2ª corriente de origen más reciente y que se acerca más al libro del artista se inspira en las técnicas de collage del pop-art, en el nuevo realismo o de los

materiales recuperables por el arte povera. El libro es concebido como un objeto en su forma convencional pero como apartado de todo deseo literario.

"Los primeros libros objetos de este género parten de un libro impreso, es decir, de un libro cualquiera donde se elimina la función del libro para leer."⁽¹⁰⁾

El libro objeto acentúa la dimensión del objeto, en la realidad sensible del material, en detrimento del contenido de la información. El libro pierde su función de comunicador para destacar la manifestación escultural. En esos libros objeto nacidos del resto de los mismos años, se insiste en un reconocimiento de un horizonte cultural e intelectual.

Los artistas han estado experimentando un formato de libro durante los últimos cincuenta años. No se trata de un medio nuevo, el libro fue la primera obra de técnica mixta donde los artistas han sido calígrafos, encuademadores, fabricantes de papel e iluminadores. La característica más radical es seguramente la táctil. Hay que escoger, manejar pasar las páginas de un libro con el dedo, a fin de leerlo. Mirar la cubierta o una simple abertura a doble página, no será suficiente, sólo la vista, sin contacto físico se priva de información.

Hoy en día, con la avanzada tecnología de imprenta, los artistas han descubierto en el libro una forma de diseminar sus ideas visuales, a través del tacto también se puede leer un libro de artista, la textura del papel, la tinta.

Dada la naturaleza de este medio, los museos y galerías no estaban preparados para exhibir este formato, no es normal que el libro de artista esté colgado de las paredes, por eso los artistas han hallado dificultades para su distribución. Esto ha

desarrollado un sistema de intercambio de las obras en formato de libro entre los artistas.

"El artista alienta la esperanza de contribuir a restablecer la necesidad del libro en esta sociedad nuestra, tan llena de computadoras, automatización y alta tecnología."(11)

Se deja al espectador que obtenga sus propias conclusiones sociológicas, tipológicas o de otra clase; o no sacar conclusión de ninguna clase. En algunos casos la progresión de las imágenes no tiene significado concreto, aunque determinadas decisiones estéticas hayan guiado su colocación .

El hecho de que los libros estén encuadernados no implica un orden de progresión fija, la mayoría de los artistas de libros hacen uso de la expectación del lector, basada en años de estar inundados de novelas, ensayos y libros de estudio, en el sentido de que la estructura contendrá un principio, un medio y un final. El convencionalismo occidental exige que un libro sea leído de izquierda a derecha, que esté encuadernado a la izquierda y abierto a la derecha y que la parte frontal vaya indicada por un título y autor u otro aviso significativo. El principio de un libro debe estar en el frontal y el término, en el reverso. El libro debe ser examinado elemento por elemento, y luego resumido en el cerebro como un todo. El espacio presente en un libro es algo más que la suma de los gruesos de sus páginas o el área de sus superficies bidimensionales.

"Tactilidad, portabilidad, serialización, progresión, dirección y memoria son rasgos formales comunes de los libros de artistas o libros artísticos. Estas no son las únicas caracte-

ocas posibles, pero si constituyen una ayuda para definir el medio y las maneras en que un libro se distingue de una pintura o escultura." (12)

Erika Soto

Barco de Papel

1.5 Libros alternativos en América

A partir de la segunda guerra mundial el centro del arte en París, se trasladó a Nueva York, a partir de este momento la tecnología también sufrió un cambio hizo que progresara la tecnología de la impresión, esto dió origen a diferentes alternativas para los artistas en la producción de libros alternativos.

Charles Herry Ford publicó su trabajo en la revista "new", que se editó en Nueva York de 1940 a 1947, al mismo tiempo Dieter Rot, en Europa, el grupo Fluxus (de Cage y Maciunas) utilizaba medios de impresión baratos para producir manifiestos, tarjetas postales, posters y libros. Quien obtuvo mayor éxito en lanzar publicaciones de artistas al mercado fue "*something else press*" que en 1960 clarificó el concepto de libro de artista y además logró satisfacer el deseo de los artistas de manipular el formato del mismo, así como poder llegar a un público más extenso.

Algunos de los artistas participantes en las publicaciones de "*something else press*" fueron: John Cage, Phil Corner, Allan Kaprow, Allison Knowles, Robert Fillou, el grupo Z A L de Madrid, Yoko Ono y otros.

Yoko Ono fue quien inauguró el movimiento editorial de los artistas de la década de los años sesenta, con su libro "*grapefruit*" al que tuvo acceso un gran público a través de la popularidad de la música de los Beatles.

"Desde los futuristas encabezados por Marinetti extendieron sus ideas por toda Europa, jamás había sido el libro de artista tan ansiosamente leído como lo fue "*grapefruit*" de Yoko Ono." (13)

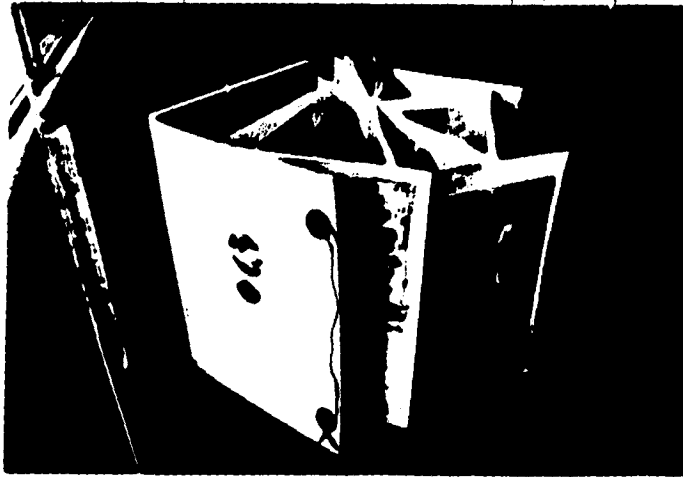
Edward Ruschá, es el artista que mayor éxito comercial ha tenido a nivel

comercial con sus publicaciones y durante 60 años difundió la postura minimalista del libro como un juego de imágenes sin pretensión estética.

En 1966 se vivía en el boom a nivel de producción de libros de artista y se había logrado que el texto y la imagen fueran iguales en importancia. En este período también surge el llamado arte de correo, que consistía en un intercambio de obras entre artistas de varios países, el cual se vale de los servicios postales y que tuvo una gran repercusión en todo el mundo.

A pesar del enorme desarrollo y crecimiento del libro de artista o libro alternativo, no fue sino hasta 1977, cuando se le da importancia y reconocimiento a este arte.

Daniel Manzano

What became op Papma Hash

Mixta 1994

1.6 Libros de artistas en México

Así como se propició el surgimiento de los libros de artista en América, surgen en México inquietudes de las nuevas generaciones y talleres, cuya rebeldía se debió a la imposibilidad económica, a una impotencia contra el poder, a una conciencia de clase.

El antecedente fuertemente comprometido fue el movimiento social estudiantil de 1968. Por encontrar una expresión legítima en impresos de todo orden, sellados por la imprenta rápida y de fácil divulgación.

La memoria viva de este movimiento está registrado en hojas mimeografiadas. La necesidad de editar un libro, de hacer el modelo rudimentario para llevarlo al editor, quien descubre que ese modelo ya es un libro y que puede producirlo él mismo usando el mimeógrafo, los sellos de goma y cartón. Su autora fue Elena Jordana, el poeta Nicánor Parra, en la ciudad de Nueva York. Así nació "El mandarugo" que Jordana trajo a México en 1972, "Los profesores" de Nicánor Parra y "S.O.S. Aquí Nueva York", de Elena Jordana.

"Los materiales de impresión de esta colección consistían en papel de estraza, el cartón de las cajas, tiradas por los tenderos de la esquina de su casa y los mimeógrafos prestados de la Remington".(14)

Marcos Kurtycs nacido en Polonia, se casó con una mexicana y llegó a México con amplios conocimientos en matemáticas, diseño, artes gráficas y varios idiomas; transforma la forma del libro por fuera y por dentro gracias a su inventiva hasta convertirse él mismo en el libro, dimensiones que ningún otro

artista ha alcanzado Felipe Ehrenberg, es el autor del *"Manual del editor con huareches"*, publicado para quienes deseen aprender a imprimir sus propios libros.

"Este poligráfico ejerce el oficio de imprimir en la prensa manual, en la cual se basa la fundación de los otros libros."(15)

Además de estos artistas, iniciadores del movimiento del libro alternativo en nuestro país, existen muchos artistas de diferentes generaciones que han trabajado en el "nuevo arte de hacer libros" como por ejemplo Gilberto Aceves Navarro, Miguel Ángel Alamillo, Magali Lara, Gabriel Macotela, Yanni Pecannins, Ángel Cosmos, Gianni Capitani, Sergio Arau, etc. En 1977 Yanni Pecannins junto con Gabriel Macotela creó un espacio llamado "cocina de ediciones" que ha publicado desde su fundación más de 60 libros alternativos. En el año de 1980, empieza a hacer sus propios libros publicando ediciones de tiraje limitado así como ejemplares únicos, en 1985 Yanni Pecannins, Gabriel Macotela y Armando Sáenz, abren la librería "El archivero", dedicada a promover, exhibir y vender libros de artista en la Ciudad de México, así como a organizar exposiciones en el D.F., y en el extranjero.

"A partir de 1986, se inicia la colección "Archivo del archivero", convocando a editores y artistas de México y del extranjero a participar en este proyecto, esta actividad continúa hasta la fecha."(16)

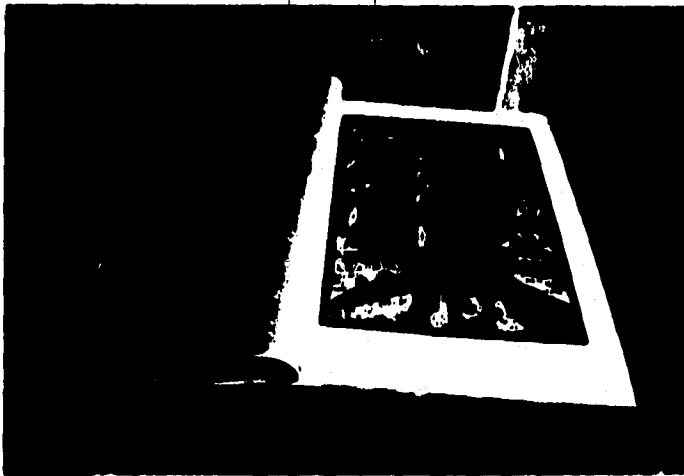
La computadora es otro elemento aliado a "los otros libros" porque dispone de los medios para orientar sus sistemas de autoedición. En las computadoras

personales la escritura, su procesamiento y la impresión se unen en un sólo acto, además es capaz de almacenar en su memoria un diccionario completo, por ejemplo: rastrear pistas referenciales dentro del alud de 720 mil palabras de la Biblia y verificar la ortografía comparando cada palabra con un vocabulario memorizado. Es una eficaz ayuda para el desarrollo de aptitudes de la escritura y el diseño gráfico. La influencia de "los otros libros" también llegó a las universidades,

"prácticamente ni una sola universidad de la República Mexicana se quedó sin respuesta a partir de la fecha de referencia.

Como: *Material de lecturas*/UNAM, *Nuestra palabra*/IPN, *Textura*/Revista de Humanidades y Ciencias Sociales/Universidad Autónoma de Chapingo, etc."(17)

Victor M. Hernández

Sweeney Erectus y mezcla adútera de todo Xilografía Agustín Aguafuerte 1983

1.7 Libro didáctico

Así como los libros alternativos surgieron por la inconformidad de lo impuesto por el sistema o para difundir un mensaje, debería haber algo que surgiera para mejorar la educación. En el sistema educativo mexicano encontramos determinadas incongruencias, que van desde los intereses "externos" de la educación hasta los programas de estudio. Muchos libros que podrían ayudar a una mejor enseñanza no se utilizan porque no están autorizados por la S.E.P.

En la vida moderna tan rápida y mecanizada lo que menos tenemos es "tiempo" para acercarnos a un libro, esto se refleja en el aprendizaje; en los programas de estudio y en la ejecución de los mismos.

En el sistema de educación tradicional que actualmente rige la enseñanza encontramos que lo más importante en un programa de estudios es la "cantidad" de conocimientos que se debe "saber".

Freinet en el año de 1924 busca la manera de salvar la escuela de la vida tradicional, del trabajo rutinario donde el maestro es el expositor y los alumnos receptores pasivos. Busca una forma de dar vida e interés a la labor total de la clase. Piensa renovar la escuela porque le parece vieja e inútil.

No estoy muy lejos de pensar que más
valdría quizá -socialmente- ninguna escuela,
que una escuela que deforma los espíritus
para hacer esclavos, que enseña dogmá-
ticamente para impedir pensar, que reprime
y desvía y aniquila a veces actividad personal.
Somos resaca y definitivamente contrarios

a toda adquisición impuesta por la voluntad del adulto, de los programas o de los inspectores, contra toda enseñanza que se propone a los individuos sin razón interior ni funcional."(18)

Freinet estaba enamorado de la libertad y era enemigo de todo lo que se oponía a la educación natural, no estaba de acuerdo con las tiránicas rutinas escolares. Entre todas las rutinas encontró una más opresiva que las demás y tan culpable de fracasos y errores como el uso que se hace de los libros y la tiranía que imponen. Porque el libro es el "autoritario" que se instala en la clase dirigiendo por encima del maestro, por encima del interés del alumno, toda la actividad escolar. No se tiene que pensar, no hay que parar en los intereses del niño, en sus deseos, en su actitud ante las cosas, en su orden. Está el libro, donde todo viene ordenado por los hombres, en un orden adulto que no hay sino que seguir a ojos cerrados, sin discusión, sin desviaciones, con el alma esclava. Se debe dar a los alumnos un libro concebido según sus intereses. Con algo que sea de interés para ellos, que deje de ser el tirano, el poco interés hacia él se refleja en una reacción de defensa del alumno, que se cansa y se aburre y se niega a seguir consultando algún libro por más interesante que éste sea.

"Los libros todo lo dan resuelto y son los mayores enemigos del proceso natural y activo de la educación."(19)

El orden del libro, excluye la investigación y se opone a que el niño se esfuerce en organizar por sí mismo su vida, su actividad y su curiosidad por

conocer.

No es el libro lo que nos puede servir de guía en el conocimiento de las cosas, sino, las cosas mismas en cuyo contacto vivimos, y los hombres, en cuya compañía se forja nuestro sentido social.

Freinet hace desaparecer la grandeza del texto escolar para asignarle al libro en general su servidumbre. A estudiar las cosas, los hechos de la vida misma. Cuando necesitamos datos y noticias que nos asesoren y nos auxilien recurriremos a una enciclopedia elaborada por los hombres, a los conocimientos que la civilización nos brinda.

"Siempre se piensa que el libro es el más valioso arsenal de datos con que el hombre intenta explicarse el universo."(20)

pero la realidad de los textos escolares es muy diferente y desalentadora. Los libros escolares nos dan las realidades atomizadas en estudios parciales y dispersos, y la dificultad de encontrar referencias diversas de un mismo objeto, si añadimos a esto la formalidad de la redacción encontramos que no tienen interés para el alumno.

Para evitar lo anterior debemos buscar un libro que desde el aspecto físico provoque un entusiasmo por el contenido, y de esa forma sea interesante para el lector.

1.6 El libro y la educación.

Un libro es una secuencia de espacios. Un libro puede ser recipiente de algunos textos literarios. Son los libros de las bibliotecas y de las librerías. Donde todas las páginas son iguales. Las palabras pueden ser diferentes en cada página; pero cada página, es idéntica a las precedentes y a las que siguen. Se utiliza un lenguaje que transmite imágenes mentales con una intención, la del autor (escritor).

"Algunas personas han sido obligadas a leer estos libros, a comprar y a leer libros escolares, después de esto dejan de leer." (21)

Es gente que no sabe que en los libros está el saber, que gracias a los libros el individuo puede aumentar sus conocimientos sobre los hechos y comprender muchos aspectos que están sucediendo, que los libros pueden despertar otros intereses.

En la edad senil las personas tienen dificultad para modificar su pensamiento y para aceptar puntos de vista diferentes a los de ellos, porque no los han aprendido en sus primeros años de vida, lo que se logra aprender en esta etapa queda como norma establecida para siempre y tener que cambiarla causa inseguridad.

Para solucionar este problema de aumentar este conocimiento y de formar personas con una mentalidad más elástica y menos repetitiva, es preciso ocuparse de los individuos mientras se forman, durante los primeros años de vida, se forma la inteligencia. También sabemos que en los primeros años de vida el individuo conoce el ambiente que le rodea a través de todos los receptores sensoriales y no sólo a través de la vista y del oído, sino también del tacto. De ahí la importancia de una buena educación.

"Para lograr lo anterior surge la necesidad de crear libros diferentes a los convencionales, que sea atractivos para los niños, objetos que parezcan libros,"(22)

pero con información táctil, visual que sea una experiencia diferente para cada niño, el libro necesita cubrir las necesidades del "lector", ya sean visuales, táctiles, sonoras, olfativas, etc., para despertar en ellos la creatividad e imaginación no de una forma repetitiva porque de ser así la mentalidad de los niños será en su edad adulta de una forma cerrada sin permitir entrada a concepciones u opciones diferentes a las suyas. En el mercado actual existen algunos libros con algunas de estas características, pero son muy caros y no están al alcance de todos, debe buscarse una forma para que sean más accesibles.

En los niños encontramos un diamante que hay que pulir, por eso es importante educarlos en un sistema creativo para que den soluciones a los problemas que se les presenten en la vida de una forma original, en el campo que se desarrollen, no sólo dentro del arte, sino también dentro de la ciencia y la tecnología.

El libro es una buena oportunidad para retomar el conocimiento por medio de los sentidos, experimentando el estímulo de la creatividad, para que en su momento ese niño tenga un pensamiento elástico, dispuesto a ser modificado de acuerdo a la experiencia y al conocimiento.

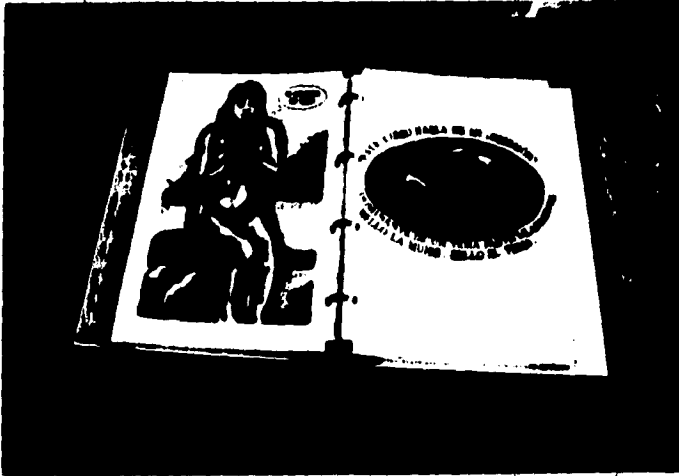
El libro debe ser para todo individuo una experiencia agradable para poder acercarse a él sin reservas, y no porque nos dejaron leer los más aburridos los debemos dejar de lado, por eso debemos acostumbrar a los niños, mientras se está a tiempo, a pensar o imaginar, a fantasear, a ser creativos. A no encajonarse

en los medios de información o dejarse llevar por los avances de la ciencia con los aparatos más sofisticados que nos "ahorran" abrir un libro.

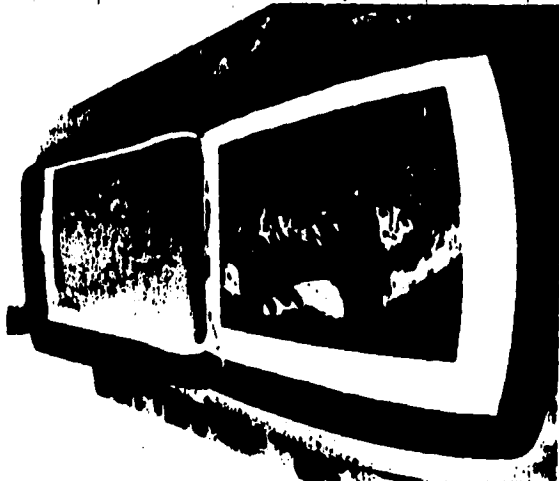
LIBROS ALTERNATIVOS

Antonio Yarza

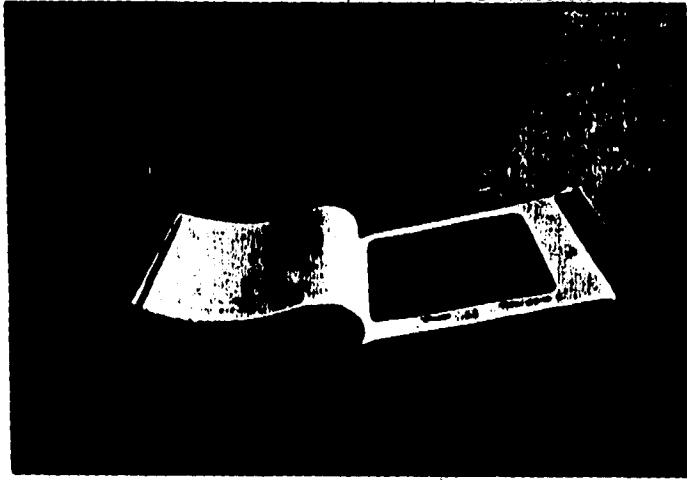
Diario Erótico Mixta 1995

Carlos Tomás Roque

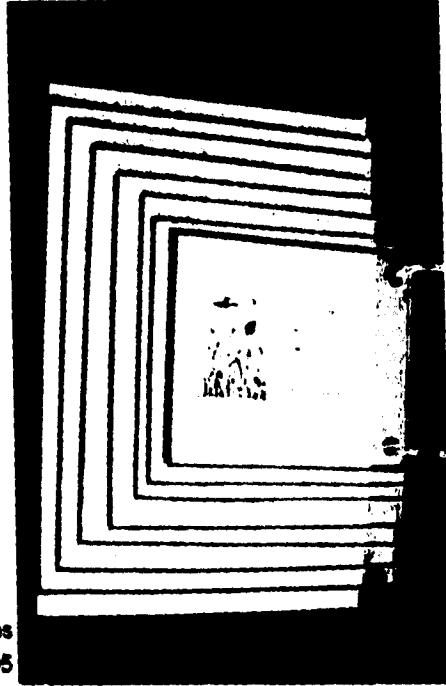
Bestiario 1995

Pedro Ascencio

Trazo en el firmamento Aguafuerte 1995

Ma Gabriela Santoyo

El amor y otros demonios
1995

INDICE DE NOTAS

(1) Escoler Sorino Hipólito. De la escritura al libro. Madrid. Ed. Promoción Cultural. 1976. pp.23-57

(2) Idem

(3) Idem

(4) Idem

(5) Idem

(6) Idem

(7) Idem

(8) Mouré Gloria. Marcel Duchamp. Barcelona. Ed. Polígrafa. s/f. p.p.134

(9) Renán Raúl. Los otros libros. Distintas opciones de trabajo editorial. México. UNAM. colec. Biblioteca del editor. 1992. p.p.34-82

(10) Idem

(11) Kartofel Graciela, Marín Manuel. Ediciones de y en Artes Visuales. Lo formal y lo alternativo. México UNAM. colec. Biblioteca del Editor. 1992

(12) Renán Raúl op.cit.

(13) Mouré Gloria op.cit.

(14) Kartofel Graciela op.cit.

(15) Idem

(16) Idem

(17) Idem

(18) González Graciela. Cómo dar la palabra al niño. Ed. El Cabello México 1985. p.56

(19) Idem

(20) Idem

(21) Munari Bruno .Cómo hacen los objetos.Barcelona.Ed Gustavo

Gili,1983pp82

(22) Idem

2.1 El proceso educativo.

El proceso de educación en un individuo cualquiera; es continuo, se inicia en el momento de nacer y no termina sino en el preciso instante de morir. Durante todo este largo tiempo, el ser humano va aprendiendo. Éste a veces se hace sin dirección ni guía, pero en otras ocasiones, como sucede cuando el individuo está en la escuela, recibe una dirección, que consiste en la adquisición continua de experiencias que una persona va acumulando en todo instante de su vida. Gracias a esa experiencia, el individuo se transforma cada nuevo día, aparece diferente a lo que fue en los anteriores por este proceso, es tal vez por esto que muchos educadores consideran este proceso como un cambio del sujeto.

En el modo de ver las cosas, de sentirlas o de juzgarlas, y en la manera de comportarse, se realiza por un trabajo interno que consiste en "sufrir" una experiencia, después en interpretarla y compararla con las experiencias anteriores y luego en asimilarla incorporándola a las que ya tiene acumuladas, reorganiza las anteriores y la nueva busca un lugar que se enlace a las demás, para funcionar cuando se le necesite, por eso nadie puede "pasarle" una experiencia a otra persona, la experiencia se tiene que vivir.

Por tradición la palabra ha llegado hasta nosotros con ese contenido a medias (porque no hemos vivido las experiencias),

Entendemos por enseñar, instruir a alguien, darle la ciencia ya elaborada, o como se dice vulgarmente "meterle en la cabeza" los conocimientos perfectamente hechos y organizados, listos, dispuestos para

almacenarios en las bodegas interiores."(1)

Según esta teoría el alumno permanece inmóvil, quieto, inactivo, escuchando las palabras del maestro, de cuyos labios emanaba la sabiduría, diciéndole durante el curso de la clase en que forma debía ilustrar sus lecciones y aconsejándole los experimentos que tenía que hacer, para que las lecciones fueran asimiladas. Frecuentemente comprobaban con desilusión que el alumno no aprendía, aunque vertían con incansable afán la ciencia en la mente del niño, o que aprendía con lentitud. Fue entonces que los educadores empezaron a comprender que aprender es cosa que sólo puede hacer el alumno y no el maestro; se fijaron también que el alumno aprende sólo cuando algo es de interés para él, dedujeron entonces los educadores que el mejor modo de enseñar las cosas y de que el alumno aprendiera era a través de la experiencia. La humanidad misma ha adquirido su sabiduría más valiosa por medio de la experiencia diaria.

"Denominaron a la nueva teoría:
doctrina de la actividad".(2)

actividad no en relación del maestro, sino con el comportamiento de los alumnos.

Los niños y en general cualquier persona tienen una gran riqueza de sensaciones organizadas ya de alguna manera. Por eso, cuando por estímulo de alguno de sus sentidos aparece en su mente una sensación inmediatamente, se asocian experiencias sensoriales anteriores, conectadas, naturalmente con el estímulo que está operando sobre el sentido en cuestión.

"Por esta unión organizada de

sensaciones es como pueden obtener los alumnos un conocimiento más amplio de los seres y objetos que les rodean."(3)

Esta unión organizada de sensaciones relacionada con un ser u objeto se conoce en psicología con el nombre de percepción. Percibir vale tanto como conocer, porque percibir un objeto es identificarlo, interpretarlo, conocerlo. Un sistema organizado de sensaciones constituye una percepción.

Entre mayor número de percepciones que tengamos respecto de un ser u objeto, nuestro conocimiento acerca del mismo será mayor. Las percepciones solamente son tales mientras están presentes ante los sentidos, los seres u objetos que las producen, pero si éstos desaparecen, las percepciones, mediante elaboraciones mentales, se transforman en lo que llamamos ideas.(4)

Las cosas que ordinariamente llamamos interesantes son las que más solicitan nuestra atención. Las cosas, no son interesantes ni no interesantes; mas bien son indiferentes. El interés no está en las cosas sino dentro de nosotros mismos; nosotros somos los que nos interesamos por una cosa o no, no es una cosa exterior y objetiva sino un poder interior, o una actitud. Si nos interesamos por una cosa, enfocamos inmediatamente hacia ella nuestra mente para verla, examinarla y conocerla; si no, nuestra atención se desvía para aplicarse sobre algún otro objeto.

Si se colocan las cosas que son objeto de estudio sobre el plano de las tendencias naturales de los alumnos o si se conecta con sus preocupaciones actuales, el interés brotará, y con él surgirá inmediatamente la atención, la mente sólo pone su esfuerzo máximo sobre las cosas en que el interés y la

atención hayan sido puestos integralmente.

"La educación es efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. La de la naturaleza es el desarrollo interno de nuestras facultades y nuestros órganos; la educación de los hombres es el uso que nos enseñan éstos a hacer de este desarrollo y lo que nuestra experiencia propia nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos, es la educación de las cosas".(5)

El hombre es sensible por naturaleza, desde que nace; excitan en nosotros diversas impresiones de objetos que nos rodean. Luego que tenemos la conciencia de nuestras sensaciones, queremos o evitamos los objetos que las producen. La educación es un hábito y una forma de vida por tanto debemos tener mucho cuidado en la forma de la nuestra y la de nuestro país.

2.2 Juego de la educación en México

La política actual de la educación de México nació en la Revolución de 1910. Se aprobó en el Congreso de 1917 y se convirtió en todo un programa al fundarse la Secretaría de Educación Pública en 1921. A lo largo de nuestra historia la lucha ideológica de México, se refleja en la historia de la enseñanza y en ella las inquietudes del pueblo mexicano. También están las esperanzas y los anhelos de superación de los mexicanos.

Desde hace más de 20 años se habla de la crisis de la educación. Hace 20 años se emprendió una reforma educativa, pero con ella la crisis se agravó más. Es una crisis que actualmente afecta a todos los niveles educativos.

Don Jesús Reyes Heróles, cuando fue titular de la S.E.P., consideró que una tarea fundamental en el sector educativo "es lograr que vuelva esta emoción, este entusiasmo hoy ausente, con la conciencia de lo que la educación se juega que es el destino de México".(6)

Desgraciadamente en el sector educativo y fuera de él, no se ha logrado hacer conciencia de esta importancia.

Cuando ha sido necesario establecer las características culturales de la nación mexicana, pensemos en la herencia de las culturas prehispánicas. A la llegada de los españoles, nuestro continente dió paso a una nueva cultura. Se implantó un régimen colonial dependiente del Imperio Español. Esa dominación se estableció sobre los restos de las culturas nativas. Sobre las ruinas de las construcciones indígenas, el español construyó sus templos, sus fortalezas, sus palacios y su

gobierno. El régimen colonial duró tres siglos y en este tiempo enseñó un nuevo idioma, una nueva religión una nueva cultura

La historia de nuestra nación es un largo esfuerzo de integración . La presencia de elementos indígenas y españoles hace complejo nuestro desarrollo. En este sentido, nos hemos formado como un pueblo mestizo. Dentro de nuestra tradición cultural y necesidad de progresar, se desarrolla el proceso educativo, como fenómeno social que nos afecta a todos.

Con la conquista de México por los españoles se había establecido en el territorio un régimen social que se apoyaba en los valores religiosos. Esto hizo que en nuestro país durante la época colonial se constituyera una Iglesia que fue tanto o más poderosa que el Estado. Al difundir la creencias religiosas consiguió acumular enorme poder y riquezas .

Al iniciarse la independencia mexicana el clero católico era el dueño de casi la mitad del territorio nacional. Además mantenía un dominio sobre las relaciones familiares de todos los mexicanos y era el único que regía la conciencia de las generaciones jóvenes. La educación estaba en sus manos. En esta época se propuso la formación de un Estado y la creación de una escuela libre de ideas religiosas.

En 1833 toma forma el programa del Partido Liberal y Valentín Gómez Farías crea la Dirección General de Instrucción Pública, suprime la Universidad de México, funda las escuelas Normales, el instituto Nacional de Geografía y Estadística, las escuelas nocturnas para artesanos adultos, propicia la libre enseñanza. Don José María Luis Mora promueve la educación cívica y política, se realiza la primera reforma a la educación del México independiente.

Pero las condiciones del país no estaban maduras para realizar la reforma. Regresa el presidente Santa Anna a la ciudad de México. Son disueltos el Congreso y el Ayuntamiento, se restablece la Universidad, es suprimida la Dirección General de Instrucción Pública y son canceladas otras medidas que se habían dictado en favor de una educación moderna.

Santa Anna se somete al Partido conservador sin límites ni condiciones y sustituye por normas conservadoras las reformas educativas de Gómez Farías, pone en manos de los jesuitas la instrucción pública y se llega a señalar como obligatorio el catecismo del padre Ripalda en toda la enseñanza del país. Los intentos liberales de modernizar el sistema escolar quedan boquejados como proyecto, 100 años después serán retomados, todo esto ha ido deteriorando la calidad de nuestra educación.

Entre 1837 y 1841 se dan luchas entre los partidos del pasado colonial y los de la modernidad, se provocan cuarteles y golpes de Estado. Texas se declara independiente. Se produce la guerra de conquista de Estados Unidos y se le arrebató a México más de la mitad de su territorio, por falta de conciencia e instrucción. El partido conservador, que llevó a México a la derrota, es vencido; triunfa el partido liberal y en 1856 se convoca a un Congreso Constituyente.

Forjada en la lucha contra el partido conservador y con la amarga experiencia de la guerra de México y Estados Unidos, surge una nueva generación de liberales. Sentían la necesidad de reformar radicalmente la vida mexicana y en ellos estaba presente y más viva que nunca "la fe en el poder transformador de la educación". Melchor Ocampo, Benito Juárez y otros liberales planean la Reforma, que después de la Revolución de Ayutla origina una nueva Constitución.

La Constitución de 1857 tiene un indudable valor político. En ella se establece la libertad individual, la enseñanza, la de imprenta, la de asociación y petición. Suprime el clero eclesiástico y el monopolio del clero sobre la educación. Este artículo fue aprobado por 69 votos contra 15. Se estaba iniciando en México una profunda transformación social.

El partido conservador había demostrado su incapacidad para gobernar México. La iglesia fue despojada de sus bienes, fueros y privilegios; se intentó reducir la acción del clero a labores meramente espirituales y se declaró que la enseñanza debería ser libre.

El partido conservador se rebeló; organizó un ejército bajo el lema "Religión y Fueros"; se alió al extranjero y combatió a los liberales. La guerra fue larga y sangrienta. Derrotada la intervención extranjera, el partido conservador fue definitivamente aplastado.

"El problema educativo era grave. Ignacio Ramírez, en su exposición de motivos a la ley de instrucción pública de 1868, dijo lo siguiente: "Siete millones en completa ignorancia, 500 mil habitantes apenas sabiendo leer y escribir y muchas cosas inútiles; 400 mil con mejor instrucción, sin que ello se levante a la altura del siglo y cosa de 100 mil pedantes...". Se calcula que la población mexicana en ese año era de 8 millones de habitantes.(7)

Al restaurarse la República, se inicia una nueva etapa para la educación mexicana. Se imprime un espíritu laico. El doctor Gabino Barreda se convierte en guía teórico de la enseñanza oficial, apoyándose en la doctrina positivista. En la práctica, son sustituidos los principios del viejo liberalismo por una ideología para establecer la paz y orden. La Universidad había sido suprimida sucesivamente en 1833, 1857, 1861, 1865.

Los "científicos" encabezaban la educación. En 1901 Justo Sierra es nombrado subsecretario de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, y en 1905 asume el cargo de secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Formula un plan para la reforma integral de la educación mexicana. En 1906 se inicia la revisión de las instituciones docentes y culmina con el restablecimiento de la Universidad en 1910, al celebrarse el centenario de la proclamación de la Independencia. En ese año renuncia Porfirio Díaz a la presidencia y Justo Sierra deja de ser Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Lo anterior nos refleja que la historia de la educación ha sido siempre la misma, cambia de programas cada vez que cambia de secretario o de gobierno.

La rebelión estalló en México en 1910. La violencia azotó al país. Empezó a escucharse el clamor y el reclamo de más de doce millones de indios y mestizos que habitaban las áreas rurales en condiciones desesperantes. Sufrían en grado extremo los efectos de la pobreza, la ignorancia y la insalubridad. Habían sido olvidados y marginados los integrantes de más de las dos terceras partes de la población total de la República y no creo que haya cambiado mucho el panorama en nuestros días.

La rebelión tenía motivos profundos, causas muy hondas y tendencias diversas,

complejas y amplias. Era una revolución popular. La nación se descubrió a sí misma en su propia realidad y tomó conciencia de sus dramáticas condiciones y de sus graves problemas. Uno de ellos se perfiló en toda su magnitud: el de la educación. Se estima que en 1910 en realidad el analfabetismo excedía el 80 por ciento de la población. La gente demandaba sus derechos a instruirse, a educarse, a ilustrarse. Esta demanda encontró su expresión nacional en el Congreso Constituyente de 1917 y después en los programas de gobierno se definieron las corrientes. Los radicales se oponen al proyecto de Venustiano Carranza y después de un tormentoso debate logran conseguir la mayoría para establecer en el artículo tercero la educación laica. Con tanto tiempo perdido para establecer un apartado en la Constitución, muchas generaciones crecieron sin una buena instrucción.

Al estabilizarse el país, con el gobierno del general Alvaro Obregón, toma forma la política educativa. Se restaura la Secretaría de Educación Pública y queda al frente de la misma José Vasconcelos. Con claridad establece las metas del programa educativo: organizar la educación pública en todo el territorio nacional y a la vez fomentar la cultura y las artes. El propósito fue muy preciso: hacer llegar la educación a todos los que querían instruirse.

Empieza a realizarse aquella política programática que estableció el doctor Mora casi un siglo antes. Se trabaja en beneficio de la educación de las mayorías, se combate al analfabetismo, se multiplican las escuelas rurales. Se crean escuelas técnicas, agrícolas y misiones culturales. Se fomenta masivamente al canto, la plástica y la lectura. La educación toma un sentido social. Y se provoca un renacimiento cultural mexicano.

El gobierno intenta cumplir muchos de los ordenamientos contenidos en la Constitución de 1917, pero en 1926 vuelve a explotar al latente conflicto entre la Iglesia y el Estado. En varias regiones del país aparecieron grupos armados de fanáticos, en muchos casos al mando de sacerdotes, que al grito de ¡Viva Cristo Rey! sembraban desolación y convertían en ruinas las regiones donde operaban.

El gobierno tuvo que realizar muchos esfuerzos para volver a someter al clero sublevado y desgraciadamente la ambición de poder de la Iglesia atrasó el proceso educativo.

La sociedad eugenésica propuso impartir la educación sexual en las escuelas públicas, la prensa diaria y los grupos conservadores provocaron un gran escándalo que duró todo el año de 1933. Se calmó con la renuncia de Narciso Bassols a la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo la calma duró poco; en 1934 el artículo tercero de la Constitución fue reformado para establecer: "La educación que imparta el Estado será socialista..." Con el pretexto de combatir la enseñanza socialista, en 1935 se inició una tenaz campaña contra las escuelas oficiales y sus maestros. Las escuelas se vaciaron de niños. Aparecieron nuevamente grupos armados que en varias regiones del país capturaron maestros, los desorejaron o asesinaron. Al grito de ¡Viva Cristo Rey! fueron victimados en la forma más cruel muchos profesores rurales.

El gobierno del general Lázaro Cárdenas sostuvo el programa de educación socialista, pero provocó una abierta hostilidad de los grupos conservadores. Al protestar el alto clero mexicano contra la orientación educativa establecida por la Constitución, se unieron la prensa conservadora, asociaciones de padres de

familia, la Universidad Nacional y grupos norteamericanos. Y sin que se lograra crear realmente la escuela socialista, el artículo tercero se reforma el 1946, para establecer el texto vigente .

En México la escuela tiene una tradición de siglos de desorganización y juego de diversos intereses que ha hecho difícil conseguir que se popularizara, cuando menos para que la educación primaria llegara a todos los mexicanos. Desde el siglo pasado se trazó la meta histórica de considerar como obligatoria y gratuita la enseñanza primaria. Sin embargo al iniciarse este siglo era una minoría la que recibía la educación. Cuando estalló la Revolución Mexicana de 1910 el 75 por ciento de los niños en edad para asistir a la primaria se quedaban sin escuela. En 1950 todavía la mitad de los niños en edad para asistir a la primaria se quedaba sin recibir este servicio escolar.

En 1954 el licenciado José Ángel Ceniceros, en ese tiempo titular de la SEP, declaró que

"sería preciso que que transcurrieran 60 años para resolver el problema de la niñez mexicana". En ese año, en un documento oficial de la SEP se había informado que habría escuelas primarias para atender a todos los niños hasta el año 2034."(8)

Seguramente sin contemplar el crecimiento demográfico.

En 1977 no se pudo atender el 22 por ciento de la demanda a ese ciclo escolar, desde el año de 1980 se logró ofrecer la educación primaria a todos los niños,

inclusivo a los que viven en pequeñas localidades apartadas, y después de un largo esfuerzo para que todos los niños tuvieran una educación primaria, fue necesario ofrecer nuevas metas a la educación. Se rezagó la atención a la educación secundaria y preescolar.

Durante largo período crecieron la educación primaria y la enseñanza superior, pero en medio quedó un vacío; un camino apenas señalado por pocas escuelas secundarias y preparatorias. Un camino así estaba destinado a desarrollar los contrastes de la desigualdad entre una mayoría escasamente instruida y una minoría con estudios de doctorados.

Desde hace 20 años ya era necesario extender la enseñanza media para fortalecer el país. El perfil de nuestro sistema educativo se estrechaba en forma dramática en el nivel de la educación secundaria, que es la más cercana a la edad en que el joven se incorpora a la ciudadanía. Es la edad en que debe incorporarse a la lucha por el trabajo, por fundar un hogar, por participar activamente en los procesos cívicos y políticos, no se ha contemplado como un paso más hacia una educación superior, y en parte tal vez ese sea un punto importante por el cual no existe un buen nivel de conocimientos en esa etapa. En los últimos 20 años la educación secundaria ha crecido aceleradamente no sólo en las grandes ciudades. También se ha extendido en el medio rural mediante el sistema de secundarias técnicas y de telesecundarias. Actualmente se atiende 85 por ciento de la demanda real de la educación secundaria.

Sin embargo en la educación secundaria existen graves problemas estructurales: la educación secundaria general, la educación secundaria técnica y la telesecundaria están organizadas administrativamente en diferentes

subsistemas, y existe demasiada confusión en sus planes y programas de estudio.

Para hacer esta corrección es imposible regresar el tiempo a fin de lograr una situación igual a la de hace 20 años. Se ha intentado unificar los la estructura programática para corregir el desorden existente. En este nivel escolar al alumno se le debe proporcionar una sólida base cultural para vivir en México, dentro del modo de vida mexicano. Sobre este suelo se debe desarrollar un saber y hacerse especializado en algo concreto. En la educación secundaria los conocimientos, las habilidades y las destrezas deben vincularse entre si a todos los elementos que forman lo fundamental de una cultura general integral. En este ciclo, la misión de la educación es formar mexicanos con sus facultades integradas armónicamente, de acuerdo con el perfil bosquejado en el artículo tercero de la Constitución.

Los contenidos y los métodos educativos, como toda teoría pedagógica, deben sustentarse sólidamente en un triple fundamento: filosófico, sociológico y psicológico.

En la modernización educativa el objetivo principal es el de ofrecer una mejor educación a todos los mexicanos. Nuestro sistema educativo tiene la urgente necesidad de mejorar en su calidad. Nuestro pueblo reclama una mejor preparación. La educación debe convertirse en un poderoso factor del progreso del país. Se afirma que son muy deficientes los niveles académicos que alcanzan los alumnos en el saber cultural y científico y en el dominio de las llamadas habilidades instrumentales.

Una de las tareas más importantes para elevar la calidad de la educación es la de revisar a fondo las estructuras y los contenidos de los programas de estudio. La calidad de la educación no depende solamente de la capacidad del maestro y de la

aplicación del alumno. En la educación escolar intervienen como factores fundamentales el maestro, los contenidos de la materia a enseñar y el alumno.

Para elevar la calidad de la enseñanza es necesario en primer lugar actualizar la organización estructural y los contenidos en los planes y programas de estudio.

Al iniciarse el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari fue creado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es el órgano encargado de formular la política cultural. En el Plan Nacional de desarrollo 1988-1994, se establece el siguiente programa de cultura y arte.

La política cultural del Gobierno de la República persigue, como primer objetivo la protección y difusión de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y artístico. Se trata, en este sentido, de rescatar, investigar, catalogar y conservar el acervo de todos los mexicanos.

El segundo objetivo se refiere al estímulo de la creatividad artística. En este sentido se prestará principal atención a la reestructuración de la educación artística, especialmente a nivel profesional; se establecerán nuevos talleres y centros regionales de formación. En este apartado no se contempla la educación artística en un nivel básico y desgraciadamente si a las generaciones jóvenes no se les acerca a las diferentes manifestaciones artísticas, cuando son mayores no necesitarán ni nuevos talleres ni centros culturales.

El tercer objetivo es la difusión del arte y la cultura, para alcanzarlo, se prevé la ampliación de la red nacional de bibliotecas públicas y la promoción de nuevas ediciones para niños y jóvenes, pero si seguimos con los mismos programas, creando en las nuevas generaciones aversión a los libros, la red de bibliotecas no servirán de gran cosa.

La característica distintiva de la educación moderna debe ser la calidad. Para

lograrla, se propone revisar los contenidos, renovar los métodos, articular los niveles educativos y vincular los procesos pedagógicos con los avances de la ciencia y la tecnología, para esto la revisión no debe tardar cien años.

El desarrollo académico de la educación secundaria se ha visto afectado por la coexistencia de dos planes de estudio: uno organizado por áreas y otro por asignaturas. Los planes y programas no muestran la articulación necesaria con los del nivel precedente; se han estructurado con predominio de objetivos informativos y sólo consideran en forma tangencial aspectos éticos, sociales y de actitud. La estructura académica vigente ha dejado de responder a las expectativas sociales de la población, ya que la secundaria actual, salvo en la modalidad técnica, no ofrece a los educandos fundamentos de una cultura tecnológica que favorezca su incorporación a la vida productiva, es decir ha disminuido su capacidad como medio de movilidad social.

Los actuales planes de estudio no orientan adecuadamente sus objetivos y contenidos históricos, cívicos y sociales hacia la identificación de los educandos con nuestro proyecto de nación.

La modernización de la educación secundaria implica: establecer un plan de estudios único que forme individuos críticos y reflexivos, en el marco de una formación científica y humanística, y una cultura tecnológica regionalizada; proporcionar al sistema educativo a todos los demandantes, mediante la modalidad escolarizada o con nuevas opciones no convencionales; incrementar la permanencia y, la posibilidad de terminar este ciclo, e inducir una participación más comprometida de la sociedad a través de mecanismos técnicos, administrativos y de otra índole que para el efecto se establezcan.

En esto último no se contempla una formación artística, lo único que importa es proporcionar a los alumnos cultura tecnológica para que al término de sus estudios se incorporen a la vida productiva, acelerar su proceso evolutivo y lleguen más rápido a la edad adulta.

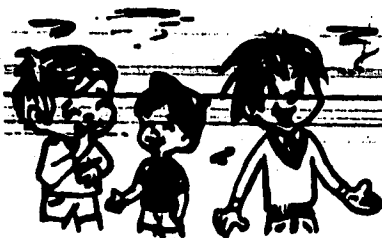
Nota. El texto anterior referente a la "Modernización Educativa", ha sido consultado del Plan Nacional de desarrollo para el sexenio 1989-1994.

2.3 El juego en la educación

Aparte de los métodos actuales de enseñanza, se puede aprender a través de objetos cercanos a los niños. Ellos tienen gran parte de su vida dedicada al juego. Estas actividades a la vez que lo entretienen sirven para descargar su energía, atienden y perfeccionan las coordinaciones neuromusculares así como educan las manos y la vista. El juego también influye y estimula el desarrollo social porque el niño toma parte con otros del grupo. Los juegos son un instrumento de sugerencias para la convivencia y las normales relaciones entre los niños, son oportunidades también para la expresión que van a contribuir más adelante en el desenvolvimiento de su personalidad.

Jugar es esencial en la vida de un niño, nadie necesita enseñar a jugar a un niño, el juego es su actividad y su trabajo; el niño no juega por compulsión interior, sino impulsado por su necesidad.

El juego de un niño aparece espontáneamente, de incitaciones instintivas que expresan necesidades de su evolución, es un ejercicio natural placentero, y al mismo tiempo lo prepara para su madurez.

En ninguna circunstancia, el juego deja de ser la ocupación más importante del niño. Para satisfacer las necesidades básicas del desarrollo, la naturaleza implanta señaladas incitaciones al juego en todo niño que se manifiesta normal.

La educación orienta y dirige los juegos para convertirlos en métodos y formas de trabajo para canalizar los intereses y propiciar aprendizajes. El juego profundamente absorbente parece ser necesario para el crecimiento mental.

Los niños capaces del juego intenso, entretenido, interesante, serán los que seguramente los que tendrán mayores facilidades para manejarse y tendrán eficientes resultados cuando entren a la vida adulta. A medida que se crece se van graduando los intereses y motivos del juego. El juego es completado por los objetos que él conoce, es decir completa todas estas actividades con sus juguetes, la juguetes son importantes en el juego para completar así sus imágenes creativas. El niño completa estas actividades muchas veces hablando solo comentando lo que hace y muchas veces personalizándose con figuras conocidas. Así jugando se forman y se combinan las estructuras mentales que posibilitarán el desarrollo de una inteligencia fecunda. Cuando las idealizaciones a través de un objeto o juguete dirigen la mano del niño, se pone de manifiesto el principio de "pensar con las manos".

Los juguetes de los niños son un elemento de vital importancia. No es el juguete comprado que aunque fue deseado perdió importancia cuando se alcanzó. Los niños son por lo regular más deterministas y juegan por una temporada un sólo juego con un sólo juguete. Estas obsesiones son muy benéficas para su desarrollo mental, para la ampliación y fijación de imágenes

en su esquema de conocimientos. El juego siempre debe tender hacia lo práctico y experimental, es una descarga de energías, que pone de manifiesto una cantidad de emociones, como la risa, la euforia, el interés, la alegría, y la actividad, puede ser imitativo, repetitivo o rítmico. Se remonta al pasado y se proyecta al futuro, el impulso de la curiosidad, el espíritu de ingenio, etc. Todos los juegos son promociones de creatividad; el juego aunque imitativo, tiene alguna dosis para la promoción de la creatividad. Además organiza las capacidades con que está dotado y pone en evidencia la individualidad y el potencial del niño.

Se dice que el arte y el juego son dos aspectos que se suponen en el pleno abandono de su objeto.

"El niño se entrega al juego como se entrega al arte. En la medida que el juego se parece al arte, la emoción estética debe encontrar un clima favorable en el alma del niño. Kant ha dicho que tanto el arte como el juego son: "una finalidad sin fin". En el juego y el arte no caben preocupaciones utilitarias." (9)

Es un factor de desarrollo mental, con el aumento de la fuerza y coordinación neuromuscular que resulta de las actividades de juegos, se verifica una evolución paralela. Es difícil concebir cómo se pueden desarrollar la mente y llegar a su maduración final, si no forjara y aprovechara todos estos juegos sobre los cuales se desenvuelve.

En todas las etapas de la niñez, el juego es un estímulo primordial de la educación. En su vida el juego está identificado con el tiempo y el espacio, con

el hombre y los animales, con el ayer y con el mañana, no le resulta difícil creer en los reyes magos, en las hadas madrinas, y en los universos habitados del más allá. La flexibilidad de la imaginación hace que esto no sea sólo fácil, sino inevitable, que busque experiencias que lo satisfagan. Extrae información también de las películas, de los programas de radio, de los libros y revistas, extrae el material con el que crea y recrea a sus anchas.

Según Schiller, el hombre no está completo, sino cuando juega. Gracias al juego crecen el alma y la inteligencia mientras que por esa tranquilidad, ese silencio, se anuncia a menudo en el niño graves deficiencias mentales.

Un niño que no sabe jugar, un pequeño viejo, será un adulto que no sabrá pensar.(10)

Las funciones más latentes se desarrollan por el juego, y se comprende que es el mejor dotado el que juega más. El juego puede hacer aportaciones de primer orden a esa psicología genérica. Cuando se estudia al carácter de una persona el juego puede prestar un valioso apoyo, como un medio de análisis del carácter. Se sabe que el niño se entrega totalmente al juego, porque el juego sirve para afirmar su personalidad.

El juego es primera comunicación y relación con el mundo, y después aprendizaje de las cosas más diversas, en este caso el libro puede reemplazar al juguete. Por otra parte, jugar consiste también en tomar conocimientos e insertarse en el movimiento cotidiano del trabajo.

Aunque el juguete sea el vehículo y el vínculo por el cual el niño se relaciona con una realidad exterior, no deja de ser un objeto que atrae y fascina

y es también un pretexto para una percepción afectiva.

El juego surge como un pasatiempo apreciado tanto por los niños como por los mayores, tiene una función pedagógica, la información y la actividad educativa son permanentemente influidas por la diversión y el entretenimiento.

2.4.El juguete

No necesariamente tiene que ser un objeto, puede poseer una existencia efímera, de algunos minutos, como en el caso de las ramas de los árboles, hojas, trapos, raíces, piedras, etc.

El juguete en el siglo XIX no es específico, y en este siglo se encuentran los primeros objetos-juguete que llegan a los niños desde el exterior, son objetos-juguete que no obedecen a las leyes del juguete tradicional, que se dirigen al niño aislado, fuera de toda sociedad infantil.

"La mayoría de los niños rurales e incluso urbanos, casi no afectada por ese movimiento de transformación del mundo del juguete, que afecta más a las clases acomodadas y a las más ligadas a la vida de las ciudades. Este movimiento es el proceso que desemboca en la situación actual: la desaparición de la cultura infantil y de la mayor parte de los juguetes tradicionales." (11)

Una concepción del juego y el entretenimiento estaba generalmente ligada a estos tres puntos de vista acerca de la función del juguete: el juguete como fin en sí mismo y el juego a partir del objeto, el juguete a construir como objetivo del juego, el juguete instrumento. Se considera al juguete como un lugar de relaciones afectivas, imaginarias, expresión con una relación con la tecnología de una época. En el juguete se refleja un cierto modo de vida, de una cierta vida familiar. Evocando una forma de integración y de condicionamiento a través del juguete, pone de manifiesto una distribución de los objetos en función de un papel, de un lugar en la sociedad.

"Los juguetes han dejado huellas, que no eran simples instrumentos de juego y que han jugado un papel en la formación, la educación familiar o ideológica, o incluso tecnológica."(12)

"El juguete industrial es generalmente una visión adulta, representa un mundo sobre el que el niño no tiene otro punto de contacto que la fascinación a distancia."(13)

Juguete es un objeto que sirve a los niños para jugar.

2.5 El juguete popular

"Es aquel que está elaborado manualmente con los materiales muy pobres y simples, que brinda espontáneamente el medio físico circundante, y que tienen por ello un carácter local."(14)

Después de consumada la conquista española, vino la dominación colonial, que duró casi tres siglos. Durante ese tiempo, la vida de la Nueva España

estuvo sujeta a una transformación radical, en la que intervinieron las influencias llegadas del extranjero. Estas influencias, procedían en su mayor parte de España; pero también recibieron influencia de otros países europeos y hasta de Asia, porque durante el periodo colonial México fue el corredor por el cual Europa se comunicó con el lejano Oriente. Esta comunicación fue por los barcos que arribaban a nuestras costas por ambos litorales, esto trajo un intenso tráfico de mercancías, hombres e ideas que a la larga aportaron un bagaje cultural que se empezó a reflejar en la arquitectura, escultura, pintura y en las artes menores de aquel tiempo. Fue así como las artesanías nativas florecieron y se enriquecieron con sus formas y diseños, técnicas, herramientas y materiales aportados por los europeos. Con los años las artesanías extranjeras y las autóctonas que lograron sobrevivir y prosperar durante el tiempo de la Colonia, estuvieron sometidas a modificaciones y a una depuración de estilo a través de la inspiración, el sentimiento estético, imaginación y la habilidad manual de los mexicanos, que fueron absorbiendo y cambiando los elementos ajenos, hasta adaptarlos a su gusto y sensibilidad, al transmitirse de generación a generación se conformó la cultura y lo que hoy conocemos como artesanías populares tradicionales, éstas son la evidencia de la combinación de los diversos elementos europeos, indígenas y orientales que dieron a México su personalidad artística.

Los juguetes populares producidos en la actualidad son la síntesis cultural de la época de la Colonia.

"Durante esta época las influencias fueron principalmente de España y Asia, cuando

México se hizo independiente, en el s XIX adquirimos nuevas ideas de corrientes culturales venidas de Francia y de otros países europeos" (15).

"Así el juguete mexicano experimentó su mayor auge durante el siglo pasado, cuando empezaron a llegar nuevos tipos de juegos y juguetes por el intercambio constante con otros países" (16);

hasta entonces éstos eran casi desconocidos para los niños mexicanos.

Con el paso del tiempo y la influencia de los juguetes industriales a través de los medios de comunicación han ido desplazando a los juguetes populares.

2.6 El grabado, antecedentes históricos

El grabado a través de su historia ha servido para difundir ideas de diferente tipo. El grabado en madera es el sistema de reproducción más antiguo, siendo el precursor de la impresión tipográfica desarrollada hacia 1441 por Juan Gutenberg. En Asia, los datos históricos coinciden en señalar que fueron los chinos quienes primero desarrollaron este sistema de impresión, se conocen xilografías de la dinastía T'ang (618-906) acompañadas en su mayoría de textos.

Las impresiones chinas de los siglos XI y XII, pueden compararse con los incunables europeos, en los que destacan: la excelente calidad del papel, las tintas, la caligrafía, las ilustraciones, la confección y otros muchos aspectos.

"En la confección de los caracteres utilizaban la madera de los árboles caducifolios: peral, yuyuba, catalpa y, a veces manzano, debido a la suavidad y uniformidad de textura de todos ellos."(17)

Se sabe también que los indígenas de América también practicaron este método de impresión desde el siglo XIII. Las "pintaderas", una forma de impresión en relieve, fueron usadas antes de la conquista en varios lugares de América: en México (en la altiplanicie central, en el estado de Guerrero y en la vertiente del Golfo, escasos en la Península de Yucatán), en las Antillas, en países de América Central, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, y en el norte de Perú. Sin embargo el material de que estaban hechos no era madera, sino tierra cocida compuesta de arcillas plásticas y una pequeña cantidad de arena cuarzosa.

Por el sistema de impresión, el grabado en madera se clasifica en: impresión en relieve que consiste en el entintado de la madera por medio de rodillos; la tinta queda en los relieves, es decir sobre los trazos del dibujo. El dibujo sobre la madera es el resultado de la eliminación de todo material que no ha sido dibujado, por utensilios cortantes propios para ello (burlí, gubias, cuchillas). Para el grabado en madera no hay una madera específica pues ésta se debe acoplar al diseño del grabador.

Con el pasar de los años se empezaron a emplear otros materiales para fabricar los tipos móviles: la madera a principios del siglo XIII, el bronce a finales del XV. En las centurias siguientes se utilizaron intermitentemente tipos de madera, bronce, estaño, plomo y cerámica.

"En 1340 se hacían ya impresiones policromas. Esa técnica progresó a fines del XVII. A lo largo de los siglos la impresión con tipos de madera predominó en la producción china de libros, los tipos móviles se usaron ocasionalmente. A mediados del s XIX ambos sistemas -los fijos y los móviles- empezaron a ser sustituidos gradualmente por las modernas técnicas de impresión: litografía, tipografía, etc." (18)

2.6.1 Tinta

Uno de los elementos importantes que se emplea en el grabado es la tinta, que hasta la invención de la imprenta se emplearon diversos materiales o pigmentos basados con agua gomosa. En la actualidad aparte de los japoneses y de quienes adoptan su técnica de estampación, se emplean casi

exclusivamente tintas grasas y exclusivamente tintas tipográficas.

La tinta se compone de una mezcla de pigmento y barniz. El porcentaje de material pigmentante varía según el grado de absorción de barniz de cada pigmento, así como la saturación de color que se desee. Las tintas tipográficas se expenden en diversos grados de viscosidad y varían de acuerdo a diversas características y/o propiedades de las materias colorantes o pigmentos de que estén compuestos.

La penetración de la tinta en el papel es debida a la estructura misma del papel, constituido por un entrelazado de fibras que crean un gran número de intersecciones y canales llamados poros.

Las tintas acuosas para impresión dan tonos fluidos y transparentes, distintos de las tintas grasas. Los grabadores de la escuela ukiyo-e (de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XIX) del Japón utilizaban tinta hecha con engrudo o pasta de arroz mezclada en el momento de la impresión con pigmento seco. La pasta da a la tinta consistencia y a la vez funciona como aglutinante del pigmento, a la vez que ayuda en la adherencia de la madera con el papel.

2.6.2 El papel

Es uno de los elementos básicos en la producción gráfica por ser la materia o soporte en que se imprimen. El papel fue inventado en China unos cien años antes de nuestra era y se difundió por el mundo durante la Edad Media. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de impresión con caracteres de madera en el siglo VII u VIII.

El papel es una lámina fibrosa que se forma sobre una fina trama suspendida sobre el agua. Al evacuar el agua queda una superficie plana

que se seca a continuación. A lo largo de dos mil años transcurridos desde que empezó a fabricarse el papel, la técnica ha evolucionado mucho. Las principales materias primas para la fabricación de papel en China eran el cáñamo, el yute, el lino, el ramio y el rotén, la corteza de morera, el bambú y la caña, los tallos de trigo y de arroz, y las fibras floríferas como el algodón, las mejores fibras son el algodón y el cáñamo, pero como son primordiales para la industria textil, durante siglos y siglos se ha fabricado en China el papel con bambú y morera.

Actualmente se clasifica de formas distintas.

Por el sistema de fabricación,"(19)

se divide en papeles fabricados a mano y a máquina; atendiendo a su aspecto se clasifican en alisados, satinados, estucados, etc, por su uso, en papeles para imprimir, escribir, dibujar, envolver, etc.

El papel destinado para impresión, en su fabricación es sometido a diversos tratamientos para que reúna las condiciones necesarias para la perfecta impresión, según el procedimiento que se utilice para imprimir. La velocidad de impresión, la presión, etc. La impresión puede hacerse en dos tipos de papel: satinados o estucados y no satinados o no estucados. Debido a su grosor los papeles satinados por lo común son sólo útiles para impresión en seco y con los no satinados se obtienen los mejores resultados en la impresión en húmedo. Los papeles con mucha cola no aceptan bien la estampación. Un papel con demasiada cola no absorbería la tinta y contrariamente, la falta de cola haría desprender las fibras del papel durante la impresión.

2.6.3 Equipo de impresión

Entre los variados tipos de prensas usadas en la estampa, con tres las

fundamentales: prensa vertical plana; tórculo y prensa horizontal de regleta, cuchilla o cilindro. Las dos primeras son para grabado en madera.

En Europa las primeras impresiones aparecieron hacia finales del siglo XIV y eran impresas a mano. Se desconocían las tintas grasas y las impresiones se hacían con agua y tinta bistre (color pardo amarillento). La difusión del óleo por los hermanos Van Eyck, da a los impresores la idea de moler de igual manera el negro y el bistre, y de aplicar estos colores a la muñeca sobre el grabado. Para imprimirlos se frotaba el dorso de la hoja por medio de un cuerpo duro o de un frotador hecho con crines fuertemente amasadas con cola.

Las imágenes obtenidas con la muñeca sólo podían imprimirse por un lado. Frecuentemente se les encolaba dorso con dorso, especialmente cuando los libros iban acompañados de grabados y de texto caligráfico y eran impresos con muñeca. Estos textos son llamados textos tabelarios.

Con el tiempo no sólo se utilizaron los grabados en madera para reproducir imágenes, sino también se incursionó el grabado sobre diferentes metales.

Luis García R

"A la vihara de la mar". Linóleo. 1954. Luis Carrio Robledo

Grabado en linóleo El grabado en el sXX p 87

2.7 Grabado en metal

Los primeros datos que se tienen acerca del grabado en metal se remontan al año de 1448, son una serie de grabados de la Pasión de Cristo, por autor anónimo. Durante el S. XV el alemán Martín Schongaver realizó grabados muy expresivos con tramados cruzados, su trabajo fue de gran influencia para Alberto Durero.

En Italia el desarrollo del grabado iba un poco fuera de las ideas clásicas del Renacimiento, uno de los primeros grabadores fue Maso de Finiguera quien trabajó con oro y plata en un proceso llamado nielado; el metal era grabado en líneas, las cuales eran llenadas con una sustancia de cobre, plata, plomo y azufre, con esto se le daba al metal una cualidad de clarscuro más fuerte.

En Florencia se desarrollaron dos métodos de trabajo : la manera fina desarrollada por Finiguera , la manera ancha basada en el estilo alemán .

La manera fina como su nombre lo dice era realizada por líneas muy finas que estando cerca, cruzadas o muy juntas, podían dar varios tonos, la manera ancha consistía en líneas gruesas como las de un lápiz.

A fines del S XV y principios del XVI, Alberto Durero fue quizá el más notable maestro en grabado en madera y metal, en sus trabajos logró un gran dominio de la técnica, buscó una belleza clásica y un perfeccionismo entre el Gótico y el Renacimiento, haciendo un puente entre ellos.

Rembrandt fue uno de los mejores grabadores de su época y de todos los tiempos, este grabador trabajó la técnica del aguafuerte, sus dibujos, sobre todo de línea fueron hechos directamente sobre cobre barnizado, utilizó también punta seca.

El artista más destacado a fines del S XVIII y principios del XIX fue Francisco Goya y Lucientes, la mayor parte de su trabajo lo realizó en una técnica llamada aguafuete.

En el SXX el grabado se empezó a utilizar para reproducir pinturas famosas en pequeño, pero fue en el Expresionismo y Modernismo cuando el grabado tomó un sentido creativo muy fuerte.

George Rouault trabajó sus placas de grabado combinando técnicas como fotograbado y varias técnicas incisivas.

México no se quedó al margen de las producciones artísticas, cuando los españoles conquistaron nuestro país, trajeron arte para evangelizar a los indígenas y poco a poco los indígenas aprendieron a realizarlo, lo mismo pasó con el grabado.

Alberto Durero

Grabado en metal

New age enciclopedia
p 180

1502

2.8 El grabado en México

En 1537 se establece la primera imprenta en América, precisamente en México, 20 años después un indio hace un grabado para la portada de un libro religioso, en este tiempo se imprimen sólo libros didácticos y naipes, en la segunda mitad del s XVII, se introduce el grabado en cobre y en 1781 se funda la primera escuela de Artes Gráficas en la Casa de Moneda.

En 1785, es fundada la Real Academia de Bellas Artes de México, donde J. Joaquin Fabregat es el director de la sección de arte de grabado de medallones y de relieve, en 1807 graba el mapa de México.

Durante la época de la independencia, de 1810 a 1821, en las hojas gráficas se representan cada vez más temas mexicanos.

En 1828 Claudio Linati y Gaspar Franchini fundan el taller de litografía en México, editan el primer periódico llamado *El Iris*, a partir de aquí la litografía y el grabado en madera cobran una gran importancia. Desde 1880 Posada edita periódicos populares en forma de hojas volantes.

"El resurgimiento de las técnicas de estampación se vio involucrado en el desarrollo de las escuelas de pintura al aire libre, reaparecidas en el transcurso de estos años."(20)

En 1920 apareció un joven pintor francés llamado Jean Charlot, quien trajo un álbum de estampas, un vicrucis grabado en madera al hilo. Esta obra estimuló y sirvió de orientación para que un buen número de estudiantes se interesara en la experimentación del grabado en madera.

"El resurgimiento del grabado se sitúa en 1922."(21)

vinculado al nombre de Charlot, quien compartió el entusiasmo y la vida de trabajo de Ramos Martínez.

Los grabados de esa época en las escuelas no tienen la importancia que adquirió más tarde en la década siguiente, pero marca un punto de partida, ininterrumpido prácticamente desde la muerte de Posada. Los artistas mexicanos, aún con el ejemplo de Posada a la mano, no sacaron de la manga la solución del nuevo lenguaje para liberarse del academismo enajenante. Para combatir la antigua influencia europea, tuvieron que auxiliarse de una nueva influencia europea, de la cual extrajeron los elementos para sintetizar un estilo característico y propio.

En 1937, varios artistas jóvenes en México se unieron para constituir un taller colectivo que pensaban llamar taller Editorial de Gráfica Popular que tenía como objetivo estimular la producción gráfica en beneficio de los intereses del pueblo de México, se propusieron facilitar a los obreros y campesinos el acceso al arte.

El arte gráfico era independiente del apoyo del sector público, por eso rebasó al muralismo en expresar de manera más directa los acontecimientos de la época. Los tirajes llegaron a ser hasta de 3000 copias.

INDICE DE NOTAS

- (1) Jiménez A.C. Rafael Ramírez y la escuela rural mexicana. Ediciones El Caballito México 1966. p 76-80
- (2) Idem
- (3) Idem p.p 80-90
- (4) Idem p. 91
- (5) Frost E.C. La educación y la ilustración en Europa. Ediciones El Caballito. México 1966. p.67
- (6) Oria Pazo Vicente. Política Educativa Nacional. Camino a la Modernidad Ed. México 1967. p77-86
- (7) Idem
- (8) Idem
- (9) Chateau Jean. Psicología de los juegos infantiles. Ed. Kapeluz Buenos Aires. 1976. p. p56-73
- (10) Idem
- (11) Idem
- (12) Chateau Jean op. cit.
- (13) Idem
- (14) Idem
- (15) Espejel Carlos. Juguetes mexicanos . SEP-FONAPAS. México, 1961 p.p 15-18
- (16) Idem
- (17) Dahl, Svend. Historia del libro. trad. del danés por Alberto Cedei. ediciones españolas de Fernando Huarte Morton, Madrid. alianza. 1962 p. 56-58
- (18) Idem.

(19) Idem

(20) Covantes Hugo. El grabado mexicano en el sxx 1922-1991INBA:
México 1982p.p15-21

(21) Idem

3.1 Desarrollo del libro objeto "Tabla Mágica"

Hemos notado carencias en la educación de un individuo a lo largo de su vida escolar que se refleja en su vida diaria por diversos factores que hemos mencionado como: la falta de interés en el sistema educativo por las actividades plásticas, la influencia de la tecnología y sus avances, la importancia prioritaria que tiene el desarrollo intelectual y cognitivo dentro de los planes de estudio, anulando casi por completo el desarrollo de la creatividad del educando. El alumno tiene muy poco interés por las artes plásticas, más que pintura, escultura, o estampa, le es aburrido ir a un museo, se presenta en ellos, sólo para copiar los textos o las fichas, el nombre de los expositores, el título y las medidas de las obras que en ese momento pesan a un segundo término.

La educación mexicana adolece de muchos aspectos importantes para que el pueblo tenga una verdadera educación.

Podemos agregar también la imposición del libro de texto o de un libro que esté aprobado por la S.E.P. en el que encontramos los intereses de un sistema por mantener la dominación ideológica, es un libro que cubre los planes y programas que dicta la misma secretaria escrito por adultos, con intereses de adultos donde la parte más importante del libro siempre es el texto escrito. Desgraciadamente la imagen del libro ha sido impuesta y puesta en un lugar al que nadie quiere volver a ver después de cumplir con su etapa escolar.

La educación debería importarnos a todos los elementos de una sociedad porque es la base de nuestra cultura.

En el presente trabajo se tratará de elaborar un libro objeto en el que se

puedan conjugar dos aspectos de la educación como son el conocimiento natural de las cosas a través de los objetos y el conocimiento de las Artes Visuales, -en este caso grabado- a través de los sentidos de la vista y el tacto.

Un libro objeto que contenga grabados para que el alumno pueda adquirir una educación visual por medio de la manipulación del objeto que es un juguete artesanal.

A los alumnos se les deben dar las herramientas necesarias para el desarrollo de su cultura, porque de nada sirve que en México tengamos muchos y diversos museos, para que sólo se visiten por "obligación" y no por gusto. Es una forma de fomentar en el alumno el acercamiento a la producción plástica y que a través de ésta pueda existir una curiosidad, si no se les motiva de alguna manera a sentir una necesidad del arte, cuando ellos sean mayores no necesitarán de él, alguna vocación, ni de desarrollar su sensibilidad, por eso debemos utilizar los medios que estén a nuestro alcance para educar visualmente a los alumnos niños o adolescentes, nuestro pueblo necesita adquirir cultura para poder superar cualquier situación adversa que se le presente.

Para la realización del presente trabajo se tomó en cuenta la inclinación del alumno hacia el juego y que mejor si este juego se realiza con un juguete popular que estimule la imaginación y la participación.

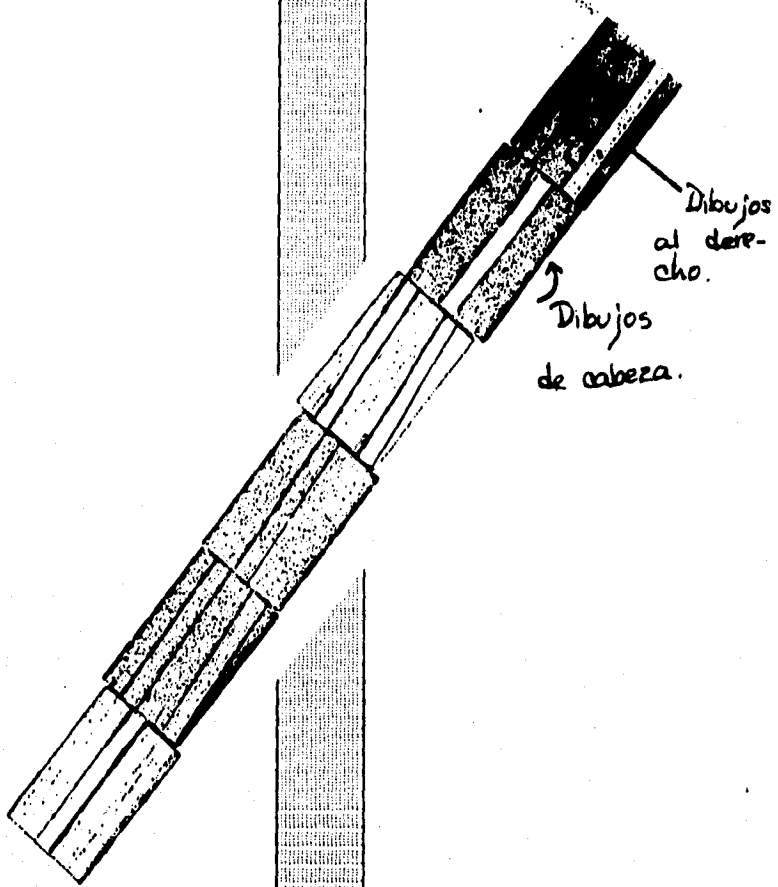
El juego está compuesto por 8 trozos de madera, de los cuales 6 contendrán dos grabados cada uno.

Para lograr realizar el libro objeto se ha elegido un juguete popular, compuesto por varios trozos de madera unidos con listones que al voltear una de sus caras, baja la siguiente, dando la sensación de que la madera que se movió en primer lugar hace un recorrido por las demás y llega al último lugar, este juguete es de origen japonés, conocido como "tabla mágica".

Juguete artesanal en movimiento.

Las impresiones en papel (grabados) se colocarán por ambos lados de la madera, la imagen del frente al derecho y la de atrás de cabeza, para poderlas observar al derecho al ir girando las maderas, en los trozos superior e inferior, no se colocarán grabados para que funcionen como "pastas" del libro.

Para la realización del libro objeto "Tabla Mágica", se elaboraron 16 grabados de 13cm x 20cm, de los cuales se eligieron 12 que fueron los más representativos del tema y que tuvieron una mejor solución gráfica, se tomaron en cuenta animales acuáticos y terrestres, en los cuales hubiera una mayor riqueza visual. La razón por la cual solo fueran tomadas en cuenta 12 imágenes fue que dado el tamaño del soporte de cada imagen que es de 15cm x 22cm, el juguete al ser extendido, no podría ser fácilmente manipulado por los alumnos de nivel secundaria a quienes va dirigido, este juguete no puede exceder de 1.00m.

Las técnicas utilizadas en este trabajo fueron:

Aguafuerte

Azúcar

Crayón

Sobre placa de hierro calibre 18

Las imágenes que se utilizan son de animales y vegetales integrados en un solo reino, de carácter figurativo, tratando de darle un sentido educativo despertando en el alumno o espectador una forma de interpretación diferente a la que conocemos en las enciclopedias, integrando elementos vegetales a elementos animales, muy relacionados entre sí, dependiendo unos de otros para subsistir.

Encontramos árboles de animales, animales con extremidades vegetales, animales que son extensión de una vida vegetal, animales enraizados, todos ellos integrados en la naturaleza.

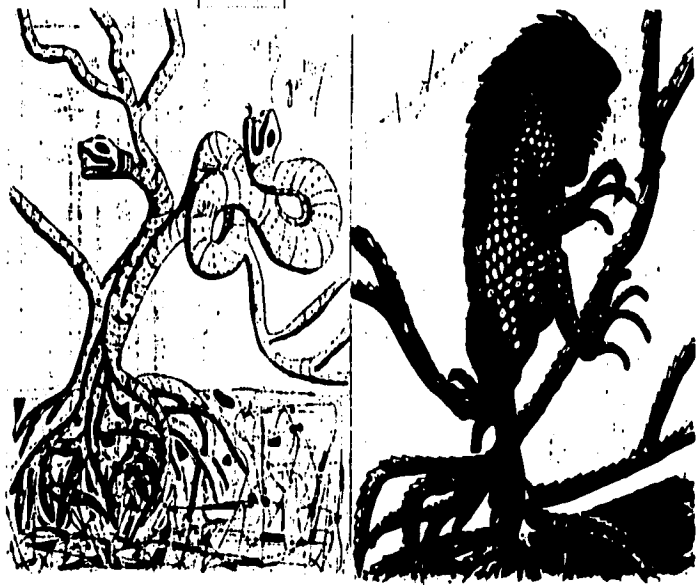
Combinando formas vegetales, animales y elementos gráficos, tratando de lograr armonía en la imagen, aprovechando el carácter del grabado como alternancia de valores gráficos, contrastes del lenguaje figurativo, jugando con los elementos e integrándolo al juguete popular como parte del mismo. Para ser interpretado por el niño, recreando en él seres diferentes que habiliten su imaginación.

Los grabados aportan imágenes de un género de seres vivientes que rompe con los esquemas tradicionales, en los que se enseña a encajonar un reino y otro como si no existiera ninguna relación entre ellos. Es una propuesta biológica visual donde existe un sistema integral en el que dependen mutuamente.

De la misma manera que ejercita la imaginación crea un sentido de interrelación entre los seres vivos a través del arte. De esta forma se puede aprender a valorar esa relación vital de los animales y su habitat. Educando así a través del arte y en el arte mismo.

Materiales utilizados para realizar los grabados:**Placa de fierro calibre 16****Lima para biselar las placas****Lija de agua****Pulidor de metales****Punta de acero****Ruedor****Bruidor****Velo****Cuna****Ruletas****Pinceles****Charcoles para el ácido****Papel de algodón****Tarlatana****Solventes: alcohol, aguarrás, thinner****Estopa****Acido****Barniz****Tinta****Esmalte acrílico**

ALGUNOS BOCETOS

PROCESO DEL GRABADO

DIBUJO EN LA PLACA

TRABAJANDO LA PLACA

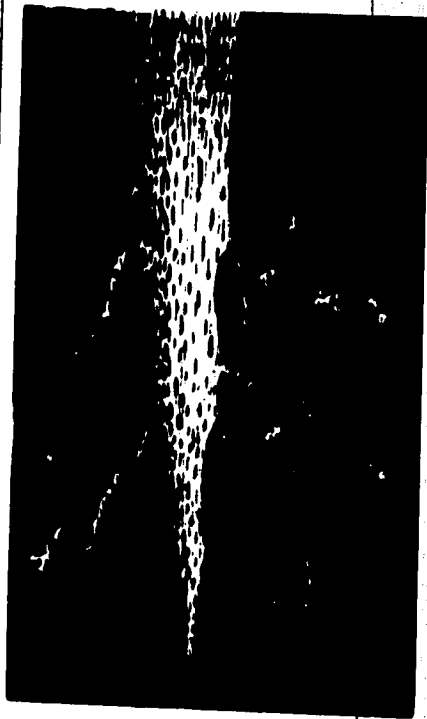
ULTIMOS DETALLES

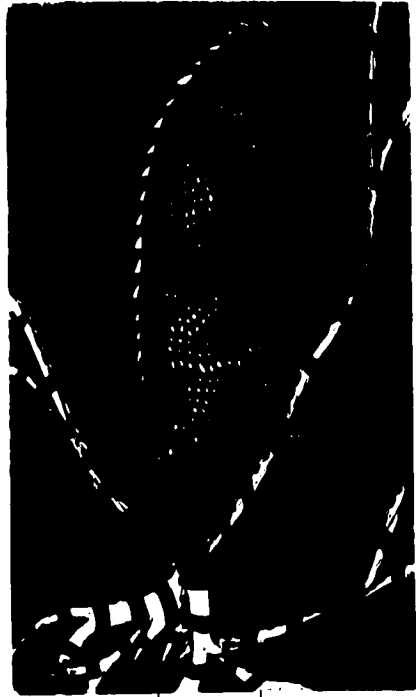

IMPRESION

ILUSTRACION DE GRABADOS

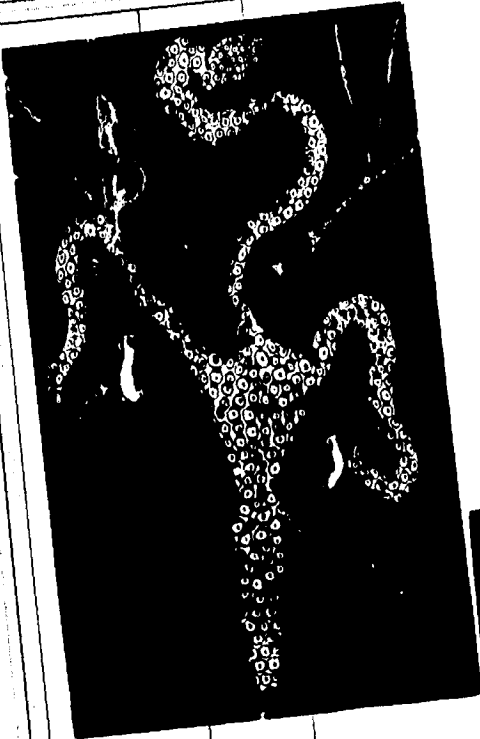

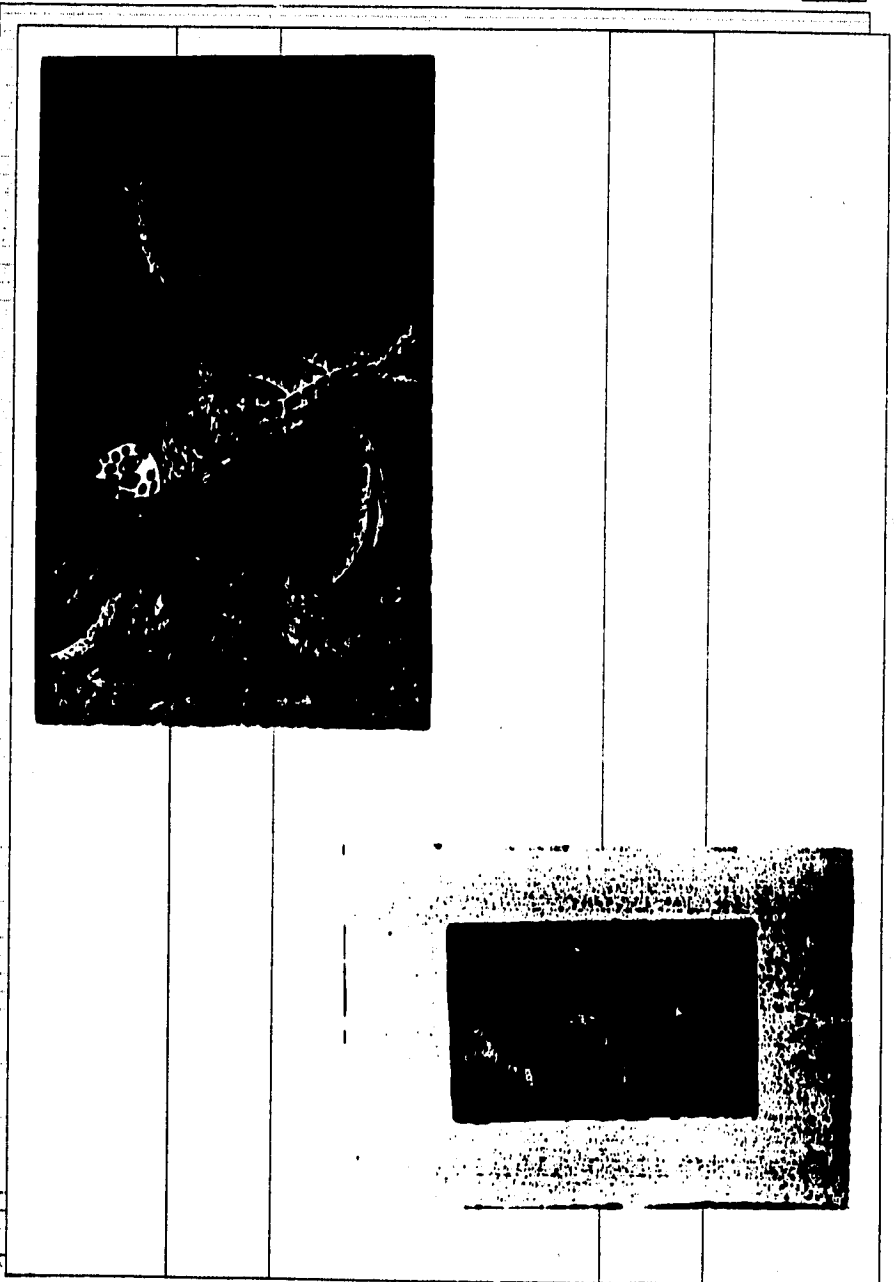

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

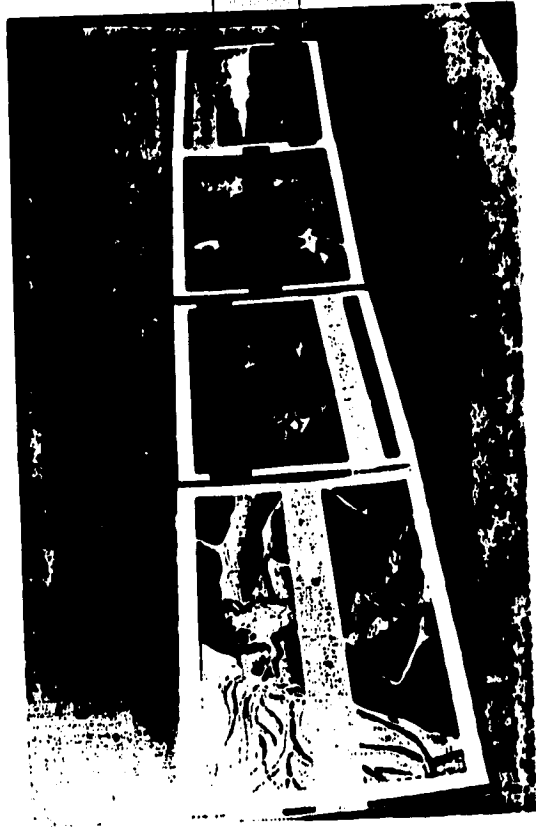

TABLA MAGICA

Conclusiones

Hemos observado que a través de la historia del hombre, este ha tenido que aprender a explicarse los fenómenos y cambios que ocurren a su alrededor por experiencia propia.

En la vida del ser humano se han encontrado testimonios escritos en cuevas, tumbas, urnas, templos, pergaminos, etc., estos objetos denominados prelibros han sufrido innumerables transformaciones (son el antecedente a lo que conocemos como libro convencional), y más aún a las formas más sofisticadas y complejas.

La adaptación del libro a cada época de la vida del hombre y la transformación sufrida en cada una de ellas le ha permitido sobrevivir y reflejar la vida del ser humano sus preocupaciones, temores, sueños, cultura, etc.

Al retomar los objetos como contenedores de arte se abre una amplia gama de posibilidades de formas, temas y materiales que nos remiten al pasado y pueden tener alguna relación ya sea con una época, estilo, vanguardia, etc.

El libro objeto es una propuesta diferente, para que el espectador pueda acercarse al arte y al mismo tiempo para el artista abrir una nueva posibilidad de la expresión plástica partiendo de la modificación del libro convencional.

El libro alternativo surge de la necesidad de los artistas de enfrentar al sistema, los museos y galerías elitistas, enriqueciendo la vida del ser humano a través de una experiencia personal brindándole la posibilidad de viajar con la imaginación a través del universo mágico contenido en el libro.

Existen libros de artista, libros híbridos, libros alternativos, libros objeto, pero la función en todos los casos es siempre la misma: transmitir y almacenar

un conocimiento dirigido a un "lector" que tenga la convicción o el interés de leer algo diferente.

Para esto es necesario modificar la educación desde los primeros años, agilizándola con libros adecuados que sean de interés para el alumno, que ese libro no sea autoritario. Estimulando así su creatividad, si se logra el alumno podrá llegar a una edad adulta con una mentalidad elástica, abierta a cualquier idea u opinión.

La educación en México ha sido a través de la historia un elemento que se ha visto manipulado por los intereses del gobierno en turno, no ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo.

Se ha dejado de lado la educación artística en los niveles básicos, se ha dado mucha importancia al desarrollo intelectual y cognocitivo del niño no tomando en cuenta su desarrollo emocional y afectivo.

Los planes de estudio son inadecuados para elevar el nivel de conocimientos en cuanto a educación visual y artística se refiere. Desgraciadamente la política educativa no permite que la educación sea flexible y que se experimenten otras formas de enseñanza de las artes plásticas. Hemos visto que el contacto con los objetos que nos rodean nos permite aprender de ellos y obtener diferentes experiencias en nuestra vida cotidiana, algo que deberíamos aprovechar en el sistema educativo.

Todos hemos aprendido a entender nuestro entorno a través de objetos llamados juguetes. Al referirnos a la palabra juguete inmediatamente la asociamos a la idea de juego, que es una parte importante de nuestra vida, ya que a través de él nos podemos relacionar con la demás gente e integrarnos a

nuestro entorno social o familiar.

El juguete también es un elemento didáctico, a través del cual se pueden aprender muchas cosas de una forma más activa, despierta en el niño el juego que es una actividad importante hasta los 14 años. La importancia de una forma más activa en la educación debe acercarse a los intereses de los alumnos, ya que así podemos elevar su nivel cultural, se encuentran en el grado que sea.

Existe la necesidad de inculcar el amor a los libros, tratando de no imponerlo como se hace en la educación tradicional, para que la persona que se acerque a ellos pueda descubrir infinidad de conocimientos estimulando su imaginación.

Asimismo la educación visual necesita de una forma de difusión entre los estudiantes de los niveles básicos para que puedan obtener conocimientos a través del arte y del arte mismo, obteniendo así una mayor sensibilidad y cultura, favoreciéndose en una educación integral.

Para lograr esto podemos utilizar el grabado en madera o metal como una forma de reproducción de imágenes, como lo hicieron los miembros del Taller de la Gráfica Popular, para hacer que el arte llegara a las clases menos privilegiadas. En el presente trabajo se conjuntaron juguete popular-gráfica, para dar paso a un juguete didáctico para la educación visual, que estimule y recree la imaginación.

El trabajo dentro del seminario-taller de libro alternativo ha sido muy fructífero, ha enriquecido y reforzado temas que sin la práctica se olvidan. El

intercambio de experiencias con los compañeros, reforzó en mí el sentido de pertenencia a un grupo, el formar parte de una comunidad de productores plásticos, me hizo ver la importancia de seguir haciendo grabado y lo necesario que es ayudarse mutuamente, actualizarse y trabajar en lo que a uno le gusta.

BIBLIOGRAFIA

- Arnheim R. Art and Visual Perception. University of California Press, E.U.A., 1974
- Aymerich, C y M. Expresión y Arte en la escuela. Teide, Barcelona, 1971.
- Carrón Ulloa. El Nuevo Arte de hacer Libros. Artiet's books. A critical anthology en soucebook. Estados Unidos de Norteamérica, Visual studies Workshop Press, 1985. Febrero. Revista Plural
- Chateau J. Psicología de los juegos infantiles. Ed. Kapeluz. Buenos Aires. 1978. 320p
- Cortés L. La escuela y los medios de comunicación masiva. Ed. El Caballito. México. 1985. 157p
- Covantes H. El grabado mexicano en el siglo XX 1922-1981. INBA, México 1982. 256p
- D. Robert. Unamuno y la educación. Ed. El Caballito. México, 1985. 157p.
- Dahl, Svend. Historia del libro. Trad. del danés por Alberto Cedel. Ediciones españolas de Fernando Huete Morton, Madrid. Alianza. 1982.
- Dorfles G. El devenir de las artes. Fondo de Cultura Económica. México. 1987. 166p
- Edwards B. Drawing on the right side of your brain. J.P. Tacher. Los Angeles 1979
- Escobar Soano H. De la escritura al libro. Madrid. Ed. Promoción Cultural, 1978.
- Español Carlos. Juegos mexicanos. SEP-FONAPAS. México. 1981. 300p
- Fuentes B. Enrique Cetena Morán y la educación Rural. Ediciones El Caballito. México, 1988. 153p

- Frost. E.C. La educación y la ilustración en Europa.Ed. El Caballito.México,1986.156p
- Golstein Howard "Algunas reflexiones sobre el libro de artista".Libros de artistas.Catálogo de la exposición Libros de artistas en Madrid España,Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas,1982.48p
- González M. Cómo dar la palabra al niño.Ed El Caballito.México,1985.153p
- Gulford,J.P.Creatividad y educación.Paidós, Buenos Aires,1978.
- Hernández F.El juguete popular en México. Ediciones mexicanas S.A. México,1950.260p
- Hess W. Tr. Coco-Fenaris.Documentos para la comprensión del arte moderno.Nueva Visión.Argentina,1989
- Ibarrá A.C. Doce textos argentinos sobre educación.Ed El Caballito.México,1985.157p
- Ibarrola Ma.de. Las dimensiones sociales de la educación.Ed. El Caballito.México,1985.156p
- Inciarte E. Ortega Y Gasset una educación para la vida. Ed. El Caballito.México,1985. 156p
- Jiménez A.C. Rafael Ramirez y la escuela rural mexicana.Ed: El Caballito.México,1986. 157p
- Kartsofel Graciela y Merin Manuel Ediciones de y en Artes Visuales: lo formal y lo alternativo.México: UNAM., Colec Biblioteca del editor.1992
- López Chuhurra O. Estética de los Elementos Plásticos.Barcelona.ed Labor,1970

- López y Velasco. Aportaciones sindiales a la educación.ed. El Cabello.México, 1986. 157p
- Molina A. Diálogo e interacción en el proceso pedagógico.ed.El Cabello.México,1986. 157p.
- Munari Bruno. Cómo nacen los objetos.ed.Gustavo Gili,1983
- Nérci I.G.Hacia una didáctica general dinámica.ed. Kapeluz,Buenos Aires,1985
- Orta R.V. Política educativa nacional.Imagen editores.México,1980
- Pelliteri Astori.Esquemas de Comparación.col. Prontuarios Gráficos 5.Barcelona.ed. Don Bosco,1975
- Piaget J.A. dónde va la educación.ed.Teide.Barcelona,1978
- Prignitz Helga.El Taller de la Gráfica Popular en México 1937-1977.INBA.México,1982. 448p
- Reed H.Imagen e Idea.Fondo de Cultura económica.México,1988
- Renán Paul.Los otros libros.Distintas opciones en el trabajo editorial.México,UNAM.Col.Biblioteca del editor,1988
- Rojas T.C.Alfonso Rojas y la educación.ed.El Cabello.México,1987.166p
- Sánchez Vázquez A.El lenguaje del arte.México.UNAM
- Sofchovich G y Walsburt G.Hacia una pedagogía de la creatividad.ed. Trilce.México,1987
- Stallweg Carla.Impresiones:Libros de artistas "Artes Visuales".dic1980
- Torres S.V. Ensayo educativo de Jaime Torres Bodet.ed El Cabello.México,1985.158p
- Weiss Oskar.La escritura y el libro.España.ed. Labor,1923