

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO**

*Educación artística Media Superior.
El artista como docente.*

**TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN ARTES VISUALES**

PRESENTA

Sonia Belén González Padilla

DIRECTOR DE TESIS

Dra. Laura A. Corona
(FAD)

SINODALES

Dr. Daniel Manzano
(FAD)

Dr. Felipe Mejía
(FAD)

Mtra. Laura Evangelina Buendía
(FAD)

Mtro. Darío Meléndez Manzano
(FAD)

MÉXICO, D.F. MAYO DE 2014

UN/M
POSGRADO
Artes y Diseño

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.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO**

*Educación artística Media Superior.
El artista como docente.*

**TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN ARTES VISUALES**

PRESENTA

Sonia Belén González Padilla

DIRECTOR DE TESIS

Dra. Laura A. Corona
(FAD)

SINODALES

Dr. Daniel Manzano
(FAD)

Dr. Felipe Mejía
(FAD)

Mtra. Laura Evangelina Buendía
(FAD)

Mtro. Darío Meléndez Manzano
(FAD)

MÉXICO, D.F. MAYO DE 2014

Agradecimientos

Mi mamá.

Porque todo lo bueno que hago, lo hago por ella.

Mi esposo.

Porque me escucha, apoya y acompaña en esta nueva aventura que iniciamos juntos.

Adriana Rodríguez, por ser una gran luz y guía en mi camino. Todo ese apoyo y consejos me motivaron a buscar algo más, no sólo de manera personal, sino profesional.

A Nuria Sadurní, porque es un gran ejemplo profesional y artístico. Gracias a su guía y enseñanzas sin fin.

Mi exjefita Gloria Prián, ya que todas las observaciones que hizo de mis acciones pedagógicas durante varios años, me ayudaron a enfocar la enseñanza con amor y respeto no sólo hacia mis estudiantes, si no a mí medio y profesión.

A mi tutora, la Maestra Laura Corona, porque me rescató, orientó y apoyó justo cuando más lo necesitaba. La Maestra Evangelina Buendía, porque fue uno de mis mayores ejemplos docentes. Me comprendió y enfocó mi interés de las artes, la docencia además de fomentar mi producción personal.

A mis sinodales que son un gran ejemplo personal y profesional:

Dr. Daniel Manzano, Dr. Felipe Mejía y Maestro Darío Meleléndez.

Y también agradezco a todos aquellos exalumnos, colegas, compañeros, profesores e instituciones que de una manera directa e indirecta contribuyeron a la formación de mi ideología educativa y artística.

Índice

Introducción	2
--------------	---

Capítulo I: ¿Cómo definir la educación artística?

1. Conceptos respecto a la educación y las artes.	7
1.1. Los inicios: Elliot Eisner, John Dewey, Howard Gardner y Joseph Beuys.	7
1.2. La experiencia artística.	13
1.3. Metodologías de enseñanza enfocadas a las artes.	15
1.4. Alto a las experiencias paralizantes.	19
2. Valores de aprendizaje enfocadas a la asignatura artística.	21
2.1. Conocimientos: la base de la comunicación.	22
2.2. Habilidades: el dominio productivo.	25
2.3. Actitudes; estímulos y/o motivaciones.	30
2.4. Valores: su aplicación constante.	32
3. Columna vertebral de mi sistema de enseñanza: El Bachillerato Internacional (OBI).	34
3.1. La primera base: el Programa de Artes en Programa Años Intermedios (PAI)	34
3.2. Los planificadores PAI: Mi principal ayuda en la organización.	37
3.3. Cuaderno de trabajo: Bitácora.	42

Capítulo II: El portafolio docente y sus distintas presentaciones.

4. ¿Qué es y cómo puede usarse un portafolio docente?	47
4.1. La nueva era del portafolio docente: <i>Electronic Portfolio</i> (eP).	50
4.2. El libro de artista como Portafolio Docente.	59
5. Ejemplos de aprendizaje colaborativo. Artistas en producción.	62
5.1. Joseph Beuys y la <i>Escuela Libre</i> .	62
5.2. John Latham: “ <i>Still and Chew</i> .”	65
5.3. Zana Briski y su documental: “ <i>Los niños del burdel</i> .”	67
5.4. Juan Downey, proyecto: “ <i>Video Trans Américas</i> .”	70
5.5. Jose Miguel González Casanova: “ <i>Jardín de Academus</i> .”	73

una nueva oportunidad se abre paso

Capítulo III: Propuesta de portafolio docente.

6. Organización de un sistema educativo.	78
6.1. Mi plan de curso.	79
6.2. Planeación y bases del aprendizaje.	83
6.3. Elaboración de mi "Hoja contrato"	85
6.4. Cómo llevar las clases teóricas.	86
6.5. Manos a la obra. Ejercicios de Taller.	87
6.6. Criterios de evaluación.	90
6.7. Selección y recopilación de todos los productos finales.	95
6.8. Último paso: Blog personal y redes sociales.	97
7. Proyecto personal del portafolio docente como libro de artista.	99
7.1. Antecedentes personales.	99
7.2. Recopilación de información.	101
7.3. Organización y elaboración del portafolio docente.	103
Conclusiones	108
Anexos	
✓ Tablas generales.	116
✓ Imágenes de trabajos.	123
✓ Listas de estudiantes participantes.	132
Bibliografía	135

Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental.

Howard Gardner

INTRODUCCIÓN

El autor Juan Peres Grova, considera que existen dos tipos de educación artística: la escolar y la profesional.¹ La diferencia entre ambas, varía mucho en la estética, en lo educativo, en los grados de enseñanza, duración y didáctica. La educación artística escolar, que es la que concierne en esta investigación, trata de predisponer en el estudiante, la creatividad y la capacidad del desarrollo de la expresión, pensamientos lógicos y críticos para comunicar sus ideas, sentimientos, pensamientos y realidades.

Dependiendo del docente, la educación puede ser progresista, conservadora, radical o reaccionaria, la investigación que sustenta mi experiencia docente, intenta ser progresista y reaccionaria ante el modelo educativo contemporáneo de las artes plásticas. Cubriré aspectos importantes de la enseñanza de la artes, artistas considerados influencias, aspectos lúdicos y personales como profesionales y plásticos.

En el primer capítulo de la presente tesis, se plantea el marco teórico respecto a lo que es la enseñanza/aprendizaje de las artes. No sólo me concentro en ideas de autores importantes y revolucionarios del tema como John Dewey o Elliot Eisner, si no del artista creador de *La Escuela Libre* Joseph Beuys. Respecto a la enseñanza y producción de las artes, son los que considero más cercanos a mi idea o postura respecto al aprendizaje, metodologías educativas y producción de las artes. Me baso además, en los cuatro principales y universales pilares del aprendizaje (conocimiento, habilidades, actitudes y valores-) y los enfoco en el área artística según las ideas de dichos autores.

En la enseñanza/aprendizaje de las artes, es importante mencionar distintos aspectos no sólo positivos, en caso contrario, un punto importante de referencia, es conocido como: “experiencias paralizantes”, es por esta razón que investigo un poco al respecto en este capítulo. Este término me parece muy importante ya que en ocasiones, en la formación escolar, existen profesores o actitudes que no solo “paralizan” el aprendizaje de sus estudiantes, si no que detienen la libre manera de expresión y comunicación, bases y cuestiones importantes que generan y desarrollan el principal conocimiento artístico del adolescente.

Mi sistema de enseñanza, esta basado en un año escolar SEP dividido en cinco periodos de dos meses aproximadamente. Para este plan de estudios actualicé el último programa de la SEP (2007-2008), diseñándolo y personalizando las actividades según el perfil de egreso necesario del estudiante del Bachillerato

¹ Jové Péres, Juan. *Iniciación al arte. Propuesta de un modelo didáctico centrado en los procesos de producción*. 20 – 23 pp.

Internacional. Durante el ciclo escolar, se desarrollan varios temas y técnicas plásticas y visuales como el collage, cartonería, dibujo, pintura en óleo, fotografía, estencil, land art, performance, entre otras.

Al dejar claro los distintos métodos de enseñanza y de aprendizaje, se vuelve más sencillo explicar más delante de la investigación, lo que es mi sistema de enseñanza respecto a la producción y aprendizaje del arte, el cual es conocido como *aprendizaje colaborativo*. Los términos, justificaciones y ejemplos del trabajo final demuestran el proceso de aprendizaje (no sólo mi producto final resultado de este proceso, sino también de los trabajos seleccionados de mis estudiantes). Los docentes sabemos que la enseñanza es recíproca, es decir; se aprende enseñando (o se enseña aprendiendo).

En el segundo capítulo, desarrollo el tema el portafolio docente y la manera en la que apoyándose de recursos TIC's, puede volverse un Portafolio Electrónico (eP). El portafolio docente es la recopilación de las notas, apuntes, ejemplos y evidencias del profesor. En mi caso, algunos ejemplos y evidencias son de manera física, es por esta razón que respetando la función principal del trabajo final del estudiante, recopilé este material volviéndolo un cuaderno de artista, tema el cual se define en esta investigación y demuestra de manera física final el trabajo de mis estudiantes y a la vez el mío.

Las evidencias en este caso, son presentaciones Power Point donde se recopilan los trabajos de todos los estudiantes, en otros casos, se suben sólo las fotografías de los mejores trabajos que demuestran el nivel de logro y aprendizaje esperado.

Los artistas expuestos en este capítulo complementan la ideología de la relación del aprendizaje colaborativo y la producción artística. Su producción e investigación se vuelve personal, pero en realidad el producto final es colectivo. Así que tomando como ejemplo la producción de los artistas Joseph Beuys (principalmente), John Latham, Zana Briski, Juan Downey, así como uno de los profesores de la ENAP, José Miguel González Casanova baso mi producción e investigación de este proyecto.

Conocer el trabajo de Joseph Beuys, complementa totalmente mi ideología respecto a las artes y su enseñanza. Su concepto de "que todos somos artistas" es y sustento que es completamente cierto, ya que en este tipo de experiencia lo he desarrollado en cada uno de mis estudiantes, todos y cada uno de ellos en distintas maneras. Algunos no producirán, pero serán más teóricos o algunos sólo apreciarán las imágenes, lo importante es haber dejado ese interés y conocimiento a las artes.

En el tercer capítulo se explica el sistema escolar en el que se basó y se tuvo la oportunidad de llevar a cabo la indagación y acción de dicha ideología. Así que agradezco la experiencia brindada por el Bachillerato Internacional, por haberme dado la oportunidad de hacer un libre plan de estudios de las artes a nivel secundaria el cual pude llevar a cabo por cinco años. Cada año perfeccionándose y complementándose de acuerdo a las experiencias de cada generación egresada.

En un momento al final del capítulo, la redacción cambia a primera persona, ya que explica de manera detallada mi sistema y proceso de enseñanza, una recopilación de trabajos que demuestran lo aprendido y las conclusiones de mi aprendizaje y producción. Estos trabajos, son los que conforman el cuaderno de artista que es mi producto plástico final.

Durante el proceso de la investigación, se me presentó la oportunidad de desarrollar mi sistema de enseñanza, en otra escuela secundaria y su preparatoria. Dicha escuela, tenía características distintas a la escuela donde se trabajaba originalmente. Es donde encuentro un mayor valor en la investigación teórica de dicho proyecto.

Mis teorías a demostrar son:

1.- Que la educación artística desde una temprana edad, sin ninguna experiencia paralizante y la motivación adecuada, ayuda al desarrollo de personas interesadas en las artes de distintas maneras, ya sea teóricamente, visualmente, críticamente o se dediquen a la producción. Aun cuando no se dediquen a ello, el desarrollo y trabajo artístico escolar fomenta una buena comunicación y expresión de las ideas, fomenta personas holísticas y con valores.

2.- La enseñanza del arte por medio de la utilización de nuevos medios y herramientas de comunicación como smart phones, internet o redes sociales, fomentan otro tipo de comunicación, relación, enseñanza y aprendizaje del arte. Este medio puede aprovecharse para una mejor comprensión del arte contemporáneo así como una carta de presentación del profesor y su trabajo docente-artístico.

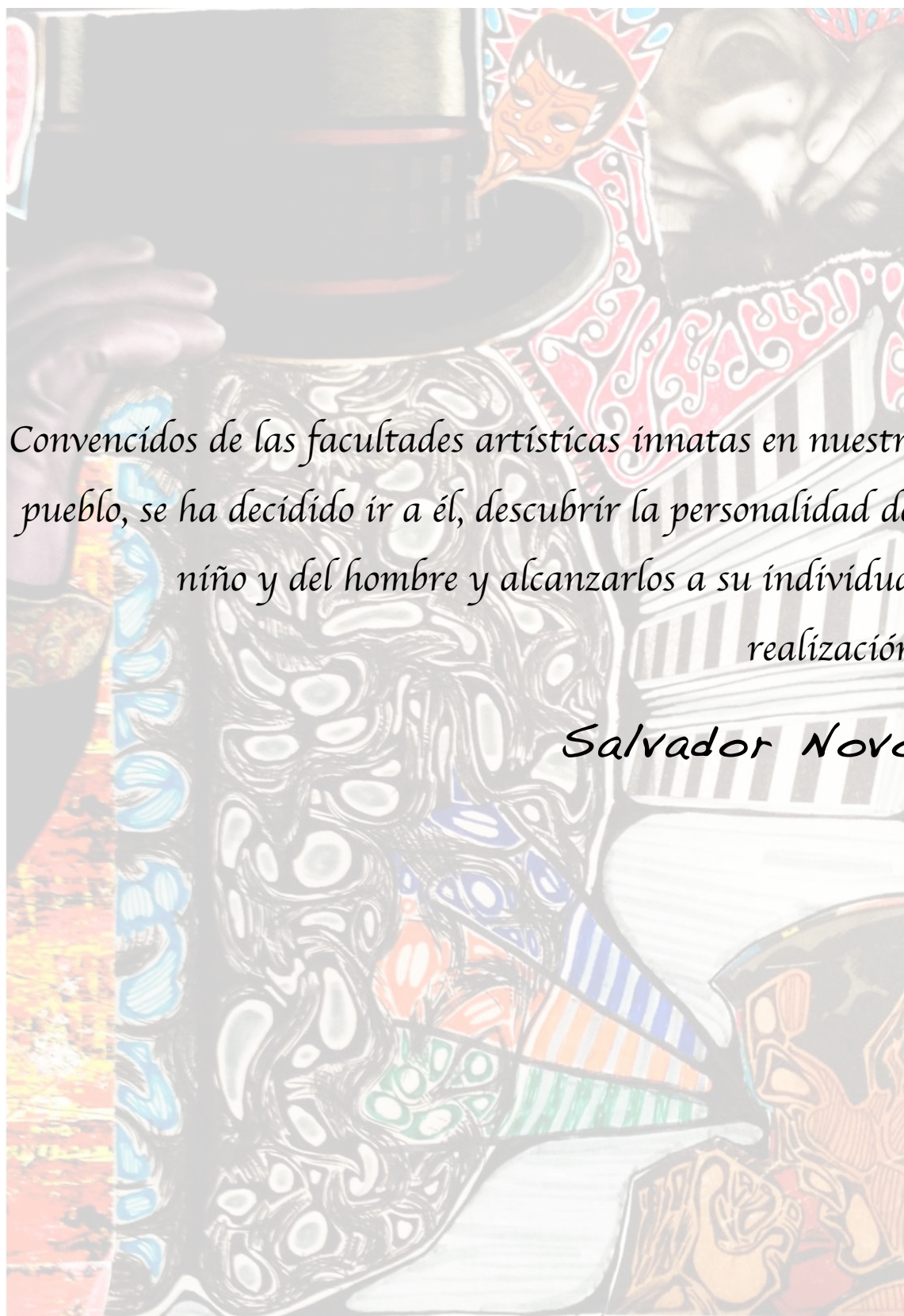
3.- Existe una relación entre la docencia y la producción artística. No solo hablando de la producción del estudiante, si no el resultado plástico del aprendizaje colaborativo (ambas partes). Los trabajos finales de los estudiantes, son un trabajo teórico/plástico del docente.²

² Dando el respectivo crédito a cada estudiante que participa en el proyecto.

La investigación lleva por título: "*Educación artística superior. El artista como docente.*" Debido a que se concentra en mis experiencias como docente de la asignatura de artes a nivel de secundaria y preparatoria en una escuela privada. No solo concentra mis investigaciones teóricas, sino aspectos como el que la enseñanza es también una producción artística, es por esto que el producto final es el documento escrito además de la elaboración y presentación plástica de mi portafolio docente como un libro de artista.

Considero importante mencionar que mis cuatro semestres fueron asesorados en la asignatura principal por la Dra. María Elena Martínez Durán ya que mis compañeros y yo fuimos considerados la generación piloto en la Maestría de Docencia, es por esta razón que mis estudios fueron hechos en la Maestría en Artes Visuales y no en la Maestría de Docencia en Artes y Diseño.

Así que con emoción muestro la investigación y resultados de lo que es mi trabajo de varios años donde involucro estudiantes de los cuales aprendí mucho en el proceso de las clases y trabajos finales así como a nivel profesional artístico y docente.

Convencidos de las facultades artísticas innatas en nuestro pueblo, se ha decidido ir a él, descubrir la personalidad del niño y del hombre y alcanzarlos a su individual realización.

Salvador Novo

1. Conceptos respecto a la educación y las artes.

1.1. Los inicios:

Elliot Eisner, John Dewey, Howard Gardner y Joseph Beuys.

El escritor Leon Tolstoi consideraba que el arte es la comunicación de emoción de un hombre (o grupo) a otro. Cuando dicha emoción era sincera y comunicaba a los demás para que también se sintiera la empatía por ese sentimiento representado, es que en ese momento se alcanza el estatus de arte. Esto hace unir a los hombres como hermanos. Cuando el tipo de arte expresado era considerado malo, separaba así a hombres y naciones. Una función del arte es el de ofrecer un sentido de lo visionario en la experiencia humana. La función moral del arte es eliminar los prejuicios, acabar con aquello que nos impide que el ojo vea, salir de las cotidianas imágenes e informaciones.

Para el artista alemán Joseph Beuys, en el mundo del arte, en el mundo de la creación, existen dos tipos de mundo; el visible e invisible. El mundo visible es aquel que entre por los ojos, por la mirada y tenemos la capacidad de entender, el invisible representa campos de fuerza, interrelaciones formales, los procesos energéticos imperceptibles y también lo que pertenece al interior del ser humano. El ser humano es un artista por naturaleza que debe ayudarse a sí mismo a mostrarse constantemente nuevas imágenes del hombre. Es por esto que considera que la vida y el arte son una unidad, es decir: Arte = Ser humano.

Existen distintos objetivos y teorías respecto a la conciencia, percepción, creación y el aprendizaje de las artes.³ Cada una de ellas aporta un distinto conocimiento del mundo de manera individual y existen de distintas maneras como:

- ✓ Forma de distracción (expresivo).
- ✓ Aspectos psicológicos (que ayuden a la madurez).
- ✓ Con base en un programa educativo (con la intención de desarrollar la capacidad creadora).
- ✓ De naturaleza terapéutica (autoexpresión-sentimental).
- ✓ Proceso holístico (formación de conceptos).

El docente debe fomentar un desarrollo de pensamiento holístico incrementando y perfeccionando la capacidad creadora que el alumno puede ir trabajando durante un programa educativo.⁴ Debe permitir a los estudiantes a adaptarse mejor al

³ Por *conciencia*, John Dewey se refiere a esta como “aquello que se nos viene a la mente”.

⁴ *Programa educativo o currículo*. Instrumento utilizado para diseñar las actividades de enseñanza y aprendizaje que permiten al docente orientarse en sus objetivos, recursos, habilidades, conductas,

mundo en el que viven que cambia y actualiza de manera constante. En la enseñanza, deben infundirse todos los días, valores. En el caso del valor de la tolerancia y respeto por las otras personas, ya que las artes son vistas como el testimonio de la continua transformación de los grupos humanos, de búsquedas sociales y personales que intentan dar respuesta al sentido de la existencia.

La elaboración y ejecución plástica con temas y materiales contemporáneos, deben trascender y contribuir a enriquecer o ampliar la vida de quienes tienen la intención y valor de acercarse al ejercicio del análisis, interpretación y ejecución artística. Las diversas interrelaciones entre el arte y la educación, posibilitan el ampliar y enriquecer el sentido del aprendizaje. La combinación de esto, fomenta un crecimiento integral del individuo. Citando a Elliot Eisner: “*la educación debe aprender mucho de las artes*”.⁵ Porque el aprendizaje debe ser significativo y mediante el desarrollo de las técnicas artísticas (y el complemento con las otras disciplinas) es que se logra una mayor comprensión, habilidades y competencias.

Las *competencias* no solo son conocimientos; son habilidades o actitudes aisladas que se suplementan a estos. Es un *saber hacer* aplicando la información disponible y son utilizadas en situaciones únicas y específicas, su ejercicio pasa por operaciones complejas para acciones. No solo se crean en la acción sino también en la cotidianidad ya que implican un dominio de la totalidad de los elementos y no solo de algunas de sus partes.

Para una visión más universal y un desarrollo más apto de estas competencias, se recomienda tomar en cuenta los “cuatro pilares de la educación” creados por la UNESCO, estos conceptos son importantes en el aprendizaje de cualquier asignatura, pero es importante mencionar que el docente debe saber integrar las competencias propias del arte a estos que son:

1. *Aprender a aprender.*
Consiste en concertar entre una cultura general amplia y los conocimientos particulares de las distintas disciplinas.
2. *Aprender a hacer.*
Es adquirir las competencias necesarias que nos ayuden a hacer frente a todas las situaciones, así como trabajar en equipo.
3. *Aprender a vivir.*
Se ve en la realización de proyectos comunes. Es asumir y resolver conflictos respetando valores y empatía.

conocimientos y valores que desarrollara en el estudiante hasta el fin. García Hoz, Víctor. *Diccionario de pedagogía*. Tomo II. 745 pp.

⁵ Eisner, Elliot. *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. 240 pp.

4. *Aprender a ser.*

Consiste en tener la capacidad de actuar con autonomía, juicio y responsabilidad.⁶

Las competencias del arte se dividen en dos clasificaciones:

- ✓ Las *generales*, que son: expresión, apreciación, contextualización, análisis y crítica.
- ✓ Las *particulares* que se concentran en: sensibilidad estética, percepción, desarrollo plástico y creatividad.

Siempre se relacionan y complementan la educación con las artes. Las artes ofrecen y producen una variedad de soluciones a nuevos tipos de problemas con una diversificación de resultados. Todas estas maneras y resultados deben ser acogidas con agrado, entusiasmo y motivación, los estudiantes deben llegar al mismo destino en el mismo periodo de tiempo con trabajos que recalquen el desarrollo de sus habilidades plásticas, la importancia de su imaginación, creatividad y narrativa, dejando en claro el procedimiento y utilización de su sensibilidad y técnica.

El docente debe ser un observador participativo y darle importancia a las relaciones del medio como una herramienta para entender cómo es que se desenvuelve y aprende su estudiante. Las necesidades del lugar y filosofía donde se enseña (institución), son aspectos importantes que rigen la educación además de aspectos como el de conocer a la generación con la que se trabaja, para poder ser guía para cada uno de los estudiantes, ya que se conocen factores generales que facilitan el acercamiento. El docente tiene la responsabilidad de ofrecer al material y estímulo adecuados para que se produzca una libre expresión, basándose en la capacidad y sensibilidad con la que cuenta para ver y apoyarse en condiciones contextuales como la metodología de enseñanza.

El profesor Elliot Eisner respecto a esto menciona:

No ando en la búsqueda de un sistema universal. Hay muchas maneras de enseñar bien y las diferencias entre ellas se deben respetar. Aun teniendo en cuenta esta diversidad, siempre habrá lugar para la mejora.⁷

La manera y resultados del método personal propuesto, no engloban un sistema universal de enseñanza artística, es solo un método más desarrollado dentro de toda esta diversidad docente, sin embargo, la experiencia de varios años

⁶ Delors, Jacques, *La educación encierra un tesoro*. 95-108pp.

⁷ Eisner, Elliot. *Op Cit.* 40-44 pp.

producida como docente, es la que motiva mi escrito y reflexión del aprendizaje propuesto no solo para los estudiantes, sino también para el docente de las artes.

Cuando existe una motivación constante en los estudiantes en su enseñanza, el docente debe estar más sensitivo y perceptivo al medio, escucharlos y aprender con ellos. El conocimiento es recíproco, es por esta razón que se debe complementar, mejorar y actualizar de manera constante la información, comunicación y retroalimentación con la generación, grupo o estudiante. Con estos resultados, se compara y complementan observaciones al plan de estudios para ser actualizado cada año.

Cada nueva generación llega con un desarrollo, sensibilidad, referencias visuales y contaminación de conceptos o significados debido a los medios tecnológicos contemporáneos de su entorno como lo son; la publicidad, televisión, smartphones e internet. Estos medios los mantienen informados (o mal informados) de manera constante.

Es entonces que el docente debe saber conocer, manejar y emplear los nuevos medios, códigos y lenguajes con los que cuenta la generación de sus estudiantes. Visto de una manera profesional en el ámbito artístico: fomentar la constante actualización en materiales, técnicas, tipos de arte y artistas contemporáneos. Desde aspectos pedagógicos, se aprovechan como herramientas y aliados estas formas de expresión y comunicación porque estos nuevos medios ayudan a una comunicación más personal y actual con el estudiante porque se entiende “su idioma”, es decir; se habla bajo los mismos términos y valores. Cada nueva generación tiene la tecnología cada vez más a su alcance y ven a los medios como algo normal, algo cotidiano, por eso debe desarrollarse la habilidad para utilizarlos y apropiarse de estos como herramientas a favor para el respectivo conocimiento.

Un factor importante dentro de esta constante actualización de programas y clases, es que el estudiante, mientras más joven y dependiendo de sus conceptos y educación previa, se le debe comenzar a inculcar un desarrollo perceptivo, reflexivo y crítico respecto al Arte Contemporáneo. Debe aprender a organizar su información y conceptos previos para informarlo de esta actualidad cultural audiovisual en la que se desenvuelve.

La información que se aporta al estudiante, debe ser seleccionada y direccionada con la identificación a su pensamiento para fomentar su desarrollo crítico y crear sus propios conceptos, ideas y tener la capacidad y habilidad para expresarlas y comunicarlas. Debe elegirse información actualizada, para ir a la vanguardia y

filosofía del momento sin olvidarse en ningún momento de aspectos y conceptos históricos.

Al momento de desarrollar en el joven estudiante de las artes, técnicas y conceptos que van a la vanguardia con las respectivas herramientas contemporáneas, aumenta la posibilidad de una futura vocación (dependiendo de los casos), más cultura o una mayor facilidad de comunicación personal con su entorno. Durante el proceso de las clases, es importante hablar y utilizar de manera creativa los elementos a su alcance y desarrollar sus habilidades prácticas, reflexivas y conceptuales.

En la educación artística debe existir una postura epistemológica; no solo debe concentrarse en el sentido ético, sino también en otros aspectos como históricos, críticos, psicológicos, tecnológicos y sociales del arte. En este aspecto social también debe existir una relación completa entre los aspectos filosóficos, pedagógicos, metodológicos, técnicos y plásticos. Cuando se fomentan estas relaciones, el estudiante debe desarrollar una inteligencia de tipo cualitativa y cognitiva a partir de su experiencia con el arte. El docente tiene la misión de saber diseñar y comunicar una teoría de la sensibilidad y creatividad, con su acercamiento a experiencias estéticas y contextos culturales.

El arte es experiencia y como tal, su resultado es un modo de inteligencia. Dewey sostenía que la inteligencia es la cualidad de una actividad realizada con beneficio de fines valiosos, no es concentrarse solo en la cantidad, sino en la calidad. Cuando el estudiante se enfrenta a un medio plástico, debe desarrollar una serie de procesos, esto debe motivarlo a ser consciente del proceso y de los posibles resultados felices (*o no felices*)⁸ en el momento de la creación y desarrollo de su creatividad.

Este tipo de inteligencia (artística) opera en lo cualitativo. Se consideran como cualidades lo mediado a través del pensamiento y lo que se organiza en procesos. La organización está dirigida por lo racional y la diferencia la hace el material, el resultado, carácter, visión y/o apreciación del producto. La inteligencia crece a través de la experiencia.

Existen distintas razones que motivan al humano a la creación. Puede ser por la cualidad que la experiencia o sentimiento genera, porque agrada y satisface el proceso y resultado o por la recompensa de lo hecho (es decir, si se recibe una gratificación). El docente debe saber orientar estas formas de pensamiento según la percepción y personalidad para la creación de su trabajo plástico. Comprende la

⁸ Por *no felices* me refiero a que no siempre lo que se tiene pensado es fácil de (re)producir. El estudiante debe aprender que los resultados no siempre son los esperados y tener una buena actitud ante ellos.

diferencia entre lo que el estudiante puede hacer y acabará haciendo, cómo se desarrolla según su actitud y motivación.

Para Joseph Beuys, la creación viene de un mundo considerado invisible al que se le relaciona con el mundo de los pensamientos. Elaboró unos diagramas, donde utilizando el lenguaje de la imagen, demuestra su teoría de percepción y creación, ya que considera que dar la definición con palabras, es demasiado abstracto, las imágenes son más sencillas para aclarar los conceptos.

El diagrama consiste en un dibujo de una persona acostada. En la *cabeza* y en los *pies* se encuentran los límites del umbral, es decir; el nacimiento y la muerte. Del *lado izquierdo*, se concentran los conceptos prenatales como punto de partida y toda la energía impremeditada (términos similares como caos, voluntad, fuerza calórica, potencial, indeterminación, nacimiento). En el *centro* (área del corazón), se encuentran los pensamientos principales, es decir, el proceso y hallazgo de la forma (también se encuentran los sentimientos, el alma, las facultades sensibles, el movimiento, la creatividad). A la *derecha*, se encuentra la zona de la cabeza del aspecto formal y los conceptos de pensamiento, entendimiento, orden, cristalización. La *cabeza* es igual a entendimiento. Los *brazos*, son las capacidades activas del cuerpo para asir algo como tendencia a la vida y por último, en la *garganta* y la *tráquea*, se encuentra el ámbito del lenguaje.⁹

La relación de todos estos pensamientos de Beuys, hacen la armonización interactiva de su *teoría de la escultura*. Deben mostrarse los puntos energéticos cuando se mantiene la fuerza de un material originalmente caótico al igual que la configuración creativa y procesual de lo sentido. Este concepto se refiere a que la escultura, no es sólo un ámbito único de las artes plásticas, sino que es todo aquello que abarca los procesos de configuración en los que interviene el ser humano. Es decir, el pensar y hablar ya son elementos plásticos porque alguna forma se convierten en escultura invisible.

El artista entiende los procesos, por medio de un material específico al que se le puede dar forma. En este momento de expresión y desarrollo de habilidad, se produce una tensión eléctrica que se acumula en el objeto. Para este tipo de expresión, es importante el material que se utiliza. En el caso del estudiante, la utilización del material, lo define y marca para una fácil aplicación, percepción y desarrollo individual futura. Esta es una manera de desarrollar el pensamiento

⁹ Todo esto se traduce en imágenes por un símbolo solar en contacto con el ser humano como conceptos irracionales que se complementan con la imaginación e inspiración. Cada proyecto es un pensamiento, un proceso de configuración que ayuda a que el resultado sea de manera ordenada, es decir, si el ser humano solo se basara en los sentimientos o en su sensibilidad, los resultados solo serian difusos y sentimentales. Kluster, Bernd. *Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas*. 13-21 pp.

reflexivo en el estudiante, tomando en cuenta su pensamiento, libre expresión y desarrollo plástico.

1.2. La experiencia artística.

Respecto a la enseñanza y aprendizaje contemporáneo de las artes, el autor Hugo Hiriart considera que ha cambiado el proceso de aprendizaje de la pintura y la escultura. En el pasado, la enseñanza de dichas disciplinas era muy rígida ya que el estudiante debía aprender primero la técnica de manera formal y obligatoria. Como resultado de la revuelta antiacadémica de principios de siglo, todo cambió. A partir de entonces ya no se juzga al artista con criterios académicos, si no de acuerdo a ciertos criterios artísticos. No se le pregunta al estudiante de las artes: *¿sabes dibujar?*, ahora se debe observar si los dibujos son interesantes y expresivos. En la actualidad, se juzga que todos los niños que “no saben dibujar”, dibujan muy bien. Este proceso de cambio de apreciación sirve para mostrar que se habla de “*experiencia estética*”¹⁰

Este tipo de experiencia, la considera el docente debido al resultado y proceso de si el estudiante supo comunicar su idea y desarrollo al utilizar sus habilidades y aptitudes, es por esta razón que se le da mayor valor a la expresión, que a la técnica, su forma y/o figura. En el caso de esta investigación, hablamos de la educación y su proceso de aprendizaje en jóvenes estudiantes (niños y adolescentes). Con los niños, debe fomentarse este tipo de experiencia para no desarrollarles experiencias paralizantes respecto a su manera y medios para comunicarse y expresarse. En el caso de los adolescentes, ayuda a que pueda concretar de manera más segura, por medio del incremento de estas habilidades que ya conoce o comienza a tratar de manera más específica como su manera de comunicación, en algunos de ellos su vocación y gusto por las artes como forma de expresión.

Esta experiencia estética a la que se refiere Hiriart, el investigador y profesor Howard Gardner lo denomina “*sensibilidad estilística*”. A esta sensibilidad la considera una categoría integral del pensamiento que lleva a cualquier encuentro artístico y no cierta clase de estrategia adquirida que utiliza el estudiante para complacer al profesor. Esta línea de investigación, alienta a afinar la definición de lo que se quiere dar a entender por competencia estilística; de qué modo se entiende y opera mejor el concepto y aprendizaje a fin de que se pueda medir el resultado de la investigación y como es que se interpretan los descubrimientos e incorporarlos a una visión más amplia del desarrollo artístico.¹¹

¹⁰ Hiriart, Hugo. *Los dientes eran el piano*. 37, 38 pp.

¹¹ Gardner, Howard. *Educación artística y desarrollo humano*. 36 pp.

Como se ha mencionado anteriormente, el aprendizaje es recíproco. Se habla de la metodología que utiliza un profesor para que su estudiante se enfrente a nueva información y tenga la habilidad para la expresión con distintos medios. El resultado final de dicho trabajo, motiva al docente a una introspección de lo aprendido por su estudiante. Esta autocrítica y auto observación hace que el docente descubra, desarrolle y actualice los métodos utilizados, ahí es donde está el aprendizaje.

Arnheim menciona que el aprendizaje no solo conlleva a la identificación de casos individuales, sino también el descubrimiento de funciones y propiedades. La práctica de la enseñanza y el arte nos permite la confrontación con experiencias que abruma, las necesidades psicológicas las cubren las artes, es por esta razón que se vuelven indispensables. Se da un valor a la expresión visual.

Parece se puede llevar una vida perfectamente útil sin preocuparse de los valores expresivos, estas en ocasiones solo se les condena como simple indulgencia en las sensaciones placenteras. Siempre se ha dicho que el arte expresa emoción mediante y por los estados emocionales. Es decir, transmite sentimientos y se debe a ellos. En la actualidad no gozan de una buena reputación. La persona emocional connota vaguedad de cognición, porque una persona que no conoce se apoya en el sentimiento. Las actividades basadas en esto levantan sospechas. Términos inútiles en la psicología general.¹²

Lo que se asigna como emoción, es una combinación de tres principales componentes:

1. Acto de cognición.
2. Lucha motivacional causada por la primera.
3. El resultado de ambas.

El hecho de que alguna actividad artística plástica como pintar, hacer un dibujo o escultura, no es ni más ni menos emocional que resolver un problema de otra asignatura como físico o matemático. Las obras representan experiencias, en el caso de los paisajes, naturalezas muertas o composiciones abstractas, sugieren distintas connotaciones, sin embargo, lo que tienen en común es el lenguaje artístico; es decir, la dinámica de distintas fuerzas dirigidas que se vuelven visibles a los ojos. El artista pone y expone un planteamiento por medio de la utilización de estas fuerzas, el profesor da los argumentos, motivación y guía para una adecuada expresión.

Es por esta razón que el docente debe ser competente en la utilización, comprensión, expresión y crítica de las distintas fuerzas, medios y modos de expresión. Aprender a mirar con sensibilidad, significa rendirse a la guía de las formas dinámicas y para convertir estas formas en expresivas, es necesaria la

¹² Arnheim, Rudolf. Consideraciones sobre la educación artística. 45-46 pp.

comprensión de distintos aspectos o fuerzas que conducen a la percepción y expresión. La manifestación plástica para algunas personas es sencilla ya que comprenden el dinamismo de la forma y no temen a la comunicación, para algunas otras personas es infrecuente esta experiencia ya que sus vivencias son de otro tipo y suprime este tipo de respuestas y expresiones.

Arnheim y Dewey, así como otros autores, consideran y mencionan que uno de los principales usos del arte, consiste en ayudar a la mente a enfrentarse a la imagen del mundo o de su entorno que va más allá de las imágenes ópticas. Una razón importante por la que es necesario incluir esta asignatura en las escuelas. El arte facilita la clasificación, identificación, sensibilidad, expresión, comunicación. En lugar de sentimiento Arnheim prefiere llamarlo intuición y la considera como una habilidad mental enfocada sólo para la percepción sensorial.

Fomentar la intuición de la percepción es la manera más adecuada para que la mente explore y comprenda el mundo. La intuición perceptiva y los aspectos intelectuales se necesitan de manera constante. Es en el proceso creativo que el artista demuestra la comprensión de todos los significados de los objetos o sucesos que representan y expresa en su obra o trabajo plástico para que su trabajo no parezca un mero accidente. En cada asignatura, en cada proceso se obliga al intelecto e intuición a interactuar.¹³

1.3. Metodologías de enseñanza enfocadas a las artes.

La enseñanza y planeación del currículo influye en el aprendizaje del estudiante. No solo debe saber crear formas artísticas, debe desarrollar sus capacidades para la percepción estética, entender el arte como fenómeno cultural, aprender a ver formas visuales, expresar su ideología, pensamiento y sentimiento, así como saber analizar y ejercer una crítica respecto a lo que se ve. En el desarrollo de todas estas habilidades es donde se conjugan diversas teorías y conceptos que ayudan a entender el proceso de aprendizaje que pasa no solo en el estudiante, sino en el docente en el momento de desarrollo. El aprendizaje no es estático.

Lo que el estudiante aprende, contribuye al desarrollo de estructuras referenciales que le ayudan a crear expectativas de aceptación o rechazo de su entorno. El docente debe concentrarse en la manera para ampliar el concepto que se muestra y como es que afecta a otras partes.

¹³ "Los valores de la expresión". Arnheim, Rudolph. *Op cit.* 43-51pp.

Las formas visuales tienen tres distintos caracteres y deben sensibilizarse las tres. Algunos de los estudiantes de acuerdo a su forma de expresión y habilidad, se identificarán o podrán desarrollar algunas de ellas:

- *Carácter pictográfico.*
Este tipo de carácter, se concentra principalmente en el desarrollo y formas de expresión plástica de los niños ya que sus ideas son más claras en el papel que en la realidad y es por esta razón que se utilizan como un instrumento de análisis. En este caso, niño utiliza formas visuales consideradas “suplentes” a la idea o concepto que intenta expresar.

- *Carácter representativo.*
En este carácter, se crea la ilusión del mundo visual en el que se desarrolla, es decir, pretende la mimesis. Este tipo de formas son mucho más complejas porque se enfrentan a hechos gráficos como la perspectiva, luz o color. Por medio de este carácter, el estudiante comienza a resolver conflictos utilizando nuevos medios. La expresión ya no se concentra sólo en los niños, ya se trabaja en adolescentes y adultos.

- *Carácter expresivo.*
Se debe prestar atención al objeto de acuerdo al carácter emocional o sentimiento que se provocó al verlo. No todos los estudiantes serán capaces de eso, es por esta razón que se desarrolla su percepción visual. Por medio de la utilización de este carácter, el estudiante debe aprender a inventar, organizar y alterar las formas imitativas de su alrededor. Al igual que en el punto anterior, ya no pertenece sólo los niños, ya se puede notar en los adolescentes y adultos.

En la siguiente tabla, se recopila algunas de las ideas más importantes de los principales autores respecto al aprendizaje de las artes y sus distintos métodos de expresión. Son aspectos que deben ser considerados con importancia ya que forman parte de la enseñanza artística en distintas formas y metodologías. Cada una de las ideas, son referencias ya que en cada una representa un concepto distinto respecto al desarrollo del estudiante y cómo es la evolución de la percepción para la adecuación plástica.

El docente, al momento de conocer estas teorías, puede planearlas, saber desarrollar en relación con la situación, su distinta forma de aprendizaje que observe en los estudiantes y de esta manera acercarse de una manera más completa a su estudiante.

Metodologías de enseñanza en las artes.

AUTOR (Autores)	Definición.
Rudolph Arnheim	<ul style="list-style-type: none"> - El niño dibuja lo que ve, no lo que sabe. - Es importante la teoría de la Gestalt. - Se ofrecen “sustituciones locales”, es decir, soluciones a problemas de dibujo.
Alschuier y Hattwick	<ul style="list-style-type: none"> - Los rasgos de personalidad se desarrollan cuando se trabajan desde niños la pintura. - El arte es una manifestación de la personalidad. - Se utiliza el arte como terapia.
Goodenough y Harris	<ul style="list-style-type: none"> - La expresión artística es utilizada de manera psicológica. - Los dibujos que se realizan, la cantidad de detalles utilizados, demuestran la madurez intelectual y formación de conceptos. - Se pone un mayor énfasis en el análisis y expresión del dibujo de la figura humana.
Norman Meier	<ul style="list-style-type: none"> - La mitad del talento artístico, es por herencia (es decir, es visto como un don). - La otra mitad del talento artístico, es por el entorno (o educación); habilidad manual, la perseverancia, inteligencia, percepción, imaginación y juicio estético.
Viktor Lowenfeld	<ul style="list-style-type: none"> - Se divide en seis estadios, los primeros cinco se desarrollan en las distintas etapas de la infancia hasta llegar a la adolescencia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Garabatos. 2. Presquemáticos. 3. Esquemáticos. 4. De grupo. 5. Razonamiento. 6. Adolescencia. - La expresión artística es importante debido a que desarrolla la salud mental, autoconcepto y creatividad. - Debe desarrollarse un individuo háptico (es decir, hacer la interacción como participante del aprendizaje).
Herbert Read	<ul style="list-style-type: none"> - La aportación del aprendizaje y desarrollo plástico, debe conseguir un fin. - Se cultiva la sensibilidad entrando en contacto con el medio. - El aprendizaje debe ser para personas hápticas. - Sus pruebas son resultados de analogías y no de experimentación.
Mc Fee	<ul style="list-style-type: none"> - Se concentra en la práctica del arte apoyándose en la ciencia de la conducta. - Deben incluirse conceptos interdisciplinarios. - En el aprendizaje artístico, influye la disposición del niño, su entorno psicológico, el manejo de la información y sus habilidades de delineación.
Vygotsky	<ul style="list-style-type: none"> - Es aplicable la psicología del arte.

	- Los procesos mentales son implicados en la creación.- Los instrumentos que se encuentran en el medio, amplían sus habilidades mentales (concentración, atención, memoria, etc.).- La actividad práctica, se interioriza en aspectos más complejos.- La ausencia de las herramientas del medio, fomentan un pensamiento abstracto.

Dichas teorías siguen vigentes, algunas sufren pocas modificaciones ya que se actualizan tomando en cuenta principalmente al entorno y los medios digitales. La importancia respecto al aprendizaje se vuelve relativa y no todo recae en el curso, sino también del profesor, los objetivos, experiencias y sus estudiantes. El docente debe desarrollar la “masa crítica” (o desarrollo de capacidad intelectual) de cada uno de sus estudiantes.

No todos los esquemas de clasificación son válidos, el profesor debe reconocer cuál es el que cumple y adecua con los aspectos que pueden considerarse de importancia debido a su adaptación y definición de ideas y/o objetivos. Utilizando los distintos niveles de descripción en la enseñanza; del nivel conceptual, la manifestación y hasta el de la operación.¹⁴

Mediante la metodología elegida o utilizada, se pretende desarrollar la observación, recuerdo, asimilación analítica y sintética de la forma, sus elementos morfológicos y sintaxis. En el momento de la representación, el estudiante debe tener la capacidad de tener un juicio crítico-artístico y valorativo de los objetivos de una obra, trabajo plástico y/o visual. Debe “saber observar” y expresar gráficamente lo observado.

Los objetivos deben permitir:

- Desarrollar la percepción (proceso metodológico afectivo)
- Aprender a ver (proceso sensitivo)
- Aprender a observar (proceso cognitivo)
- Aprender a representar (proceso experimental)
- Aprender a reforzar lo representado (proceso proactivo)
- Desarrollar la creatividad (proceso creativo)
- Aprender a ser (proceso ontológico-integral)

La relación enseñanza-aprendizaje, debe ser una relación activa, dialéctica, práctica y crítica. Debe hacerse no solo por la naturaleza o vocación del estudio, sino por las exigencias de la sociedad que constantemente evoluciona desde el saber en general, hacia el saber hacer.

¹⁴ Mc. Kenzie, Eraut y C. Jones. *La enseñanza y el aprendizaje*. 9-33 p.

El conocimiento práctico no debe darse de hecho en el teórico ya que los acontecimientos se conocen y complementan mediante la acción. Esto es algo que los docentes necesitan conocer, desarrollar y entender bien, para saber en el contexto si las decisiones que están considerando tienen o no sentido. El entender los procesos creativos y técnicos, transmite no solo con imágenes, sino con experiencias personales y ejecución. Los métodos utilizados, definen los marcos mediante los cuales interpretamos al mundo. Estos son los inicios del nuevo milenio.

1.4. Alto a las experiencias paralizantes.

En la enseñanza de las artes, el docente debe tener cuidado con ciertos activadores y desactivadores que se fomentan en el estudiante. Principalmente con las *experiencias cristalizantes* y las *paralizantes*.¹⁵ Este tipo de experiencias son puntos clave en el desarrollo de talentos y habilidades de una persona. La mayoría de las veces, estos hechos se producen en la temprana infancia, pero pueden presentarse en cualquier momento de la vida.

Las experiencias cristalizantes son aquellas que encienden una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. De manera contraria, las paralizantes son aquellas que cierran la puerta de las inteligencias. Estas siempre van acompañadas de culpa, temor, ira y vergüenza, es por esto, que estos sentimientos no permiten en un amplio desarrollo. Si alguna vez un docente humilla a un estudiante frente a sus compañeros cuando muestra una creación artística durante una clase de arte, quizás esto fomenta a que se cierre a su desarrollo artístico.

Como ejemplo de experiencia cristalizante, está el artista *Javier Marín*, se dice que desde niño mostró habilidades y aptitudes para las artes, principalmente para la escultura. Es entonces que sus padres le instalaron su propio taller de escultura para ser hoy en día es uno de los artistas más importantes de México.

Existen otros factores o influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo del aprendizaje. Algunas de ellas son:

- ✓ *Acceso a recursos o mentores.*
Si la familia no tiene tantos recursos y esto no le facilita la obtención de materiales que le fomenten un amplio desarrollo de su aprendizaje.

- ✓ *Factores históricos-culturales.*

¹⁵ Ambas experiencias son procesos clave en el desarrollo de las distintas inteligencias. Las experiencias cristalizantes es un término que se origina en 1980 con David Feldman y que Howard Gardner y sus colegas se dedicaron a desarrollar.

Si el estudiante demuestra cierto interés y aptitud o “inclinación” por un tema que es de actualidad y esto lo ayuda a un fácil desarrollo.

✓ *Factores geográficos.*

Depende de la ubicación y punto geográficos en el que se nació. Si se nació en una granja, en un pueblo, en una ciudad, se desarrollan ciertas habilidades, aprendizaje, conceptos y criterios que pueden o no ser favorables para ciertas experiencias educativas.

✓ *Factores familiares.*

Si el estudiante quería dedicarse a las artes y la familia no lo permitía.

✓ *Factores situacionales.*

Si el estudiante tiene que cuidar de su familia, esto hace que tenga poco tiempo para desarrollarse en áreas de su interés y vocación.¹⁶

El autor Howard Gardner consideró distintos factores, limitaciones o propensiones que guían o restringen al estudiante que dependen de la situación. La *limitación Kantiano-einsteiniana*, la considera de gran fuerza. Esta es la necesidad de conceptualizar al mundo en distintos términos como objetos, espacio, tiempo, causalidad e incluso su importancia en término de cómo se concibe al mundo. Kant postuló la centralidad de estas categorías de conocimiento, Einstein hace que exista una reflexión respecto al cambio de estos conceptos por medio de las investigaciones científicas.

Gardner expone cuatro teorías de limitación en el aprendizaje, las cuales son:

1. *Limitaciones ontológicas.*

Son aquellas categorías particulares de objetos y entidades que existen en el mundo y los límites del conocimiento. Los objetos se definen y se reconocen de determinadas formas, pertenecen a ciertas categorías tales como tangible e intangible, vivo o no vivo, sentir o no sentir. Una vez que se analiza de esta manera, es posible cierta clase de clasificación, agrupación y comparación mientras que otras excluyen o movilizan a otras a través de distintos ámbitos donde es esencial la metáfora.

2. *Teorías limitadas.*

Son una consecuencia de la relación con el mundo y los objetos en particular que ha construido. Este tipo de limitación es principalmente en la etapa de la niñez, es cuando el niño comienza a formular teorías básicas

¹⁶ Amstrong, Thomas. *Inteligencias múltiples en aula*. 41, 42 pp.

respecto del mundo físico y social. Estas afectan a los seres humanos de manera similar.

3. *Limitaciones contextuales.*

Este tipo de limitación refleja elementos particulares en el trasfondo personal del estudiante. Se consideran aspecto étnicos, de clase social, los estilos de los padres y valores, que son los que afectan las clases y las asignaturas con las que se relaciona. Muestra el compromiso, las preferencias y patrones que aplica en sus asignaturas.

4. *La intensidad, la tendencia y el estilo.*

Estas son marcadas limitaciones que pueden descubrirse en el estudiante. Son las que diferencian a los humanos dentro y a través de las culturas. Un tipo de limitación, incluye lo que es la intensidad del procesamiento de la información y estilo. Los estudiantes muestran distintas gamas, grados y clases de inteligencia incluso cuando desarrollan modos característicos de enfocar los problemas o desafíos.

Este tipo de tendencias, de limitaciones, quedan expuestas principalmente en las escuelas, ya que estas son capaces de provocar problemas o proporcionar oportunidades. Todo depende del perfil cognitivo y estilístico del estudiante, las exigencias del tema y la manera en la que se presenta.¹⁷

2. Valores de aprendizaje enfocadas a las asignatura artística.

Los estudiantes pasan por distintos tipos periodos de aprendizaje a lo largo de su vida, según Gardner son tres los periodos. El *primero*, es el *aprendiz intuitivo*, es el que a menudo se conoce como el aprendizaje natural el universal o el ingenuo. Este periodo se concentra principalmente en la etapa infantil ya que los niños son extremadamente dotados para poner atención y aprender el lenguaje y los distintos sistemas simbólicos. En los primeros años de vida desarrolla teorías acerca de las personas y mundo que lo rodean. La *segunda etapa* de aprendizaje corresponde desde la edad de siete hasta veinte años aproximadamente. Es este periodo que se intenta dominar la escritura, la lectura, los conceptos y las formas principales de la escuela o institución. De alguna manera no muestra resultados pero responde a estímulos cuando se abandona el aula. En la *tercera* etapa conocida como *experimento disciplinar* o *especialista*, se refiere al individuo que

¹⁷ Gardner, Howard. *La mente no escolarizada*. 112- 113 pp.

ha dominado los conceptos y habilidades de un ámbito y sabe aplicar ese saber en nuevas situaciones.¹⁸

Son cuatro las bases universales de la educación, las cuales en esta investigación están pensadas, desarrolladas y enfocadas para la enseñanza y sensibilización de las artes:

1. Conocimientos
2. Habilidades
3. Actitudes
4. Valores

2.1. Conocimientos: la base de la comunicación.

La formación de *pensamiento* denota diversos modos en las que las cosas adquieren significado para el individuo. El pensamiento es específico, va a voluntad y está equilibrado con factores fáciles, fértiles y profundos. Es aislado de la observación, memoria, imaginación y juicios de sentido común sobre personas y cosas. Su formación es de manera indirecta.

Dentro de la formación, diversas competencias fomentan su desarrollo como el de la *curiosidad*. La curiosidad es uno de los factores clave de la ampliación de la experiencia y obtención del conocimiento, ya que se convierte en pensamiento reflexivo. Las primeras manifestaciones se separan del pensamiento, se influye constantemente de los estímulos sociales. ¿Qué?, ¿Por qué?, estas son las principales preguntas para una conciencia racionales. Al elevarse del nivel orgánico y social, se convierte en intelectual ya que se vuelve interés porque el individuo curioso, se preocupa por la obtención de una respuesta.

Las ideas son sugerencias. Las sugerencias dependen de la persona a quien va dirigida. Pueden volverse un obstáculo debido a la secuencia lógica o pueden fomentar facilidad o rapidez (ya que de esta forma nos producen reflexión, reflejo, reacciones o juicios). Las sugerencias dependen de su variedad y alcance, provocan plenitud, reflexión, respuesta o profundidad. El orden ayuda a la concentración, a no distraernos. A medida que se desarrolla la curiosidad intelectual, la conexión con la acción abierta se vuelve indirecta e incidental.

El docente tiene las capacidades para planear, desarrollar y llevar a cabo metodologías y ejercicios específicos ya que es un estudioso de las condiciones que modifican las direcciones que se expresan de las capacidades intelectuales. Toma en cuenta diversos factores y hábitos para influir en el aprendizaje.

¹⁸ Gardner. *Op cit.* 22 p.

Debe tomar en cuenta que el estudiante se influencia de *hábitos* y que estos hábitos pueden ser:

- ✓ *Ajenos*. En estos influyen los padres, amigos, maestros, etc. En el caso de las clases, influye lo que es la personalidad del maestro y la materia que imparte.
- ✓ *De las materias*. La naturaleza de materia, ya sean teóricas, prácticas, teórico-prácticas, tecnológicas (sociales, humanísticas, biológicas).¹⁹

Joseph Beuys consideraba que el tipo de pensamiento correcto adquiere la cualidad humana del hallazgo de la forma. Los conceptos de *pensar*, *sentir* y *querer* están en relación con su *teoría de la escultura*.

- El pensamiento está representado por la forma y figura.
- El sentimiento está representado por el movimiento o ritmo
- La voluntad, por la forma caótica de la expresión.

Todo esto pasa por un proceso caótico de la voluntad del pensamiento, que se traduce en acción y esta a su vez, en un objeto. Como Beuys considera que el arte está ligado a la vida, deduce que el ser humano es artista por excelencia y que este debe ser un ser maduro capaz de configurar su entendimiento para un modo creativo identificándose en todos los sentidos y posibilidades de expresión. No importa el tipo o resultado de su producto, lo que importa es que haya expresado.

Dewey, así como Beuys considera importante que el docente fomente y valore el *pensamiento reflexivo* en el estudiante. El pensamiento es una corriente incontrolada de ideas de manera automática. Estas ideas pueden ser imaginarias o hechas de manera de creencia, el problema es que cuando son de tipo, no se puede llegar a la conclusión de si está bien fundada o no. El pensamiento reflexivo es de manera consecuente y determina en un resultado o conclusión.

Existen dos fases importantes dentro del pensamiento reflexivo.

- ✓ La primera es conocida como el *estado de duda*, vacilación, perplejidad o dificultad mental en la que se origina el pensamiento. Este estado tiende al descubrimiento de hechos que sirven a un objetivo. Tiene arranque en una situación que puede denominarse “bifurcación de caminos” que lleva a la segunda fase.
- ✓ La segunda fase es conocida como *acto de caza*, de búsqueda, investigación. Aquí es donde se encuentra el material adecuado que ayuda a esclarecer la duda y disipa la perplejidad. Exige una solución para que

¹⁹ Se debe tener en cuenta que no todas las materias teóricas pueden proporcionar sabiduría y que muchas materias prácticas pueden volverse mecánicas.

sea un factor orientador y estabilizador en este proceso reflexivo. La naturaleza del problema determina la finalidad del pensamiento y este a su vez controla el proceso de pensar.²⁰

Para desarrollar este tipo de pensamiento, el docente toma en cuenta sus funciones esenciales de pensamiento reflexivo. Estas funciones se dividen en cinco, las cuales son:

1. *Sugerencia.*
Es donde se plantea una idea que nos motiva e incita a tener un proceso donde busquemos una posible solución.
2. *Intelectualización.*
Se ve que es lo que se hará con ella y como es que se va a utilizar. De esta dificultad o perplejidad que se ha experimentado durante el proceso de un problema que se intenta resolver. Se plantea una pregunta para que se pueda buscar su respuesta.
3. *Idea conductora o hipótesis.*
Esta hipótesis surge de la observación. En este momento la sugerencia deja de ser una posibilidad y se convierte en probabilidad o medida.
4. *Razonamiento.*
Surge la elaboración mental de la idea, se deduce y se deja de suponer.
5. *Comprobación de la hipótesis.*
Se comprueba la idea mediante la acción realizada o imaginada.

Cada una de las etapas hace referencia a diferentes tiempos (futuro, presente, pasado) y pueden ampliarse en sus fases. El docente debe saber aplicar y reconocer estas etapas en el estudiante para una mayor aproximación y motivación individual del estudiante.

La *inteligencia cualitativa* se desarrolla principalmente en el área productiva. El estudiante desarrolla la capacidad de experimentar cualidades que constituyen una forma comprometiéndolo de esta forma a utilizar el lenguaje de forma artística, poética y sugerente, para que vaya más allá de la forma y obra que contempla e influye.

Debe motivarse a los estudiantes a poner atención en este tipo de desarrollo ya que puede y tiene la capacidad de describir de forma adecuada las cualidades que constituyen la forma visual y no solo portarse sensibles al carácter visual o plástico, tiene la sensibilidad para describir formas, composiciones y significaciones de lo que está viendo y sabe. De esta manera aprende a utilizar el

²⁰ Dewey, John. *Como pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo.* 50 – 61 pp.

lenguaje de las artes para sugerir cualidades y ofrecer apuntes que permitan que un observador más ingenuo encuentre un sentido a la obra.

2.2 Habilidades: el dominio productivo.

En la educación, existen tres principales habilidades que el docente debe tener en cuenta y hacerlas transdisciplinarias a su materia. Deben desarrollarse y fomentarse constantemente de manera adecuada en sus estudiantes, para que tengan la capacidad comunicativa y expresiva.

El primer tipo, son las *habilidades técnicas*. Estas se dividen en dos:

- a) Habilidades de pensamiento
- b) Habilidades de investigación

Las de *pensamiento* involucran en general, distintos conceptos y aspectos de tipo cognitivo, de síntesis, comprensión, crítica y aprendizaje.²¹ Las de *investigación*, reconocen cuando debe hacerse una cita o referencia de las ideas. Involucran las técnicas de otros, que tipo de fuentes de información deben citarse, la comprensión del plagio, elaboración de una bibliografía o cómo representar las referencias correctamente. Algunas de estas características son de tipo científico, pero la manera indagatoria que debe fomentarse, no sólo pueden aplicarse a las ciencias y elaborar una forma y motivación para la indagación en las artes.²²

El segundo tipo, son las *habilidades personales*. Estas se dividen en:

- a) Habilidades de comunicación.
- b) Habilidades de autocontrol.²³

Estas habilidades ayudan a desarrollar el propio potencial y la manera en la que el estudiante se desenvuelve, comunica y expresa con su entorno. Desarrolla puntos sobre la confianza en el trabajo propio, su voluntad de trabajar, su independencia, organización, integridad y sus códigos de conducta.

Por último, están las *habilidades sociales*.

Estas reconocen en el estudiante cómo se desarrollan y contribuyen con un grupo o equipo (a la sociedad en la que viven), resuelven conflictos, respetan, trabajan en colaboración, reconocen y formulan su crítica hacia el trabajo de otros.²⁴

²¹ Véase Tabla 1 de definición de conceptos de cada uno de los verbos de la Habilidad de Pensamiento, en Anexos.

²² Véase Tabla 2 de definición de conceptos de cada uno de los verbos de la Habilidad de Investigación, en Anexos.

²³ Véase Tabla 3 y 4 de definición de conceptos de cada uno de los verbos de la Habilidad de Comunicación y Autocontrol (respectivamente), en Anexos.

²⁴ Véase Tabla 5 de definición de conceptos de cada uno de los verbos de la Habilidad Social, en Anexos.

Hablando de las habilidades específicas en el arte, estas consisten principalmente en lo que es el *dominio productivo* y la *naturaleza del material*, refiriéndose principalmente a los modos visuales de producción artística.

En el área artística, existen dos principales modos de *dominio productivo*:

✓ *Representativo.*

Este es el resultado de la transformación de una idea, imagen o sentimiento (privado), en un material (público). En este modo pesa más la intención. El hacedor de imágenes se enfrenta a la idea de la transformación de una idea, sentimiento o concepto en una forma visual con desarrollo de un material. El material solo es un medio más.

✓ *Expresionista.*

En este modo de producción, se descubren formas que van apareciendo debido a la actividad de la mano y el ojo. Los esfuerzos no se dirigen a que la imagen en sí tenga una forma o sea realista, sino que el desarrollo de esta práctica lo estimule en cuanto a la huella del material. Las proporciones y los patrones de movimientos se alteran. Se descubren formas mediante el proceso. Lo llevan a cabo principalmente niños de dos a cuatro años, sin embargo, algunos pintores como Joan Miró y Paul Klee utilizan este método.²⁵

En el caso de la naturaleza del material y la habilidad a emplear y desarrollar con esta, el docente debe tener presente como este influye en la obra del artista o productor, en distintos sentidos. La naturaleza del material afecta en el carácter visual, táctil, su habilidad y percepción debido a los límites que se presentan en el momento de su utilización y aplicación. Afecta al producto final en la peculiaridad, originalidad o “aura” de la pieza así como la posibilidad de una satisfacción de sensibilidad de manera visual, perceptiva y personal en el momento creativo.

El autor Rudolph Arnheim explica que en el momento en el que se dibuja, se enfrenta la importante tarea de transformar objetos percibidos en una superficie bidimensional. El estudiante debe aprender a crear la ilusión de tercera dimensión en una superficie bidimensional (perspectiva, diferenciación y utilización de valores, aplicación y manejo de luz y sombra, etc.).

²⁵ Klee creía que la mano era conducida por una voluntad remota desempeñada por el inconsciente, intuición o espíritu. “Los juegos del arte” le llamaba. Jove Pérez, Juan. *Iniciación al arte. Propuesta de un modelo didáctico centrado en los procesos de producción*. 13 pp.

Existen diferentes aspectos productivos en el aprendizaje del arte, Según Elliot Eisner, existen tres diferentes *habilidades* en el desarrollo del estudiante:

- ✓ La habilidad del material
- ✓ La habilidad de percepción.
- ✓ La habilidad para la creación (orden espacial, estético y expresivo).²⁶

Respecto a la primera habilidad, lo que es la utilización de los materiales y cómo influye en la creación, proceso, expresión y percepción personal del alumno, se han desarrollado distintas teorías. Las siguientes habilidades, se relacionan de manera constante. La *creación* o *producción* de imágenes, consiste en la organización de formas visuales concretas donde se presta atención al conjunto de relaciones entre ellas. Desarrollan el tipo de visión y construcción del estudiante para alcanzar los objetivos estéticos, expresivos, creativos y reflexivos. El estudiante debe aprender a observar de manera holística el seguimiento de una obra respecto a sus aspectos formales. La capacidad creadora depende de la otra habilidad que es la de *percepción*, principalmente del contexto de sus posibilidades visuales. El manejo y entendimiento del material es sólo un medio o herramienta que facilita la expresión y la capacidad de invención de esquemas para la realización de imágenes, ideas o sentimientos.

La imagen y su percepción se relacionan mucho con los psicólogos de la Gestalt, ya que estos desarrollan más a fondo el concepto de percepción. Estos teóricos, sostienen que las personas que van madurando, aumentan su capacidad de identificar y discriminar las cualidades que constituyen su entorno. Puede verse el desarrollo de percepción y comparar o contrastar cualidades que constituyen el entorno. El estudiante (el niño), dibuja lo que sabe en lugar de lo que ve, sustituye el conocimiento intelectual por el sensorial.

Esta forma de ver, esta manera de proceso o modo creativo presupone una *libertad*. Beuys considera que el hombre no es creativo en muchos aspectos, uno de ellos es en el aspecto social, pero en el modo creativo si es libre (este es el punto de partida para su concepto de escultura). La libertad debe ser accesible, esta conforma una idea que puede ser puesta en duda, es una manera de huir a su modo virtual. La libertad implica la manera de hacer algo de distintas maneras sin importar cuales sean. Deben aceptarse todas estas formas de creatividad. La gente tiende hacia algo materializado que se forma desde la esfera de su

²⁶ Eisner, Elliot. *Educación la visión artística*. 68 p.p.

pensamiento. Por medio de este resultado es que se relaciona el recuerdo, a la imagen.²⁷

Es importante para la enseñanza, este tipo de competencia docente. El docente es el facilitador, es el que ayuda a que el estudiante vea y desarrolle todas las cualidades, intuiciones y habilidades. Debe ser un buen guía para obtener resultados variables, expresivos y únicos ya que tiene la capacidad de manejo del material, la capacidad de técnica, la utilización de esquemas y comprende la creación de la totalidad visual. Se da cuenta de manera automática como es que el estudiante utiliza y emplea su capacidad de conocimiento a partir de las mejores decisiones.

En conjunto con estas habilidades artísticas y como resultado del proceso plástico, se producen experiencias significativas que se dividen en distintas dimensiones.

- ✓ *Dimensión experiencial.* Es el resultado de los procesos teóricos y productivos. Es decir, es lo que entendemos; cual es la percepción obtenida respecto a lo que la obra quiere provocarnos, cuáles son sus principales cualidades.
- ✓ *Dimensión formal.* Se compone de la dimensión y estructura de la obra. Se involucra la capacidad de observación, la organización de los elementos que la componen. Cómo es que está organizada la obra.
- ✓ *Dimensión simbólica.* Es la experiencia y percepción necesaria para reconocer, decodificar e interpretar la obra.
- ✓ *Dimensión del material.* Cómo el material contribuye y da significado a la obra.
- ✓ *Dimensión contextual.* Cómo es su devenir y tradición artística.

Los emocionalistas recusan la importancia de la memoria y raciocinio al hacer de los sentimientos los rectores de las manos y de la razón. Su ideal estriba en la catarsis o expresión visceral que convierte la obra plástica o visual, en una mera extensión de la subjetividad de su autor. La creatividad artística es una facultad íntimamente ligada con la personalidad del individuo cuya conciencia es factor principal. La expresión plástica hecha de manera inconsciente, para algunos es lo más valioso de una obra, es visto como lo que el artista deposita en ella sin saberlo ya que es la que nos recuerda sensaciones, sentimientos, pensamientos o fantasías. Existe como base biológica de la expresión, la intención de producir a escala humana todo producto de uso.

²⁷ “Yo no soy un profesor que le diga a sus alumnos que solo piensen. Yo les digo, “actúad”, “haced algo”: pido un resultado. Este puede tener distintas formas. (“Una entrevista con Joseph Beuys por Willoughby Sharp.” Kluster, Bernd. *Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas*. 43 -54 pp.)

Para algunas personas, es más fácil apreciar la creación que lograrla, este tipo de personas críticas, pueden ver la calidad de la creación, la materialidad del arte. Esta diferencia perceptiva, es la que el docente adecua en el estudiante y en su proceso de aprendizaje. El estudiante no sólo debe ser capaz de expresar plástica y visualmente. Debe formar un juicio o criterio respecto al proceso creativo y sus resultados. Saber comunicar esos conceptos formulados. El reto del profesor es lograr un acercamiento con el acabado de una pieza u obra por medio de los elementos formales y expresión plástica. Por mucho tiempo, este proceso final y acabado perfecto de la obra fue todo un paradigma académico.

El artista Joseph Beuys como creador de imágenes y docente, elabora un concepto respecto a lo que es la producción, configuración y formación de una idea:

“Hay una energía indeterminada que recae sobre el momento del cambio hacia la obtención de una forma diferente, eso es un proceso. Se trata de una ley muy sencilla: tomo un material amorfo como la grasa o el barro y mediante un movimiento determinado doy lugar a una forma. Es también importante que esa forma mediante un movimiento puede ser llevada a la indeterminación”²⁸

En la creación, no solo presupone cosas como el talento, intuición, imaginación y esfuerzo, esto se amplía a la capacidad de organizar material de otros campos sociales relevantes. Se investiga la capacidad para “organizar” el material, es decir, la coordinación y habilidad personal y motriz que una persona “no artista” es capaz de desarrollar (esto se presupone debe tener cualquier persona) sin agotar su actividad creativa expresiva y aplicada.

Esta ideología de Beuys, podemos relacionarla con los conceptos del psicólogo ruso S. Rubinstein, que considera que los inconformismos, las ansiedades y los conocimientos, se convierten en un impulso de producir obras (intangibles o tangibles). Este tipo de impulso es el que empuja a una personalidad a que se determine en un género y/o estilo artístico. El artista produce distintas modalidades hasta que elige una de acuerdo a su satisfacción. Muchos de ellos pasan varios años en este proceso, esta búsqueda y en ocasiones toma toda su vida. Este proceso de maduración es cuando el artista idóneo encuentra una versión con la que de verdad se identifique (por lo regular esto toma alrededor de unos diez años de constante producción, en donde este proceso de tiempo el artista fue encontrando avances, afinaciones y enmiendas). Así que con el tiempo y sucesivas obras, el deseo de crear se vuelve un acto volitivo. Esta llega a su culminación cuando aparece la primera solución importante.

²⁸ Kluster, Bernd. *Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas*. 16 pp.

Rubinstein maneja el concepto de “Serendipity”²⁹ en el arte y como es que por esta razón muchos artistas se dedican a encontrar y no a buscar (aunque todo encuentro presupone una búsqueda inconsciente). Cuando un artista encuentra “el hilo negro de su obra”, de su “arte”, suelen cosechar éxitos difíciles de asimilar y cuando el artista cae en estos, se detiene su proceso creativo, lo que equivale a renunciar del compromiso de sí mismo. Es vital la reflexión del artista.

El profesor en la enseñanza media superior, es observador y sensible al medio que le fomenta al estudiante. Comienza con el impulso creativo que motivará a algunos de sus estudiantes a encontrar y desarrollar sin problemas un estilo o técnica personal en algunos casos. Otros, sólo desarrollarán ciertas habilidades comunicativas por medio de las imágenes o medios plásticos. Es por esto que es importante fomentar el juicio, pensamiento y conocimiento de las artes, de esta manera el adolescente podrá ser más crítico y tener una mayor comprensión con las imágenes de su entorno. También no puede dejarse de lado a aquel estudiante que simplemente trabaje y encuentre por medio del “Serendipity”.

En el momento en el que el docente descubre o ve el desarrollo generacional o individual del estudiante, es cuando descubre la influencia que puede tener sobre las futuras generaciones de artistas. Aquí es cuando se hace recíproco el conocimiento, esta influencia y resultados son los que ayudan al profesor a tener una actualización constante de su área (conocimientos, medios y materiales plásticos y sus distintas metodologías de enseñanza).

2.3. Actitudes: estímulos y/o motivaciones.

Una actitud es un tipo de disposición adquirida que tiende a responder con una cierta consistencia emotiva a un estímulo determinado o a una clase de estímulos. Esta disposición funciona con cierta independencia de la naturaleza del estímulo. Las actitudes se especifican por sus:

- *Contenidos* (sociales, estéticos, etc.)
- *Signo* (positivo o negativo)
- Intensidad y estabilidad.*

La formación de actitudes constituye uno de los aspectos más importantes de la educación ya que se complementa con la motivación.

En estas disposiciones de la actitud, podemos ver que influyen lo que son el temperamento y personalidad del estudiante y también actúan de manera

²⁹ “Serendipia”: es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado. También se le conoce como casualidad, coincidencia o accidente.

viceversa. La actitud, el temperamento y la personalidad, muestran en el estudiante:

- ✓ Su imagen personal del mundo.
- ✓ La manera en la que se abordan los problemas, acertijos.
- ✓ Las clases de intereses que ha desarrollado.
- ✓ Las áreas que no consigue apreciar o teme.
- ✓ Modelos de aprendizaje que ha presenciado en su hogar.
- ✓ Modelos de aprendizaje adquiridos en la escuela.
- ✓ La cantidad de energía con la que dispone y los modos como la aprovecha y orienta.
- ✓ Su interacción con los demás.
- ✓ Demuestra la manera de cuando intenta aprender y desarrollar una nueva habilidad o descubrir un nuevo fenómeno.
- ✓ Cómo maneja y se desarrolla en el medio ambiente, en su entorno.

En el caso de la asignatura artística, Eisner nos menciona tres principales *actitudes* a desarrollar en el estudiante:

1) *Mentalidad abierta.*

Se debe desarrollar un hábito que deje de limitar la mente, que carezca de prejuicios, partidismos y considere nuevos problemas con los cuales enfrentara su realidad y asumirlos. Quitar esa pereza mental a la que se encuentra habituado, desarrollar constantemente su curiosidad y fomentar su comprensión por los nuevos temas y técnicas.

2) *Entusiasmo.*

En este caso, debe de fomentarse un interés en una causa u objeto para que el estudiante se lance a ello. Pueden ser de índole práctica o moral. Cuando el estudiante se encuentra absorto de un tema, el tema lo arrastra de manera natural, esto hace que sus preguntas sean espontáneas y aparezcan sugerencias. Este tipo de entusiasmo en el estudiante motiva a que realice nuevas investigaciones, trabajos o lecturas. Esta es de alguna forma la más difícil, siempre existe el entusiasmo del profesor a su materia y ese es el que debemos tratar de transmitir, despertar y desarrollar.

3) *Responsabilidad.*

Esta actitud siempre es vista como un rasgo moral y no intelectual. La responsabilidad es necesaria para adquirir un apoyo adecuado para

nuevos puntos de vista e ideas. Aquí se refiere al término de “intelectualmente responsable”.³⁰

2.4. Valores: su aplicación constante.

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su forma de ser y orientan su conducta ya que involucran sentimientos y emociones. Se jerarquizan por criterios de importancia dependiendo de la persona. Estos se aprenden desde una temprana infancia y cada quien le asigna un sentido propio de acuerdo a sus experiencias, conocimientos previos y desarrollo cognitivo. Lo que diferencia los valores entre actitudes y conducta, es que las actitudes son la disposición a actuar de acuerdo a las creencias, valores y sentimientos. A su vez, las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea.

La utilización de valores en los estudiantes, logra que tengan relaciones armónicas, respetuosas y tolerantes con su entorno; muestren solidaridad y empatía hacia las necesidades de otros; ejerzan su libertad con responsabilidad y justicia para que puedan reconocer las consecuencias de sus actos. La finalidad de la educación es contribuir a una mejor convivencia humana, es por esta razón que la educación no es neutral en cuanto a los valores. Siempre se educa en valores, solo que en ocasiones no se hace de manera explícita.³¹

En el momento de la acción de la docencia, se tienen en cuenta dichos valores humanos para que la enseñanza sea propositiva y se contribuya a la sociedad con estudiantes que aporten ideas, comentarios y acciones consideradas apropiadas al entorno.

La asignatura artística ayuda a desarrollar y fomentar estos valores, sin embargo también existen algunos que deben considerarse en esta naturaleza y desarrollarlos en el estudiante. Los valores visuales, perceptivos, creativos y críticos, deben ser complementarios a la sensibilidad, apreciación y expresión del estudiante.

Se dice que una persona es creativa cuando posee un espíritu despierto y rico en *ocurrencias* y *proposiciones*. El docente tiene conocimiento y capacidad para fomentar el interés personal de cada alumno para saber enseñarle las imágenes adecuadas para su desarrollo plástico personal. Enseñarle que no todo tema narra, como manejar las imágenes para una mejor comunicación y expresión, como es que se requiere de un estilo propio o una originalidad y que no todos los

³⁰ Eisner. El arte y la creación de la mente. 54 – 60 pp.

³¹ Tabla 6. Véase la definición de cada uno de los valores universales vistos por la SEP en Anexos.

artistas son creadores. Es por esto que no existen dos productos humanos completamente iguales, aunque tampoco enteramente diferentes. Debe saber apreciarse y motivar dicha diferencia y originalidad.

El trabajo artístico de cada estudiante, debe verse como una huella personal, como su huella digital, por ejemplo. Cada una esas obras es original y única. Se debe crear una consciencia acerca del arte personal y su expresión plástica reflexionándolo y dándole su debido valor de acuerdo a su producción, el trabajo, estética, función, durabilidad.

Decía Tolstoi respecto a sus alumnos, que el arte debe vivirse conjuntamente. El docente debe saber compartir vivencias, cultura, técnicas y procedimientos. Ir más allá de las meras apariencias, ser plenamente humanos y de paso algo artistas.

La función y desarrollo del juicio en la *actividad reflexiva* es una de las principales unidades que constituyen el pensamiento, su propósito es el de resolver un problema, ayuda a determinar qué tipo de discernimiento, opinión o resolución es que se va a realizar, debe ser pertinente al problema y bien discriminado. El docente, como ejemplo constante de valores y actitudes, debe fomentar en el estudiante un tipo de juicio considerado “sano”, es decir, debe desarrollar en el estudiante un sentido común, valores relativos como el de estimación, apreciación y evaluación. Se considera que una persona educada quien cumple con estos tipos de valores y juicios.

El estudiante debe aprender que la *opinión o crítica* no debe aprobar ni desaprobado la obra, solo debe ayudar a que otros vean la obra de manera más completa desde su punto de vista. Sabe expresar sus referencias estéticas desarrollar un juicio razonable y ofrecer argumentos. Debe ver con coherencia y apreciar relaciones entre cualidades que dependen de las cualidades que constituyen la inteligencia cualitativa. Este tipo de aprendizaje normalmente queda ejemplificado con el crítico de arte.

La *autocrítica* siempre ha sido importante, es por esto que debemos fomentarla constantemente en el taller de clases. La autocrítica podemos manejarla de diferentes maneras; puede ser tanto objetiva como subjetiva, decir, una cosa es lo que yo creo (subjetivo) que mis manos pueden (cuerpo, material) y otra muy distinta lo que mis manos cuerpo (material) pueden hacer (objetivo).

3. Columna vertebral de mi sistema de enseñanza: El Bachillerato Internacional (OBI).

La importancia de la mención de este tipo de sistema educativo, es debido a que la planeación y resultados de dicho proyecto, están basados en esto: el Bachillerato Internacional, conocido como BI o Programa de Diploma.

El objetivo principal del BI, es el de formar jóvenes en distintas partes del mundo, con características que les ayuden a que vean el aprendizaje como una manera motivacional, activa y constante no solo en el momento académico, si no a lo largo de su vida. Debe desarrollar distintos valores y actitudes que le ayuden a un buen desarrollo social en su entorno, es por esto que deben ser informados, solidarios, con intención, capacidad, compasión, respeto, y empatía para poder contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico.

Dicha organización participa y colabora con distintos gobiernos, organizaciones e instituciones escolares, para crear y desarrollar programas educativos exigentes con métodos de evaluación rigurosos. En el caso de México colabora con la SEP y con la UNAM (CCH) para un complemento educativo de sistemas. El objetivo principal de estos programas, es el de formar personas con mentalidad internacional que contribuyan a la formación y creación de un mejor entorno.³²

3.1. La primera base: el Programa de Artes en Programa de Años Intermedios (PAI).

Las artes en el Bachillerato internacional (BI), refuerzan las experiencias artísticas de cada estudiante, retomando el aprendizaje de años anteriores al BI. Que se consideran en secundaria y es conocido este sistema como Programa de Años Intermedios (PAI). El PAI equivale a cuatro años de escuela que serian los primeros tres años de secundaria y el primero de prepa o CCH.

- ✓ 1o de secundaria equivale a 1o PAI
- ✓ 2o de secundaria a 2o PAI
- ✓ 3o de secundaria a 3o PAI
- ✓ 1o de prepa o CCH a 4o PAI.

³² Véase Tabla 7 de definición de conceptos de cada uno de los verbos de los objetivos específicos del OBI en Anexos.

Durante estos años de aprendizaje, el estudiante habrá desarrollado conocimiento, comprensión conceptual, habilidades y juicios a través de unidades en las que se les motiva a la indagación independiente, transdisciplinaria y/o interdisciplinaria.

Los estudiantes que continúen en el Programa de Diploma, tendrán otros dos años en los cuales tendrán la base y se desarrollarán independientemente de manera plástica y visualmente. Tienen un enfoque específico de indagación y reflexión respecto a su trabajo personal que les motiva a una comprensión profunda de la función de las artes en su persona, la sociedad y su entorno. La expresión artística (plástica y visual), la reflexión, la evaluación, la colaboración y la comunicación son intrínsecas a lo que son las competencias, los principios y valores de la asignatura de las artes en el PEP, PAI y BI.³³

Los objetivos principales de la asignatura de las artes en los distintos programas, es el de desarrollar y tener la intención de que los estudiantes puedan trabajar en un futuro:

- La capacidad de comprensión de las artes como función para desarrollar ideas y poder expresar identidades personales, culturales y de entorno.
- Apreciación de la innovación de las artes y su comunicación a través del tiempo y las culturas.
- El estudiante pueda convertirse en un creador con capacidad reflexiva e informada en todo momento.
- Que experimente el proceso creativo del arte en sus distintas situaciones.
- Que el estudiante tenga la capacidad de explorar, expresar y comunicar sus ideas, pensamientos y sentimientos.
- Tengan la capacidad de indagar y pensar de manera más completa y eficaz.
- Desarrollen confianza y conciencia de sí mismos mediante el proceso y expresión artística.
- Que aprecien el aprendizaje y la apreciación por las artes para toda su vida.
- El conjunto de las materias artísticas con las que trabaja PAI, son las Artes Interpretativas como la danza, música y teatro y las Artes Visuales como el cine y artes visuales (como pintura, dibujo y fotografía, por ejemplo).

La intención de llevar la asignatura de artes en este periodo, es para intentar desarrollar sus habilidades más allá de la superficialidad y limitación que puedan presentar en su proceso de aprendizaje. Se les motiva a que tengan y desarrollen un tema personal y autentico para comunicar, expresar y aportar a su entorno. Desde el principio, a los estudiantes se les da la oportunidad de trabajar como si fueran verdaderos artistas y aprendan de este proceso productivo, plástico y crítico. El PAI considera que los estudiantes, al ser tratados como artistas desde el principio, se desarrollan distintas aptitudes que necesitan como el de la curiosidad, esta curiosidad se desarrollan no solo para sí mismos, si no en su entorno, este es

³³ PEP: Sistema previo a Programa de Años Intermedios, este se lleva a cabo el último año de primaria.

un factor que aumenta y motiva su capacidad de aprendizaje. Además de la curiosidad, se fomenta la iniciativa para la indagación y solución de problemas que se presenten en su proceso de aprendizaje.

Desde las primeras clases de arte, se orienta a los estudiantes a que desarrollen sus habilidades y competencias de interpretación, de creación y la presentación de una obra o trabajo plástico que demuestre y exprese sus pensamientos, sentimientos, experiencias e ideas. El perfil de la comunidad del programa de Diploma, debe estar presente en todo momento y de manera constante en la enseñanza y aprendizaje de las artes.

Las áreas de interacción son distintos contextos que ayudan en la planeación y le da una dirección a la exploración y acercamiento de los estudiantes con el arte. Estas variadas áreas, amplían las capacidades y conocimientos que los estudiantes desarrollan en su proceso de aprendizaje y distintas habilidades no solo de manera académica, sino también de distintas situaciones que se le suelen presentar en la vida, esto es lo que fomenta que el estudiante sea holístico. También la reflexión que debe presentarse de manera constante y de distintas formas, como la parte crítica, evaluación y autoevaluación entre sus compañeros, ayuda a identificar su proceso y organizar su propio aprendizaje.

Para el PAI, aprendizaje y desarrollo de las artes, no se consideran como un proceso lineal, debe permitir a los estudiantes, que se acerquen y accedan a la comprensión de las artes desde distintos puntos. Algunos de estos son:

- ✓ Observación
- ✓ Proceso plástico. Práctica, desarrollo de técnicas.
- ✓ Proceso crítico. Reflexión sobre obras, piezas y corrientes ya existentes.
- ✓ Proceso expresivo. Expresión personal.

La intención es que el aprendizaje y comprensión de las formas artísticas que se trabajan y desarrollan en el programa, se incluyan la aplicación de distintas habilidades, reflexiones, observaciones y acercamiento del contexto y de la cultura de una forma estética y artística. Esto les ayuda a tener un proceso artístico personal y original en todas sus distintas etapas creativas y plásticas. Se valora desde el comienzo del aprendizaje, el proceso plástico que tiene el estudiante, de principio a fin. Esto nos demuestra cómo es que se animó a acercarse a la producción y expresión del material y como se comunicó. El valor educativo de un trabajo artístico, se ve al situarlo dentro del contexto de su creación, es decir, el docente debe entender el proceso creativo del estudiante.

Objetivos específicos:

Existen distintos objetivos que se deben tener en cuenta en el momento de la planeación de las actividades para el aprendizaje de las artes. Esto se lleva a cabo en un modelo de organización llamado planificador. Antes de elaborar el planificador, el docente debe tener en cuenta para la actividad, diversos puntos como:

- ✓ La participación de los estudiantes de acuerdo a los objetivos generales y específicos que el docente busca en su aprendizaje.
- ✓ Las áreas de interacción deben ser un elemento principal en la planificación, enseñanza y aprendizaje de la asignatura artística.
- ✓ Tomar en cuenta y planear en todas las ocasiones, un enfoque interdisciplinario:
- ✓ La realización y/o trabajo para la evaluación final, aclarando desde un principio cada punto, criterio de evaluación y su nivel de logro.
- ✓ El desarrollo y proceso de su cuaderno de trabajo conocido como bitácora (durante todos los años del Programa de Diploma).

3.2. Los planificadores PAI: Mi principal ayuda en la organización.

El planificador del PAI, puede desarrollarse distintas maneras, abarcar desde un planificador por actividad, interdisciplinaria o general de un periodo. Este describe y desarrolla de una manera concreta además de que todo el contenido se trabaja reflexivamente y constantemente en el estudiante. Se resumen cuales serán los principales elementos para la elaboración de trabajos.

Incluyen cuatro pasos:

1. Conceptos

Este primer punto, es importante definir y establecer lo que es la idea principal de la unidad o trabajo en el que se va a definir su profundidad del aprendizaje. Esta idea, debe ser bien planeada y desarrollada por el profesor ya que debe fomentar y establecer en el estudiante un aprendizaje perdurable. Establecen un vínculo entre distintos datos, significados, competencias y habilidades que deben fomentarse en el estudiante

Para el desarrollo de esta idea, debe tomarse en cuenta los conceptos a trabajar. Estos conceptos, son de naturaleza atemporal y universales, es por esta razón que se debe reconocer su importancia. Son los que surgen de los contenidos de la asignatura y/o de sus características y procesos. Debe aclararse que los conceptos no son habilidades ni competencias, el PAI presenta esto como una teoría, un principio, generalización o proceso que se seguirán. Se recomienda

hacer una lista o mapa mental de los principales conceptos para que de esta, se reflejen los subyacentes o generales, es decir, que es lo que se espera que los estudiantes aprendan, recuerden, indaguen y apliquen a largo plazo de manera autodidacta e independiente. El concepto termina consignándose en un enunciado, así queda claro y específico desde un principio.

2. Areas de Interacción

Las áreas de interacción ofrecen distintos contextos para el aprendizaje. Se utilizan para hacer pertinente el contenido de la unidad de los estudiantes. Es recomendable utilizar y elegir siempre solo un área para cada unidad o trabajo. El área principal y la que se utiliza constantemente, es la de aprender a aprender, ya que esta presente en todas las unidades. Las demás perspectivas de las áreas de interacción siempre ayudan al docente a obtener un enfoque distinto. El docente elige el área de interacción tras tomar en cuenta distintos factores como el de la filosofía de la institución o la expectativa de aprendizaje.

Cuando se decide e indica en el planificador cual es el área de interacción, en la que se enfocará en la unidad, dicho enfoque es una guía y/o indicación en el área de interacción con el que se va a guiar al estudiante. Son elementos que ayudan a organizar, fortalecer, ampliar y desarrollar un conocimiento y comprensión más holístico del estudiante.

Las áreas de interacción son cinco y son las siguientes:

✓ Aprender a aprender.

Esta área de interacción es la que va implícita en todas las asignaturas y sus respectivas actividades y enseñanzas. El docente debe tener la capacidad de desarrollar en el estudiante, distintas competencias, actitudes y habilidades que permitan que el estudiante sea motivado y responsable de su aprendizaje.

✓ Comunidad y servicio.

En esta área de interacción (AI), el profesor debe saber trascender de su taller, los valores necesarios para que el estudiante tenga la capacidad de aportar, respetar y tolerar la realidad no solo personal, si no social y de las comunidades. Se debe crear una conciencia comunitaria para que el estudiante tenga la capacidad de responder a las necesidades que contribuyen a su formación. Se explora y compara a través del arte, las comunidades en distintas etapas de la historia, así como las actuales. Esto provoca un conocimiento y comprensión del mundo en el que viven y promueve a al estudiante como un ciudadano responsable.

✓ *Salud y educación social.*

Los objetivos principales son: inteligencia, salud física, social y emocional para que el estudiante lleve una vida plena, equilibrada y en armonía con su medio. Para su estudio, debe existir una apreciación y relación del arte, con los temas sociales en distintos contextos culturales y de distintas épocas.

✓ *Entornos.*

El PAI considera como entorno, la totalidad de las condiciones que rodean al ser humano y como este influye en estas, tanto naturales, como creadas por el mismo. Debe desarrollar en los estudiantes motivación, actitud, compromiso y habilidades para mejorar su entorno por medio del arte o las manifestaciones artísticas.

✓ *Ingenio humano.*

Es estudiar y fomentar en el estudiante la contribución que se ha hecho o puede hacer al mundo. Se analiza la manera en la que el ser humano puede aportar y generar cambios, ya sea para bien o mal y analizar las consecuencias. Se toma en cuenta la importancia los avances logrados en distintos lugares, épocas y culturas. Dependiendo del contexto en el que se encuentre, pueden aplicarse y desarrollarse las preguntas de la unidad. Se recomienda que en la planeación, sólo se utilice una o dos áreas de interacción para no crear confusión en el estudiante, pese a que todas las áreas de interacción pueden desarrollarse en una sola unidad o trabajo. También pueden explorarse y abordarse desde otras asignaturas para crear una horizontalidad en el aprendizaje.

3. Pregunta de la unidad

Esta pregunta se plantea de manera dirigida a los estudiantes, es por esto que se redacta en un lenguaje atractivo y de manera llamativa para captar su atención e interés desde el momento en el que se realiza la pregunta. Debe tener objetivos alcanzables y estar en un contexto realista ya que se desarrolla mediante la integración de los puntos anteriores (concepto y área de interacción). Cuando el docente toma en cuenta la información previa de sus estudiantes para motivarlos al aprendizaje e indagación del nuevo tema para la elaboración de la pregunta, el puede saber la respuesta de los estudiantes desde un principio o deducirla por medio de la investigación y exploración de los posibles resultados.

Si la pregunta es significativa y le llega al estudiante desde un principio, es posible que contribuya a una comprensión y aprendizaje interdisciplinario (aunque no siempre es necesario esto). Es por esto que debe cuidarse la manera en la que se plantea, en el manual de BI se especifican dos tipos de preguntas:

- ✓ *Cerrada*. Es decir, la respuesta exige solo un si o un no. Este tipo de preguntas comienzan con un "puede", "debe" y "es".
- ✓ *Abierta*. Existen más variantes en la respuesta. Este tipo de preguntas comienzan con un "como" y "porque".

4. Evaluación

Así como en el planificador se plantean los distintos objetivos de enseñanza-aprendizaje del estudiante, es importante dejar claro y planear al igual, cuál será la tarea y la metodología para la evaluación al término de cada unidad PAI. Esta tarea se les explica desde el principio a los estudiantes para que ellos tengan una noción de lo que será su nivel de logro y sepan cómo aplicar y llevar a cabo lo aprendido en el periodo. Es por esto que este trabajo final o prueba de comprensión, debe dejar en claro y demostrar lo que el estudiante aprendió, ayudando a responder la pregunta de la unidad.

Son cuatro los principales criterios que deben tomarse en cuenta para los niveles de logro para los que el docente desee llegar con el estudiante de artes de BI:

Los objetivos de el criterio A conocido como *Conocimiento y comprensión* son:

- ✓ En este criterio el docente debe guiar al su estudiante como si fuera un artista que comienza.
- ✓ Debe permitirle el valor del arte y de otros trabajos artísticos.
- ✓ El aprendizaje que obtenga debe fomentarle un interés y desarrollo de competencias, habilidades y aprensión de interpretaciones personales que le sirvan para complementar en el siguiente criterio que es el de aplicación.
- ✓ Se centra en el desarrollo del conocimiento y la comprensión de distintas formas artísticas así como de sus procesos artísticos.
- ✓ Todo este proceso debe ayudar al estudiante a ser capaz de demostrar conocimiento y comprensión de la forma artística de estudio en relación con el contexto social, cultural, histórico y personal.
- ✓ Demostrar conocimiento y comprensión de la forma artística que se estudie incluyendo su terminología, conceptos y procesos.
- ✓ El estudiante debe poder comunicar una comprensión crítica de la forma artística que se estudie dependiendo del contexto de su propio trabajo artístico.

El Criterio B; *Aplicación* consiste en:

- ✓ Este criterio se centra en la aplicación de las habilidades y competencias plásticas de los estudiantes, para la creación de trabajos plásticos y visuales de manera, expresión y naturaleza artística.
- ✓ Este criterio se relaciona con el Criterio A.
- ✓ En este criterio deben experimentar sus propios procesos mediante la creación, interpretación y la presentación de sus trabajos artísticos que alcanzan un punto de materialización que comunica y expresa una idea, tema, sentir o concepto que el estudiante está trabajando o desarrollando en el periodo.
- ✓ La intención principal, es que el estudiante desarrolle habilidades y competencias con distintas técnicas y procesos de arte que le ayuden de primera instancia a la creación, en segunda a interpretar y en tercera a presentar su trabajo plástico.

Criterio C; *Reflexión y evaluación*:

- ✓ En este criterio, el docente debe enfocarse en el sentimiento y pensamiento que pueda llegar a tener el estudiante como artista en su proceso creativo.
- ✓ Lo importante a desarrollar, es el desarrollo del juicio personal para que se pueda cuestionar y justificar las distintas decisiones que el estudiante tome durante el trabajo artístico de la unidad y pueda hacer una autoevaluación bien justificada.
- ✓ La reflexión y evaluación de cada uno de los estudiantes, permite buscar y escuchar comentarios de otras personas que contribuyen al desarrollo y proceso de su trabajo artístico.
- ✓ Estos comentarios confirman, aclaran o modifican su proceso o propósito artístico para mejorar, evolucionar y desarrollar en su expresión plástica y personal.
- ✓ Se evalúa su trabajo, reflexión y proceso de aprendizaje desde sus distintas etapas.

Por último, el Criterio D; *Compromiso Personal*:

- ✓ Este criterio se centra en el desarrollo de las distintas actitudes con que el estudiante se debe comprometer y trabajar en su proceso artístico de la forma o técnica estudiada.
- ✓ Debe desarrollar sus habilidades personales e intrapersonales que le permiten y lo animan al inicio de sus proyectos, exploración, negociación y relación con otros.

- ✓ La motivación del estudiante lo lleva a asumir riesgos de manera responsable durante su experiencia con las artes.
- ✓ Demuestra curiosidad, iniciativa, voluntad y motivación personal para distintos resultados personales que lo llevan a una evolución y aprendizaje personal que le ayuda a portar a otros de manera sensible y constructiva.
- ✓ Tiene una buena actitud ya que le emociona y motiva el aprendizaje, anima a sus compañeros, los apoya y ayuda en habilidades en las que es más fuerte.
- ✓ De manera constante tiene presente su propia cultura y la de otros que pueden ser consideradas una influencia por su tolerancia y admiración.³⁴

3.3. El cuaderno de trabajo: Bitácora.

Es una herramienta de trabajo que permite que los estudiantes se organicen y demuestren sus procesos evolutivos respecto a las artes. El docente debe desarrollar la idea del compromiso y seriedad para que sean creativos, responsables, desarrollen su pensamiento crítico y experimenten en la documentación de su creatividad y su desarrollo plástico.

Este cuaderno, mejor conocido como bitácora, le proporciona al estudiante la oportunidad de hacer una reflexión personal de manera escrita. Su bitácora debe ser la misma para que demuestre dicho proceso durante todos los años de PAI y al hacerse constantes, les motiva a tener mayor interés en el desarrollo de su cuaderno de trabajo durante sus dos años de BI.

Su bitácora:

- ✓ Incluye pruebas de cómo el estudiante tiene su proceso artístico y plástico en la asignatura.
- ✓ Incluye citas y referencias que sus fuentes de información de inspiración o de imágenes referentes a su trabajo.
- ✓ Demuestra el uso de terminología aprendida durante las clases.
- ✓ Incluye la reflexión crítica que documenta su proceso creativo.
- ✓ Se identifican descubrimientos, conocimientos, cambios o evolución de lo que era la idea original.

³⁴ En las tablas 8, 9, 10 Y 11 de la sección de Anexos, se definen cada uno de los criterios de evaluación y sus respectivos niveles de logro de cada uno de los cuatro criterios.

- ✓ El estudiante es capaz de evaluar su trabajo y habilidades.
- ✓ Descubre sus intenciones y su discurso artístico personal.

Debe explicarse al estudiante que dicho cuaderno es un objeto visto y conocido por los artistas como un “cuaderno de artista” o “cuaderno de apuntes”. Existe la posibilidad de mostrarle otros ejemplos ya sean de compañeros de otros años o de artistas conocidos como los apuntes de Leonardo Da Vinci o Frida Kahlo, de esta manera, se entenderá que el cuaderno justifica por escrito la manera en la que el estudiante se expresa de manera plástica.

En este tiempo como docente de BI, me he dado cuenta que a muchos de los estudiantes les cuesta trabajo esta parte, sin embargo reconozco la importancia de llevar este cuaderno como un diario. Con constancia y poco a poco, se va desarrollando un alto nivel de reflexión y hasta que se llegue a este punto, el docente debe saber reconocer las fortalezas, debilidades, intereses e ideologías de acuerdo a cada uno de sus estudiantes.

Uno de sus aspectos importantes es la elaboración de bocetos en este cuaderno, no sólo lo es por el desarrollo previo de la idea, sino como profesor; es más fácil entender lo que el estudiante trata de expresar. Es común que expliquen una idea completamente emocionados, pero al recibir una orientación visual de dicha idea, es más sencillo verlo brevemente en el boceto, lo imaginado por el profesor se concreta con lo plasmado.

En ocasiones algunos de los estudiantes se sienten cómodos expresándose solamente de manera plástica, es decir dibujando, en esos casos les fomento más ese medio y les dejo apuntes iconográficos; sólo bocetos. En otros casos, algunos estudiantes llegan a sorprenderse ya que descubren sus aptitudes reflexivas.

Cualesquiera que sean los casos, como docentes, es importante ser perceptivos a este tipo de desarrollo y expresión artística y fomentarlo en todo momento. Las tareas y ejercicios para la reflexión no deben ser monótonas, siempre debe buscarse la originalidad en las actividades y puntos reflexivos.

Ejemplos de algunos cuadernos de trabajo, estos demuestran su nivel de reflexión visual y escrito que complementan el aprendizaje teórico-práctico de la asignatura artística.

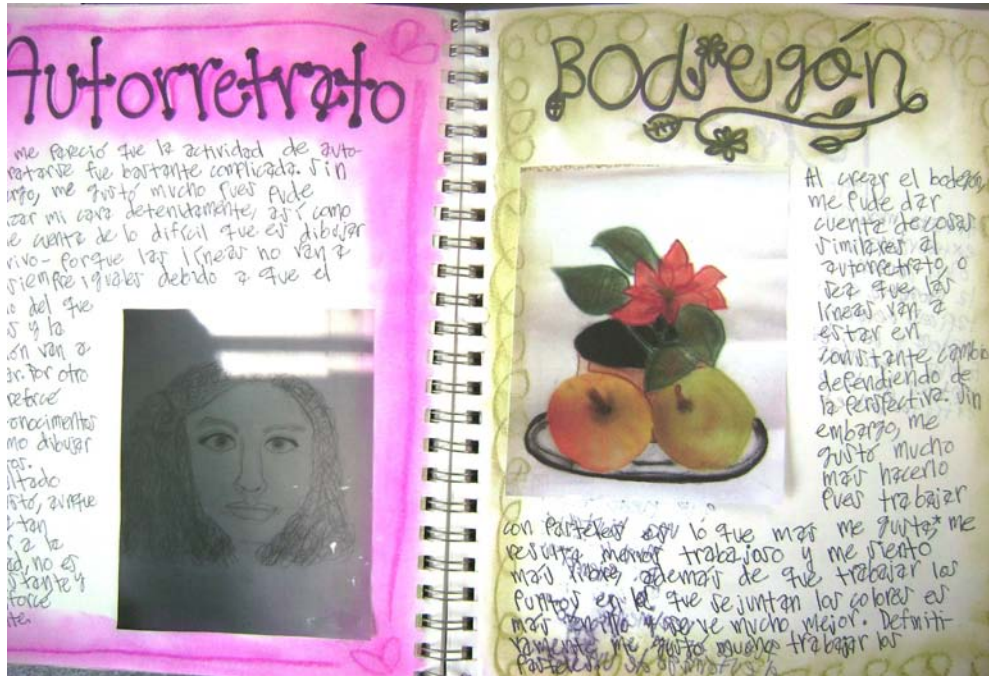
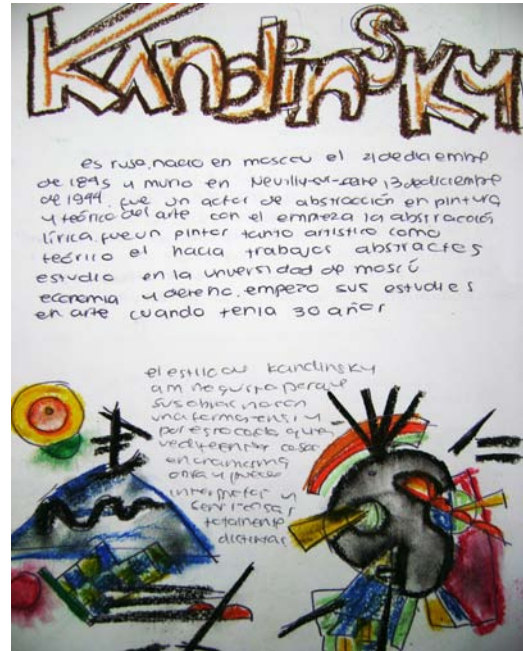

Foto 1 y 2.

Imágenes de bitácoras. En ambas se muestra un nivel reflexivo alto, además de la calidad de presentación. En la foto 2 (abajo) se muestra un ejemplo del momento del periodo de fotografía. Se coloca la hoja de contacto y la reflexión del proceso de aprendizaje y elaboración de la serie.

Arriba: imagen 3 y 4.

Imágenes de cuaderno de trabajo de bajo nivel de reflexión, sin embargo muestra un alto nivel de reflexión plástica.

Abajo: imagen 5 y 6.

Imágenes de bitácoras de estudiantes del último año de BI. La calidad de la presentación visual. Plástica y reflexiva es más alta.

Ser maestro es mi mayor obra de arte.

Joseph Beuys

Capítulo II: El portafolio docente y sus distintas presentaciones

4. ¿Que es y cómo puede utilizarse un Portafolio Docente?

En esta modernización de la educación, aparecen de manera constante nuevos elementos y recursos didácticos. Surgen apoyos digitales como los blogs, las páginas en redes sociales, wikis³⁵, etc. Un nuevo medio que sirve como credencial, es algo conocido como: "Portafolio docente".

El desarrollo y concepto del portafolio, cuenta ya con cierta historia en algunas profesiones como agentes publicitarios, modelos, fotógrafos, artistas, escritores y/o arquitectos. Es utilizado para seleccionar muestras de las mejores obras o trabajos para mostrar sus logros mediante la utilización de distintos medios como el video, fotografías, bocetos, críticas, reconocimientos, etc. De esta manera dan a conocer lo más sobresaliente de su trabajo.

Existen distintos propósitos en la elaboración de portafolios, algunos de ellos son hechos con el objetivo de aprendizaje, enseñanza, evaluación, promoción o desarrollo profesional. Son utilizados para objetivos específicos a trabajar como un medio para los estudiantes y otros sólo son para el desarrollo docente. En este ultimo caso, los principales puntos que se trabajan son:

- ✓ *Presentación.* El conjunto y recopilación de su proceso e investigación puede ser vista como una credencial, cual es el propósito de desarrollo profesional y su promoción.
- ✓ *Conjunto de objetivos y premisas* sobre la enseñanza y aprendizaje. Demuestra las distintas competencias del profesor y rendir cuentas de lo que hace para el proceso y evaluación de la enseñanza/aprendizaje.
- ✓ *Resultados y evidencias* de las distintas experiencias del aprendizaje significativo. En este caso, mientras más relevante sea la prueba, más útil resulta la valoración del nivel de logro.

La definición que Lee Schulman (1994) le da al portafolio didáctico es:

"Es la historia documental estructurada de un conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o tutoría y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante que solo alcanza realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación"

³⁵ Wikis. Referencia al tipo de página de internet dónde se puede escribir un artículo en colaboración con otros autores. El principal ejemplo es Wikipedia.

En la utilización de esta herramienta, se involucran distintos procesos como el de evaluación y aprendizaje de acuerdo a la utilidad y objetivos en la que se defina e implique el trabajo. Dicho proceso evolutivo es en ambos casos, es decir; el del estudiante y profesor. Es por esta razón que debe tenerse cuidado en el impacto que se produzca en distintas áreas de la pedagogía, entre ellas la del currículum y la evaluación. Deben manejarse objetivos principales y específicos, reconocer algunas de las limitaciones que lleguen a presentarse y buscar las herramientas, medios y apoyo para poder llevar a cabo dicho proceso.

Algunos de los principios que sustentan el uso de portafolios son:

- ✓ Perspectivas de enseñanza/aprendizaje
- ✓ Planeación o planificadores
- ✓ Proceso del desarrollo
- ✓ Análisis de logros y aprendizaje
- ✓ Autoevaluación

El portafolio consiste en reunir los datos más característicos del desempeño de su trabajo. Si no se pone atención en la manera en la que se desarrolla esto, puede correr el riesgo de solo volverse una compilación de apuntes. La intención de la información contenida, es que existan reflexiones individuales y grupales, basado todo esto en el desempeño. Puede tener distintas presentaciones.

Para esta selección es importante tener en cuenta distintas evidencias de logro que se relacione con lo propuesto, en muchas ocasiones se presenta lo más representativo. El seguimiento o la conexión de las muestras (se debe visualizar todo como un gran texto) además de la reflexión del aprendizaje. Elaborar un análisis de acuerdo a la observación e interacción con el estudiante respecto a el nivel de logro y aprendizaje obtenido, que es lo que falta por aprender, que puede hacerse por mejorar y cómo, entre otras cosas.

Para abordar una experiencia más gratificante con la utilización del portafolio docente, se sugiere prestar atención en distintos puntos que nos ayudan a identificar resultados en la enseñanza-aprendizaje. Los principales puntos a trabajar son:

- 1) Gestión
- 2) Motivación
- 3) Evaluación
- 4) Tecnología

Para la maduración de un portafolio, se requiere de un acopio y yuxtaposición de diversos tipos de material creativo, crear un collage, mapas mentales o álbumes

de recortes que sirvan de referencia. Dicho material debe ser considerado evidencia auténtica, ya debe ser autorizado por las distintas partes que participan (docente y estudiante) para la formación del expediente, de esta manera la colaboración curricular se vuelve recíproca ya que ambas partes deciden que es lo que se exhibe y quienes pueden verlo.

Durante la planeación, proceso y elaboración del portafolio, debe tomarse en cuenta y tener previstas, las distintas dimensiones, acciones y resultados a los que se puede llegar.

1. Definición del contexto:
 - ✓ Establecer objetivos.
 - ✓ Determinar audiencia.
 - ✓ Reconocer el marco de la institución.
2. Determinación del contenido:
 - ✓ Elaboración de un índice de contenido.
 - ✓ Proponer materiales.
 - ✓ Valorar tipos de evidencia.
3. Reflexión y referentes:
 - ✓ Determinar dinámicas argumentales.
 - ✓ Establecer grado de reflexión.
 - ✓ Contar con referentes valorativos.
4. Presentación:
 - ✓ Instaurar un estilo de comunicación.
 - ✓ Buscar la interrelación.
 - ✓ Ampliar el feedback.
5. Evaluación:
 - ✓ Diseñar indicaciones.
 - ✓ Proponer revisiones.
 - ✓ Metaevaluación.³⁶

El portafolio de un docente, debe estar constituido por material reflexivo y lo más representativo de su trabajo, esto ayuda a comprender su proceso educativo además de ser una evaluación continua. Según la estructura de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la estructura que propone en el portafolio de sus docentes, es la siguiente:

- ✓ *Curriculum vitae*. En este punto se muestra información personal del profesor, sus estudios, trayectoria docente y sus proyectos.

³⁶ Villar Angulo, Luis. *Los portafolios electrónicos en el hemisferio de la evaluación auténtica*. 92 pp.

- ✓ *Datos generales.* Información básica del profesor como nombre, correo, foto.
- ✓ *Formación académica.* Por fechas, se describe donde se realizaron los estudios profesionales (como Maestría y Doctorado).
- ✓ *Trayectoria profesional y docente.* Puestos que ha desempeñado o si se ha trabajado en otra institución.
- ✓ *Proyectos.* Descripción breve de de los proyectos de investigación en los que participa y/o suscripciones a organizaciones.
- ✓ *Actualización docente.* Se describen las actividades de capacitación y actualización recientes.
- ✓ *Metas.* Cuales son los objetivos y acciones fijadas para cumplir en su práctica profesional, así como su plan de acción. Se especifica cual es su filosofía de enseñanza.
- ✓ *Responsabilidades.* Cuales son las actividades en las que es responsable. Los cursos que imparte o diseña, las asesorías y temas que dirige, propuestas, responsabilidades administrativas.
- ✓ *Evaluaciones.* Estas demuestran la evidencia de logros educativos.
- ✓ *Material de instrucción.* Biblioteca con sus materiales de instrucción.
- ✓ *Prácticas de enseñanza.*
- ✓ *Innovaciones en su área.*
- ✓ *Publicaciones y ponencias.*
- ✓ *Premios y reconocimientos.*
- ✓ *Otras actividades.*

4.1. La nueva era del Portafolio Docente: *Electronic Portfolio (eP)*

De manera contemporánea se utilizan plataformas alternas como el internet o recursos TIC's.³⁷ Barret (2000) es la primera autora en utilizar el concepto de ePortafolio (eP) en su artículo *Create your own Electronic portfolio*. Esto lo plantea como una herramienta reflexiva que muestra el crecimiento del individuo a través del tiempo utilizando el internet como plataforma. El desarrollo de programas informáticos que ayudan a generar los eP ha tenido una gran evolución e impulso en el ámbito educativo en los últimos años.

Se utilizan con propósitos distintos como compartir información con los estudiantes, recopilación de documentos y material de estudio preparado por el docente, coleccionar documentos y producciones realizadas por el mismo autor. También se usan para la creación de diarios o bitácoras del desarrollo del aprendizaje del estudiante, a través del cual organiza y presenta sus avances a través de documentos, trabajos realizados y reflexiones con otros de sus compañeros. El docente tiene una compilación o colección de evidencias

³⁷ Recursos TIC's: Tecnologías de la información y la Comunicación aplicados en el área docente del y para el conocimiento.

profesionales en distintos documentos, imágenes y proyectos relacionados con su vida profesional.³⁸

Por lo tanto, los principales objetivos para la formación de un portafolio son:

- ✓ Fomentar y favorecer la reflexión del docente, sus estudiantes y la institución.
- ✓ Sistematizar el almacenamiento perseverante en el aporte de evidencias.
- ✓ Recopilación de trabajos y evidencias que facilitan el aprendizaje, conocimiento y evolución del individuo (docente, estudiante), equipo de trabajo o institución.
- ✓ Solución y propuesta para los problemas de la evaluación tradicional.

Las ventajas de tener y diseñar un portafolio docente digital, son distintas y todas muy importantes ya que de manera constante se actualizan, es por esta razón que el docente debe tomar en cuenta las funciones de esta nueva herramienta. Al tener una plataforma en línea, existe la ventaja de que cualquier persona pueda acceder o consultar el eP en cualquier momento, es decir, el nivel de portabilidad se vuelve una ventaja.

“¿Porqué pasarse al formato digital? Son muchas las ventajas que conllevan un portfolio en este formato. Permite que cualquier persona pueda acceder a el en cualquier momento, lo que implica un alto nivel de portabilidad. Un correo instantáneo basta para que quien lo haya visto haga correr la voz sobre tu capacidad, tu creatividad y tus datos de contacto.

Otras ventajas son la facilidad y velidad con la que se pueden modificar detalles y contenidos, sin necesidad de redistribuir ningún material físico. Además permite incluir vínculos a otra información relevante, como sitios web, proyectos en curso y colaboradores online...

Dependiendo de cual se tu objetivo concreto, la capacidad para generar lo que se denomina un “tráfico orgánico” hacia tu portafolio, puede ser esencial. Esta expresión alude a las visitas que recibas de usuarios que han llegado a tu sitio a través de un motor de búsqueda o siguiendo un vínculo desde otra página.”³⁹

Los medios digitales ayudan a solo utilizar la referencia de un enlace ya sea en páginas, redes sociales, mails y más, para lograr una mayor difusión sobre los datos, teorías, capacidad y creatividad del docente. Esta información puede servir de información, referencia o inspiración al momento en el que consultan otros docentes creando nuevas líneas de comunicación, intercambio de conocimientos y actualización de información. La velocidad y facilidad del medio es favorable para la modificación, perfección y actualización de detalles, contenidos y conocimientos sin tener que redistribuir materiales físicos. La información relevante será

³⁸ Villar Angulo, Alegre de la Rosa. *Los portafolios electrónicos en el hemisferio de la evaluación auténtica*. 47 pp.

³⁹ Clazie, Ian. *Como crear un portafolio digital. Guía práctica para mostrar tu trabajo on-line*. 6,7 pp.

considerada una aportación importante a otros sitios web, proyectos de curso y conocer o tener referencia de otros colaboradores de la misma área vía online.

Existen páginas de ayuda al docente las cuales fomentan el aprendizaje colaborativo por el intercambio de información entre los profesionistas. Esto se logra debido a la facilidad de creación de páginas o Blogs en su propia red, en dichas páginas se publica de manera constante información actualizada de interés general. Algunos ejemplos de este tipo de página son:

- ✓ *Educar.org.*
Comunidades virtuales de aprendizaje colaborativo. Se hacen publicaciones y referencias de manera constante, esto fomenta la actualización del profesor. Tiene la facilidad de difundir la información, así como crear debates o una página personal (estilo Blog). Enlace: <http://portal.educar.org/>
- ✓ *Didactalia.*
Es una página de organización mundial que está interesada en la comunicación de docentes, sus opiniones e investigaciones sin importar la asignatura que se imparte. Ofrece la posibilidad de la creación de un perfil para una mayor comunicación.
Enlace: <http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo>
- ✓ *Docentes innovadores.*
Esta página se enfoca principalmente para los docentes de Latinoamérica. Se publican diariamente, consejos, referencias y vanguardias en lo que respecta a los recursos TIC's. Enlace: <https://docentesinnovadores.net>

Se espera que la presentación del eP del docente de las artes, tenga una creatividad, información y originalidad únicas. Debe ser visto como un escenario, desde antes de que se levanta el telón para que el público se inmersa en el medio, ya se sabe que esperar. Si el resultado del trabajo docente sólo se presenta en medios locales y cercanos, es como si nos refiriéramos a un lugar pequeño que pudiéramos recorrer a pie. En el caso de mostrarlo en la web, podemos compararlo como si dicho trabajo se mostrara en una gran ciudad, es decir, la influencia del trabajo será mayor.

Los medios web más utilizados y recomendados para la presentación de un portafolio digital, están clasificados principalmente en:

1. *Portafolios profesionales.*

Estas son páginas diseñadas específicamente para dicho uso. Esta herramienta ayuda en el aprendizaje de presentaciones y elementos de interfaz que configuran

algunos estándares necesarios y proporcionan una guía para la excelencia profesional.

✓ *Lisa Highfill.*

Profesora de California donde hace referencias a enlaces de sus procesos educativos además de un contacto para intercambio de información. En su trabajo hace referencias importantes en la utilización de TIC's y redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube o Google. Enlace: <https://sites.google.com/site/lisahighfill/home>

✓ *Brigitte Prot.*

Profesora francesa que de manera constante hace aportaciones de su investigación respecto a la motivación en la educación.

Enlace: http://brigitte-prot.fr/pro_enseignement.php

✓ *Fundación telefónica en Chile.*

Tiene una página principal donde desarrolla y explica el trabajo, metodología y recursos didácticos de Juan Downey y otros artistas-docentes de Chile.

Enlace: <http://www.fundaciontelefonica.cl/arte/downey/presentacion.html>

2. Blogs.

Debido a la facilidad y difusión de este medio, es que puede utilizarse como un medio o herramienta por su historial de actualizaciones. Tosh y Weidmucker (2004), definen un *Blog* como una página Web con contenido organizado por fechas. Debido a su facilidad de manejo y de publicación, es que este medio ha obtenido mucha fuerza. Por el manejo de las fechas es que la mayoría de las veces se trabaja como un diario de reflexión. Algunos docentes se adaptan más a esta forma de presentación, por la facilidad de manipulación, edición y publicación.

En caso de ya contar con eP diseñado personalmente, es recomendable tener un Blog de manera aparte. Se recomienda hacer publicaciones constantemente. Esta es una buena manera de seguir hablando de sí mismo, generar un interés y comentarios adicionales y aportar nuevos enlaces a la Web y perfil. Este medio es considerado una útil herramienta donde se reúne material de inspiración y referencia. Si se encuentra bien organizada, puede volverse una biblioteca donde se almacenen cosas estéticas y/o documentos a los que pueden hacer que otros usuarios se redireccionen.

Si en el Blog le sirvieron de referencia al autor, otras páginas u otros medios (páginas web, Blogs), lo más ético es darle crédito a la fuente original. Se recomienda escribir una introducción, perspectiva, reflexión, conexión u otro tipo

de información personal que complemente dicha información y referencias. En algunos casos, las páginas con mayores referencias y posibilidades de enlace con dichas páginas, resultan una mayor fuente de inspiración y referencia al momento de la consulta. Estos son algunos de las principales plataformas que ofrecen la posibilidad de creación de páginas personales o mejor conocidas como Blogs:

✓ *Blogger.*

Es uno de los servicios más conocidos en la Web que ayuda a la creación de dichas páginas. En el año del 2003 fue adquirido por la compañía de Google y es visto como una facilidad para publicar y diseñar de manera personal, una bitácora en línea. Cuando se crean en este servicio, se hace bajo el dominio de blogspot.com. A partir de esto, surgen algunos términos coloquiales designados a este medio que comienzan a utilizarse de una manera más continua. Uno de ellos es el de “Bloguero”, este se refiere a la persona que se expresa, comunica y escribe por este dominio.

✓ *Tumblr.*

A comparación de Blogger, esta plataforma es considerada un microbloggin. Permite a sus usuarios publicar imágenes, enlaces, textos, música permite también la facilidad de la personalización.

✓ *WordPress.com.*

Es necesaria una cuenta y un registro para poder hacer una publicación y crear blog. Tiene dos versiones, una gratuita que es la básica y una por cobro que es más especializada y es conocida como VIP que garantiza un aumento de almacenamiento.

Existen algunos profesores que indagan y publican de manera constante sus resultados acerca del blog como una herramienta en la educación y para el docente además de tener su propia página en algún sitio como Blogger. No sólo se dan a conocer, si no que fomentan y manejan un intercambio de información con otros profesores. Muestran sus avances en clase, resultados, relación con estudiantes, contacto y recomendaciones con otros profesores. Algunos de los personajes encontrados en este medio son:

✓ *Pierre Bourdieu.*

Este Blog está dedicado solo a la investigación no solo social si no filosófica del autor. Debido a su interés en la docencia, existen algunas referencias de estos escritos.

Enlace: <http://pierre-bourdieu.blogspot.mx/>

✓ *Raquel Abad.*

Blog de Educación Artística y NTIC. Es una profesora e investigadora en Madrid, España, que creó su blog para encontrar referencias en la Web para el estudio del medio artístico.⁴⁰ En un segmento de su Blog, hace la referencia y enlace de otros profesores y sus investigaciones en línea (eP).

Enlace: <http://investigandoenarte.blogspot.mx/p/sobre-el-blog.html>

✓ *Sonia Gp.*

Blog personal de educación artística. Este Blog es utilizado para publicar y relacionar trabajos y evaluaciones para estudiantes de nivel media superior.

Enlace: <http://soniagpdocente.blogspot.mx/>

3. Redes sociales.

Estas abren puertas a una gran variedad de información, contactos y actualización en los que se pueden despertar y ganar ideas, difusiones, colaboradores y admiradores.

Participar en una red social de creativos del área en la que se trabaja, es una manera de dar a conocer las ideas, teorías y métodos desarrollados, aumenta el flujo de trabajo además de mantener la actualización e información de manera constante por el intercambio y comunicación con otros profesionales. Puede buscarse el área de interés en redes sociales como Twitter Search y elegir o seleccionar de manera específica en "red sociales de docentes de las artes", lo importante es tener ese espíritu de actualización constante.

Estas redes sociales son similares a los servicios de los portafolios profesionales online, la ventaja es que permite abrir un perfil gratuito y hacer "networking"⁴¹ para ganar visibilidad, reunir, sumar y extender amigos o seguidores de las redes para descubrir nuevas aplicaciones así como dejar abierta la posibilidad de que otras personas opinen y aporten observaciones respecto al trabajo presentado de manera más constante y menos selectiva (dependiendo la red social).

Debido a la influencia del sistema educativo en la que se planearon las actividades que se presentan en este trabajo, es importante hacer mención a la página oficial del *Bachillerato Internacional*.⁴² Dicha página fomenta un intercambio de

⁴⁰ En una sección de su Blog llamada: "Docentes y blogs", publicada en 14 de enero de 2010, hace una referencia y reflexión de las ventajas y desventajas de las TIC en la educación, principalmente del Blog debido a su temporalidad. Se considera que se cumplen algunas competencias, pero no se consiguen otras. En algunas ocasiones existe un alto porcentaje de abandono por parte del profesor, ya que este maneja dicho medio por "gusto". Con estos comentarios, hace referencia al estudio del profesor J.J. de Haro.

⁴¹ Networking: Trabajo en línea.

⁴² Se hace mención y descripción de dicho sistema educativo en el siguiente capítulo.

comunicación entre todos los profesores que laboran en este sistema (a nivel mundial, ya sea en idioma español o inglés). Se accede mediante una clave proporcionada por la institución en la que se labora. Puede subirse una presentación que demuestre los resultados, conclusiones o evidencia de algún trabajo elaborado con el grupo. La información es de acuerdo a cada área según la asignatura o materias impartidas. Enlace: <http://www.ibo.org/es/>

Algunos ejemplos de otros tipos de redes sociales utilizadas por los docentes:

- *E Educación artística 3.0.*
Página dedicada específicamente a la comunidad de artistas-docentes. Brinda la oportunidad de comunicación con otros profesionales dedicados a las artes en conjunto con la docencia. Se puede formar parte de grupos, ver exposiciones, mostrar su propia obra o en colaboración con sus estudiantes y comunicarse con escuelas de cualquier parte del mundo que impartan la asignatura artística. Enlace: http://arteweb.ning.com/?xg_source=badge
- *Internet en el aula.*
Red social docente para una educación del siglo XXI. Enlace: http://internetaula.ning.com/?xg_source=badge
- *LinkedIn*
Esta página está enfocada sólo para profesionistas. Se suben todas las referencias y logros profesionales personales además de que existe la interacción y comunicación con otros profesionistas. Depende del área o asignatura con la que se desee estar en contacto e interactuar. El enlace termina con el dominio linkedin.com

Existen otras páginas en internet que debido a la creación de un perfil y facilidad de publicación, al estilo de un blog, pueden ayudar como herramientas o soportes de presentación del trabajo del docente o ser utilizadas como eP, pueden empezarse con algunas páginas más sencillas y populares como Instagram, Podcast, Facebook o Twitter.

En el caso de *Twitter*, pongo de ejemplo una actividad que elaboré una vez con mis estudiantes: En clase se hizo un ejercicio literario dadaísta basados en la ideología de Tzara. Se recortó del periódico frases y palabras que se metieron y revolviaron en una bolsa. Se les repartieron dichos fragmentos a los estudiantes y se les motivó a que con esto crearan un breve poema con una ilustración. Como requisito final, se debía subir el poema a su cuenta de Twitter con una foto de su trabajo visual y mencionarme en su comentario para que se le diera Retwitt (es decir, se publicara de manera constante en mi cuenta con el crédito respectivo al

autor), de esta manera el poema se hizo mucho más largo y con mayores ilustraciones.

Con *Facebook*, existe la posibilidad de crear no sólo perfiles o páginas, si no también grupos (abiertos o cerrados) que facilitan la difusión de la información y su intercambio continuo de información y actualización con los usuarios, profesionales y/o empresas interesadas en lo que se promocioe y publique.

Puede considerarse un último y nuevo medio que son los **Podcast**. Estos son una nueva evidencia de multimedia, ya que facilitan la información de audio o video a través del internet. Pueden consultarse en cualquier momento y son de archivos y programas de fácil reproducción. Permite la transmisión de información almacenable en medios electrónicos portátiles como los iPod y iPad, es por esto que la portabilidad, la libertad para la selección de cualquier documento y la posibilidad de reproducción ilimitada son grandes ventajas para esta herramienta.

Algunos otros ejemplos de redes sociales con gran cantidad de variedad que pueden utilizarse como herramientas no solo de enseñanza, si no de eP, son:

- ✓ *DevianART*.
Página que permite crear un perfil personal y subir de manera constante fotografías, la mayoría de los usuarios relacionan esta página con el arte (es decir, imágenes de pinturas, dibujos u obras).
- ✓ *Flickr*.
Página que tiene la facilidad para subir archivos visuales y audiovisuales. Una de sus características, es que protege los archivos con derechos de autor. Es una página parecida a la de Instagram.
- ✓ *Slideshare*.
Página que ayuda a subir presentaciones de Power Point o archivos en formato PDF. Tiene la posibilidad de proteger los documentos o de compartirlos. Una vez que se sube el material, se le ofrece un link al creador, que facilita para compartirlo en algunas otras páginas personales.
- ✓ *Dropbox*.
Página que permite el almacenamiento de grandes cantidades de archivos que permite la descarga de otros usuarios del perfil personal. Esta es una página que se utiliza de manera constante por los profesores ya que permite la facil difusión de libros electrónicos.

Existen otras herramientas en la Web que ayudan a la construcción, difusión y almacenamiento de conocimiento e información. Los enlaces de estos medios son utilizados como una referencia en la presentación del eP. Estas herramientas contemporáneas ayudan en el aprendizaje de una manera semi presencial además de un enfoque colaborativo y construcción social del conocimiento. Algunos ejemplos conocidos y con los que más se trabajan son los mapas mentales (conceptuales), Wikis, utilidades de Google y las Apps.

Las *Apps*, son la abreviación de *aplicaciones*. Estas son programas que se instalan en las computadoras, ipads y/o smartphones, con distintas funciones. En el caso de la educación, existen muchas con aplicaciones cada vez más novedosas e innovadoras, algunas son lúdicas, otras se agregan a redes sociales y otras sólo son de ayuda a la organización del profesor.⁴³

Algunos ejemplos son:

- ✓ *Evernote.*
Es una aplicación que se utiliza principalmente en **ipad** que la promoción que hace es para ayuda al profesor. Consiste en la facilidad para hacer notas, capturas de web, archivos de voz, imágenes o video con la facilidad de que sea organizada de manera personalizada.
- ✓ *Teacher Kit, Techer Tool One y/o Teacher's Aide (Attendance & Gradebook).*
Estas son aplicaciones con la misma función que es la de ayudar en la organización del profesor. Existen otras de este tipo, pero estas son las más conocidas. Estas aplicaciones tienen la facilidad de crear listas de los estudiantes (con sus fotos y datos personales) y llevar las asistencias, conducta y porcentaje respecto a lo que se registre en ellas. Algunas de ellas proveen la facilidad de que por medio de diagramas o dibujos, colocar según su lugar de banca los datos e imágenes de los estudiantes. A la hora de sacar calificaciones, la misma aplicación ayuda según lo registrado durante el periodo.
- ✓ *Instagram.*
Aplicación de smartphones que al descargarse, se crea una cuenta y se forma parte de una red social en la que sólo pueden compartirse fotografías y video con la facilidad de trabajar con filtros simulando fotografías

⁴³ Si se tiene la oportunidad de acceder a la tienda de Itunes de Apple, existe una sección dedicada a aplicaciones para educación, para instalar en Iphone y Ipads. No importa el área en la que se dedique el profesor, siempre se encontrará una aplicación que sirva como soporte a la enseñanza. De no tener la oportunidad de tener acceso a este medio, en Internet existen páginas (algunas mencionadas anteriormente) que proponen dinámicas en las redes sociales o aplicaciones para smartphones.

antiguas. Al subir una imagen, los seguidores que uno tiene en la cuenta pueden comentar o marcar como favorita la imagen. Con objetivos pedagógicos, con ingenio pueden crearse no sólo dinámicas de grupo, si no subir aspectos y actividades importantes de la clase. El contenido puede ser por clase o cada estudiante haga un reporte visual de clase o taller.

✓ *Prezi.*

Esta aplicación no es necesariamente para ipads o smartphones. Se utiliza principalmente en la web. Consiste en la creación de presentaciones animadas, por medio de la utilización de fáciles herramientas multimedia de tipo Power Point. Puede utilizarse videos, imágenes y textos los cuales se agrupan en marcos para después desplazarse de uno a otro de manera superficial o con mayor profundidad.

4.2. El libro de artista como Portafolio Poente.

El artista mexicano Ulises Carrión define libro como:

- ✓ Una secuencia de espacios
- ✓ Cada uno de los espacios se percibe en momentos distintos –también es una secuencia de momentos-.
- ✓ No es un estuche de palabras, ni un saco de palabras, ni un soporte de palabras.
- ✓ Un escritor, a diferencia de la creencia popular, no escribe libros.
- ✓ Un escritor escribe textos.
- ✓ El lenguaje escrito es una secuencia de signos que se expanden en el espacio y cuya lectura ocurre en el tiempo.
- ✓ Un libro es una secuencia espacio-tiempo.
- ✓ En un principio, los libros existieron como recipientes de textos literarios.
- ✓ Sin embargo, los libros vistos como realidades autónomas, pueden contener cualquier lenguaje (escrito), no sólo literario e incluso cualquier otro sistema de signos.
- ✓ El libro puede ser el recipiente accidental de un texto cuya estructura es irrelevante al libro: estos son los libros de las librerías y bibliotecas.
- ✓ Un libro también puede existir como forma autónoma y autosuficiente, quizá incluyendo un texto que subraye esa forma: aquí comienza el nuevo arte de hacer libros.
- ✓ En el arte viejo, el escritor escribe textos.
- ✓ En el arte nuevo, el escritor hace libros.
- ✓ Hacer un libro es actualizar sus secuencias espacio-tiempo ideales mediante la creación de secuencias paralelas de signos, ya sean verbales u otros.⁴⁴

⁴⁴ Hellion, Martha. Ulises Carrión: ¿Mundos personales o estrategias culturales?. 311-312 pp.

El libro y sus funciones e intereses son variados. En ellos se hallan de una manera latente y objetivada la cultura en cuya realización y transmisión se ocupa principalmente por la educación, es por esta razón que se utiliza toda su información y saberes para medios y fines pedagógicos hasta el presente.

En el caso de la experiencia literaria, el libro contiene de manera material, un mundo generado por el lenguaje narrativo. El libro visto de manera material, es un objeto con principio y fin estructurado como una secuencia de páginas ordenadas que se convierten en un medio en el cual se accede al universo de la escritura.

Al momento de la relación y acercamiento con el objeto libro, el lector se percata que no solo es un objeto de interpretación, si no también como un objeto de experiencia. En el caso de la colección de libros, es decir; la biblioteca, se plantea también un contexto más amplio dentro el cual se enlazan las diferencias desde las que existen en cualquier texto. Esta sin embargo es impensable sin el elemento fetiche al que incita la objetualidad del libro.

En las artes plásticas contemporáneas, la pasión respecto al archivo documental, encuentra distintas salidas y presentaciones que van desde la mercantilización del documento dando énfasis a su elemento como fetiche, hasta el establecimiento de diversas redes de interpretación basadas en la clasificación del documento.⁴⁵

El libro de artista aparece entonces en la intersección entre el archivo y la biblioteca,⁴⁶ entre las artes plásticas y la escritura. Es entonces que el concepto de libro se expande hasta lugares impensables desde su propia tradición haciendo que la plástica le permita tener nuevos alcances, nuevos discursos, nuevos significados. El libro de artista puede leerse y experimentarse de muchas y diversas maneras, en realidad, sólo pueden ser percibidas en tanto significa, en la experiencia de la lectura.

Audrey Niffenegger en el libro *The book is art* menciona:

"The book is to create physical form for ideas.
To make book is to contend with beauty.
To make books is to time travel,
to magically acquire the ability to many places at once".⁴⁷

A inicios del siglo XX, el rol y concepto del libro, se innovó por la influencia, complemento de las artes y nuevas tecnologías. Los artistas contemporáneos, tienden a utilizar el libro para reconstruir sus cualidades, su estética y concepto.

⁴⁵ Issa María Benitez Dueñas. *Libro de artista*. 297-301 pp.

⁴⁶ Del archivo a la biblioteca, ya que puede enfocarse desde aspectos sencillos y principales de la información, hasta la compilación de todos y cada uno de estos.

⁴⁷ Traducción: "El libro es crear una forma física para las ideas. Para hacer que el libro pueda competir con la belleza. Hacer los libros es viajar en el tiempo, para adquirir mágicamente la capacidad de muchos sitios a la vez".

Martha Hellion (2003), aclara que en el año de 1970, aparece como tal, el concepto conocido ahora como “Libro de artista”, esto es por motivo para hacer una referencia a un tipo de libros de ediciones limitadas hechos por los artistas como piezas originales y personales. Estas piezas únicas deben poseer una serie de particularidades que se les imprime un carácter propio y distinto de lo que conumente se conoce como libro, producción gráfica o manifestación plástica.

Estas nuevas obras responden a la necesidad de ir más allá de las disciplinas artísticas para impulsar un medio de expresión y significados distintos a los hasta ahora conocidos y establecidos. Se encuentra el desarrollo visual y literario alterados de manera indistinta (es decir, puede pintarse, dibujar, cortar o hacer de manera tridimensional las hojas y el texto) pero todo dentro de una estructura que crea una definición única y original.

Las piezas poseen una serie de particularidades que les imprimen un carácter propio y personal distinto a lo que se entiende principalmente como la función original del libro, sea utilizando distintos medios expresivos como producción gráfica o manifestación plástica. La existencia de estas nuevas formas, responden a la necesidad de transgredir los límites de las disciplinas artísticas tradicionales para impulsar un nuevo medio de expresión fundamentado en los códigos de interpretación y nuevos significados.

Los libros de artista requieren de un lector distinto, debe ser un lector activo y dispuesto a percibir la obra a partir de su cambio en los hábitos de lectura existentes así como su alteración sobre lo que debe ser la poesía, el lenguaje, las artes plásticas y visuales.

En los últimos diez años, ha surgido un gran interés por retomar este tipo de expresión, literatura-artes plásticas, sigue en discusión algunas definiciones ya que cada artista sigue aplicando la propia dependiendo de su formato y concepto.

La manera que se elija para la presentación del portafolio docente, puede ser de distintas formas, desde un cuaderno o portafolio de artista, hasta una cartulina. Puede estar estructurado también de distintas maneras, desde una sola clase, recopilación de documentos y distintos productos que constituyen la investigación, muestra de trabajos de los estudiantes, hasta la presentación, evolución y trabajo más representativo de solo un estudiante.

Aquí es donde encontramos la relación de algunos artistas donde su trabajo no termina en lo docente, si no que investigan y documentan de una forma u otra, la relación que existe entre la producción plástica en conjunto con sus estudiantes. Hablamos de una relación de maestro-estudiante como creativos y productores; enseñanza-aprendizaje. El trabajo final no se presenta como personal, tampoco se

presenta como algo independiente de los estudiantes, todo es un conjunto entre la relación de ambas partes, es un resultado del *aprendizaje colaborativo*.⁴⁸

5. Ejemplos de aprendizaje colaborativo. Artistas en producción.

5.1. Joseph Beuys y *La Escuela Libre*

Existen muchos artistas que otra de sus pasiones es la docencia y ven la enseñanza como un acto de creación. Uno de los más reconocidos es Joseph Beuys y una de sus frases más populares, es: “*Ser maestro es mi mayor obra de arte*”.

El desarrolla el concepto de *escultura*, el cual no es asignado únicamente para las artes plásticas, para Beuys este concepto lo asigna a los actos de pensar y hablar. Consideraba que dichas acciones pueden convertirse en una escultura invisible, que tienen la posibilidad para darles forma como el barro o la cera, es decir, es un material. De esta idea es que surge una de sus teorías más conocida: “*Teoría de la escultura*”.

La vida y el arte son considerados una unidad, es por esto que los modelos básicos del humano como el análisis (relaciones sociales) y su concepto de escultura (ya sea visible e invisible), forman parte de la unidad. Su definición verbal era la siguiente:

“Hay una energía indeterminada que recae sobre el momento del cambio hacia la obtención de una forma diferente, eso es un proceso. Se trata de una ley muy sencilla: tomo un material amorfo como la grasa o el barro y mediante un movimiento determinado doy lugar a una forma. Es también importante, que esa forma mediante un movimiento puede ser llevada a la indeterminación”⁴⁹

La libertad de las personas depende de las circunstancias sociales, pero siempre se es libre de pensamiento. La formación del pensamiento ya es creación, ya es escultura; es por esta razón que todo ser humano ya es un artista. La transformación del pensamiento en acciones y las acciones en objetos, es creatividad. Cuando el le decía a sus estudiantes, “*¡Actuad!*”, es porque quería ver un resultado sin importar el que fuera ya que podía tener distintas formas. No importa la forma final, lo importante es la creatividad. El aceptaba todas las formas de creatividad. Todas las opiniones y expresiones son válidas, todo es original, creativo y comunica.

⁴⁸ El término de *aprendizaje colaborativo*, se seguirá utilizando de ahora en adelante en este documento.

⁴⁹ Kluster, Bern. *Joseph Beuys. Ensayo y entrevistas*. 15-16 pp.

Es por esta razón que las acciones del pensar y hablar son elementos de la escultura. Beuys considera que son elementos dúctiles, es decir; que son capaces de modificarse, de modelarse para darles forma. El profesor es el artista que es capaz de dar nueva forma a esos elementos y la libertad de las acciones y de creación de las personas, las hace artistas.

Es en su *Manifiesto de fundación de una Universidad Libre Internacional de creatividad e investigación interdisciplinaria*, creada el 20 de febrero de 1973, dónde quedan asentadas todas estas bases de pensamiento respecto a la creación, creatividad, pensamiento, arte y docencia.

Algunos de los puntos más importantes con los que estoy de acuerdo son:

- ✓ Todos somos creativos, no solo los artistas. En la creatividad siempre existe la competencia, la agresividad y la búsqueda de éxito y es por esto que en ocasiones es sofocada. En la Universidad Libre se debe desarrollar el potencial de descubrimiento e investigación de la creatividad.
- ✓ La creación no presupone un talento, imaginación, intuición y esfuerzo. También se refiere a la capacidad de ampliar la organización del material en otros campos.
- ✓ La visión aislada y especializada enfrenta varias actividades. Se comparan entre sí la estructura, la temática y la disciplina.
- ✓ La Universidad Libre no desprecia al especialista y tampoco es antitécnica. Se fomenta una *creatividad democrática* en la cual debe ser descubierta la razón de las cosas.
- ✓ En la Universidad Libre deben ser superados los conceptos de *lejanía al mundo* del artista y la *lejanía al arte* aplicado al no-artista.
- ✓ En la creatividad democrática, se debe entender y aprender de los extranjeros. Su modo de vida y tradiciones pueden despertar un intercambio de creatividad.
- ✓ La criminalidad procede del aburrimiento. Es la creatividad incapaz de ser articulada. Esta es un tipo de creatividad democrática que es rechazada y descartada.
- ✓ La contaminación del medio ambiente discurre a una contaminación del mundo interior en la que no existe la esperanza. Deben ser investigadas las personas de violencia.
- ✓ La Universidad Libre puede servir de ayuda en la articulación de un fórum para la confraternización de los adversarios políticos o sociales.

- ✓ La Universidad Libre está interesada en los valores de la vida, es por esta razón que se desarrolla la conciencia de la solidaridad. Los docentes y los discentes no se diferencian entre sí institucionalmente.
- ✓ La Universidad Libre es abierta, accesible y se pone bajo el control de la opinión pública. Su carácter público e internacional será ampliado mediante exposiciones y acciones en el sentido del concepto de creatividad.
- ✓ Para estimular al no-artista al descubrimiento e investigación de su creatividad, los artistas pueden intentar de modo no profesoral transmitir y explicar los componentes de su creatividad y coordinación.
- ✓ Su fin principal es el estímulo, el descubrimiento y el fomento del potencial democrático. No tiene la intención de trazar nuevas políticas y cultura, desarrollar estilos o proveer de modelos utilizables por la industria o comercio.

Estos nuevos conceptos creados por Beuys, influyen en la relación de la enseñanza artística, es el de creatividad democrática, que es importante desarrollar, formar y moldear la creatividad y creación de los que no se dedican a las artes. Su producto o creación tiene el mismo valor estético, plástico y visual de alguien profesional. También reconoce que las personas que se dedican o tienen un área en la que se consideran hábiles, talentosos o que tienen una profesión como el médico, obrero, ama de casa, filósofo, etc. no agotan su actividad ya que también es una actividad aplicada y expresiva.

La Universidad Libre también contaba con su Plan de Enseñanza que se relacionaba e interactuaba con los puntos especificados anteriormente, estas ideas influyeron en varios artistas de la época se dedicaron a dar clases en conjunto con Beuys.

El plan de la Universidad Libre consistía de los siguientes temas:

1. Dibujo / Pintura / Teoría de los colores	2. Dibujo / Talla escultórica / Modelado
Disciplinas intermedias	
3. Teoría del conocimiento	4. Conducta social / Solidaridad / Crítica de la conducta crítica
5. Pedagogía / Metodología / Didáctica / Crítica de la crítica	6. Fenomenología de la historia / Fenomenología del arte / Formas de manifestación de la historia del arte / Crítica del arte
7. Teoría de la comunicación / Teoría de la información	8. Teoría de los sentidos / Figuración

9. Escena / Representación	
<p style="text-align: center;">DEPARTAMENTOS Departamento ecológico Departamento de la ciencia de la evolución</p>	

5.2. John Latham: “*Still and Chew*”

Latham fundó junto a la artista Barbra Stolleni el APG, Artist Placement Group en Londres. La idea del grupo, es formar residencias en empresas para los artistas en Gran Bretaña. Sus ideas parten del Fluxus. En 1968 organizan su primer evento donde tienen un grupo de seminarios y presentaciones en el Royal College of Art del Riverside Studios y la Galería de Arte Whitelapel.

Es en una de estas presentaciones, dónde Joseph Beuys y John Latham que comparten las mismas ideas, se presentan juntos para discutir de artista – gobierno, de así que de esta manera se asocia Alemania y a sus artistas con este grupo.

■ Imagen 7.

Joseph Beuys y John Latham en el Kunstevern en Bonn, Alemania. 1968. Tate Archivo.

A partir de 1960, Latham comienza a trabajar con libros como medio de expresión, algunas de sus series se basan en la estructura de relieves con yeso que sobresalen del lienzo. Esta es la serie conocida como "Skoob Art."⁵⁰ El trabajar con libros, sugiere la presencia humana y retrata las divisiones de que el conocimiento puede surgir con una sola fuente. Desarrolla en este estilo, una desvirtualización y destrucción del material que utiliza, fomenta la rebeldía en contra de lo que él considera una tiranía que se le impone al individuo con el conocimiento y sistemas conceptuales que pretenden ser universales, romper con el código de signos-conceptos de orden lógico y universal impuestos como necesarios.

Es entonces que a finales de agosto de 1966, trabajando como maestro en el St. Martin's School of Art, pide prestado de la biblioteca un libro de moda llamado Arte y cultura del crítico estadounidense Clement Greenberg. Con la colaboración de uno de sus estudiantes, se organiza una fiesta llamada Still and Chew.⁵¹ Conforme van llegando sus invitados, en la mayoría estudiantes y amigos, se pedía que arrancaran y masticaran las hojas de dicho libro. Latham, de manera irónica les mencionaba: "*Cuando sea necesario, escupid el producto en una palangana*", al mismo tiempo, les pasaba una palangana transparente de vidrio con forma de pecera. Después de haber masticado todas la hojas, el libro se vuelve una masa blanda.

■ Imagen 8.

1966 – 1969. Leather case containing book, letters, photostats and labeled vials filled with powders and liquids.. 3 1/8 x 11 1/8 x 10"

⁵⁰ SKOOB: Palabra libro, escrito en inglés y al revés. BOOK. Estilo donde utiliza el abstraccionismo informal como el Action painting, Tachismo y Pintura Matérica que se acercan al Dadá (Neo Dadá).

⁵¹ Barry Flanagan. Su estudiante que en un futuro se vuelve un famoso escultor.

El siguiente paso fue amasarlo y volverlo una bola para después sumergirlo en una solución con 13% de ácido sulfúrico y dejarlo reposar hasta que se vuelve azúcar. Después lo neutraliza con bicarbonato sódico y agrega levadura con la intención de crear un “preparado” burbujeante, lo deja reposar un año.

Después de varias notificaciones de la biblioteca para entregar el libro, el artista coloca la masa destilada en un frasco de cristal al que etiqueta con el nombre de: Arte y cultura y lo devuelve provocando sus suspensión y el fin de su carrera como docente. Los materiales que constituyen esta pieza llamada Still and Chew, ahora forman parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York y son presentadas en un estuche de cuero.

5.3. Zana Briski y su documental: “Los niños del burdel”

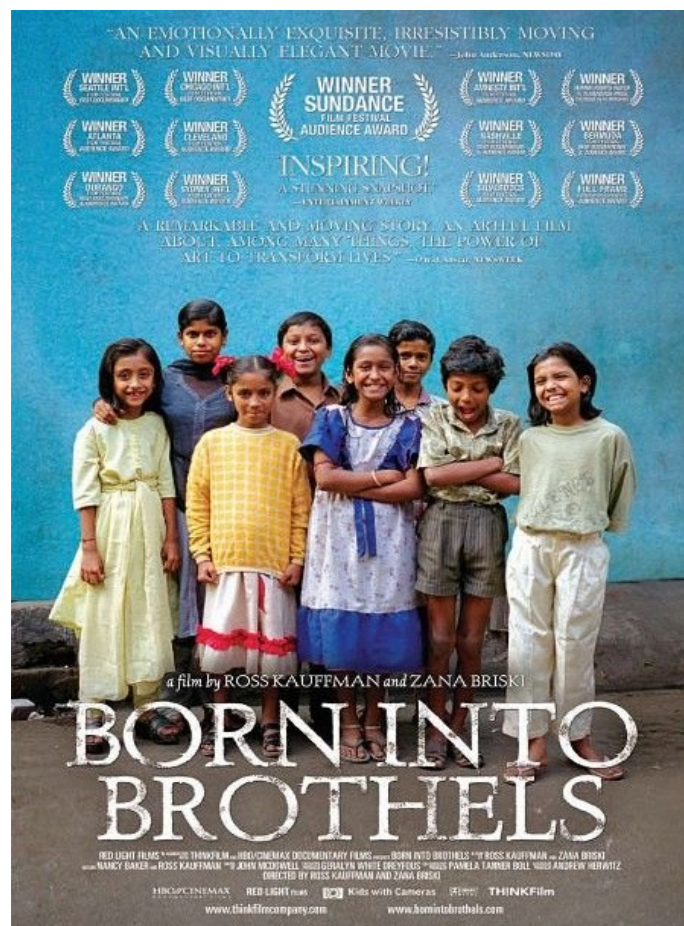
Zana Briski es una fotógrafa y documentalista iraquí que en 1997, comienza su proyecto sobre las prostitutas del Barrio Rojo de Calcuta. Dicho proyecto es conocido también como “Nacidos en el Burdel” o “Los niños del Barrio Rojo”.

Desde el comienzo del proyecto, tuvo distintas dificultades debido a que no se le permitía filmar de manera libre la situación de las prostitutas de Calcuta. Al ver que tenían a sus niños viviendo con ellas y que estos se interesaban por sus cámaras, es que decide concentrarse en ellos y descubrir con su particular visión, respecto a la vida en el Burdel.

■ Imagen 9.

Cartel del documental de Zana Briski.
2004.

El primer punto que trabajó en el documental, es el de enseñar fotografía a los niños como un oficio, de esta manera los motiva a ver más allá, pensar en su futuro para que no se queden establecidos en ese lugar ya que los niños terminan como delincuentes y las niñas como

prostitutas. Les dio pequeñas cámaras desechables y los motivó a que mostraran su realidad.

Es entonces que los ocho niños (cuatro niños y cuatro niñas), llamados Shanti, Manik, Kochi, Puja, Suchitra, Avjiti y Tapasi, se dedican a utilizar el arte, específicamente la fotografía para la expresión de ideas y principalmente su realidad. La educación y orientación de una rama o área artística, les ayuda a utilizarla para una comunicación y adaptación con el entorno en el que viven.

La historia de uno de los niños; Avjiti, es una de las más fuertes. Su familia hace y vende alcohol en su casa de manera clandestina, una vez borrachos esos clientes, van con las mujeres de la zona. Al ver que algunos no pagan, es a Avjiti a quien le toca hacerse el rudo y correrlos además de obligarlos a pagar. Es en un momento del documental que muere su madre quemada en la cocina porque su “proxeneta” se enoja porque no recibe su dinero.

Pese a la depresión que comienza a sufrir el niño, es motivado a que realice un viaje a Amsterdam como representante del grupo y de la India, para que conozca la Organización Mundial de la Fotografía ya que cada año invitan a nueve niños de todo el mundo para que vayan una semana a Holanda a conocer las imágenes de alrededor 4 000 fotógrafos de todo el mundo.

■ Imagen 10.

Fotografía tomada por Avjiti donde aparecen algunos de sus compañeros del documental.. 2004.

■ Imagen 11.

Fotografía tomada por Avijti donde aparecen algunos de sus compañeros cuando tuvieron una visita a la playa. 2004.

Es elegido por el fotógrafo participante del documental: Robert Pledge, ya que es considerado el que tiene un talento natural para este medio. Avijti es ahora un fotógrafo conocido que expone en distintas partes del mundo, además de ser asistente de dirección en Hollywood.

Las imágenes creadas por los niños, son utilizadas durante la narración del documental. Durante el desarrollo de este, se muestran distintos momentos importantes del proyecto, como los lugares que visitaron como el zoológico, la playa; las clases que se les dieron a los niños, donde Zana no solo les enseña a tomar fotografías, si no que también a analizarlas y seleccionar las mejores fomentando de esta manera su autocrítica. A partir de la hoja de contactos, es que se fomentan reflexiones de la fotografía así como la vida diaria de los niños. Ellos explican porque no les gustó y ella les explica porqué le gustó la imagen (y

visceversa). Una vez impresa en un gran formato la imagen seleccionada, el niño cuenta su historia de lo que lo motivó, reflexionó o sintió al momento de la toma.

Zana considera que este proyecto es muy ambicioso y difícil ya que ella no es ni trabajadora social, ni maestra, sin embargo el documental muestra cómo se esforzó la artista para encontrar escuelas (principalmente internados e instituciones) que aceptaran a los niños con los que ella trabajó. La intención de esto es ayudarlos a tener un futuro y no terminaran como algunos de sus padres, pero algunos padres desde el principio no aceptan esto y en otros casos los niños abandonaron los institutos por convicción propia o eran recogidos por sus madres. Fueron pocos los que continuaron con sus estudios.

Se llevaron a cabo algunas exhibiciones donde el dinero recaudado era designado para el estudio de los niños, pero este proyecto motivó a la fotógrafa Zana a crear su propia organización sin fines de lucro llamada: “Kids with cameras”, donde se enseña la fotografía a niños de zonas marginadas para que por medio de la expresión y oficio de esta, puedan salir adelante. Elaboran como producto final, exhibiciones, libros, websides y películas con imágenes tomadas por los pequeños estudiantes.

5.4. Juan Downey, proyecto: “*Video Trans Américas*”.

El artista chileno Juan Downey se desarrolló a través de varios medios como el dibujo, la instalación, el video y la pintura. Siendo arquitecto de profesión y al abordar distintos temas por medio de estas técnicas, desarrolla y comienza a utilizar nuevas tecnologías en el arte. Otro aspecto importante del discurso de su trabajo, es la retroalimentación como un aspecto estructural. Es un pionero en lo que es el videoarte y experimenta no solo con la imagen sino con la percepción y comunicación.

Con base en el concepto de retroalimentación en el medio audiovisual, es que se posiciona a sí mismo como un comunicador cultural y antropólogo estético cuyo medio de expresión visual es el video. Así que a partir de este trabajo, hasta la fecha de su muerte, continuó haciendo videos que se adentraban en el campo de la semiótica y hacen reflexionar al espectador respecto a los medios, la cultura de masas, la representación y la comunicación.

En la década de 1970, Downey comienza un proyecto que consiste en registrar en video el comportamiento y pensamiento de culturas autóctonas de cada localidad Latinoamericana mostradas por si mismas. En su trabajo de videoinstalación más conocido, llamado “Trans Américas”, muestra la retroalimentación que tiene con la interacción de otras culturas de países como México, Guatemala, Perú, Bolivia y Chile.

En Venezuela residió un año con los Yanomani junto con su esposa e hija, el video que muestra la visión de ellos mismos por medio de cámaras de video, no propone el video final como una herramienta documental, sino como un medio que recoge y transmite la información del artista mediante su experiencia con otra persona, de esta manera enfrenta a los indígenas a la experiencia de verse a si mismos con cámaras de video.

También durante este periodo se dedicó a trazar dibujos que aunque abstractos,⁵² formaban parte de sus observaciones etnográficas sobre las culturas. El convivir con los Yanomani, lo hace reflexionar y considerarlos como una expresión de una “arquitectura invisible”, la que le devuelve al medio ambiente lo que tomó del mismo; es una ecología de retroalimentación perfecta ya que es un sistema en perpetua armonía y equilibrio.

■ Imágenes 12, 13, 14.

Fotogramas tomados de su videoinstalación *Trans Americas* que muestran a los indígenas Yanomani. 1970.

⁵² Estos dibujos son conocidos como *Meditaciones*.

■ Imagen 15.

Fotografía tomada por mí en la exposición llevada a cabo en el Museo Tamayo el 12 de mayo de 2013.

La video instalación consiste en que en un cubo blanco, se reparte dibujado en el pared y piso la representación del continente Americano, en cada punto en el que el se encontró por un tiempo viviendo, indagando y enseñando a los indígenas acerca de la imagen y las cámaras de video, se colocó un pedestal donde había una televisión que proyectaba dichos resultados.

5.5. Jose Miguel González Casanova: “*Jardín de Academus*”.

Los laboratorios de arte propuestos por el artista Jose Miguel González Casanova, se realizaron del mes de abril a julio de 2010 en una sección del museo del MUAC. Las actividades artísticas se conocieron con el nombre de “*Jardín de Academus: El Museo escuela.*” El nombre surge debido a que en el pasado, era conocido el Jardín de Academus ya que se construyó en ese lugar, la escuela de Platón (conocida también como Academia). También es la referencia al conocido olivar sagrado dedicado a la Diosa de la Sabiduría Atenea.

La exposición formó parte de un proceso de aprendizaje-enseñanza que comenzó en un cubo blanco vacío el cual fue convirtiéndose poco a poco en un espacio libre de creación y formación didáctico-estética. Las piezas finales que se expusieron, fueron planteadas como un resultado de cada ejercicio. El proceso didáctico y creativo tuvo una gran variedad de público, se consideraron principalmente a personas marginadas del arte y educación formal teniendo la participación final de mil personas aproximadamente. Algunos de los personajes que participaron fueron epidermistas, enfermos mentales, presos, burócratas, activistas, payasos, profesores, migrantes, excluidos de la universidad, indígenas, sordos, mujeres maltratadas, habitantes de barrios y personajes virtuales de la Web.

Se invitó a treinta artistas o colectivos para que ocuparan el espacio con su producto final de un ejercicio donde se incluyó la docencia y las artes con un público específico. Es un requisito que los ponentes organizadores hayan trabajado con ese público previamente y proyectar una situación que genere una pieza documento que es la que se expone. Los dos principales puntos que intentan desarrollarse que están constantemente relacionados son:

- ✓ Proyectos de tipo académico en el ámbito artístico. Experiencias didácticas de arte que se incorporan a la educación.
- ✓ Hacer visibles a los públicos marginados de la sociedad (aquellos que se permanecen al margen del arte y educación).

Es entonces que se maneja el significado de que el maestro aprende y el alumno enseña así como el artista-público, es decir, el público es el creador del significado.

Como ejemplo de los artistas participantes en el proyecto, el artista **Daniel Godínez Nivón** desarrolló el proyecto llamado *Tequiografías*. Este proyecto propone nuevas maneras al trabajo y transmisión de la información a través del Tequio.

El artista lo define de esta manera:

“El Tequio es una práctica comunitaria que se manifiesta mediante el trabajo no remunerado, colectivo y obligatorio. La visión y experiencia artística de un creador, al verse desnuda frente a un grupo social, se ve enriquecida mediante el diálogo. La relación colectiva en este proyecto propicia una interacción de aprendizaje que enriquece al arte y el modelo educativo establecido. Desde esta experiencia, el artista se convierte en un educador y al mismo tiempo en educando, despojando al arte de lo individual y abriendo nuevos horizontes colectivos al arte y educación.”⁵³

Los objetivos principales y de la búsqueda de su trabajo son:

- a) Perfil de ingreso: interés en aprender otras formas de trabajo colaborativo y autogestivo.
- b) Perfil de egreso: el egresado habrá experimentado el valor del tequio como una forma de aprendizaje y trabajo colectivo
- c) Objetivo general: contribuir al empoderamiento de un grupo de poseedores de otras manifestaciones del pensamiento en el país, mediante el cuestionamiento de conocimientos dominantes y subordinados en diferentes grupos sociales.
- d) Objetivos específicos: experimentar otra forma de aprendizaje grupal para el diseño de una tequiografía sobre el tema de la Educación en México.
- e) Unidades o temas (contenidos):
 1. El tequio como una experiencia de trabajo colectivo, solidario, gratuito y obligatorio.
 - 1.1. El tequio en la interacción de los pueblos indígenas
 2. La educación como una práctica cuestionada:
 - 2.1. ¿Quién educa a quién?
 - 2.2. ¿Qué aprendemos?
 - 2.3. ¿Para qué aprendemos?
 - 2.4. ¿Dónde aprendemos?
- f) Actividades de aprendizaje:
 - Presentación de la Banda Filarmónica de Niños Indígenas de la Ciudad de México y de los miembros de la AMI.
 - La música y los alimentos como producto de un trabajo colectivo.
 - La asamblea como una manera de convivencia y construcción de acuerdos y de expresión de diferencias.
 - El dibujo y el diálogo como expresión de ideas para elaborar un producto artístico educativo.

⁵³ González Casanova, José Miguel. *Jardín de Academus. Laboratorios de arte y educación*. 35 pp.

Fueron dos días de trabajo en los que consistieron en la elaboración de una serie de ocho monografías escolares realizadas y diseñadas en conjunto con los miembros de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Cd. De México (AMI). Las monografías se imprimieron en papel y la información se tradujo al zapoteco y chinameco desarrollando el tema de la educación.

■ Imagen 16.

Ejemplo de una de las Tequiografías elaboradas en el *Jardín de Academus*. 2010.

El primer día comenzó con la Banda Filarmónica de Niños Indígenas de la Ciudad de México en compañía de doce familias y alrededor de noventa personas. La música fue importante en todo momento para la elaboración de los trabajos ya que ayuda a que todo se haga colectivo. En el diálogo realizado en el proceso de elaboración, compartieron sus reflexiones en torno al aprendizaje, su utilidad y repercusión de la realidad.

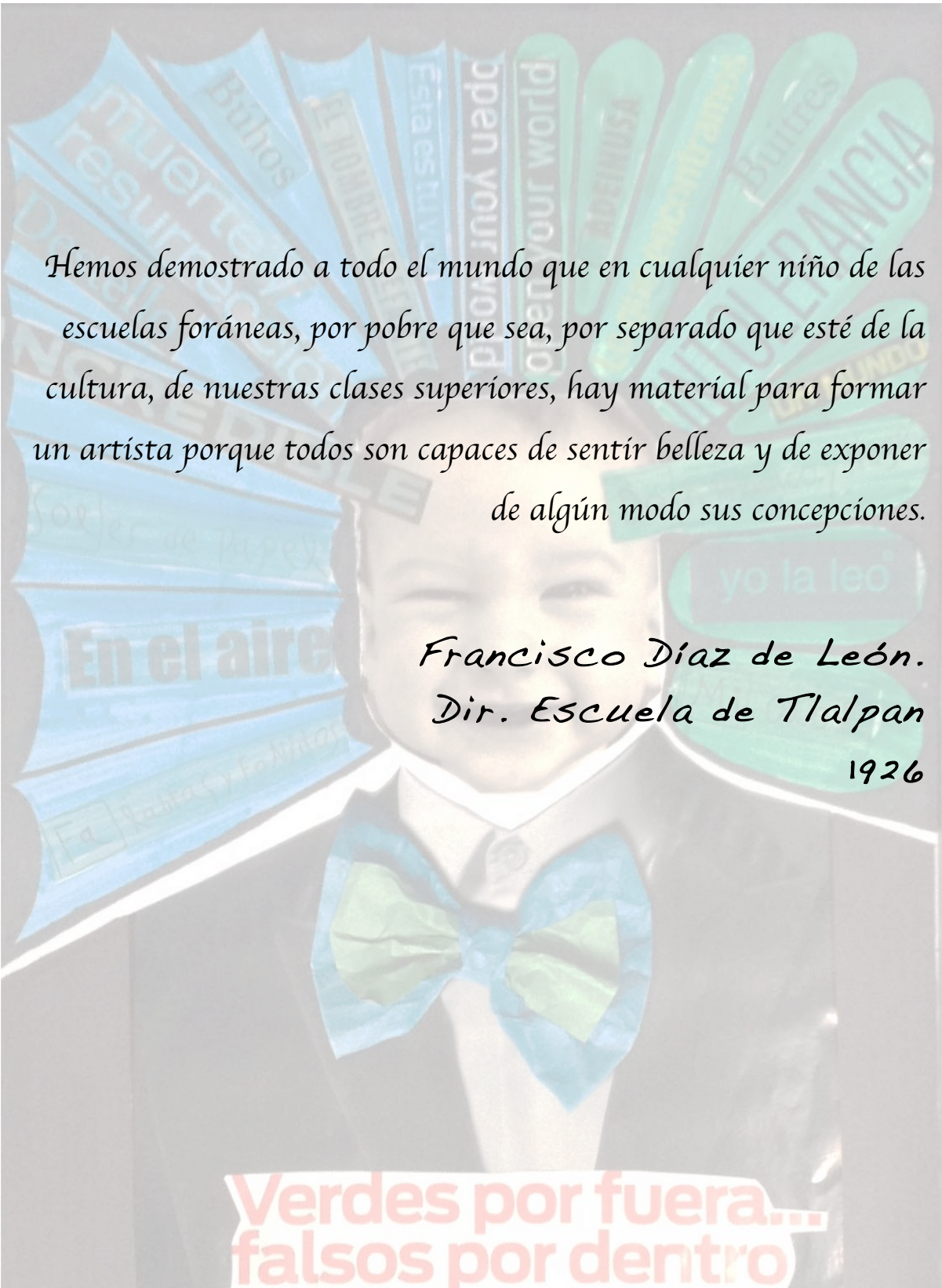
A partir de este tema base, es que construyen las Tequiografías a partir de preguntas generadoras de reflexión como: ¿De que manera aprendemos?, ¿Quién enseña a quien?, ¿Dónde aprendemos?, ¿Para que aprendemos?, ¿Cómo aprendemos en los pueblos?.

En el segundo día de trabajo se concluye la asamblea para ilustrar y traducirla a los dialectos según lo desarrollado un día antes. En la ilustración participaron los padres de la AMI, así como el público que ingresaba a la sala a escuchar a la Banda Filarmónica en su segunda presentación.

Cada dibujo terminado era escaneado y una vez digitalizado, así que el equipo de diseño editorial se encargó de darle forma y adecuarlo a la monografía (para ese momento, ya había alrededor de ciento veinte personas en la sala). A las cinco de la tarde las tequiografías estaban terminadas y comenzaron a repartirse. Los participantes se dieron cuenta que hacer haciendo, aprender aprendiendo, propiciar la participación y la práctica comunitaria, fue fundamental en el desarrollo de este trabajo.

Todos estos artistas y el trabajo final de su investigación y discurso, conlleva un trabajo colaborativo. Los trabajos no se presentan como un aspecto individual, pero el haber sido organizador, promotor y guía, los hace involucrarse y crear aspectos importantes de la enseñanza, educación y aprendizaje utilizando como medio de expresión aspectos artísticos y visuales.

Esta relación del artista como docente de su área en estudiantes mas jóvenes, es lo que me gusta de los proyectos anteriores. La relación de una pieza que comienza como algo personal, pero termina en conjunto con los estudiantes, es lo que considero importante en este tipo de producción.

A young boy in a dark suit, white shirt, and a blue and green paper bow tie. Behind him is a large, colorful paper fan made of many strips of paper. The strips have various words and phrases written on them in different colors and fonts, including 'muerte y resurrección', 'Bulhos', 'Estas estivas', 'open your world', 'open your world', 'ABEINUSA', 'Buitres', 'FRANCIA', 'yo la leo', 'En el aire', and 'yo la leo'. The background is a light, textured grey.

Hemos demostrado a todo el mundo que en cualquier niño de las escuelas foráneas, por pobre que sea, por separado que esté de la cultura, de nuestras clases superiores, hay material para formar un artista porque todos son capaces de sentir belleza y de exponer de algún modo sus concepciones.

*Francisco Díaz de León.
Dir. Escuela de Tlalpan
1926*

**Verdes por fuera...
falsos por dentro**

Capítulo III: Propuesta de portafolio docente

6. Organización de un sistema educativo.

Es a partir de este momento de la investigación que mi manera narrativa cambiará a primera persona debida a la experiencia con la que cuento y narra el procedimiento y justificación personal de dicha investigación.

La presentación final de este trabajo es un libro objeto donde se almacene planeación, procesos y evidencia de distintas formas de clases que di a adolescentes por varios años. Dicho trabajo se complementa con ejemplos en la red como una página de Fb además de un Blog. De esta manera mi portafolio docente, debido a la presentación, reflexión e información que aporta, sea considerada única, así como un resultado valido y contemporáneo de un proceso profesional visto de distintas maneras, ya sea de manera teórica y reflexiva respecto a la enseñanza aprendizaje, así como en el área plástica.

La influencia que han tenido los medios contemporáneos digitales en la profesión docente, ha sido muy importante para fomentar la creación, reflexión e intercambio de comunicación e información de nuevos espacios de enseñanza aprendizaje no solo de los estudiantes si no también del docente de las artes. El conocimiento del lenguaje de las formas, figuras, colores, mensajes, medios y obras, ayudan para diseñar, planear y comunicar a nivel digital nuevas referencias y acercamientos en generaciones que son mucho más visuales y tecnológicos.

El docente debe estar informado en todo momento de las nuevas tecnologías, sus aplicaciones y distintos resultados, para que tenga la oportunidad de estar un paso adelante de su estudiante no solo respecto en la comunicación, sino también en los distintos y nuevos procesos de enseñanza aprendizaje. Aplicando todo esto, sin dejar de lado la sensibilidad, gusto, reflexión plástica apegándose a la filosofía y objetivos de la institución, para desarrollar en el estudiante, una sensibilidad, capacidad para integrarse y comunicarse con mayor facilidad a y con su medio.

Es entonces que con la propuesta de utilizar los medios tecnológicos contemporáneos, se tenga la habilidad de comunicar los procesos, reflexiones y aprendizajes que tenemos como docentes con relación a nuestras clases y estudiantes. De esta manera, puedan crearse temas que fomenten el intercambio, aporte de ideas y experiencias para mejorar la educación artística. Dado la facilidad de difusión con la que se cuenta con los medios digitales, dichos aportes no sólo sean en nuestro país, sino también en otros.

El resultado final de la elaboración plástica de un libro objeto, es con la intención de contar con una prueba física original, plástica, estética e irreplicable que con el

tiempo se vuelva invaluable. Producida al final de año con los resultados, imágenes seleccionadas y procesos de mis estudiantes. Las reflexiones e información, no serán los mismos, es por esta razón que se planea hacer una colección de libros donde queden demostrados los distintos resultados para llegar a dicho resultado. Aprovechando el significado, función y utilidad del libro en el ámbito educativo y volverlo plástico para su influencia en las artes.

Es a partir de este momento que me dedico a describir las experiencias y observaciones que he tenido respecto a lo que es el aprendizaje no solo de mis estudiantes, también mías como docente de las artes. Aprendo de sus reacciones, dudas, creatividad y principalmente de sus resultados. Los resultados son los que demuestran todo el esfuerzo de ambas partes.

A lo largo de este tiempo de profesora, he diseñado un método de organización, que por medio de sus distintas etapas he llegado a desarrollar pruebas, avances, motivaciones y distintos aprendizajes en mis estudiantes. Son estas evidencias las que tomo como referencia para el desarrollo de mi libro de artista como portafolio docente.

6.1. Mi plan de curso.

Según el año escolar de la SEP, este se divide en cinco periodos de dos meses aproximadamente. Tuve la oportunidad de adaptar mi plan de curso según el perfil de egreso necesario para el examen y exposición final de BI.⁵⁴ Me basé en algunos conceptos de la SEP y otros tantos los actualicé. Como resultado pude crear mi metodología no sólo de investigación si no frente a grupo. Algunos de los temas, objetivos, planes y trabajos plásticos que se ven en el año son:

UNIDAD I HISTORIA ARTE MEXICANO.				
TEMA/OBJETIVOS	ARTISTAS	TÉCNICA	TALLER	TRABAJOS
Indagar, analizar y valorar el arte en México desde el Neoclásico hasta la época Moderna. Desarrollo de habilidades y destrezas motrices.	Manuel Tolsá, Gerardo Murillo, José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Fco. Goitia, Juan O'Gorman.	Collage y alebrije o ejercicio de cartonería.	Se elaborará en el taller algunos de los dos trabajos.	Collage. Alebrije.
UNIDAD II INTRODUCCIÓN AL DIBUJO				

⁵⁴ La exposición final de BI, muestra montados todos los trabajos producidos durante los dos años de este sistema. Se les hace una entrevista como una forma de examen final donde deben demostrar lo aprendido respecto a la asignatura.

TEMA/OBJETIVOS	ARTISTAS	TÉCNICA	TALLER	TRABAJOS
<p>Debe comprender, desarrollar su percepción y habilidad plástica por medio de distintas formas de expresión bidimensionales de dibujo como el figurativo, abstracto, bodegón, arquitectónico, anatómico, caricatura o ilustración.</p> <p>Se analiza forma y figura.</p> <p>Aprender técnicas de dibujo para lograr su expresión plástica y visual con plena libertad, confianza y creatividad.</p> <p>Elementos formales de las artes plásticas.</p> <p>Teorías matemáticas del dibujo.</p>	<p>Dibujo figurativo: Alberto Durero, Leonardo Da Vinci.</p> <p>Dibujo abstracto: Gilberto Aceves Navarro, Fco. Toledo, José Luis Cuevas.</p> <p>Caricatura: Abel Quezada, Quino, Sergio Aragonés.</p> <p>Ilustración: Teresa Martínez.</p>	<p>Lápiz, carboncillos, pasteles, plumones, plumas, crayolas, gises.</p>	<p>Distintas actividades que reafirmen sus conocimientos respecto al dibujo.</p>	<p>Trabajo de bodegón o dibujo arquitectónico.</p> <p>Autorretrato.</p> <p>Trabajo de dibujo con temática libre.</p>

UNIDAD III INTRODUCCIÓN AL ÓLEO

TEMA/OBJETIVOS	ARTISTAS	TÉCNICA	TALLER	TRABAJOS
<p>Enriquecer lo visto en el periodo pasado, desarrollar su percepción y habilidades mediante el conocimiento y desenvolvimiento de la técnica del óleo.</p> <p>Conocer la aplicación de la técnica para hacer concretas su expresión, pensamientos y sentimientos.</p>	<p>Expresionismo: Edward Munch, Otto Dix, Oskar Kokoshka.</p> <p>Arte abstracto; Lírico: Kandinsky, The Kooning.</p> <p>Geométrica: Piet Mondrian.</p> <p>Action Painting: Jackson Pollock.</p> <p>Cubismo: Picasso.</p> <p>Pop art: Andy Warhol, Roy Linchestein.</p> <p>Surrealismo: André Bretón, Salvador Dalí, Renne Magritte, Remedios Varo.</p> <p>Otros: Francis Picabia, Amadeo Modigliani, Gustav Klimt.</p>	<p>Óleo y acrílico (para el Action painting).</p>	<p>Óleo</p>	<p>Dos óleos (depende temática).</p> <p>Un Action painting.</p>

UNIDAD IV INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA

TEMA/OBJETIVOS	ARTISTAS	TÉCNICA	TALLER	TRABAJOS
<p>En esta unidad el estudiante tiene la oportunidad de conocer, analizar y valorar la fotografía como un medio de expresión artística.</p> <p>Desarrollaran su expresión, percepción y sensibilidad por medio de su visión fotográfica.</p>	<p>Documental: Robert Capa.</p> <p>Surrealista: Man Ray, Philippe Halsman.</p> <p>Paisaje: Ansel Adams.</p> <p>Moda: Annie Leibovitz.</p> <p>Mexicana: Manuel Alvarez Bravo.</p> <p>Fotografías: Cindy Sherman.</p> <p>Otros: Hiroshi Sugimoto.</p> <p>Técnicas alternativas como:</p> <p>Collage: David Hockney.</p> <p>Fisiogramas: Erick Staller y Michael Bosanko.</p> <p>Foto intervenida: Cristina Kahlo, Arnulf Rainier, Shirin</p>	<p>Fotografía.</p>	<p>Trabajos en equipo para producir imágenes.</p>	<p>Serie personal.</p> <p>Serie en equipo.</p> <p>Trabajo alternativo.</p>

	Neshat. Flipbook.			
UNIDAD V				
INTRODUCCIÓN A TÉCNICAS ALTERNATIVAS CONTEMPORÁNEAS				
TEMA/OBJETIVOS	ARTISTAS	TÉCNICA	TALLER	TRABAJOS
<p>Se da una breve información e introducción sobre técnicas contemporáneas.</p> <p>Tendrá la posibilidad de conocer medios alternativos de expresión y corrientes o temas contemporáneos.</p> <p>Esto les facilita la comprensión del discurso artístico de varios personajes importantes del arte contemporáneo.</p>	<p>Arte objeto: Marcel Duchamp, Betsabeé Romero.</p> <p>Performance: Yoko Ono, Yves Klein.</p> <p>Land Art: Robert Smith, Andy Goldsworthy, Ana Mendieta, Christo.</p> <p>Gaffiti o Stencil: Dr. Lakra, Obey Giant, Banksy, Bleck Le Rat.</p>	Stencil, Lan Art.	Stencil.	<p>Stencil.</p> <p>Land Art.</p> <p>Trabajo final.</p>

Pueden verse las distintas posibilidades y variedades de aprendizaje que tomo en cuenta para la enseñanza de las artes.

Una forma de identificación con los temas y las distintas expresiones respecto a las manifestaciones artísticas, es ajustarnos a las diferentes inteligencias, personalidades y habilidades existentes en la generación o grupo con la que se planea trabajar. En el caso de las clases de óleo (debido al tiempo existente para el desarrollo de esta técnica), es que elijo cuatro técnicas modernas, las cuales cubren los principales perfiles:

- ✓ Expresionismo
- ✓ Surrealismo
- ✓ Abstraccionismo
- ✓ Pop art

En el caso del Expresionismo, no sólo por los colores es que exista la identificación, es principalmente por lo que se expresa en dicha corriente, la emoción, la explosión la identificación con los miedos y la muerte es que para aquellos estudiantes con cierta sensibilidad es con la que se identifican. En el surrealismo, se identifican aquellos que ya tienen cierta profundidad y complejidades de expresión y comunicación personal con su medio. Para aquellos que no tienen tantas habilidades plásticas, es que pueden identificarse y entender más allá el abstraccionismo, se orienta para que las ideas y aptitudes, se adapten a los distintos tipos como el lírico, geométrico, cubismo, action painting, etc. En el

caso del Pop art, se identifican aquellos que coinciden más con aquella ideología de la cultura popular contemporánea.

Dicha selección de información se complementa con los diferentes estilos y discursos de algunos de los artistas más característicos, de esta manera el conocimiento se vuelve mucho más profundo y significativo. Complementándose a su vez con la técnica y estilo para desarrollar en clase.

Todos los estudiantes se sentirán motivados por un artista o corriente, en el caso de que alguno de los estudiantes no se identifique con las corrientes anteriores, como docente sé que ya tiene el conocimiento de dichos medios.

Debido a la verticalidad de la asignatura, es que se eligen estas corrientes y artistas, se toma en cuenta el aprendizaje de los años anteriores y se complementa la información con datos más contemporáneos y técnicas alternativas o tecnológicas. Considero que con una información y guía adecuada, a las nuevas generaciones, se les puede explicar, hacer llegar y sensibilizar de una mayor manera lo que es el arte contemporáneo.

En estos tiempos, muchos museos exponen ya a artistas emergentes con temáticas polémicas, actuales y alternativas las cuales, sin la debida información pueden llegar a ser incomprensibles, es por esta razón que se debe concentrar esta información en nuevas generaciones. Ellos son los que renovarán este medio en el futuro.

Uno de los temas que se trabaja en la actualidad en el arte, es el de apropiación. Ese resignificado que se le da a la imagen, es una buena excusa para explotar distintos tipos de recursos y actividades para fomentar temas actuales y significados distintos u originales. Puede ejemplificarse con los trabajos de artistas y dirigirse dicho objetivo con cualquier tema y técnica que se vea en el año escolar, sea muralismo mexicano, pintura en óleo, dibujo, fotografía, estencil o land art (los temas que se desarrollan en el estudiante).

El tema interdisciplinario es un término actual que comienza a desarrollarse en las escuelas. Comparto la idea de Eisner de la importancia de las artes en la escuela, para el desarrollo completo del niño o adolescente. Como docente, tenemos la capacidad e información de diseñar trabajos más holísticos logrando dicho propósito con el trabajo con otra materia. Con una mentalidad abierta y dependiendo del objetivo final que buscamos, es que pueden crearse trabajos más completos.

Creo también en la ideología de Beuys de que “todos somos artistas”. En ocasiones, escucho que las personas se expresan diciendo: “Yo no sé hacer ni un

punto”. Considero que hasta para hacer esa unidad mínima de expresión, se necesita una sensibilidad y habilidad. Todo consiste en cómo es que se motiva, recibe e interpreta dicha manifestación. Es por esta razón que el docente de las artes debe ser abierto y perceptivo a las distintas manifestaciones y formas de comunicación de los distintos estudiantes.

Cuando de verdad existe un interés en la enseñanza, un interés honesto, el estudiante se da cuenta y “baja la guardia”, es cuestión de escucharlos y motivarlos de la manera adecuada. En estos años de docente, me he dado cuenta de lo importante que es no decir NO en el aprendizaje. Se puede corregir la idea de distintas maneras, todas ellas sin bajar la moral e interés por el aprendizaje ni minimizando su opinión, ideas e intereses, sin caer en el libertinaje educativo. Sus ideas son buenas, hay que entenderlas y fomentarlas con argumentos válidos.

Debido a que mi experiencia se basa en estudiantes jóvenes, es decir, adolescentes, es que considero que debido a que están en formación plena, se deben inculcar actitudes y valores que le fomenten un desarrollo propositivo. Es por esta razón que es importante la participación de sus padres o tutores en el aprendizaje y desarrollo de las artes. Los padres al interesarse, acompañarlos y orientarlos en gustos, opiniones y recomendaciones en su proceso de trabajos artísticos, les ayuda a que el aprendizaje sea más significativo y profundo.

Los puntos que he diseñado en mi metodología (organización) son los siguientes:

6.2. Planeación y bases de aprendizaje.

Aclaración de la enseñanza aprendizaje. En esta primera etapa, diseño, planeo y elaboro la estrategia de lo que deseo que aprendan no solo respecto a lo que es el arte y sus distintas técnicas, también me concentro en lo que son las distintas habilidades plásticas que deseo que desarrollen, materiales que deben utilizar para dicha sensibilización, cuales son las conclusiones a las que deben llegar, cuáles y cuantas son las fechas para las clases no sólo teóricas si no también prácticas y de evaluación, si existirá algún trabajo interdisciplinario que se adecúe al tema.

Mi investigación se basa con adolescentes de tercero de secundaria o 4o PAI. En el momento de la planeación se considera su perfil, habilidades, inquietudes, tecnología y aplicaciones del momento, conocimientos previos (verticalidad de la asignatura) y horizontalidad de dicho año.⁵⁵

⁵⁵ *Verticalidad*: se toma en cuenta el aprendizaje de la asignatura en los distintos años para que exista un aprendizaje consecutivo. *Horizontalidad*: se toma en cuenta el aprendizaje de las otras asignaturas del mismo año para que exista una relación más completa en la información (holístico).

Respecto a los trabajos plásticos, dependiendo del tema que se desarrolle en el periodo, varían los trabajos de dos a tres. Se considera siempre un trabajo que cumpla con las características para trabajar en clase, de esta manera se presta atención al desarrollo de habilidades y conocimientos de manera guiada y personalizada. De acuerdo a lo se hace en clase, les ofrece la posibilidad de elaborar trabajos más personales e inspirados para los otros que se diseñarán en casa. La mayoría obtiene muy buenos resultados con este método, los que no obtuvieron un buen nivel en su aprendizaje, desarrollo y comunicación, son aquellos a los que les falta mayor motivación, no tuvieron una identificación con la técnica o simplemente falta de interés en la asignatura.

La planeación de los trabajos, reflexiones y procesos en la bitácora, deben demostrar un aprendizaje de lo visto en el periodo. Los trabajos van de acuerdo a lo que se ve en el periodo, ya sea un reporte de una visita a un museo o exposición, ver una película o alguna actividad cultural. La estructura que siempre se pide para la reflexión de cada trabajo plástico es:

- ✓ *Influencia de un artista.*
Para este artista debe ser alguno que haya sido visto en las clases teóricas o recomendado en la página de Fb. En pocas ocasiones, ellos mismo recomiendan el trabajo o técnica de su interés (en este caso muchos hablan de la mamá, del tío o tía, del primo o del amigo; el cual el ejemplo también me parece válido ya que son productores de imágenes cercanos a ellos que les sirven como influencia y ejemplo de lo que es la producción artística). Se trata de una reflexión de imágenes, técnica y significado de la obra que le gustó e influyó en su propio trabajo.
- ✓ *Bocetos, dibujos, collages y/o apuntes previos.*
Esto l debe ser de cada uno de los trabajos plásticos elaborados en clase o casa. De esta forma se ayuda a plantear una idea a trabajar además de que facilita la comunicación y transmisión de ideas cuando me lo explican, de esta manera ayuda a la orientación personalizada para la expresión de cada uno de mis estudiantes ya que se muestra su pensamiento, inquietudes y habilidades.
- ✓ *Discurso artístico.*
Esta reflexión personal complementa la reflexión plástica del punto anterior. El estudiante debe saber comunicar sus ideas e intenciones de producción y composición de manera escrita.
- ✓ *Fotos de proceso.*
Las fotos deben demostrar algunos pasos de la elaboración del trabajo hecho en casa. Deben ir acompañadas de su descripción y elaboración.
- ✓ *Foto de trabajo final acompañado de las conclusiones.*

Las conclusiones deben especificar cuáles son las dificultades a las que se enfrentaron, que fue lo que más les gusto, observaciones que demuestren una reflexión personal de los trabajos hechos.

Una vez establecido esto, comienzo con la planeación de mi planificador PAI, el cual no solo especifica los puntos anteriores, si no que me ayuda también a especificar cuál es la pregunta PAI (es decir, lo que quiero que recuerden en un futuro de dicho trabajo), el área de interacción, los distintos niveles de logro y los criterios en los que se concentrarán.

6.3. Elaboración de mi "Hoja contrato".

Una vez bien especificada la información anterior, la resumo en hojas las cuales entrego y se las informo desde un principio; estas las denomino: "hojas contrato", porque es a lo que nos comprometemos ambas partes a trabajar en el periodo. Las hojas están presentadas con cuadros, diagramas y mapas mentales que les llamen la atención y les ayuden a recordar datos importantes de lo que aprenderán en dicha unidad.

Esta información es importante, porque se tiene la oportunidad de comunicar y aclarar desde un principio que es lo que se quiere aprender. Una vez de comunicada esta información, se sube al Blog para una fácil consulta y descarga.

Viene con importantes aclaraciones como:

- ✓ *Pregunta PAI.* Es decir, que es lo que deseo que recuerden en un futuro de lo aprendido en este año.
- ✓ El *área de interacción* que se relaciona con los temas que se verán.
- ✓ Los *niveles de logro* que espero que alcancen. Siempre me concentro en que se desarrollen los cuatro criterios PAI (porque siempre van de la mano en el desarrollo y aprendizaje de las artes) y en los altos niveles de logro.

Criterio A. Conocimiento y comprensión. Nivel de logro 7-8.

Criterio B. Aplicación. Nivel de logro 9-10.

Criterio C. Reflexión. Nivel de logro 7-8.

Criterio D. Compromiso personal. Nivel de logro 7-8.

- ✓ *Porcentajes para su evaluación.* Los porcentajes varían de acuerdo a la importancia que se le enfoque a cada periodo. Siempre lo divido en tres; la bitácora y los trabajos plásticos casi siempre tienen el mismo porcentaje, en un menor porcentaje el trabajo hecho en clase (en el cual se toma en cuenta su asistencia, actitud, participaciones en clase y conducta).

- ✓ Las *fechas de entrega* de sus trabajos plásticos y su bitácora.
- ✓ *Lista de materiales* que se utilizarán. En algunos casos, se especifica dónde pueden conseguirse, su precio y sus distintas opciones de obtención.
- ✓ *Características a evaluar* para cada trabajo plástico, sus principales puntos para el desarrollo y presentación final. Que es lo que se considera para la evaluación, así como la manera en la que se presenta el trabajo (que incluye, la limpieza y originalidad) y su trabajo en clase (de ser el caso). Los requisitos indispensables para cada trabajo; formato, materiales, especificaciones técnicas, aplicación de lo aprendido en clase, posibilidades trabajos alternos de acuerdo a su gusto y/o habilidad.

Los aspectos importantes a desarrollar en su proceso reflexivo de los trabajos hechos en el periodo en su cuaderno de trabajo. *Tareas especiales o reflexiones plásticas* libres que hayan tenido en momentos de inspiración.

En algunos casos, se envían *mensajes* dirigidos a sus *padres o tutores*. Esto es con la intención de comunicarles lo que aprenderán y fomentarles un interés en el aprendizaje y trabajo de su(s) hijo(s) y apoyen de distintas maneras como escuchándolos, motivándolos o estando al pendiente, aclarándoles que no deben hacerles su trabajo, sólo que estén al pendiente. Este punto es uno de los más difíciles a desarrollar, ya que se intenta incorporar en el proceso de aprendizaje a sus padres además de que les ayuda a que se acerquen y conozcan más a sus hijos.

6.4. Como llevar las clases teóricas.

Las clases teóricas las divido en tres principales maneras para difundir la información. Son las primeras en contemplarse y van con un orden para que sea progresiva la información. En la "hoja contrato" queda toda la información aclarada de forma impresa, la considero la *manera* para hacer las cosas. Las siguientes clases, las considero el *método*, ya que la intención es mostrar toda la información de lo que deben ser capaces de hacer en sus trabajos finales plásticos y visuales, basándose en los ejemplos de artistas importantes.

- ✓ Instrucciones.
En esta clase, se muestra y explica cada punto de la "hoja contrato", es en esta clase cuando se aclaran todos los puntos que se trabajarán y metas a alcanzar. Esta clase me ayuda ya que luego tienen inquietudes que me ayudan a modificar algunos de los puntos o agregar otros de acuerdo a sus intereses. Es después de esta clase que las principales bases y/o reglas del juego quedan establecidas.

- ✓ **Introducción.**
Pueden ser de dos a tres clases, depende de la información. Se da una información resumida de distintos artistas que abarque elementos biográficos, formales y distintas formas de representación como su composición, formas, figuras, manejo de material, mensaje. Todo relacionado y enfocado a lo que se desea que recuerden y aprendan. Es aquí donde se debe aprovechar y utilizar artistas que sean considerados contemporáneos o modernos. Esto es con la razón de que las nuevas generaciones están más cercanos a su forma de representación, expresión y difusión, Sin embargo, es importante no olvidarse ni dejar de lado la influencia de artistas importantes de épocas más antiguas, solo que se habla menos de ellos, ya que se toma en cuenta su aprendizaje de los años anteriores de la asignatura, se toma en cuenta la verticalidad de la asignatura.

- ✓ **Ejemplos de trabajos finales** de compañeros de otros años.
Se muestran los trabajos de estudiantes de otros años como una evidencia y referencia de compañeros (conocidos) para que vean y reconozcan que el nivel de logro que se les pide no es imposible. La originalidad y creatividad de dichos trabajos, los motiva y les da ideas (a la vez más originales) para sus futuros trabajos. Se superan de manera constante cada año.

6.5. Manos a la obra. Ejercicios de taller.

El calendario SEP, se divide en cinco periodos de dos meses aproximadamente. Los estudiantes tienen dos horas a la semana para la asignatura de artes, es por esta razón que las clases deben estar planeadas para que su aprendizaje sea plenamente significativo. Del punto anterior; las clases teóricas se dividen de cuatro a cinco clases teóricas, es por eso que se planean otras cuatro o cinco

clases aproximadamente para taller.

■ Imagen 17.

Fotografía tomada en clase donde muestra sus ejercicios en la clase de dibujo (autorretrato). Generación 2012-2013

Estas clases son difíciles al principio porque a algunos de los estudiantes les cuesta mucho trabajo comenzar a entender, trabajar y desarrollarse con distintos materiales. Es aquí donde considero que está el verdadero aprendizaje y conocimiento de materia. El acercamiento a los materiales para elaborar un trabajo plástico y personal, que demuestre una sensibilidad no solo al material si no a su entorno y si mismo, debe ser guiado con interés y entusiasmo por parte del profesor. Porque el desenvolvimiento perceptual y sensible, está en el acercamiento de estos trabajos.

■ Imagen 18.

Estas imagines muestran la concentración de los estudiantes y algunos de los trabajos hechos en clase durante la clase de pintura en oleo. Generación 2012-2013.

Dependiendo de la técnica, el estudiante puede sentir una identificación o rechazo por lo que produce, es por esta razón que el ambiente del taller debe ser favorable para todos y fomentar valores importantes como el de respeto ya que muchos de ellos pueden llegar a mostrar pensamientos y sentimientos importantes, pueden herirse sentimientos y susceptibilidades si sus demás compañeros se burlan y más importante, el profesor. No olvidar que son adolescentes y aprenden del ejemplo y trato de sus profesores.

El profesor debe reconocer las debilidades o en lo que esta fallando el estudiante para animarlo a producir algo más adecuado según su interés, pensamiento o habilidad para no crearle un aprendizaje paralizante. Es por esta razón que considero importante que el docente jamás le diga que NO a sus ideas, entusiasmo y producción.

La música es un factor importante en el taller. Si tienen la suficiente concentración, madurez y motivación personal para trabajar solos en clase, puede permitírsele que escuche sus audífonos; esto genera un lazo de confianza y comunicación con el estudiante.

■ Imagen 19.

Ejemplo de un momento de clase de dibujo. En esta clase, se les enseña a trabajar con pasteles con la figura frente a ellos. Generación 12-13

He observado que dependiendo de la personalidad y responsabilidad del estudiante, el aislamiento generado por su música, puede servirle de inspiración para su producción, sin embargo, en caso contrario, si es exagerado ese caso, puede existir un enlace y un acercamiento del profesor en un nivel más personal con él, para saber qué es lo que está escuchando y qué es lo que lo motiva, de esta manera la comunicación, interés y orientación, ayudarán a una mayor reflexión y expresión.⁵⁶

En caso contrario, si se nota un déficit de atención colectiva y/o concentración más a nivel grupal, deberá elegirse la música correcta para que se concentren y tengan el mismo ánimo colectivo, esto facilita un comportamiento y comunicación grupal. En este caso, tuve la gran experiencia de que uno de mis estudiantes con inmadurez neuronal, pudo concentrarse y trabajar al descubrir la música de jazz en clase.

En lo personal, prefiero utilizar géneros musicales tranquilos y más universales (todo queda sujeto a gustos personales). No me gusta escuchar en el taller música pesada como metal, electrónica o reegeton, ya que he notado que estos géneros los alborotan y no facilitan la concentración.

Cuando llega a conocerse al grupo, se descubre que siempre hay un estudiante melómano, así que es bueno acercarse a ellos para saber y conocer los gustos de la generación o del grupo, puede llegarse a una negociación de que sean los coordinadores de la música en clase (además de que puede ser una fuente de actualización personal).

En el proceso de trabajo en el taller, tomo fotos que me ayudan como documentación de nuestro trabajo. Me refiero a nuestro trabajo, debido a la enseñanza-aprendizaje que es de manera recíproca.

6.6. Criterios de evaluación.

⁵⁶ Cabe aclarar que el acercamiento personal no debe ser íntimo. Siempre debe respetarse la relación del maestro/estudiante.

La evaluación esta basada siempre en los cuatro criterios PAI: Conocimiento y comprensión, aplicación, reflexión y compromiso personal, porque considero que los cuatro siempre van en conjunto.

La evaluación se concentra en dos principales puntos:

1. Trabajos plásticos (Los cuales están planeados para final de periodo y pueden ser de manera grupal o individual)
2. Bitácora.

En el caso de los trabajos plásticos se considera en cada criterio:

1. Conocimiento y comprensión
Que en un trabajo final, el estudiante demuestre si aplicó de una forma lo aprendido en las clases teóricas, si es que está informado y su manera de expresión es adecuada.
2. Aplicación
Cómo es que aplica las técnicas plásticas, desarrolla habilidades sensitivas y plásticas, además de sus distintas soluciones a los problemas que se le presenten en la producción.
3. Reflexión
En este punto, he observado y considero que existen tres principales tipos: el *plástico*, el *creativo* y el *personal*. En el nivel *plástico*, es respecto a si tuvo un avance, si demuestra sus distintos logros, evolución en sus habilidades y coordinaciones, o soluciones de una manera autónoma respecto al material que esta trabajando. En el *creativo* se demuestra si tiene el interés por demostrar un pensamiento adecuado en un discurso plástico con una manera original y única, es decir, si la solución que encontró en la utilización del material se adecuada a lo que representa con los elementos formales. La reflexión *personal*, cuanto comunica y que significado se le da a su trabajo. En este punto se proyecta y representa mucho de la vida y personalidad del estudiante además de cómo es que va cambiando y madurando de acuerdo a sus vivencias, crecimiento y desenvolvimiento de su entorno (no solo escolar, también social o familiar).
4. Compromiso personal.
Su desarrollo, conducta, participación, actitud y compromiso vistos en clase, son elementos importantes que influyen en este punto para su evaluación. También se observa la puntualidad para la entrega de trabajos, aportaciones y participación que se tuvo en la página de Fb.

Los estudiantes están conscientes de estos puntos desde un principio. Esto no solo facilita la evaluación. Existen ocasiones en las que la evaluación de sus trabajos, se hace de manera grupal; al tener los trabajos de todos a la vista y explicarle dichos elementos y criterios tomados en cuenta para la evaluación, se les motiva a una autorreflexión o autoevaluación debido a la comparación que ellos hacen con los trabajos, es un método libre para desarrollarles un análisis y crítica ya que entienden y pasaron por los procesos creativos.

La evaluación en grupo siempre es de manera *dirigida*, se ayuda y orienta a los estudiantes a identificar y seleccionar los mejores trabajos que cumplen con los principales requisitos, además de apreciar y contemplar los distintos estilos de la generación. También como docente, esta forma de evaluación grupal "dirigida" ayuda a no ser autoritario y argumentar de una manera más completa los criterios para cuando se hace de manera individual. Cuando se hacen evaluaciones de manera individual, se trabaja y dirige al estudiante bajo los mismos argumentos y criterios. Una vez aclarados y establecidos, es que se le pregunta y fomenta a una autoevaluación. De esta manera se evita que el docente caiga en el autoritarismo y en algunos casos, el favoritismo ayudando a la crítica y reflexión.

En la evaluación de la bitácora o su cuaderno de trabajo, se siguen los mismos criterios pero concentrados en aspectos de manera más personal, reflexivo, crítico y comunicativo. Para cada trabajo plástico, se pide un proceso o margen teórico base que justifique el desarrollo y de esta manera demostrar lo aprendido en el periodo.

Dicho proceso lo divido en los siguientes principales puntos:

Artista que fue considerado su influencia.

Esta ayuda a una mayor referencia para el entendimiento de su trabajo no solo a nivel reflexivo si no a nivel visual, técnico y plástico, en caso de haber hecho una apropiación, se justifica su trabajo y los elementos que se utilizaron y desarrollaron

Bocetos, apuntes previos, rayones.

Cualquier elemento que nos muestre un proceso plástico previo a su trabajo final. Estos elementos son importantes porque nos muestran sus inquietudes o ideas, el docente debe tener la sensibilidad y conocimientos del significado de distintas formas, para tener el criterio y capacidad de dirigir a su estudiante de la manera que considere más adecuada, no solo en los elementos formales y expresión plástica, sino también el discursivo y personal. Este es el primer punto en el que se tiene la oportunidad para ver los intereses personales de cada estudiante y buscar la oportunidad para acercarse a cada uno para poder desarrollar el

aprendizaje de una manera más individual y significativa. Es de esta manera, que se le aconsejan artistas que puedan ser de su agrado, técnicas que se adecuen a su habilidad, la orientación con experiencias o ejemplos de acuerdo a sus inquietudes personales.

La evaluación final se hace de acuerdo a las rúbricas de los Criterios PAI⁵⁷ para completar su evaluación de Bachillerato Internacional. Normalmente utilizo los criterios más altos, porque el evaluar sin reconocer un mínimo esfuerzo, los desmotiva y/o paraliza para continuar produciendo. En el caso del sistema de evaluación de la SEP,⁵⁸ también recomiendo que se evalúe en altos criterios siempre y cuando se haya visto un buen desempeño, actitud y trabajo en clase. En mi experiencia, son pocos los estudiantes que reprueban, los que llegan a hacerlo, es porque no trabajaron o no entregaron ningún ejercicio final.⁵⁹

Discurso artístico.

Este es uno de los puntos más difíciles a desarrollar. La intención es que el estudiante tenga la capacidad de expresar por medio de palabras todo lo que desea mostrar en su trabajo plástico. Es decir, explicar y justificar todos elementos visuales y compositivos de su trabajo. El nivel reflexivo que se busca desarrollar en el estudiante es alto, se intenta motivarlo a que sus opiniones y discurso sea mas profundo y se aleje de explicaciones de un solo enunciado o demasiado fáciles, triviales o superficiales como; "me gusta", "porque si", "porque no se me ocurrió otra cosa", "porque quise". Los alumnos del ultimo año de secundaria están en una edad en las que se les puede fomentar un pensamiento reflexivo mucho más profundo, sólo es cuestión de que el docente se interese por ellos de una manera honesta, de esta manera encontrará el modo de estar al pendiente de ellos.

Fotos del proceso con su explicación.

La intención de este punto en el desarrollo y proceso creativo, es el fomentar evidencia y justificación para que se demuestre cómo es que trabajaron durante el proceso creativo. Como docente, es un momento muy interesante para analizar y aprender de las distintas maneras para solucionar algunos problemas o procesos técnicos, ya que se demuestra la creatividad para desarrollar y enfrentarse a problemas dependiendo de cada personalidad, interés y gusto. Se conocen los hábitos, organización y métodos de aprendizaje a las que recurren así como su

⁵⁷ Para una mayor definición, la tabla puede consultarse en la sección de Anexos. Tablas: 8, 9, 10, 11.

⁵⁸ Hablando antes de 2010. Ya que después de esta fecha se cambiaron las rúbricas y sistema de evaluación respecto a los estudiantes reprobados y los exámenes finales.

⁵⁹ Este tipo de estudiantes termina sufriendo de burlas de sus propios compañeros ya que consideran que es una asignatura fácil por todos los factores que la rodean (las cuales se explican en el documento).

justificación. En pocas ocasiones este punto se aplica debido a la falta de credibilidad que pueden llegar a ganarse algunos de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la asignatura, esto es un método que puede adoptarse para comprometerlos más.

■ Imagen 20.

Ejemplo de estudiantes que demuestran su proceso de una actividad (autorretrato). Uno de los trabajos es frente al espejo y el otro fue conocido como "arquitectónico" (que consistía en hacer un dibujo de su recámara. A mi manera de ver, fue otra manera para conocerlos). Generación 2012-2013.

Foto trabajo final y su conclusión.

En esta foto final que se acompaña por las conclusiones, debe ser una evidencia donde se demuestra la reflexión personal y plástica que se desarrolló y trabajó no solo durante el periodo, si no en sus trabajos plásticos. Conforme se va avanzando, aprendiendo y produciendo en la asignatura, estas imágenes son las que demuestran los procesos evolutivos de manera personal y plástica.

Reporte de actividad específica del periodo.

Este varía y la experiencia de esta actividad se complementa con lo que se desea ver y sensibilizar más al estudiante. Ya sea visitar algún museo, ir a recorrer las megaofrendas de CU, ver alguna película, entrevista que elaboren a algún artista o compañero y/o visita a la exposición final de BI.

Autorreflexión y evaluación con cada criterio PAI.

Este punto es para fomentar la autoevaluación y autocrítica en el estudiante. He notado que muchos de ellos trabajan sólo por una evaluación, pocos por gusto. La autorreflexión y evaluación los ayuda a medir sus esfuerzos, así como comparar los niveles de logros de sus compañeros con los de ellos mismos así como hasta dónde llega su habilidad con la técnica y su expresión personal.

En el caso de estas imágenes, me mostraron el entusiasmo, compromiso y disciplina que tuvieron mis estudiantes. Este ejemplo de collage es creado por ellos mismos.

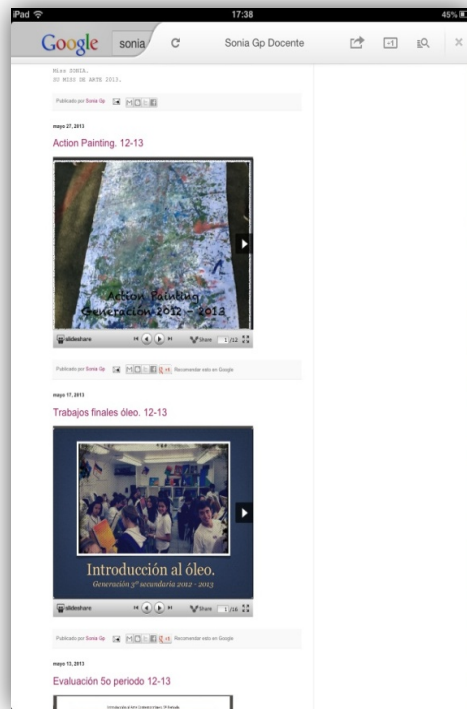
Opinión del padre o tutor.

Este último punto, es el que me ha dado mayor material de reflexión y aprendizaje ya que se logra ver cuál es el contacto e interés que tienen los estudiantes con sus padres. Los padres que se encuentran en contacto y constante atención con sus hijos, son los que les ayudan y orientan en muchos aspectos del trabajo, sin llegar a hacérselos. Los adolescentes son más desenvueltos, más expresivos y los trabajos son mucho más impresionantes. En algunas ocasiones, dichas reflexiones de sus tutores son dedicadas a ellos, animándolos a que continúen con un buen trabajo con las habilidades que descubrieron en ellos, otras veces elogian mi trabajo y me describen todo lo que pasaron ellos, es decir, su aprendizaje. Los padres menos interesados, no comentan más de una frase y los resultados de sus hijos son de una calidad más baja expresiva y técnicamente.

6.7. Selección y recopilación de todos los productos finales.

A lo largo de este tiempo, he aprendido a documentar la mayoría de los trabajos hechos por distintas razones, todas ellas me ayudan a aprender y sacar conclusiones de la enseñanza en específico y de acuerdo a los aciertos y errores obtenidos, es que se puede planear la siguiente actividad. La intención de la documentación es de distintas maneras:

- ✓ De manera digital, se presentan diapositivas de TODOS los trabajos en una presentación de Power Point, al final me sirve como una presentación final para todo el grupo. Se sube a la página de OBI y en mi Blog.

Imágenes 21, 22, 23.

Ejemplos de algunas actividades publicadas en mi Blog Personal de Docencia. **Sonia Gp.** Enlace:

- ✓ De manera física, se eligen y guardan los mejores trabajos utilizándose para la exposición final de arte de OBI.
- ✓ Acervo personal, para referencias, material didáctico o en este caso, para el portafolio que se presenta.

En este aprendizaje obtenido de la enseñanza, es importante tener una mentalidad abierta que nos permite tener la capacidad de observación y reflexión ante los distintos hechos que se presentan en cada uno de los grupos y generación. A lo largo de este tiempo de trabajo docente, he descubierto que las generaciones son distintas, cada año tienen una característica que las hace únicas a las otras. Cada nueva generación es más tecnológica, eso obliga al docente a estar actualizado y utilizar dichos medios como herramientas de aprendizaje y nuevos medios de acercamiento y comunicación con su estudiante. Algunas generaciones son creativas de distintos modos, otras son más científicas, todo consiste en conocer las necesidades de los estudiantes para saber cuáles son los temas o recursos que sirven para el aprendizaje.

Es importante que las clases sean motivantes, relajadas, lúdicas y con libertad creativa. De esta manera se crea un ambiente de confianza, no rígido que los motiva a una expresión personal de manera más original. Como docente se debe reconocer el momento indicado de intervenir para hacer una orientación o sugerencia respecto a lo que se desee desarrollar, ya sean sus habilidades, expresión, pensamiento o inquietud. La producción, la identificación con el medio o la comunicación plástica, debe hacérseles ver como algo que complementa sus habilidades, algo cotidiano que conforma su entorno, un juego, de esta manera no odian esta asignatura y todo lo que conlleva su aprendizaje final.

6.8. Último paso: Blog personal y redes sociales.

La tecnología requiere de constante actualización y el docente debe saber utilizar estos nuevos medios de comunicación y de difusión de información. El uso de herramientas tecnológicas que sustentan y complementan la enseñanza, consiste en que cada profesor se adecua según sus medios y habilidades para comunicar, informar, compartir y utilizar.

De los medios electrónicos a los que se hace referencia en el capítulo anterior (página de internet, Blog o Red social), es en mi experiencia que comento que sus funciones son efectivas, que se debe conocer el lenguaje de los medios y el tipo de imágenes que funcionan para la comunicación.

La facilidad de la utilización del Blog, es que puede llevarse y organizarse como un diario de trabajo. Se sube información como las “hojas contrato” en una presentación de Power Point, para que tengan la oportunidad de descargarlas e imprimirlas ellos mismos, en caso de necesitar referencias audiovisuales como recomendaciones de películas, cortos o videos, se sube el link con la debida información para que cuando tengan un espacio de tiempo lo consulten. De esta manera queda la información guardada conforme se va haciendo las publicaciones. Es un archivo organizado según como se desee ya que puede personalizarse, puede planearse según por temas y/o fechas.

La diferencia que he encontrado con las páginas de las redes sociales, es que estas son más inmediatas y con una mayor facilidad de difusión. En este caso no sólo pueden abrirse páginas, sino que también pueden crearse grupos cerrados (haciendo como referencia principal Facebook). Puede relacionarse el link del Blog a las páginas de Fb para una mayor difusión, así como ofrecer la posibilidad de subir imágenes e información de artistas y su trabajo, noticias culturales, imágenes de motivación y/o chistes relacionados a la asignatura. Este medio abre las vías de la comunicación con el estudiante, ya que tienen la posibilidad de subir, aportar y comentar las cosas que les gustan, sus opiniones y sus gustos.

Es de la organización de todos estos informes, que surge mi investigación. Existen muchos trabajos que no pueden ser guardados de manera física, como los óleos. En el caso de la fotografía tiene una mayor manipulación para mis observaciones y pruebas del aprendizaje.⁶⁰

La relación de las presentaciones finales y recopilación de imágenes de los trabajos hechos en los periodos, tiene tres principales funciones:

1. Documental
2. Didáctica
3. Profesional

La función *documental*, es una referencia de los niveles de logro, ingenio y creatividad alcanzados debido a las clases, inquietudes personales y orientación de mi parte. De esta manera están enterados de que no existen límites para su expresión, es aquí donde entra una segunda función que es la *didáctica*. La organización para su presentación me obliga a encontrar nuevos medios y aplicaciones para almacenar todos estos avances plásticos y es por esta razón que se archiva y almacena la información; para futuras referencias como cuando se necesita mostrar o escribir los avances obtenidos a los directivos o Instituciones y es aquí donde entra la última función que es la *profesional*.

⁶⁰ Y tomar en cuenta que debe ser una buena fotografía para que puedan distinguirse las características de la técnica.

En el caso de las redes sociales como Facebook, creo una página donde todos los estudiantes tienen como requisito principal de la materia, darle Like y seguirla.⁶¹ En esta página, se proponen dinámicas, se hacen recordatorios de fechas, se pueden subir chistes, además de continuar la información con ejemplos visuales de lo visto en las clases teóricas. Cuando se tiene una buena relación virtual, los mismos estudiantes proponen y suben información.

7. Proyecto personal del portafolio docente como libro de artista.

7.1. Antecedentes personales.

Uno de los requisitos para el ingreso al posgrado, fue una carpeta que mostrara mi trabajo para el área del ingreso al que deseaba. Este fue mi primer portafolio, además de la selección de imágenes personales de mis piezas (dibujo y fotografía), la otra mitad de las imágenes, eran trabajos de mis estudiantes. En este caso y debido a la seriedad, formalidad y requisitos que se debían cumplir, es que se imprimieron cada una de las hojas del Power Point que había preparado y se presentaron en sus protectores de hoja en la carpeta.

Es en primer semestre en el seminario de Dibujo en medios no convencionales con el profesor Darío Meléndez, que comencé a elaborar trabajos plásticos relacionados con la educación. El Maestro Darío Meléndez me recomendó artistas y referencias más artísticas y menos teóricas que se relacionan con mi tema; la educación y las artes, es entonces que conocí el trabajo de Juan Dawney y John Latham, principalmente.

En segundo semestre, en el seminario de Arte contemporáneo con la Maestra Laura Corona, entregué un ejercicio de un libro objeto. Este trabajo consistía en una caja con forma de libro que contenía todas las lecturas del semestre impresas. Las hojas se encontraban censuradas, es decir, con un marcador negro, se cubrieron todos los párrafos e imágenes que no fueron subrayados por mí en el momento de la primera lectura, del primer estudio.

Al ver en en este seminario, el tema de las *teorías de la conspiración*, es que decidí indagar más y conseguí información respecto a la teoría de la muerte de John F. Kennedy, que consiste en que los escritos se encuentran abiertos al público, pero cuando se consultan, todo está seleccionado de negro para que no puedan leerse, sólo dejan visibles algunas palabras. Al relacionar esto con las

⁶¹ De esta manera no se agregan estudiantes a la pagina principal y personal y no surgirán malentendidos. El nivel de privacidad lo decide el professor, sin embargo hay que tener cuidado con este tipo de relación ya que la mayoría de ellos son menores de edad, además de otros factores.

copias, es una manera de seleccionar la información en este paso para mi profesora. Dejo visibles los enunciados o párrafos que fueron más significativos y reflexivos en mi aprendizaje y de alguna manera desecho o censuro toda la demás información.

■ Imagen 24, 25.

Ejemplo del libro/objeto producido en el Seminario de la Maestra Laura Corona. La primera foto demuestra por fuera el libro-objeto. La segunda imagen muestra cómo es que fué seleccionada la información subrayando y resaltando lo importante o más significativo de mi aprendizaje en clase, todo esto basándome en una Teoría de la Conspiración.

En tercer semestre, la maestra Laura Evangelina en el taller de fotografía me ayudo a orientar mi interés visual (fotografía, video y cine) en la docencia. Los trabajos fotográficos elaborados en su seminario, me ayudaron a tener una relación visual-plástica-educativa. Los trabajos visuales fueron producidos bajo un aspecto lúdico plástico.

A finales de este semestre, participé en el 7º Coloquio de alumnos de Maestría y Doctorado del Posgrado en Artes y Diseño que se llevó a cabo del 29 al 31 de mayo. Mi ponencia se tituló: "*Libro de artista como portafolio docente*". Es aquí donde se definió el trabajo de mostrar el resultado de la enseñanza y el aprendizaje propio y de mis estudiantes, en un aspecto artístico personal.

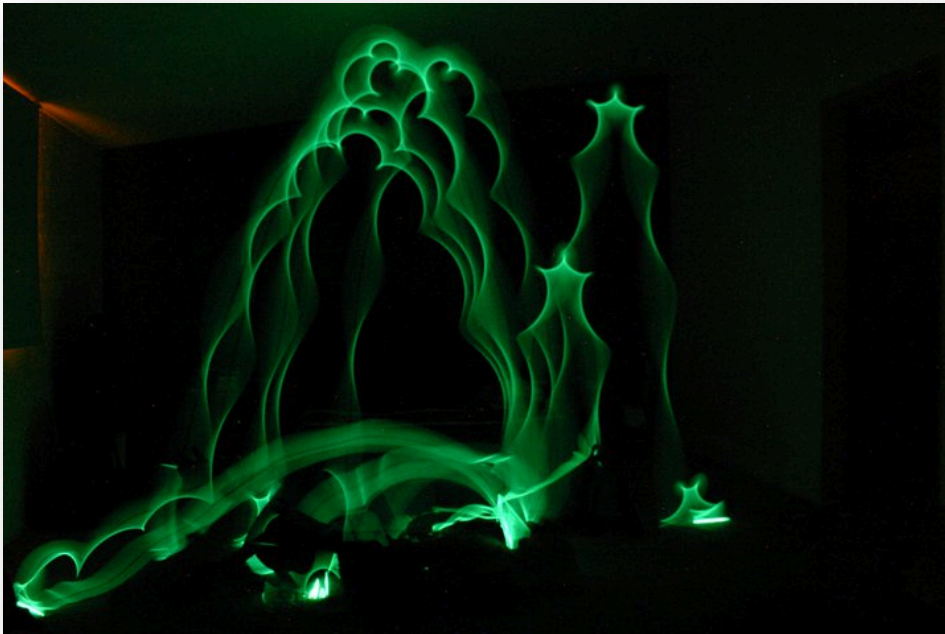
7.2. Recopilación de información.

Por varios años, comencé a seleccionar los trabajos de fotografía de mis estudiantes, estos demuestran niveles más allá de los esperados. La fotografía es una técnica que logra una identificación y facilidad de expresión de los adolescentes. Me gusta explotar su creatividad y posibilidad de comunicación con este medio. En este caso, les muestro no sólo fotografía análoga, si no digital y también medios alternativos.

Respecto a los medios alternativos, me gusta explicarles el trabajo de David Hockney y sus composiciones de collage, les impresionan su trabajo y les da opciones de presentación. Pocos son los que eligen esta técnica, pocos son los que tienen la capacidad de ver un poco más allá del plano bidimensional fotográfico. En este aspecto, prefiero que el trabajo se haga de manera manual, más plástica, no aliento que en este tipo de trabajos los elaboren de manera digital ya que existen muchos programas y aplicaciones (Apps) que les facilita el trabajo

y no desarrollan su sensibilidad visual ni habilidad plástica.

■ Imágenes 26, 27, 28.

Trabajos de fisiograma de Rodrigo Navarro, hechos con luz neón. Generación 2010-2011.

Los artistas Erick Staller y Michael Bosanko, son mi ejemplo para la técnica fotográfica de los fisiogramas. Esta es una técnica que les motiva a la diversión y les amplía las posibilidades creativas. Tanto es el interés por la elaboración de los fisiogramas, que algunos se consiguen su propia cámara para elaborar los ejercicios.⁶² Ha habido resultados muy interesantes al respecto donde el ingenio y la imaginación de ellos, les da como resultado una originalidad de imágenes por medio de su material. Desde lámparas sencillas, luces de su celular, luces fosforescentes líquidas, luces de neón, láser, etc. La creatividad es infinita.

Cristina Kahlo, Arnulf Rainier y Shirin Neshat son mi referencia respecto a la foto intervenida. Son artistas que relacionan otros medios plásticos como la pintura y el dibujo (o caligrafía). Estos son las referencias que utilizan la mayoría de los estudiantes en sus trabajos. La variedad de expresión y materiales relacionados les da una mejor posibilidad creativa.

⁶² Estamos hablando de un Instituto Escolar donde los estudiantes tienen la posibilidad de conseguir su propia cámara. Sea el caso, es el inicio y el acercamiento que se tuvo en ellos para que sigan produciendo imágenes, para que se sigan comunicando y expresando.

■ Imagen 29.

Trabajo de fotografía
intervenida de Jose
Maria Iñiguez

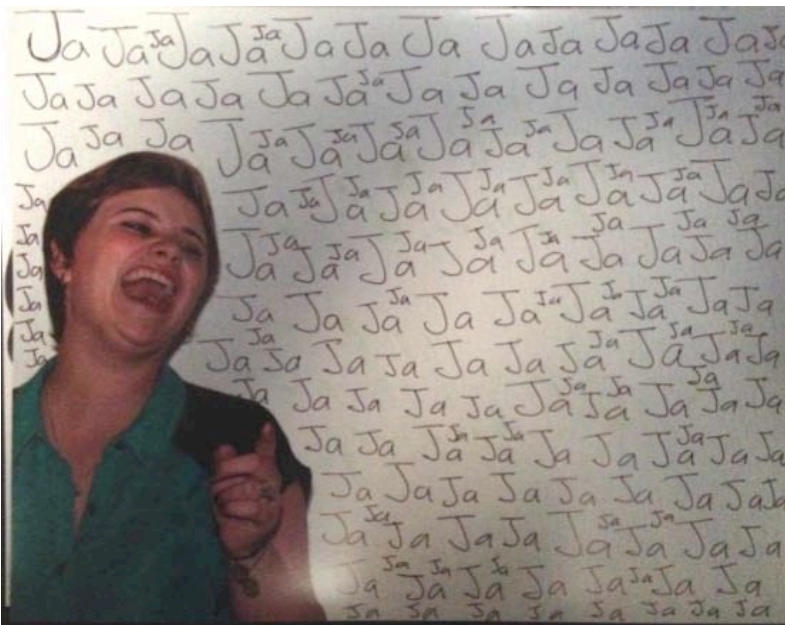

Imagen 30.

Trabajo de fotografía
intervenida de
Valentina Kelly

Ambas generación
2012-2013

Estos trabajos son los que guardo y utilizo para mi proyecto y producto final ya que demuestran los niveles de logro y aprendizaje logrados. En ocasiones mis estudiantes me sorprenden ya que van más allá de lo que en realidad esperaba. A las últimas generaciones, se les dio la opción de trabajar con un Flipbook con imágenes fotográficas y tuve algunos estudiantes que por propia iniciativa utilizaban esas imágenes del Flipbook para crear animaciones. Esa motivación y autodescubrimiento que ellos desarrollan en el arte, es lo que considero importante de la asignatura y lo que me motiva a mi a continuar.

7.3. Organización y elaboración del portafolio docente.

Con base en mi experiencia con la encuadernación y ver que tenía bastantes trabajos recopilados y clasificados, es que regresé a la idea original de elaborar un libro-caja o caja-libro. Esto es con la intención es que con la cantidad elaborada de libros, con la misma encuadernación, mi recopilación de trabajos se volvería una enciclopedia. En este caso, fui selectiva con los trabajos ya que quiero los más significativos, creativos y originales, es decir, los que representan mejor el proceso de evaluación.

Cabe aclarar que dentro de la selección, fueron imágenes de los trabajos alternativos y series personales más importantes así como de los ejercicios del último periodo de Land Art. Cada uno de ellos tiene un significado y explicación particular no solo del mensaje o significado que sus autores quisieron darle, si no del tipo de pensamiento y avance en el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades creativas y comunidades.

También es importante mencionar que los trabajos mostrados, abarcan dos generaciones:

- ✓ 2011-2012
- ✓ 2012-2013

La diferencia de expresión de cada generación siempre es muy distinta, existen algunas generaciones muy artísticas, unidas y creativas (en este caso la que más recuerdo es la 2010 – 2011) existen otras generaciones como la 2012 - 2013 que fue más apática a la asignatura desde el principio, sin embargo, al llegar a la fotografía, pudieron tomar confianza y desenvolverse a través de este medio. Algo particular de esta generación, es que tenía nuevas actividades y posibilidad de medios alternativos como el de trabajar con cámara desechable.⁶³

Recordé mi experiencia del encuadernado, aprendido en la secundaria en el taller de Artes Gráficas, es por esto que decidí hacer el portafolio con el formato del libro.

Seleccioné el trabajo de mis estudiantes y elaboré unas cajas de madera con la forma de libro las cuales encuaderné uniformemente con papel reciclado. El tipo de encuadernación es un tipo de encuadernación de lujo, el papel amate con el que trabajé da una idea de lo que podría ser una mezcla de keratol rojo o piel de color, con una piel manchada.

⁶³ La posibilidad de trabajar con medios alternativos como cámara desechable, se dieron cuenta que el resultado es igual o parecido al de los filtros de sus aplicaciones de teléfono o Instagram. Comprendieron el origen de las imágenes contemporáneas.

■ Imagen 31.

Ejemplo de proceso del proyecto personal.

Imagen 32.

Ejemplo de mi proyecto personal plástico.

En la técnica de la encuadernación, se utilizan distintos tipos de materiales. Para la *encuadernación amateur*, se utiliza el Keratol, un tipo de plástico dúctil para trabajar.

Para lo que se conoce como *encuadernado fino*, se utiliza la piel (ya sea así lisa de distintos colores o manchada). Para *ramear* (término con el que se le conoce a la acción de dibujar líneas irregulares sobre la piel), se extiende sobre madera y con una escobetilla se rocía agua, cuando las gotas comienzan a unirse con otras, se rocía un poco de sulfato de fierro que al unirse y correrse con el agua, se pone negra y va

formando una especie de árbol seco.

En este caso, se que no es la misma forma, pero utilizo la textura visual y color que puede lograr el papel amate como si fuera la piel. Para poner los datos en un encuadernado fino o de lujo, lo que se hace es que se dora, en este caso, utilicé tipografías autoadheribles para que ayuden a la clasificación de cada libro.

Para una mayor protección del material, la parte de adentro de la caja-libro está forrada de papel terciopelo y cuando se abre, se tiene la oportunidad de ver el las guardas (papel de color pintado y panchado que cubre las pastas con la primera hoja).

La serie de libros encuadernados con ese color rojo, simula una serie de enciclopedias. La cual ya se encuentra acomodada en mi librero. La idea es seguir produciendo más libros de este estilo que guarden los productos finales del aprendizaje de mis estudiantes y de alguna manera mis niveles de logro como profesora de artes. Es la relación que encuentro entre ser docente y artista (o artista y docente).

Conclusiones

La revolución de las ideas; el implementar un nuevo sistema de artes en distintas instituciones fue un reto personal y profesional como docente de las artes. No solo era cambiar la ideología de los estudiantes, también era cambiar la ideología de sus padres, colegas y directivos. Otros retos a los cuales me enfrente, fueron:

- ✓ Ser un profesor que utiliza de manera constante los recursos TIC's (como página de Fb, Blog, email).
- ✓ La motivación en el ambiente de clase y a cada uno de los estudiantes (poner música en clase).
- ✓ Aprender de sus niveles de logro (los cuales eran distintos de una escuela a otra).
- ✓ Interés y distintas maneras de aprendizaje.
- ✓ Planeación, desarrollo y elaboración de recursos, técnicas y actividades artísticas (de acuerdo a sus habilidades y propiedades cognitivas).
- ✓ La actualización personal y referencias a nuevas técnicas y artistas contemporáneos y emergentes.

Ambas instituciones tenían diversos perfiles en sus estudiantes. Una de ellas eran cuatro grupos grandes de treinta y muchos adolescente y en otra escuela eran grupos pequeños, de quince a veinte estudiantes aproximadamente, dos grupos por año.⁶⁴ La investigación se llevó a cabo los últimos dos años de la primera institución, sin embargo, la oportunidad de implementarlo en una nueva escuela, reafirmó, confirmó o hizo que renovara y cambiara todas mis teorías.

Siempre he estado de acuerdo en que la atención debe ser personalizada, esto es lo que hace que me inquiete por desarrollar sus habilidades, gustos e interés para mostrarles algún artista o medio que comunique o cause una identificación para que sean utilizados como una guía o ejemplo para que adecuen sus inquietudes o lo que quieren comunicar, pensar o expresar.

Las distintas formas de aprendizaje, expresión, el desarrollo de las habilidades y la motivación, fue lo que me hizo aprender más al respecto de lo que he investigado

⁶⁴ En la segunda Institución, llegué a tener estudiantes con distintos problemas de aprendizaje como autismo (los cuales tenían a un maestro que siempre los acompañaba), asperger, inmadures neural, déficit de atención e hiperactividad así como el otro porcentaje con problemas de comportamiento debido a la falta de atención de sus padres y familia.

en este proyecto, ya que tuve la oportunidad de implementar dichas ideologías en una nueva institución con más variadas características, porque adapté los conocimientos e información, según las necesidades. Esta diversidad y nuevas experiencias hicieron que saliera de lo cotidiano y establecido por varios años con mi sistema.

El sistema que utilizo fue y considero que continuará siendo el mismo. Aclaro que estoy hablando de *el sistema*; ya que la información y el método de enseñanza, se adecuará de acuerdo a la institución o estudiante.

Considero que los aspectos importantes en el aprendizaje artístico para los adolescentes (secundaria y preparatoria) es importante tener las siguientes consideraciones:

1. *El apoyo constante y comunicación con sus padres.*

Como docente es importante que los padres o tutores estén en contacto con el profesor de las artes. El profesor debe contar con la disposición y actitud para informales las inquietudes y modos de aprendizaje, expresión y habilidades que descubre, para que los padres estén al pendiente de sus hijos. Esto fomenta valores y unión familiares, aspectos importantes que en esta edad son ejemplo y formativos para que el estudiante sea una persona de bien y pueda desarrollarse de manera positiva en su ambiente. En caso de que exista una falta de interés, puede encontrarse a alguna persona mayor a ellos que les sirva de apoyo en el aprendizaje (tíos, hermanos, primos).

2. *La comunicación e información del aprendizaje y nivel de logros deseados de manera general al estudiante.*

Una vez que se comunica qué y cómo se va a prender, así como ejemplos visuales de trabajos finales de compañeros e imágenes de artistas como complemento, la información ayuda a dar una idea del resultado y las posibilidades de mejorar o ser originales. Lo que comunica cada estudiante es bueno, eso no debe juzgarse, al contrario, eso muestra cuáles son sus ideas y su modo de expresión y debe fomentarse en todo momento.

En las habilidades debe tenerse una mayor reflexión o amplio juicio. Estas varían según la técnica, considero que ninguna técnica es imposible, sólo debe tomarse en cuenta que tengan una identificación con el medio o se adecue al mensaje. Este tipo de observaciones se descubren poco a poco, es por esto que de manera constante el maestro debe cuidar la manera en la que trabaja en clase, ya que así estará al pendiente del progreso y avance de cada uno de sus estudiantes.

3. *El apoyo teórico de su investigación. Bitácora o diario, según su tipo de expresión.*

Debe explicarse al estudiante que todo sustento plástico también tiene un sustento teórico, es por esta razón que debe llevarse el cuaderno con creatividad respecto a lo que son sus influencias, bocetos, imágenes e información complementaria. Este nivel de análisis del estudiante, permite entender la forma de pensamiento para un mayor acercamiento y motivación de tipo personal. Para no caer en una monotonía teórica, es importante buscar una originalidad en la investigación, tareas, actividades y puntos reflexivos.

4. *La documentación constante de sus actividades y trabajos finales.*

Parte importante de esta investigación, surge del análisis de toda la documentación que he juntado a lo largo de estos años como docente. La documentación es de ejercicios en clase y trabajos finales. Esto es ya sea de manera física (sus trabajos) o digital (videos y fotos), esto lo vuelvo presentaciones finales que elaboro ya sea por periodo o por año y muestro en las debidas ocasiones. La recopilación comenzó de manera espontánea y aleatoria, poco a poco, conforme se perfeccionaban las actividades, fueron archivándose más documentos. Esas presentaciones se las proyecto a mis estudiantes para mostrar la originalidad y que los niveles de logro pueden cumplirse y ser superados.

5. *Motivación y ejemplo constantes.*

En el caso de la motivación es importante tomar en cuenta:

- ✓ El profesor nunca debe decir NO al estudiante, de esta manera se reprimirá y sentirá debido al rechazo. En caso de que deba orientarse hacia una negativa, debe buscarse una manera en la que se exprese porque la idea es la equivocada.
- ✓ En el caso de que el estudiante no simpatice con la ideología personal, debe respetarse y tener la actitud de aprender de esta diferencia, tomar en cuenta que debe tratarse de la misma manera que a sus otros compañeros, las preferencias pueden notarse y generar conflictos no solo personales, si no del grupo en general.
- ✓ Exponer los trabajos de TODOS los estudiantes como buenos. Todos tienen algo por lo cual deben ser mostrados y analizados, ya sea de

manera expresiva (discurso), plástica (técnica y composición) o estética (visual). No se debe discriminar ninguno.

- ✓ Utilizar de referencia los temas de las otras asignaturas y relacionarlas con el arte; esto no solo hace la educación más holística, amplía el interés al ver el contacto y comunicación con sus otros profesores así como la relación e interacción universal de temas.
- ✓ Utilizar música. La música es un factor importante en el taller, de esta manera se tiene la suficiente concentración, y motivación personal para trabajar en clase, ya sea cómo grupo o de manera individual. Es importante investigar y conocer los efectos de la música en el estudiante.

Respecto a que el profesor sea profesionista del área, es decir, que sea un artista que se dedica como docente, mis conclusiones son:

- ✓ Se aprende en el momento en el que ve a su profesor hacerlo ya que se vuelve una guía de producción (que es posible seguir trabajando en eso, que existe una técnica y estilo cual seguir, se conoce la expresión, comunicación, pensamiento e ideología, ir a sus inauguraciones o ver sus apuntes en su libreta). Esto genera una confianza e identificación con el nuevo productor de imágenes o medios, ya que se sabrá orientar porque entenderá distintos procesos creativos, como por ejemplo; el de la inspiración.
- ✓ También se aprende con el ejemplo, es decir, en clase de taller, antes de comenzar a trabajar un nuevo medio, es recomendable que el profesor haga un pequeño ejemplo para que se den una idea de que es lo que se debe hacer. Se explica la utilización de la técnica, sus pros y contras con un breve ejemplo (basándose en el boceto hecho en su bitácora y de preferencia coloreado), así el estudiante desarrollará una mejor idea de lo que debe hacer. En el caso de los adolescentes, algunas ocasiones el docente comete el error de hacer la mayor parte del trabajo de su estudiante o una gran parte; de esta manera no aprende.

Fuera de los cuatro criterios de evaluación establecidos por el OBI, en los que me baso de manera constante (conocimiento y comprensión, aplicación, reflexión y evaluación y compromiso personal), existen tres principales puntos que tomo en cuenta en el proceso de aprendizaje así como las evaluaciones. Cada uno de ellos son los que me hacen comprender distintos aspectos de mi estudiante para el desarrollo de su expresión, la motivación y evaluación.

Criterios de la imagen.

Estos criterios son importantes a nivel personal, para entender el aprendizaje, expresión y poder obtener una buena evaluación del estudiante.

<p>Discurso (Elementos conceptuales)</p>	<ul style="list-style-type: none">- Todo lo que exprese el estudiante es bueno.- El docente aprende de esta diversidad de temas, investiga para su actualización, ampliar su criterio y hacer una educación de tipo más personal.- Se recomienda no decir NO a lo que se quiere comunicar, al mensaje personal producido.- En caso de ver que exista un tipo de error, que la expresión puede causar problemas o el estudiante tiene una manera de demostrar que demuestre un tipo de alerta, debe buscarse el medio para atenderlo o la manera de que esto cambie, el arte ayuda en muchos de los casos.- Cuando se busca hacer una crítica, debe hacerse con argumentos para que el estudiante comprenda lo que debe reforzar y no crea que es por aspecto personal.
<p>Técnica (Elementos formales)</p>	<ul style="list-style-type: none">- Se toma en cuenta en todo momento, las habilidades de cada uno de los estudiantes.- No todos los estudiantes tienen las mismas habilidades, es por esta razón que debe tenerse un amplio criterio para la evaluación o comentarios finales.- El docente debe reconocer gustos, fortalezas y debilidades de cada uno; con base en esto recomienda la técnica para una mayor identificación de expresión.- Se recomienda la utilización de la mayoría de las técnicas para una mayor sensibilización e identificación.
<p>Visuales (Elementos semióticos)</p>	<ul style="list-style-type: none">- Los elementos visuales y estéticos que utilizan los estudiantes para la creación de su trabajo, deben ir de acuerdo al perfil y nivel de cada estudiante.- En el caso de la composición. Debe demostrarse y tratar de entender más allá del mensaje por la organización de los objetos e imágenes, quizás el mensaje es bueno pero está mal expuesto debido a la mala organización de los elementos utilizados.- Para la estética, no importa la fealdad y/o la belleza de la expresión. Debe entenderse el equilibrio de las formas, colores y composición para la creación.- Formato. Es importante fomentar la libre expresión en medios convencionales o no convencionales. Debe animarse a que la creación vaya más allá de un plano. Que no existen límites en el arte.

En el momento creativo, pueden cumplirse los tres puntos en una de las piezas o pueden sólo cumplirse uno o dos, siempre van de la mano complementándose el uno con otro. Puede ser que el estudiante comunique con facilidad, pero la mala elección de la técnica o un formato no debido no ayude a su trabajo final, puede ser que el estudiante tenga la mejor habilidad con las técnicas o estética, pero no sabe comunicar sus ideas. Es por medio de la expresión, que puede verse cual es el déficit y desarrollarlo en el futuro de manera personal (aquí es donde entra la enseñanza/aprendizaje personalizado).

Cuando se trata de la técnica, siempre le ejemplifico al estudiante con una frase personal:

“Es como entrar a una dulcería, se ve de un lado los chocolates, de otro las paletas y en otro los chicles. Ustedes saben cuáles son los que les gustan y van directo a él. Lo mismo sucede con las técnicas, deben probar y experimentar con todas ellas para saber en qué consisten y reconocer su fortaleza y gusto por cada una, cual es la que se puede volver su favorita”.⁶⁵

No todas las técnicas son para la mayoría, influyen las habilidades y el interés y/o motivación para el desarrollo de estas. Deben desarrollar desde las técnicas más sencillas, hasta las más difíciles, esto también hace que su cognición y aprendizaje sean más completas así como la ampliación de sus todas sus inteligencias.

Respecto a la estética, el profesor debe ser consciente de las distintas maneras de demostrarla, ya sea belleza o fealdad, ambas entran en este rubro⁶⁶. Debe informarse al estudiante de las biografías y obras de los artistas o modos de expresión de acuerdo al estilo que demuestra, esto crea una argumentación respecto a su creación y la búsqueda de su propio trabajo.

El formato es un aspecto no menos importante en la enseñanza, debido a que se comienza con aspectos y técnicas sencillas, debe fomentarse una libre creación sin que los limite el medio en el que se están expresando. Es decir, si pintan un óleo, que no sean medidas y formatos “típicos” que se salgan del marco, podrían ser varios óleos que conformen una composición o un formato de bastidor fuera de lo común. Cuando ven en clase la técnica del estencil, es muy divertido ver en ellos la emoción por buscar esa originalidad, pasan desde telas de gran formato, hasta llegar a piedras.

El problema más común al que me enfrento respecto a la técnica y el formato, es la actitud de los padres. Pese a que se les dan opciones de medios, materiales o formatos para que puedan economizar y sean ingeniosos la mayoría no desea

⁶⁵ Dependiendo del estudiante, puede hacerse el ejemplo con música, baile o algún interés que lo motive.

⁶⁶ Como referencia cultural (no de consulta), menciono el libro de Umberto Eco en su libro: *Historia de la fealdad*. Italia.Lumen.

invertir lo suficiente. Es hasta que descubren los productos finales de sus hijos, donde comienza a haber un mayor interés en la materia y sus trabajos, a partir de aquí invierten, apoyan y escuchan más a sus hijos.

Me dí cuenta acerca de los temas planteados inicialmente resultan ser ciertos mas no definitivos ya que la enseñanza está en constante actualización además de ser subjetivos. Ha sido un método, organización y trabajo que me ha funcionado que me gustaría llevar más lejos, como entender y estudiar el perfil universitario, seguir indagando acerca de las posibilidades de la docencia artística.

Respecto a la relación entre la docencia y la producción artística, es importante recalcar acerca del aprendizaje colaborativo. El acto de enseñar y aprender; ver y pensar; expresar y crear son actos creativos y van en conjunto. El profesor de las artes a nivel medio superior, dependiendo de la institución, es que cuenta con distintos elementos. En mi caso, tuve la oportunidad no sólo de mi propio plan, sino que cuando los estudiantes se ineresaban demasiado en un tema, tenían la capacidad y oportunidad de conseguir mñas materiales, como por ejemplo en el periodo de fotografía, conseguían sus cámaras digitales.

Algunos de los requisitos más utilizados por mi para aproximarlos al arte, es que el estudiante comprenda:

- ✓ Que debe expresarse o utilizar el arte como medio de comunicación. No importa lo que haga, pero se anime a trabajar.
- ✓ El material influye en su expresión personal. Debe adentrarse en la búsqueda de “su” medio o técnica.
- ✓ Todo lo expresado y plamado está bien hecho. Se debe reconocer su esfuerzo, labor, discurso y actitud ante el trabajo.

Mi aprendizaje respecto a la enseñanza de esta materia, es que no existen los límites en el arte. No importan los materiales o los formatos, lo importante es ser un medio, un puente con el estudiante y las artes para que pueda comunicar, desarrollar su pensamiento y la utilización de valores para que sea una mejor persona. Que exista un aporte, comprensión y sensibilización a los medios y las imágenes que los rodean.

A traves de esta investigación completé teorías y afirmaciones personales respecto a la práctica docente. Se necesita vocación y amor por lo que se enseña, esta pasión es un factor que descubre el estudiante y lo motiva a continuar. existen algunas ocasiones en las que recuerdo algunos estudiantes y veo lo que son, en lo que se han convertido y me da mucho gusto saber que formé parte de algo en ellos.

Es en la observación de sus trabajos plásticos, en los que veo que el ser la guía, la facilitadora, el medio para que se expresen, es creación. Es por eso que reafirmo la frase de Beuys de que los estudiantes son unos grandes lienzos en blanco. Debe implementarse la idea y orientación correcta para que puedan comunicarse. *La sola idea ya es creación.*

Las piezas producidas no sólo son un objeto artístico de ellos, lo es también de una manera colectiva, personal. La emoción, creatividad y resultados complementan aspectos teóricos y plásticos manejados en este documento, son el resultado de varios años de aprendizaje personal, orientación y actualización de las artes.

ANEXOS

Tablas generales.

Tablas de descripción de cada una de las acciones de los distintos tipos de habilidades que aparecen en:

Capítulo I: ¿Cómo definir la educación artística?

2.2. Habilidades: el dominio productivo.

Tabla 1. Habilidades de pensamiento:

1. Habilidades de pensamiento	Conocer	El estudiante debe adquirir conocimientos de hechos, ideas, vocabularios específicos y tener la capacidad de recordarlos.
	Comprender	Debe comprender el significado del material aprendido; saber comunicar e interpretar lo aprendido.
	Aplicar	Saber hacer uso de los conocimientos previamente adquiridos de manera práctica, original y novedosa.
	Analizar	Identificar distintos elementos y componentes en el conocimiento e ideas. Reconocer vínculos y posibles relaciones con el área que se estudia. Poder encontrar características únicas.
	Sintetizar	Tener la capacidad de combinar todas las partes para crear, diseñar, desarrollar, innovar y formar un todo.
	Evaluar	Poder formar juicios o tomar decisiones basadas en condiciones elegidas, criterios y estándares.
	Pensar dialécticamente	Que el estudiante pueda considerar dos o más puntos de vista al mismo tiempo. Entender esos puntos de vista y ser capaces de construir un argumento para cada uno basado en el conocimiento. Debe darse cuenta que los demás también pueden adoptar nuestro punto de vista.
	Metacognición	Que pueda analizar su proceso de pensamiento así como el de los demás. Meditar, reflexionar y recapacitar acerca de como uno piensa y aprende.

Tabla 2: Habilidades de investigación:

2. Habilidades de investigación	Formular preguntas	El estudiante debe ser capaz de identificar algo que se quiera o necesite saber. Así como saber formular preguntas pertinentes y convincentes.
	Observar	Tener la capacidad de utilizar todos los sentidos para observar detalles pertinentes.
	Planificar	Poder elaborar un plan de acción o un esquema. Saber idear modos para encontrar la información necesaria.
	Obtener datos	Saber recoger información de distintas fuentes como: mediciones reales, encuestas, observación directa, libros de consulta, películas, personas (entrevistas) y exposiciones.
	Registrar datos	Tener la capacidad de escribir y registrar las observaciones en ilustraciones, notas, gráficos, fotografías, cuentas o informes.

	Organizar datos	Saber ordenar y clasificar la información que va recopilando. Así como disponerla de manera comprensible (descripciones narrativas, tablas, líneas del tiempo, gráficos y diagramas).
	Interpretar datos	Extraer y meditar sus conclusiones con base en las relaciones y patrones que surgen de los datos organizados.
	Presentar los resultados	Saber y poder comunicar eficazmente lo aprendido e indagado. Seleccionar los medios adecuados para su presentación.

Tabla 3. Habilidades de comunicación:

3. Habilidades de comunicación	Escuchar	Debe saber escuchar instrucciones, a los demás y la información.
	Hablar	El estudiante debe poder hablar con claridad. Expresar sus ideas y opiniones de forma clara y lógica. Tener la capacidad de dar informes a grupos (pequeños o grandes).
	Leer	Poder leer materiales de distintas fuentes para obtener información ya sea de manera indagatoria o por placer. Comprensión de la lectura. Hacer inferencias y llegar a conclusiones.
	Escribir	Anotar la información y sus observaciones. Saber hacer apuntes (tomar notas) y parafrasearlas. Escribir resúmenes e informes. Llevar un diario o registro.
	Comunicación no verbal	Tener la capacidad de reconocer el significado de la comunicación visual y kinestésica.

Tabla 4. Habilidades de autocontrol:

3. Habilidades de autocontrol	Motricidad gruesa	El estudiante debe desarrollar y exhibir las habilidades en las que se usan los grupos musculares grandes y dónde el factor de fuerza es lo principal.
	Motricidad fina	El estudiante debe desarrollar y exhibir las habilidades en las que se requiere precisión de sus grupos musculares pequeños.
	Apreciación de relaciones espaciales	Debe tener la capacidad de demostrar una apreciación del espacio y cómo se sitúan los objetos en relación con uno mismo y con otros.
	Organización	Poder programar, planificar y llevar a cabo sus actividades con éxito.
	Manejo del tiempo	Saber organizar y utilizar el tiempo de manera eficaz y adecuada.
	Seguridad	Adoptar una conducta personal que evite poner en peligro a su entorno y a sí mismo.
	Modo de vida saludable	Hacer elecciones bien fundadas para conseguir equilibrio en la nutrición, descanso, relajación y ejercicio. Practicar una higiene y cuidados adecuados.
	Códigos de conducta	Conocer y aplicar normas o códigos operativos adecuados. Saber cómo actuar y comportarse en grupo.
	Elecciones bien fundadas	Tener la capacidad de formular y seleccionar una línea de acción o conducta apropiada, basada en hechos y opiniones.

Tabla 5. Habilidades sociales:

3. Habilidades sociales	Aceptar la responsabilidad	El estudiante debe saber emprender y finalizar las tareas de una manera adecuada. Saber asumir su parte de responsabilidad.
	Respetar a los demás	Debe tener la capacidad de escuchar a los demás con sensibilidad. Tomar decisiones basadas en la justicia y la igualdad. Reconocer que las creencias, puntos de vista, religión e ideas de los demás, pueden ser diferentes a los de uno. Expresar sus ideas sin ofender a los demás.
	Cooperación	El estudiante sabe trabajar en cooperación en un grupo. Es cortés con los demás y comparte materiales.
	Resolver conflictos	Puede escuchar atentamente a los demás. Sabe ceder para llegar a un acuerdo. Actúa de manera razonable ante las situaciones que se plantean. Acepta la responsabilidad que le corresponde. Es justo.
	Tomar decisiones en grupo	Escucha a los demás, sabe debatir las ideas y formular preguntas. Se esfuerza en obtener el consenso.
	Adoptar diversos papeles en el grupo	El estudiante entiende cuál es la conducta apropiada en una situación dada y actuar en consecuencia. Sabe ser el líder en algunas situaciones y seguir al líder en otras.

Información obtenida de la "Guía de apoyo para docentes" SEP mayo 2008

2.4. Valores: su aplicación constante.

Tabla 6. Definición de Valores universales según la SEP:

Libertad	Es la condición que permite a las personas actuar y decidir. Facultad humana de alcanzar objetivos y metas. Es la base en las libertades individuales (pensamiento, expresión, participación). En un segundo sentido; hace referencia a la autorrealización de la persona por vía de su voluntad; se es libre para crear, para elegir entre opciones, actuar correcta e incorrectamente. Como valor, exige reconocer los límites naturales sociales y culturales en los que se vive. La libertad debe ejercerse con responsabilidad, respeto a las necesidades y derechos de otras personas.
Responsabilidad	Es la cualidad moral de reconocer que nuestros actos generan consecuencias. Significa reflexionar sobre los posibles impactos de la decisión, reconocer el resultado de la acción y aceptar las consecuencias que para nosotros se impliquen. Cuando se educa en responsabilidades, consiste en formar en los estudiantes la capacidad de prevenir situaciones indeseables, examinar y admitir sus errores, modificar conductas y restituir el daño causado a otros.
Justicia	Se define de forma clásica como el dar a cada quien lo suyo considerando a las personas iguales en dignidad. La equidad es un concepto vinculado al de justicia. Educar para ser justos implica promover en los estudiantes la convicción de que todas las personas son valiosas, poseen los mismos derechos y que el abuso es inaceptable.
Solidaridad	Es la disposición de compartir y responsabilizarse por el sufrimiento y necesidades de otros aunque no nos sean cercanos. Supone el desarrollo de la empatía. Educar en la solidaridad significa incentivar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y promover el compromiso para ayudar a quienes lo necesitan evita la indiferencia ante las dificultades de las otras personas.

Respeto	El respeto nace del reconocimiento de la dignidad de nosotros mismos y los demás. Las personas son valiosas por sí mismas y por ello merecen un trato digno. Educar en el respeto es enseñar a los niños a ser cuidadosos con sus acciones y omisiones para que no lastimen o perjudiquen la dignidad y los derechos de otros.
Amistad	La amistad como virtud va más allá del deseo de disfrutar de la agradable compañía de otros o de obtener algún beneficio. La amistad juega un papel muy importante en el desarrollo psicosocial del estudiante (principalmente de los niños y niñas). Educar en el valor de la amistad es fomentar en el estudiante la importancia de establecer y conservar lazos de afecto, confianza, reciprocidad y aceptación.
Honestidad	Es la cualidad de la persona auténtica y veraz. Educar a los niños en la honestidad, significa estimular el respeto por la verdad en sus palabras y transparencia de sus actos.
Diálogo	Como valor significa optar por la comunicación como vía para entendernos con los demás para resolver diferencias y atemperar conflictos. Exige compromiso entre las partes, disposición a escuchar y a modificar los puntos de vista propios. Educar con el diálogo significa que los estudiantes además de apreciar la comunicación interpersonal, adquieran habilidades para expresar argumentos adecuados, así como regular sus emociones.
Esfuerzo	El esfuerzo es la cualidad que se quiere perseverar para alcanzar objetivos. Debe desarrollarse la fortaleza interior y la determinación de vencer obstáculos sin abandonar la tenacidad. Educar en el esfuerzo requiere disciplina, constancia en el trabajo, reforzar su autoestima para los retos.
Tolerancia	La UNESCO define la tolerancia como: "Respeto, aceptación y aprecio de la diversidad de las culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y modos de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Consiste en la armonía de la diferencia. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por una cultura de paz". Educar en el valor de la tolerancia es fomentar que los estudiantes aprecien la diversidad, respeten las ideas de los otros, ser críticos y admitir la crítica de otros y utilizar el diálogo como un recurso cotidiano para resolver las diferencias.

Información obtenida de la "Guía de apoyo para docentes" SEP mayo 2008

3. Columna vertebral de mi sistema de enseñanza: El Bachillerato Internacional.

Tabla 7. Objetivos de formación para cada estudiante BI. Cada uno de los ellos debe ser:

Indagador	Que desarrollen su curiosidad de manera natural, así como las habilidades necesarias para la realización de distintas investigaciones. Esto les ayuda a un aprendizaje autónomo y a disfrutar del aprendizaje para que el estudiante tenga siempre entusiasmo ante el aprendizaje para el resto de su vida.
Informado e instruido	Dicho aprendizaje autónomo debe ayudar al estudiante a que sin miedo y con libertad, sea capaz de explorar conceptos, ideas y cuestiones de importancia en todos sus ámbitos (local, nacional y mundial). Sabe profundizar su comprensión en distintas disciplinas.

Pensador	Por iniciativa propia, aplican sus habilidades intelectuales desarrolladas de una manera creativa y crítica para poder reconocer y saber abordar los nuevos problemas y cada vez más complejos tomando decisiones con ética y razonamiento.
Comunicador	El estudiante comprende y expresa ideas e información con confianza y originalidad. Tienen la capacidad de hacerlo en distintos lenguajes y formas de comunicación. Actúa de manera eficaz y está dispuesto a trabajar y colaborar con otros.
Integra	Es capaz de actuar con integridad y honradez. Posee distintos valores como el del respeto así como un sentido de equidad y justicia con las personas, grupos o comunidades. Sabe asumir la responsabilidad por sus propios actos y las consecuencias de sus acciones.
De mentalidad abierta	Aprecia, entiende y valora su propia cultura, así como su historia personal. Está abierto a perspectivas y tradiciones de otras personas y otros entornos. Considera distintos puntos de vista. Aprende de la experiencia.
Solidaria	El estudiante muestra empatía, sensibilidad y respeto por las distintas necesidades y sentimientos de los que se encuentran cerca de él. Se compromete a ayudar a otros. Actúa con un buen propósito e influye de buena manera a las demás personas y con el medio ambiente.
Audaz	Deben tener la capacidad para abordar situaciones conocidas, desconocidas e inciertas con determinación y sensatez. El espíritu independiente que desarrollan en el aprendizaje, debe permitirle explorar nuevas estrategias y defender lo que piensan y creen con elocuencia y valor.
Equilibrada	Se desarrolla y hace que el estudiante comprenda la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar personal, de los demás y que pueda aportar cosas buenas a su entorno.
Reflexiva	Deben ser capaces de evaluar sus experiencias de aprendizaje. el estudiante debe ser capaz de comprender y reconocer sus cualidades, habilidades y desarrollar sus limitaciones para contribuir en esa grandeza y desarrollo personal.

3.2. Los planificadores PAI: Mi principal ayuda en la organización.

Tabla 8. Criterios de evaluación y sus respectivos niveles de logro del Criterio A:

CRITERIO A	
Conocimiento y comprensión	
Los niveles de logro y descriptores utilizados para la evaluación de este criterio, son:	
0	El estudiante no alcanza ningún tipo de nivel especificado
1 - 2	Sus conocimientos y comprensiones de lo estudiado, son considerados limitados
3 - 4	Sus conocimientos y comprensiones de lo estudiado, son considerados satisfactorios.
5 - 6	El estudiante demuestra una buena comprensión de lo visto en el periodo, demostrándolo en su propio trabajo.

7 - 8	El conocimiento y comprensión desarrollados y mostrados son considerados de un nivel excelente ya que la comprensión crítica es demostrada de manera bien desarrollada en todo momento.
-------	---

Tabla 9. Criterios de evaluación y sus respectivos niveles de logro del Criterio B:

CRITERIO B APLICACIÓN	
Los niveles de logro y descriptores utilizados para la evaluación de este criterio, son:	
0	El estudiante no alcanza ningún nivel especificado.
1 - 2	La expresión y comunicación de su intención artística es considerado muy limitado. No se alcanza ningún punto de materialización. Su nivel solo alcanza un intento.
3 - 4	Su expresión y comunicación es considerado limitado. Sus habilidades y técnicas demuestran tener un nivel limitado ya que son parciales. Demuestra su intento por aplicar las cosas en los procesos artísticos.
5 - 6	Sus intenciones son consideradas satisfactorias porque es capaz de desarrollar ideas, sentimientos y pensamientos hasta la materialización. Su habilidad y técnica también es de nivel satisfactorio.
7 - 8	Sus habilidades y técnicas son consideradas de buen nivel ya que demuestra una buena capacidad para aplicar los procesos artísticos, expresivos y comunicativos hasta la materialización.
9 - 10	Se observa una expresión artística bien enfocada y sus intenciones artísticas son consideradas eficaces. Demuestra altos niveles de competencias en la parte plástica. Niveles de excelencia en la comunicación, interpretación y expresión de la obra materializada.

Tabla 10 Criterios de evaluación y sus respectivos niveles de logro del Criterio C:

CRITERIO C REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN	
Sus niveles de logro y descriptores utilizados para la evaluación de este criterio son:	
0	El estudiante no alcanza ninguno de los niveles especificados.
1 - 2	El estudiante demuestra poca reflexión y la evaluación de su trabajo es limitada. Debe recibir orientación.
3 - 4	El estudiante es capaz de realizar una evaluación satisfactoria de su trabajo. Algunos de los aspectos pueden estar incompletos o poco realistas. Demuestra un intento en sus comentarios. Debe recibir orientación.
5 - 6	El estudiante reflexiona de manera crítica sobre su proceso en los distintas etapas de su trabajo. Realiza una buena evaluación de su trabajo. Recibe poca orientación.
7 - 8	El estudiante reflexiona con profundidad sobre su desarrollo y sus distintas etapas de trabajo. Realiza una evaluación excelente de su trabajo. Demuestra un análisis exhaustivo. Aprovecha y entiende los detalles de las mejoras que deben hacerse. Muestra una consideración adecuada de sus procesos artísticos.

Tabla 11. Criterios de evaluación y sus respectivos niveles de logro del Criterio D:

CRITERIO D COMPROMISO PERSONAL	
Los niveles de logro y descriptores utilizados para la evaluación de este criterio son:	
0	El estudiante no alcanza ninguno de los niveles especificados.
1 - 2	Demuestra un compromiso limitado en su aprendizaje y desarrollo artístico. Demuestra poca curiosidad, motivación personal, iniciativa y voluntad de asumir riesgos. Trabaja de manera positiva, pero necesita que lo animen. Es poco receptivo hacia otras culturas.
3 - 4	Demuestra un compromiso satisfactorio en su aprendizaje y desarrollo artístico. Demuestra de manera satisfactoria distintas habilidades personales y de autocontrol. Necesita ánimos para trabajar con sus compañeros. Ocasionalmente es receptivo hacia otras culturas.
5 - 6	El estudiante demuestra un buen compromiso en su aprendizaje y desarrollo artístico. Demuestra curiosidad, motivación personal, iniciativa y voluntad de asumir riesgos de manera responsable. Casi no necesita ánimos para trabajar con sus compañeros. Generalmente es receptivo a distintas culturas.
7 - 8	El estudiante demuestra un compromiso excelente en su aprendizaje y proceso artístico. Demuestra de manera activa distintas habilidades personales y de autocontrol. De manera activa apoya y anima a sus compañeros, su trabajo es positivo. Es receptivo a distintas culturas.

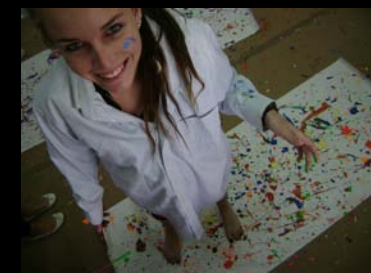
Imágenes de trabajos

Generación 2011 – 2012 Dibujo

Generación 2011 – 2012

Pintura

Generación 2011 – 2012

Fotografía

Generación 2011 – 2012

Esténcil

Generación 2012 – 2013

Collage

Generación 2012 – 2013

Alebrije

Generación 2012 – 2013

Dibujo (ejercicio en clase)

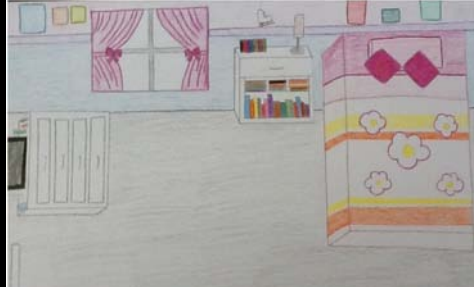
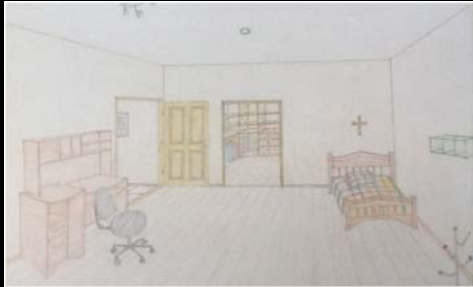
Generación 2012 – 2013

Dibujo autorretrato.

Generación 2012 – 2013

Dibujo arquitectónico.

Listas Estudiantes participantes en los Libros de artista (Portafolio docente)

Series personales	Series personales
Generación 2011 - 2012	Generación 2012 - 2013
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regina Amézquita ✓ Michelle Becerra ✓ Aranxa Pérez ✓ María Mondragón ✓ Federico Galindo ✓ Mauricio Parker ✓ Daniela Recio ✓ Iván Medina ✓ Regina Mazariegos ✓ Paulina Lethje ✓ Jorge Piña ✓ Brenda Aguilar Reyes ✓ Fátima Malo ✓ Paulina Ávila ✓ Fernando Sainz ✓ Daniel Ferráez ✓ Diego Cué ✓ Fernando Salles ✓ Paulina Alva ✓ Sofi Terán ✓ Caro Cruz ✓ Jose Eduardo Gómez ✓ Regina Alarcón ✓ Casandra Luna Alfaro ✓ Sebastián Santana ✓ Gabriela Dávila ✓ Andrea Estrada ✓ Mariana Barreda ✓ Natalia Villa ✓ Renata Reinoso ✓ Soledad Ortiz Monasterio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ María del Corral ✓ Fernanda Lie ✓ Ana Muradás ✓ Luis Ortega ✓ Héctor Chavez ✓ Mónica Ortega ✓ Ana Zesati ✓ Andy Valdivia ✓ María José Íñiguez ✓ Roberta Días Cuervo ✓ Arantza Vázquez ✓ Regina Rojas ✓ Oscar Díaz Ruiz ✓ Ana Pau de la Fuente ✓ Luis Fernando Martínez ✓ Natalia Hernández ✓ Marisol Tavares ✓ Diego Castro ✓ Karen González ✓ Chema Banzo ✓ Santiago Muciños ✓ Diego Zapico

<p align="center">Serie en equipos. Tema: Cine/películas</p>	<p align="center">Serie en equipos. Tema: Oficios de México (en esta serie se trabajó con cámara desechable)</p>
<p align="center">Generación 2010-2011</p>	<p align="center">Generación 2012-2013</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gustavo Montes de Oca ✓ Rodrigo Baca ✓ Ana Paula Velázquez ✓ Jose María Pallarez ✓ Santiago Rivera ✓ Juan Carlos Padilla ✓ Astrid de la Fuente ✓ Renata Reinoso ✓ Andrea Estrada ✓ Renata Mondragón ✓ Natalia Pérez ✓ Carolina Cruz ✓ Mariana Barreda ✓ Michelle Becerra ✓ Miguel del Castillo ✓ Ivñan Medina ✓ Hernando Valencia ✓ Regina Amézquita ✓ Jordy Ulloa ✓ Pablo Escoto ✓ Fernando Isa ✓ Daniela Guerrero ✓ Alejandro Villaseñor ✓ Patricio Fernández ✓ Pablo Betancourt ✓ Bernardo Contreras ✓ José Eduardo Gómez ✓ Mariana Ramírez ✓ Regina Maya ✓ Santiago Vallarte ✓ Mónica Ortega ✓ Rodrigo Falcón ✓ Isabel Aramburu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Carolina Medina ✓ Pablo Senties ✓ Karen Nissen ✓ Bernardo Granados ✓ Dominica Trespalacios ✓ Maria José Gil León ✓ Naomi Espinoza ✓ Claudia Ortiz ✓ Cristina Cejudo ✓ Fernanda García de León ✓ Diego Ortiz Baigts ✓ Santiago Rivera ✓ Fernanda Guadarrama ✓ Claudia Palacios ✓ Jimena Muñoz ✓ Carolina Medina ✓ Ana Lorena Sosa ✓ Emiliano Ojeda ✓ Patricio Rivero

Land Art	Land Art
Generación 2011-2012	Generación 2012-2013

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Michelle Becerra ✓ Iván Medina ✓ Mariana Barreda ✓ Sofía Terán ✓ Regina Amézquita ✓ Jorge Sierra ✓ Minnie Gaby ✓ Ana Morinneau ✓ Regina Aramburú ✓ Regina Alarcón ✓ José Eduardo Gómez ✓ Fernando Sainz ✓ Ana Regina Nájera ✓ Paulina Yarsa ✓ Andreas Tuch ✓ Juan Carlos Meouchi ✓ María José de la Puente ✓ Carolina Cruz ✓ Fátima Malo ✓ Alejandro Jara ✓ Jorge Piña ✓ Alberto Moreno ✓ Armando Martínez ✓ Jordy Ulloa ✓ Laura Landa ✓ Diego Cotera ✓ Patricio Fernández ✓ Marianne Vignaud ✓ Jorge Sierra ✓ Karla Jiménez ✓ Fernanada Alvarez ✓ Astrid de la Fuente ✓ Natalia Pérez ✓ María Mondragón ✓ Carolina Herrera ✓ Paulina Alva ✓ Claudia Senties ✓ María Zuturuza ✓ Daniela Guerrero ✓ Andrea Castanedo ✓ Paulina Zermeño ✓ Mariana Martínez ✓ Ana Temblador ✓ Brenda Aguilar ✓ Lucía Albo ✓ Hernando Valencia ✓ Daniela Chavez ✓ Julián de Gortari ✓ Pablo Treviño ✓ Bernardo Zamora ✓ Montserrat Santini ✓ Ana Sofía Hernandez ✓ Isabela Echeverría ✓ Daniela Zepeda ✓ Marco Álvarez Heinemeger ✓ Jorge López ✓ Rodrigo Navarro ✓ Salvador Castro 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Paola García Higuera ✓ Diego Ortiz Baigts ✓ Mónica Ortega ✓ Jimena Muñoz ✓ Luis Ortega ✓ Rodrigo Verduzco ✓ Gerardo González ✓ Daniel Vela ✓ Dominica Trespalcios ✓ Roberta Díaz-Cuervo Pueblita ✓ Bernardo Granados ✓ Regina Rojas ✓ Fernando Sampson ✓ Regina Rojas ✓ Constanza García ✓ Carlos Viñas ✓ Diego Zapico ✓ Valentina Kelly ✓ Emilio Lie ✓ Mariana de la Torre ✓ Manolo Gómez ✓ Ana Paula de la Fuente ✓ Emiliano Serratos ✓ Ana Muradás ✓ Andrea Valdivia ✓ Andrés Martínez-Zurita ✓ Andrés Senties ✓ Alejandra García ✓ Andrea Méndez ✓ Santiago Muciños ✓ Pablo Senties ✓ Diego Castro ✓ Jose María Banzo ✓ María José Gil ✓ Rodrigo Salgado ✓ Patricio Rivero ✓ Ricardo González Díaz ✓ Jordy Oseguera ✓ Ana Sezati ✓ Héctor Chávez ✓ Arantza Sánchez ✓ Luis Ortega ✓ Mauricio Rodríguez
--	---

Fuentes de consulta

Bibliografía

- ✓ Acha, Juan. *Educación artística escolar y profesional*. Trillas. 1ª ed. 2001. México.
- ✓ Aguilar Mendoza, Nora. Et. Al. (2001). *Educación artística primaria*. Libro para el maestro. SEP. México.
- ✓ Amstrong, Thomas. *Las inteligencias múltiples en el aula*. Ed. Manantial. Argentina. 1999.
- ✓ Arnheim, Rudolf. *Consideraciones sobre la educación artística*. Paidós. Barcelona. 1989. 1ª ed.
- ✓ Barberà, Elena. *El estilo e-portafolio*. Editorial UOC. Barcelona. 2008.
- ✓ _____. *Portafolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje*. Editorial UOC. Barcelona. 2009.
- ✓ *BOOK ART. Iconic sculptures and installations made from books*. GESTALTEN. Berlín. 2011.
- ✓ Bourdieu, Pierre. *Capital cultural, escuela y espacio social*. Siglo XXI editores. México 2011.
- ✓ Clavé, Pelegrín. *Lecciones estéticas*. Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. México. 1990.
- ✓ Clazie, Ian. *Como crear un portafolio digital. Guía práctica para mostrar tu trabajo online*. Gustavo Gili. Barcelona. 2011.
- ✓ Collingwood, R.H. *Los principios del arte*. México, Fondo de Cultura Económica. 1993.
- ✓ De los Reyes, Aurelio (Coordinador). *La enseñanza del arte*. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. México.
- ✓ Dewey, John. *El arte como experiencia*. Barcelona. Colección Paidós Estética. 2008.
- ✓ _____. *Como pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo*. Barcelona. Cognición y desarrollo educativo: Paidós. 1998.
- ✓ Drucker, Johana. *The century of artists books*. Granary Books. New York City. 1994.
- ✓ Durán, Silvia. *La educación artística y las actividades culturales*. Publicado en el volumen dos de *Un siglo de educación en México*. Coordinado por Pablo Latapí Sarre. Fondo de Cultura Económica. 1998.
- ✓ Eisner, Elliot. *Cognición y currículum*. Buenos Aires. Amorrortu. 1998.

- ✓ _____. *Educar la visión artística*: traducción de David Cifuentes Camacho. Barcelona: México. Paidós Ibérica. 1995.
- ✓ _____. *El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona. Paidós. 2004.
- ✓ _____. *El ojo ilustrado: indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Barcelona. Paidós. 1998.
- ✓ _____. *La escuela que necesitamos: ensayos personales*. Buenos Aires. Amorrortu. 2002.
- ✓ _____. *Procesos Cognitivos y currículum. Una base para decidir lo que hay que enseñar*. Barcelona. Martínez Roca. 1987.
- ✓ Estebaranz García, Araceli. *Didáctica e innovación curricular*. Sevilla: Universidad de Sevilla. 1994.
- ✓ Fernández Batanero, José María. *Como construir un curricular para todos los alumnos: de la teoría a la práctica educativa*. España. Grupo editorial universitario. 2003.
- ✓ Freire, Paulo. *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo XXI editores. México. 2ª edición 2010.
- ✓ _____. *Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI editores. México. 1997.
- ✓ _____. *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI editores. México. 5ª edición 2011.
- ✓ García Hoz, Víctor. *Diccionario de pedagogía*. Tomo I y II. Editorial Labor, S.A. Barcelona. 3ª edición.. 1974..
- ✓ Gardner, Howard. *Educación artística y desarrollo humano*. Paidós. Barcelona. 1992.
- ✓ _____. *Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad*. Paidós. Barcelona. 2010.
- ✓ González Casanova, José Miguel. *Jardín de Academus. Laboratorios de arte y educación*. UNAM. México. 2011.
- ✓ Guevara Niebla, Gilberto. *Lectura para maestros*. Ed. Cal y arena. México. 2002.
- ✓ Hargreaves, Andy. *Una educación para el cambio: reinventar la educación de los adolescentes*. Barcelona. Octaedro. 1998.
- ✓ Hellion, Martha. *Libros de artista*. Tomo I. Turner. Madrid. 2003.
- ✓ _____. *Ulises Carrión: ¿Mundos personales o estrategias culturales?* Tomo II. Turner. Madrid. 2003.
- ✓ Hiriart, Hugo. *Los dientes eran el piano*. Tusquets editores. México. 1999.
- ✓ Huerta, Richard. Ed. *Los valores del arte en la enseñanza*. Valencia. 2002. Ed. Universidad de Valencia.

- ✓ *Interdisciplina: escuela y arte*. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 2004.
- ✓ Jove Péres, Juan. *Iniciación al arte. Propuesta de un modelo didáctico centrado en los procesos de producción*. A. Machado Libros. 2001. España.
- ✓ _____. *Arte, psicología y educación. Fundamentación vygotskyana de la educación artística*. A. Machado Libros. 2002. España.
- ✓ Keller, Maura. *Design Matters//PORTFOLIOS. An essential primer for today's competitive market*. Rockport Publishers. USA. 2010.
- ✓ Klenowski, Val. *Desarrollo de portafolios. Para el aprendizaje y la evolución*. NARCEA. 3a edición. Madrid.
- ✓ Kluster, Bernd. *Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas*. España. Ed. Síntesis. 2006.
- ✓ Latapí Sarre, Pablo (coordinador). *Un siglo de educación en México*. Tomo II. México. Fondo de Cultura Económica. 1998.
- ✓ Lyons, Nona. *El uso del portafolio. Propuestas para un nuevo profesionalismo docente*. MORRORTU Editores. Buenos Aires. 1999.
- ✓ Mainstone, Madeleine y Rowland. *Introducción a la historia del arte. El siglo XVII*. Barcelona. 1985.
- ✓ Martínez García, Luisa María. *Las artes plásticas y su función en la escuela*. Archidona, Málaga. Aljibe. 1998.
- ✓ Mc. Kenzie, Erant y C. Jones. *La enseñanza y el aprendizaje. II Metodología y administración de recursos*. SEP setentas. México. 1974.
- ✓ Morín, Edgar. *La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Bases para una reforma educativa*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 1999.
- ✓ _____, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Colección: Educación y cultura para el nuevo milenio. DOWER. UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. México. 1999.
- ✓ Morton Gómez, Victoria Eugenia. *Una aproximación a la educación artística en la escuela*. Universidad Pedagógica Nacional. México. 2001.
- ✓ Mossi, Alberto Facundo. *El dibujo. Enseñanza Aprendizaje*. Universidad Politécnica de Valencia.
- ✓ Muzas Rubio, María dolores. Colaborador. *Diseño de diversificación curricular en secundaria*. Madrid. Narcea. 1995.
- ✓ Read, Herbert. *Educación por el arte*. Paidós. Buenos Aires. 5ª ed. 1973.

- ✓ Reinoso, Ricardo. *El nacionalismo cultural en México ante la modernización del estado. El caso de la educación artística*. 1982-1990 Tesis, México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM. 1999.
- ✓ Reyes Palmas, Francisco. *La política cultural en la época de Vasconcelos (1920-1924)*. México, Coordinación General de Educación Artística del INBA. 1981.
- ✓ Stein, Jeannine. *Re-bound. Creating handmade books from recycled and repurposed materials*. Quarry Books. Massachusetts. 2009.
- ✓ Saxton, Colin (coordinador). *Curso de arte: Guía didáctica basada en las enseñanzas de las más importantes escuelas de arte*. Hermann Blume. Madrid. 1981.
- ✓ Villar Angulo, Luis. Alegre de la Rosa, Olga. *Los portafolios electrónicos en el hemisferio de la evaluación autentica*. Editorial Síntesis. España. 2012.
- ✓ Wasserman, Krystyna. *The book as Art*. Second edition. Princeton Architectural Press. New York. 2011.

Hemerográficas

- ✓ Alemán Nava, Teodoro. Revista *Conservatorianos*. En el artículo: "La revaloración de la educación artística en México".
- ✓ Martínez Vesga, Orlando. *La tradición en la enseñanza de las artes plásticas*. El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas. Noviembre. Núm. 002. 2005. Universidad Distrital. Pamplona, Colombia.
- ✓ Reyes Palma, Francisco. *Historia social de la educación artística en México (notas y documentos). Un proyecto cultural para la integración nacional. Periodo de Calles y el Maximato (1924-1934)*. Cuadernos del centro de Investigación para la educación y difusión artísticas. CIEDA. Num. 3. Subdirección general de educación e investigación artísticas. INBA-SEP. 1984.
- ✓ Salvador González, José María. *El Skoob Art de John Latham: Un gesto que destruye la palabra*. El Universal, Caracas, 9 de mayo de 1982, p. 4o-3.

Videográficas

- ✓ Título: *Born into Brothels* (Nacidos en el burdel). Documental. EU. 2004. 85 min.
Director: Ross Kauffman, Zana Briski. Guión: Ross Kauffman, Zana Briski. Fotografía: Ross Kauffman, Zana Briski. Productora:
Coproducción EU-India. HBO/Think film Inc.

Fuentes electrónicas

Páginas web

- ✓ **Didactalia**. Enlace: <http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo>

- ✓ **Docentes innovadores.** Enlace: <https://docentesinnovadores.net>
- ✓ **Lisa Highfill.** Enlace: <https://sites.google.com/site/lisahighfill/home>
- ✓ **Brigitte Prot.** Enlace: http://brigitte-prot.fr/pro_enseignement.php
- ✓ **Fundación telefónica en Chile.**
Enlace: <http://www.fundaciontelefonica.cl/arte/downey/presentacion.html>
- ✓ **Pierre Bourdieu.** Enlace: <http://pierre-bourdieu.blogspot.mx/>
- ✓ **Raquel Abad.** Enlace: <http://investigandoenarte.blogspot.mx/p/sobre-el-blog.html>
- ✓ **Blog Sonia Gp.** Enlace: <http://soniagpdcente.blogspot.mx/>
- ✓ **E Educación artística 3.0.** Enlace: http://arteweb.ning.com/?xg_source=badge
- ✓ **Internet en el aula.** Enlace: http://internetaula.ning.com/?xg_source=badge