

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE PEDAGOGÍA

Intervención y Potencial Pedagógicos
en la Educación Artística:
Una Experiencia en la Escuela de Iniciación
a la Música y a la Danza

INFORME ACADÉMICO
DE ACTIVIDAD PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA

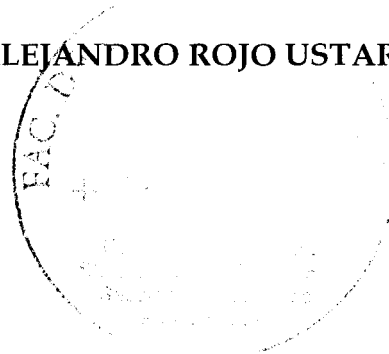
OLLANI AGUILAR CRUZ

FILOSOFIA
Y LETRAS
UNAM

ASESOR: LIC. ALEJANDRO ROJO USTARITZ

MÉXICO D.F.

2008

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. MARCO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

1.1 Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza	3
1.1.1 Justificación del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza	4
1.1.2 Objetivos del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza	6
1.1.3 Fundamentos del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza	7
1.2 Creación de la Escuela Piloto de Iniciación a la Música y a la Danza	10
1.2.1 Fundamentos Psicológicos	12
1.2.2 Fundamentos Pedagógicos	14
1.2.3 Características generales de la enseñanza en la Escuela Piloto de Iniciación a la Música y a la Danza	15
1.2.4 Estructura curricular actual de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza	18

CAPÍTULO 2. PANORAMA PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

2.1 Distintos enfoques metodológicos sobre la enseñanza de la música y la danza en los niños	23
2.1.1 Metodología de la enseñanza musical	23
2.1.2 La música como un juego de niños	27
2.1.3 Elementos básicos de la enseñanza dancística	29
2.2 La enseñanza musical y dancística en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza	35
2.2.1 Metodología del área de Música Clásica	36
2.2.2 Metodología del área de Música y Danza Tradicional Mexicana	37
2.2.3 Metodología del área de Danza Clásica	39
2.3 El desarrollo integral del niño a partir del estudio de la Música y la Danza en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza	40
2.3.1 ¿Qué aporta al niño el estudio de la disciplina musical para su desarrollo integral?	41
2.3.2 ¿Qué aporta al niño el estudio de la disciplina dancística para su desarrollo integral?	43

CAPÍTULO 3. LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA PÁG.

3.1	Creación del Departamento de Psicopedagogía	47
3.2	Programas de trabajo en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza . . .	50
3.3	Objetivo del Departamento de Psicopedagogía	51
3.4	Funciones generales del Departamento de Psicopedagogía	51
3.5	Actividades sustantivas de intervención pedagógica en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza	53
3.5.1	El Taller Pedagógico	58
3.5.2	La organización de la práctica educativa dentro del taller	67
3.5.3	Tipos de taller	67
3.5.4	Objetivos del taller	68
3.5.5	La estructura organizativo-académica del taller	68
3.5.6	La estrategia pedagógica del taller	69

CAPÍTULO 4. POTENCIAL PEDAGÓGICO EN EL CAMPO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

4.1	Propuesta pedagógica: "Taller de Solfeo I"	86
4.2	Valoración crítica de la actividad profesional	101

CONCLUSIONES	104
BIBLIOGRAFÍA	107

ANEXO 1: GRÁFICAS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR 2004-2005 DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

ANEXO 2: LUGAR DE UBICACIÓN DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI

INTRODUCCIÓN

La consolidación del Departamento de Psicopedagogía dentro del Centro Cultural Olín Yoliztli y principalmente en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza ha sido una realidad gracias al trabajo, esfuerzo, dedicación y creatividad de quienes han aportado su labor educativa para concretizar, sistematizar y materializar ideas, propuestas y discursos pedagógicos en programas que han apoyado a toda la comunidad escolar.

La continuidad en los proyectos educativos y formativos depende de la capacidad para seguir conduciéndolos y adaptándolos a las nuevas circunstancias en que se vayan desarrollando.

En este marco se me encomendó la tarea de seguir con las tareas pedagógicas y continuar en la labor educativa, por tal motivo la modalidad de Informe de Actividad Profesional es la mejor manera para compartir toda mi experiencia y mi formación como profesionista en la educación artística.

La forma en que está estructurada este informe es desde un panorama histórico sobre la creación de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, hasta llegar a una propuesta metodológica que sirva como herramienta para la enseñanza en esta escuela.

El marco institucional presenta el Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza, sus objetivos, sus fundamentos y la creación de una escuela Piloto con sus características para su materialización, así como la estructura curricular actual de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza.

Después se muestra un marco teórico en donde el panorama pedagógico y distintos enfoques metodológicos definen a la enseñanza de la educación artística dentro de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, y principalmente se destaca la riqueza de las formas en que se enseña la

música y la danza y cómo estas disciplinas ayudan al desarrollo integral de los niños.

Posteriormente la intervención pedagógica en el ámbito de la Escuela de Iniciación es explicada a través de presentar el trabajo que ha desempeñado y que desempeña el Departamento de Psicopedagogía, cuáles son sus funciones y actividades sustantivas y cómo se ha ido definiendo la identidad pedagógica en esta institución.

Finalmente se da a conocer el potencial pedagógico para lograr definir un campo profesional en la educación artística dentro de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, a pesar de las situaciones por las que pasa la labor pedagógica en otras instancias laborales.

Lo que un pedagogo puede aportar para mejorar la enseñanza depende de su creatividad para su sistematización. Los talleres pedagógicos representan una herramienta metodológica que debe ser planeada de tal manera que pueda lograr sus objetivos sin caer en improvisaciones.

La propuesta educativa para el trabajo académico en el área de Música Clásica, es un Taller extracurricular de Solfeo que he elaborado de acuerdo con los antecedentes de actividades del Departamento de Psicopedagogía en donde se han llevado a cabo distintos tipos de talleres y con los datos tomados del Diagnóstico Situacional del proceso de selección de aspirantes a nuevo ingreso del ciclo escolar 2004-2005 y en apoyo a los profesores de esta asignatura.

CAPÍTULO 1. MARCO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

La educación artística es esencial en el proceso educativo de todo niño, porque lo hace un ser sensible y creador, capaz de desarrollarse y relacionarse mejor con su medio social y natural. Pero la educación artística no consiste solo en aprender notas o ritmos, sino en la creación de espacios y programas para su enseñanza, en los cuales exista una oportunidad real de formación de músicos y bailarines, capaces de transmitir por medio de la expresión artística, los valores de nuestra sociedad y de nuestra cultura.

1.1 Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza

Antecedentes

En el desarrollo del niño, una de las etapas más importantes es la educación primaria, ya que es ilimitada la capacidad de aprendizajes, tanto de conocimientos como de experiencias. En este caso las experiencias estéticas y la sensibilización artística deben fomentarse para lograr una educación integral.

A principios de los años ochenta, las escuelas de iniciación artística eran insuficientes y las escuelas de nivel medio y superior no contaban con una estructura de sensibilización infantil.

En este panorama a principios de los 80's, se propone el Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza, cuyo objetivo primordial sería "fijar la infraestructura de la Educación Musical y Dancística en los niveles superiores por un lado y la sensibilización masiva por el otro".¹ La iniciación musical y

¹ CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza., pág. 2.

caricística se tendría que articular con las Escuelas Profesionales y a través de la sensibilización masiva se pretendía dar cobertura a todo tipo de público. La meta principal a corto plazo, era crear una Escuela Piloto que reuniera las características necesarias para la enseñanza inicial de la música y de la danza, en donde la detección y definición de aptitudes para dichas manifestaciones artísticas quedarían asentadas en un sector de la población infantil; además, incluiría la capacitación y actualización de maestros, dar servicios a la comunidad como cursos, conciertos, programas de recreación, etc., todo lo necesario para consolidar una infraestructura de la educación en las artes.

Este plan también pretendía fundar más escuelas en diversos estados del país, así como en las delegaciones políticas del Distrito Federal mediante acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), con el gobierno de los Estados, la iniciativa privada o diversas asociaciones. El primer año de este Programa Nacional consistió en probar diversos tipos de organización administrativa y el manejo de personal y sistemas de enseñanza en la Escuela Piloto. En el segundo año la Escuela Piloto sería el modelo para otras escuelas de las mismas características y poder establecerlas en diversas zonas del D. F. Por último, en el tercer año se formarían escuelas en varios Estados de la República Mexicana.

1.1.2 Justificación del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza

De este apartado del Programa se desprender algunos supuestos en los cuales se destaca la importancia del aprendizaje de la música y la danza en la formación de la personalidad del niño y cómo dicho aprendizaje, podría relacionarse estrechamente con otras materias existiendo una conjunción natural:

”

1. ESPAÑOL: Relación entre la creación literaria con melodías y danzas elaboradas por los propios niños, adecuando los acentos y ritmos del lenguaje a los musicales o dancísticos.
2. MATEMÁTICAS: Relación entre fracciones, proporciones rítmicas y el pensamiento lógico y abstracto.
3. CIENCIAS NATURALES: Reproducción de los sonidos de la naturaleza y la expresión corporal de los mismos por medio de la observación y el análisis de los niños. Así mismo, pretendía introducir algunas nociones de acústica en correlación con la construcción de instrumentos y la afinación.
4. CIENCIAS SOCIALES: Destacar la función social de la música y la danza; la evolución cultural de estas disciplinas, su ubicación histórica y su relación con los pueblos. Además se trataría de estudiar la vinculación entre las zonas geográficas de un país o de diferentes países con sus manifestaciones musicales y dancísticas.
5. MOVIMIENTO CORPORAL: La música debe corporalizarse; de ahí la estrecha correspondencia entre ambas disciplinas es fundamental en el desarrollo integral del niño, ya que de esta manera el niño aprende por medio de la práctica musical a coordinar mejor el ritmo motriz de su cuerpo. Por lo tanto, cuando la música se corporaliza, ésta es aprendida, gozada y comprendida.
6. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Construcción de instrumentos sencillos; realización de dibujos con estímulos musicales y corporales e ilustración de canciones.”²

Es importante mencionar, que las vinculaciones propuestas entre la música y la danza con las materias que se enseñaban en la educación primaria, debían responder a la cotidianeidad del ambiente escolar de los niños; en un contexto que no fuera ajeno a la enseñanza inicial y a las manifestaciones culturales, ya que ambos tenían que complementarse.

² *Ibid*, págs. 6-8.

1.1.2 Objetivos del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza

“

1. Coadyuvar a la formación del individuo, proporcionando bases sólidas de sensibilización artística en la etapa de la niñez.
2. Crear la infraestructura educativa adecuada para nutrir las Escuelas Profesionales de Música y de Danza.
3. Coadyuvar al rescate y difusión del patrimonio cultural del país en los renglones de la Música y la Danza.
4. Mediante la sensibilización hacia la Música y la Danza, propiciar la formación de nuevos públicos para todo tipo de manifestaciones artísticas en general, musicales y dancísticas en particular.”³

El primero de los objetivos nos habla sobre una formación del individuo, incluyendo en este fin actividades artísticas. Desde la década de los 40's, el Artículo 3º de nuestra Constitución hace hincapié en que por medio de la educación el ser humano tendrá un desarrollo armónico de todas sus facultades. A principios de los 80's la educación aún era vista como parte del crecimiento económico y dejaba de lado la esencia de la educación: el desarrollo integral del individuo. Por lo tanto, el surgimiento de un Plan Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza propiciaba el rescate de algunos ideales del Artículo 3º, centrándose primordialmente en la cultura y el arte como manifestaciones de dicha educación integral.⁴

³ Ibid, pág. 9.

⁴ BIBLIOTECA CENTRAL UNAM. Plan Global de Desarrollo 1978-1982.

El segundo objetivo de este Programa gira en torno a la infraestructura adecuada para que los niños que ingresaran a las instituciones de iniciación a la música y a la danza, pudieran respaldar a las escuelas profesionales en estas ramas. Si analizamos el planteamiento anterior, hablamos de un programa a largo plazo muy prometedor que permitiría pensar el surgimiento de una nueva generación artística de gran importancia, tanto dentro de nuestro país como fuera de él. ⁵

En el objetivo número tres se plantea que se podrá rescatar y difundir el patrimonio cultural de México, tanto en la música como en la danza.

Con este objetivo se pretendía llevar a muchas partes de la República Mexicana la enseñanza inicial en música y danza como principio rector de la difusión cultural del país. ⁶

El objetivo número cuatro hace hincapié en la sensibilización hacia la música y la danza para formar un nuevo público que pudiera criticar y apreciar las manifestaciones artísticas, ya sea como ejecutantes o sólo como espectadores. ⁷

1.1.3 Fundamentos del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza

Legales

La Ley Federal de Educación que entró en vigor en enero de 1974, nos dice en la exposición de motivos para su creación:

⁵ Cfr. CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza., pág. 9.

⁶ Idem.

⁷ Idem.

“La educación debe preparar al hombre para vivir una vida en plenitud, es decir, en relación creadora con sus semejantes y con la naturaleza”.⁸

De este principio rector se desprenden varios artículos de la Ley Federal de Educación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública que teniendo como guía a la Formación Artística, dieron la pauta para la propuesta de la organización y el funcionamiento del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza integrándose con el Plan Nacional de Educación.

“El capítulo 2º “Sistema Educativo Nacional” de la Ley Federal de Educación dice:

Artículo 15... El sistema educativo nacional comprende, además, la educación especial o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta de acuerdo con las necesidades educativas de la población y las características particulares de los grupos que la integran.

Artículo 20... El fin primordial del proceso educativo es la formación del educando. Para que éste logre el desarrollo armónico de su personalidad, debe asegurársele la participación activa en dicho proceso estimulando su iniciativa, su sentido de responsabilidad social y su espíritu creador.

Artículo 21... El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento.

Artículo 22... Los establecimientos educativos deberán vincularse activa y constantemente con la comunidad.

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal del 29 de diciembre de 1976 fue expedido el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública en donde se establece el acuerdo que determina al Consejo de Programas Culturales y Recreativos del 17 de marzo de 1978 como el encargado de analizar, coordinar y evaluar los programas culturales y recreativos de la Secretaría de Educación Pública.

⁸ CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. *Op. Cit.*, pág. 10.

En su artículo 2º señala: La Secretaría de Educación Pública ejercerá las funciones que le corresponden de acuerdo con los artículos 1º y 14 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y 2º de la Ley que crea el Instituto de Bellas Artes y Literatura, a través del Consejo de Programas Culturales y Recreativos.

Por lo tanto, con el objeto de completar y complementar las propuestas de tipo educativo, mediante el abordaje de la sensibilización tendiendo a la creación artística, se propone la organización y funcionamiento del Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza integrado con el Plan Nacional de Educación".⁹

Filosóficos

Los ideales de estos fundamentos, giran en torno a la concepción del ser humano como un todo armonioso.

De acuerdo con este concepto, las experiencias estéticas como la música y la danza, propician en el ser humano mayor sensibilidad, creatividad y mejor crecimiento intelectual, por lo tanto son vitales para el desarrollo integral, de ahí que su inclusión en el Sistema Educativo Nacional, es fundamental en todos los niveles.

El arte como experiencia humana, enriquece la personalidad y conlleva a hacer conciencia sobre las características propias de los fenómenos, formas y constantes de la naturaleza y sobre todo está estrechamente relacionado con los procesos de percepción, pensamiento y acción corporal.

Estas vivencias estéticas propician en los niños el conocimiento de la realidad de su entorno, motivando la expresión creativa de su personalidad.

El arte visto como un medio para la integración y comunicación humanas, y siendo una cualidad natural para los niños, guía a las personas y a las

⁹ *Ibid*, págs. 10-12.

sociedades para que sean mejores; ésta es la finalidad que tiene el Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza. ¹⁰

Sociológicos

El valor social tanto de la música como de la danza, radica en la oportunidad de interrelacionarse, de identificarse e integrarse con un grupo. Pero por otro lado, ésta determinante social (la sociedad), en ocasiones funge como una limitante por prejuicios que muchas veces no tienen fundamento.

La música y la danza son expresiones de los sentimientos y de una identidad cultural. La necesidad de mostrar el aprecio por la cultura de nuestro país, es indispensable para este Programa:

- Propugna por la utilización de los elementos de nuestra música y danza autóctonas y también sobre la creación musical y dancística mexicana, para reafirmar la identidad propia, en este caso, de los niños mexicanos.
- El talento artístico mexicano debe aprovecharse al máximo para poderlo encauzar a un desarrollo genuino en la música y en la danza.

Finalmente, en estos fundamentos se señala que a través de los programas de Servicios a la Comunidad con la aplicación social de la música y la danza, se atendería a diversos grupos populares y a grupos humanos. ¹¹

1.2 Creación de la Escuela Piloto de Iniciación a la Música y a la Danza

¹⁰ Cfr. *Ibid*, págs.13 y 14.

¹¹ *Ibid*, págs. 15 y 16.

El Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza que respalda la creación de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, nace de la necesidad de la sociedad de contar con nuevas propuestas para la vida artística del país, así dicha escuela sería la base de las escuelas profesionales, puesto que se inician los estudios artísticos desde temprana edad. De esta manera la implementación, creación y funcionamiento de la Escuela de Iniciación tendría como finalidad tener un lugar tanto de práctica, intercambio y experimentación, como de apoyo y enriquecimiento para el área docente y la acción comunitaria, y que por lo tanto a partir de su apertura, se implementaría la creación de otras escuelas con las mismas características. Además de ser la Escuela modelo, proporcionaría los elementos de evaluación necesarios para formar la base de las escuelas profesionales y llevar a cabo la acción de sensibilización masiva. Así mismo, en provincia se tenía contemplado abrir una Escuela de Iniciación en la ciudad de Monterrey, como primer campo de trabajo fuera del Distrito Federal.

Para iniciar este proyecto, se firma un acuerdo en donde se especifica que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) proporcionaría un lugar al sur de la ciudad de México para llevar a cabo dicho proyecto. Fue así como las clases dieron inicio en marzo de 1981.

El 1º de enero de 1982 esta escuela se incorpora al Patronato Pro-Actividades Artísticas y Culturales Vida y Movimiento A. C. el cual presidía la Sra. Carmen Romano de López Portillo ¹² y al siguiente año el Departamento del Distrito Federal, por medio de su Dirección General de Acción Cívica, Cultural y Artística se hace cargo de la escuela en su totalidad, integrándose al Conjunto Cultural Ollin Yoliztli.

¹² CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Patronato Pro-Actividades Artísticas y Culturales "Vida y Movimiento" A. C., pág. 5.

Este Conjunto Cultural nace de una estrategia de descentralización del Centro Nacional de las Artes, a fin de que los propósitos de excelencia favorecieran a los proyectos educativos para la formación profesional de artistas.

Dicho Conjunto comienza a laborar con un proyecto de vinculación entre la difusión del Programa de Coros y Orquestas Juveniles de México, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento.

En el mes de abril de 1994 el Conjunto Cultural Ollin Yoliztli realizó un convenio entre el Departamento del Distrito Federal y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para constituirse como Asociación Civil. A partir de mayo de 1996 esta institución se integra al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la Dirección General del Maestro Eduardo Díazmuñoz Gómez. En enero de 1998, la Dirección General del Conjunto Cultural Ollin Yoliztli fue ocupada por el Maestro Fernando García Torres y para abril del mismo año el Conjunto pasa al Gobierno del Distrito Federal y se constituye como Centro, bajo la dirección del Maestro Rodolfo Reyes. En marzo de 1999 la dirección la ocupa la Lic. Elizabeth Lozano y en julio del mismo año dicha dirección la ejerce el Maestro Ricardo Fuentes Gómez pasando a manos del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Cuando la Dirección General la ocupa la Lic. Silvia Sandoval, el Instituto de Cultura cambia su nombre a Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Posteriormente la dirección de esta institución estuvo a cargo del Maestro Gerardo Carrillo y actualmente por C. Antonio Hernández.

1.2.1 Fundamentos Psicológicos

El enfoque psicológico en el que se basa este Programa, gira en torno de ver al ser humano como un todo, esto es, en las áreas cuerpo-mente-mundo externo (biopsicosocial) predominando alguna de ellas.

La relación música-movimiento-hombre se considera como un todo dinámico en la constante asimilación-acomodación ¹³ estructurando la personalidad, en donde la expresión, la creatividad, así como la capacidad para resolver problemas se da a través del contexto artístico.

A la edad en que los niños ingresan a esta escuela (de 6 a 7 años), es indispensable tomar en cuenta la habilidad sensoriomotriz, porque nos indica la capacidad para coordinar un acto motor a una percepción sensorial (coordinación movimiento / visión, movimiento / oído). Este tipo de habilidad ligado al aprendizaje de la música y a la danza, ayudan al niño a desarrollar su cuerpo y su mente, reforzando y afinando los procesos de coordinación psicomotriz y una actitud creativa.

“Al hablar de una actitud se refiere a poner de manifiesto sus tres componentes: pensar, sentir y actuar”¹⁴; si relacionamos esta actitud creativa hacia la música y la danza fomentada desde la niñez, llegaríamos a la conclusión de que a través de este tipo de escuelas surgiría mayor talento en contacto constante con la práctica artística, su desarrollo psíquico alcanzaría mejores niveles.

Al participar en la interpretación artística grupal ya sea musical o dancística, el niño aprende a llevar su propia sensibilidad a una sensibilidad colectiva en donde su fin común es la transmisión de emociones que va desde los intérpretes hacia los receptores, plasmando así un tipo de comunicación especial dentro de un proceso artístico.

¹³ Cfr. MAIER, Henry. Tres teorías del desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears., pág. 102.

¹⁴ SARABIA, B. en DUCOING W., Patricia; RODRÍGUEZ O., Azucena. Formación de Profesionales de la Educación., pág. 138.

1.2.2 Fundamentos Pedagógicos

El valor educativo que representa la Escuela Ploto de Iniciación a la Música y a la Danza, gira en torno a dos perspectivas:

- a) La educación musical y dancística y su importancia para el niño.
- b) Este tipo de educación y su importancia para el futuro músico y bailarín.

Si existe un desarrollo óptimo de las capacidades físicas, mentales y espirituales del niño, se fomentará la creatividad en los niños y el éxito vocacional futuro. De acuerdo con este punto, si el niño está en constante interacción con experiencias creativas puede tener mejor aprovechamiento en otras materias, principalmente el pensamiento abstracto de análisis y síntesis.

De una metodología educativa empleada para la enseñanza de la música y la danza y de un primer contacto del niño con ellas, dependerán tanto sus posibilidades como sus limitaciones para el futuro. En la pedagogía contemporánea, se manejan los supuestos de que las primeras experiencias musicales y dancísticas que el niño realice, deberán partir de lo familiar y lo cotidiano, además de permitirle la libre expresión de su creatividad. Las características propias de la personalidad del niño, deben tomarse en cuenta para llevar a cabo los programas de iniciación musical y dancística. Si se parte del conocimiento y manejo del cuerpo como instrumento de la expresión artística y tomando en cuenta las características físicas y la edad idónea de los niños, podrán elegir e iniciar el estudio de un instrumento o el tipo de danza más adecuada con sus capacidades. Los hábitos corporales que son adquiridos desde temprana edad, tienen la posibilidad de perdurar. Por tal motivo es importante que se incluyan casos de expresión corporal, ya

que el niño aprende a reconocer su cuerpo como un medio o instrumento de comunicación.¹⁵

Para finalizar este apartado, es importante considerar la disciplina en el estudio de estas artes, porque de esto depende el profesionalismo artístico, y si se fomenta y enseña tempranamente en el niño de acuerdo con sus características naturales, será más eficaz.

1.2.3 Características generales de la enseñanza en la Escuela Piloto de Iniciación a la Música y a la Danza

Nivel 1. Contacto

En este nivel se pretendía solamente que el niño tuviera un primer contacto con sus posibilidades de expresión (natural) y experimentación estética.

Materias incluidas en este nivel:

1. Sensibilización. (Música-movimiento)
2. Organología Elemental

Nivel 2. Exploración

En este nivel, el niño tiene la posibilidad de una manera más definida de explorar el mundo de la música y el movimiento.

Materias incluidas en este nivel:

1. Solfeo
2. Organología Elemental
3. Expresión Corporal

¹⁵ Cfr. CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza., págs. 17-20.

4. Instrumento

Nivel 3. Definición

Este nivel era la antesala de la escuela profesional, y ofrece al niño la oportunidad de definir su especialidad dentro de la música o la danza, así como de poner en práctica de manera grupal, los conocimientos o destrezas adquiridas.

Materias incluidas en este nivel:

Solo para estudiantes de música:

1. Solfeo
2. Instrumento
3. Expresión Corporal para músicos
4. Conjuntos Instrumentales:
 - Folklóricos
 - Clásicos
5. Conjuntos Vocales

Solo para estudiantes de danza clásica:

1. Técnica de la Danza Clásica I y II
2. Prácticas Escénicas y Repertorio I y II
3. Sensibilización Artística I y II
4. Solfeo
5. Gimnasia I y II
6. Francés I y II
7. Danza a través de la Historia I

Solo para estudiantes de danza folklórica:

1. Repertorio de Danza Folklórica Mexicana I y II
2. Técnica de la Danza Clásica I y II

3. Solfeo
4. Música aplicada a la Danza I y II
5. Taller de Artes Plásticas I y II

Solo para estudiantes no profesionales de la danza:

1. Solfeo
2. Instrumento
3. Expresión Corporal
4. Introducción a la Danza
5. Conjuntos de Danza ¹⁶

“De esta manera la Escuela Iniciación a la Música y a la Danza, cubriría los periodos del desarrollo del niño (de 6 a 14 años aproximadamente) de acuerdo a lo comprendido en la educación primaria del Sistema Educativo Nacional, dejando como tarea primordial de las escuelas profesionales la especialización de la música y la danza. Para que se cumplieran los objetivos de este Programa, era indispensable que el niño cursara los tres niveles establecidos. Sin embargo, se considera que cada nivel aportaría elementos que enriquecerían la personalidad del niño, y si el decidiera abandonar sus estudios en esta escuela, habría sido formado para convertirse en público sensible y principalmente un ser humano más completo.” ¹⁷

“En el transcurso de los tres niveles planteados por la escuela, se ofrecería al niño y a sus familiares el servicio de psicopedagogía, donde se atenderían distintos aspectos del desarrollo humano; por otro lado se le orientaría al alumno en su elección más adecuada para sus aptitudes, capacidades e intereses.

Para la conformación de grupos, estos tendrían 15 alumnos (número óptimo) y no excederían de 20.

Las cargas académicas se considerarían para no fatigar a los alumnos y para no interferir en su rendimiento en sus estudios de educación primaria.

¹⁶ Cfr., *Ibid.*, págs. 39-41.

¹⁷ *Ibid.*, pág. 41.

Se realizaría una evaluación constante del desarrollo académico, tanto de los programas como de los maestros y alumnos, que serviría como retroalimentación siempre supervisada por los jefes de área.

Un complemento para este tipo de educación, serían las demostraciones programadas en las que participarían los alumnos, como parte importante en su formación y evaluación del proceso de aprendizaje.”¹⁸

1.2.4 Estructura curricular actual de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza

Actualmente la Escuela de Iniciación continúa trabajando con los mismos objetivos y preceptos educativos planteados desde su creación, pero su currículum ha sufrido algunas modificaciones, de acuerdo con las designaciones de las autoridades que la han dirigido.

La más reciente reestructuración académica, se realizó en el año 2002 para poder obtener el reconocimiento de validez oficial, en la cual se modificaron los Planes y Programas de estudio. Finalmente se obtuvo un reconocimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes, y la Escuela de Iniciación ha podido aplicar sus nuevos planes y programas.

Dichos planes de estudio son tres: Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica, Plan de Estudios de Iniciación a la Música y Danza Tradicional Mexicana y Plan de Estudios de Iniciación a la Danza Clásica; cada plan de estudios tiene distintos programas de estudio de acuerdo con los requerimientos de cada disciplina educativa contenida en ellos.

De manera resumida se presentan las características de cada plan de estudios con el propósito de realizar una descripción general de la oferta educativa que la Escuela de Iniciación ofrece:

¹⁸ *Ibid*, pág. 42.

Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica

La estructura curricular del Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica es Lineal porque comprende un conjunto de asignaturas que se cursan durante una serie de ciclos escolares y la asignatura es el conjunto de contenidos referidos a uno o más temas relacionados, los cuales se imparten durante un curso. Dicho plan está integrado por un total de 30 asignaturas, de las cuales 26 son obligatorias y 4 optativas; dichas materias se encuentran agrupadas en 4 ejes de conocimiento:

◆ *Eje de Sensibilización*

Permitirá al alumno acercarse al lenguaje musical y a los diferentes instrumentos y géneros musicales y su vinculación con la danza. Las asignaturas que integran este eje son: Sensibilización a la Música I y II, Sensibilización a la Danza I y II, Sensibilización al Instrumento I y II, y Sensibilización a la Música Tradicional.

◆ *Eje de Solfeo*

Con el apoyo de este eje, el alumno conocerá la notación musical, aspecto fundamental en la toma de la música. Las asignaturas que integran este eje son: Solfeo I, Solfeo II, Solfeo III, Solfeo IV, Solfeo V y Solfeo VI.

◆ *Eje de Instrumentos*

El alumno seleccionará un instrumento en el cual se especializará y adquirirá las bases de técnica de ejecución, estos serán catorce instrumentos: Arpa I, II, III, IV, V y VI, Clarinete I, II, III, IV, V y VI, Contrabajo I, II, III y IV, Fagot I, II, III y IV, Flauta Dulce I, II, III, IV, V y VI, Flauta Transversal I, II, III, IV y V, Guitarra I, II, III, IV, V y VI, Oboe I, II, III, IV y V, Percusiones I, II, III, IV, V y VI, Piano I, II, III, IV, V y VI, Trompeta I, II, III, IV, V y VI, Viola I, II, III, IV y V, Violín I, II, III, IV y V y Violoncello I, II, III, IV, V y VI.

◆ *Eje de Asignaturas de Apoyo:*

Para complementar la formación del alumno se proponen asignaturas que apoyen la consolidación de su enseñanza musical, estas asignaturas son: Conjuntos Corales I y II (optativa), Conjuntos Instrumentales I, II y III (optativa), Organología I y II, Camerana I, II y III (optativa), Coro I y II (optativa) Teatro, Expresión Corporal y Apreciación Musical I y II.”¹⁹

Plan de Estudios de Iniciación a la Música y a la Danza Tradicional Mexicana

El Plan de Estudios de Iniciación a la Música y a la Danza Tradicional Mexicana, también es un Plan Lineal.

Dicho plan de estudios, está integrado por un total de 56 asignaturas, las cuales se encuentran agrupadas en cinco ejes del conocimiento.

“
◆ *Eje de Sensibilización:*

Permitirá al alumno acercarse al lenguaje musical, a los diferentes instrumentos y géneros musicales y su vinculación con la danza. Las asignaturas que integran este eje son: Sensibilización a la Música I y II, Sensibilización a la Danza I y II, Sensibilización al Instrumento y Sensibilización a la Música Tradicional.

◆ *Eje de Danza:*

Tiene como propósito iniciar al alumno en el estudio de la Danza Mexicana llevándolo a conocer y asimilar las diversas técnicas y repertorios, así mismo se propone que contenga elementos básicos de la danza clásica. Las asignaturas que conforman este eje son: Técnica y Repertorio de la Danza Tradicional I, II, III, IV, V y VI.

¹⁹ ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica., págs. 45 y 46.

◆ *Eje de Solfeo:*

Con el apoyo de este eje el alumno conocerá la notación musical, aspecto fundamental en la formación teórica del músico. Las asignaturas que conforman este eje son: Solfeo I, II, III, IV, V y VI.

◆ *Eje de Instrumento:*

El eje de instrumento, nos permite agrupar en él las asignaturas correspondientes al conocimiento y ejecución de los instrumentos tradicionales mexicanos, así como los instrumentos melódicos y que serán una base importante en su desempeño futuro, este eje es eminentemente práctico y lo conforman las siguientes asignaturas: Instrumentos Tradicionales Mexicanos I, II, III, IV, V y VI e Instrumentos Melódicos I, II, III, IV, V y VI.

◆ *Eje de Asignaturas de Apoyo:*

Para complementar la formación del alumno se [...] presentan asignaturas que apoyen la consolidación de su enseñanza musical y dancística, estas son: Conjuntos Corales, Expresión Corporal, Técnicas Vocales I, II y III, Teatro I y II, Conjuntos Instrumentales I, II, III y IV, Organología I, II, III y IV, Acondicionamiento Físico I, II y III, Técnica de la Danza Clásica I y II, Historia de la Música y la Danza Tradicional Mexicana, Integración a la Música y a la Danza I, II y III, Rima y Versificación e Introducción a la Investigación.”²⁰

Plan de Estudios de Iniciación a la Danza Clásica

El Plan de Estudios de Iniciación a la Danza Clásica es Lineal y está integrado por 41 asignaturas, las cuales se encuentran agrupadas en tres ejes del conocimiento, como se detalla a continuación:

²⁰ ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Música y a la Danza Tradicional Mexicana., págs. 46 y 47.

”
◆ *Eje Técnico:*

Este eje proporcionará al alumno las bases de técnica clásica y el conocimiento del repertorio que le permitirá ser ejecutante de ballet. Las asignaturas que se [...] imparten en este eje son: Técnica Clásica I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, Repertorio I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII y Dúo Clásico I, II, y III.

◆ *Eje de Apoyo Práctico:*

Con el apoyo de otros géneros dancísticos, como son las asignaturas de Danza Contemporánea I y II, Danzas Preclásicas, Danza Tradicional Mexicana I y II y Danzas de Carácter I y II, adquirirá elementos para enriquecer su interpretación. Para su desarrollo óseo y muscular se trabajará las asignaturas de Acondicionamiento Físico I, II, III, IV y V y Coreografía I, II y III.

◆ *Eje de Apoyo Teórico:*

Este eje proporcionará al alumno los elementos esenciales de la música para su aplicación en la danza, así como el uso del lenguaje técnico del ballet y la reflexión sobre la historia del ballet. Para consolidar su formación se impartirá: Apreciación Musical, Solfeo I y II, Francés Técnico del Ballet e Historia del Repertorio I, II y III.”²¹

Cada Plan de Estudios y sus respectivas asignaturas, representan la estructura curricular actual de la escuela, y es lo que se ofrece a la sociedad para contribuir al desarrollo integral de los niños que muestren interés y capacidad artística.

²¹ CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Plan de Estudios de Iniciación a la Danza Clásica., págs. 36 y 37.

CAPÍTULO 2. PANORAMA PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

Algunos métodos utilizados para iniciar una enseñanza musical incluyen técnicas modernas, tradicionales, antiguas, activas, individuales, colectivas, de juego, etc., según sea el enfoque y los objetivos de dicha enseñanza en determinada institución educativa que la lleve a cabo.

En el caso de la danza definir una metodología es complejo, aunque se mencionan los elementos indispensables en cualquier género dancístico.

La educación artística impartida por los profesores de esta escuela, complementa la educación básica de los alumnos coadyuvando en su formación integral, por medio de una metodología específica para cada disciplina de estudio (música clásica, música y danza tradicional mexicana y danza clásica)

Por lo tanto, la importancia de que los niños puedan vivir experiencias estéticas desde temprana edad, radica en la oportunidad de agudizar sus sentidos y mejorar su aprendizaje, estimulando las áreas de análisis, síntesis, comprensión verbal, pensamiento abstracto, psicomotricidad, expresión corporal y expresión emocional.

2.1 Distintos enfoques metodológicos sobre la enseñanza de la música y la danza en los niños

2.1.1 Metodología de la enseñanza musical

Los métodos modernos de la enseñanza musical muestran una preocupación por el niño, llevando a cabo un intercambio de experiencias y emociones

entre éste y el profesor; por lo tanto los profesores que llevan a cabo esta enseñanza elaboran un estudio constante y profundo de las características del niño, conoce su conducta, sus intereses, sus preferencias y sus necesidades, de manera que dicho estudio sea la base para orientar a los profesores en su elección del o los métodos más adecuados para sus alumnos.²²

Este estudio contiene además, una observación de la conducta de los niños de manera individual y en sus diferentes ámbitos de grupo: escolar, social y familiar. Incluye también una investigación de las características de aprendizaje, características físicas y emocionales puesto que tendrá una visión más amplia de los niños que están a su cargo.

Otro aspecto que debe tomar en cuenta el profesor de música, es el de conocer el ambiente sonoro que rodea al niño, saber las condiciones de las manifestaciones musicales que el niño escucha y considerarlas dentro de su programa de estudios.²³

En cuanto a las condiciones que un profesor de música debe tener para enseñar, por una parte se encuentra el dominio de su materia y por otra, su preparación pedagógica. De igual manera necesita sentir una verdadera pasión por la materia que enseña, ya que dicho sentimiento transmite no solo aspectos teóricos de la música, sino también emociones que mantienen vivo el espíritu en los alumnos.²⁴ Por este motivo también es importante que el método o métodos educativos utilizados para la enseñanza musical sean los adecuados para los alumnos.

²² Cfr. HEMSY DE GAINZA, V. La iniciación musical del niño., pág. 29.

²³ Cfr. Ibid, pág. 25.

²⁴ Cfr. Ibid, pág. 27.

De manera general "el método consiste en una determinada ordenación y tratamiento de la materia de enseñanza, con el fin de adaptar ésta a la mentalidad y caracteres psicológicos del individuo o grupo de individuos al cual está destinado, asegurando así su transmisión directa y su más completa asimilación. [...] Considerando a la música como materia de enseñanza, los distintos temas y actividades que la constituyen podrían ordenarse de acuerdo con criterios muy diversos".²⁵

Entre los criterios más comunes que se aplican para la clasificación de los métodos de enseñanza se encuentra los siguientes:

"

- 1) Según el orden jerárquico de los elementos que constituyen la educación: métodos intelectuales o activos.
- 2) Funciones mentales, psicológicas o corporales que destacan: métodos intelectuales, sensoriales, rítmicos.
- 3) Procedimientos dialécticos: métodos analíticos, sintéticos, deductivos, inductivos.
- 4) Aspecto de la materia que toman como punto de partida: métodos rítmicos, melódicos y otros que fomenta la creatividad.
- 5) Ordenamiento histórico: métodos antiguos, tradicionales, modernos o activos.
- 6) Número de alumnos que reciben la enseñanza: métodos individuales y colectivos.
- 7) Técnicas o sistemas auxiliares que los caracterizan: métodos de notación simplificada, métodos modales, técnica Do, etc.
- 8) Según se propongan el estudio de aspectos generales o especiales de la materia: métodos de técnica instrumental, métodos de iniciación musical, etc."²⁶

²⁵ HEMSY DE GAINZA, *Op. Cit.*, pág. 34.

²⁶ *Ibid*, pág. 36.

- 9) Por otro lado Hemsy de Gainza enfatiza un método utilizado por la pedagogía moderna y que está basado en la psicología infantil el cual se llama método global. Se le da este nombre porque procede del "todo", que es aprehendido como algo concreto directamente relacionado con la experiencia del niño; y posteriormente a las partes que en este caso, representan para el niño aspectos más fragmentarios de la realidad. El niño va aprendiendo o conociendo algo en cuanto capta su sentido, es decir, cuando lo ha percibido como una unidad. Uno de los problemas que los profesores enfrentan al aplicar este método, es el de poder reconocer y seleccionar las unidades que sean aptas para la edad del niño y cuyos alcances no rebasen el poder de asimilación de éste.²⁷

Otro método moderno e innovador de la enseñanza musical llamado del Despertar a la Escucha Musical que promueve Francois Delalande se basa en el juego musical, y consiste en desarrollar tres dimensiones de la música:

“

- ♦ El gusto por el sonido.
- ♦ La habilidad para obtener de un instrumento y encontrar significado a dichos sonidos. Saber hacer y saber oír son una sola cosa; además, los sonidos adquieren un sentido, pueden evocar estados afectivos o tener un valor simbólico en determinada sociedad o bien, dar paso al nacimiento de imágenes.
- ♦ La organización de la música.

Quienes hagan música o simplemente quienes la escuchen, pueden tener en común estas capacidades: ser sensibles a los sonidos, encontrar en ellos un significado y disfrutar de su organización; y por otra parte, el mejor medio para motivar la escucha es apoyarla sobre la experiencia de la producción, hacer música.”²⁸

²⁷ Cfr. *Ibid*, pág. 37.

²⁸ DELANDE, Francois, *La música es un juego de niños.*, págs. 10 y 11.

“Las tres dimensiones de la práctica musical guían el trabajo educativo relacionándose a las tres formas de la actividad lúdica infantil tomando en cuenta las definiciones de Piaget. La investigación del sonido y del gesto no es sino un juego sensoriomotor, la expresión y la significación en música se aproxima al juego simbólico y la organización es un juego de regla.”²⁹

2.1.2 La música como un juego de niños

Definir a la música como un juego de niños, puede parecer demasiado trivial para quienes se dedican a su enseñanza.

Algunas definiciones sobre el juego nos muestran que:

“

- Es una manifestación espontánea de la autoexpresión. ARNOLD
- Es una actividad realizada inconscientemente cuyos resultados la trascienden. JOHN DEWEY
- Es una actividad instintiva, orientada hacia un ideal. En el niño es creación (aumento de la vida), en el adulto es recreación (renovación de la vida). JOSEPH LEE
- Los juegos son como las raíces de toda la vida futura, porque en ellos el hombre se revela tal cual es. FROEBEL
- Principio fundamental de la educación. MONTESSORI Y DECROLY.”³⁰

En lo expuesto anteriormente se mencionan aspectos de espontaneidad, inconsciente, creación, así como de bases en la recreación de vida adulta; pero sobre todo, el juego es definido como principio fundamental de la educación.

²⁹ *Ibid*, págs. 15 y 16.

³⁰ SANCHEZ SALAS, Consuelo. “Propuesta Pedagógica en la creación de una Ludoteca Artística. El Trampolín del Ocio”, págs. 27-29.

Aunque muchas veces el juego suele ser espontáneo, adquiere una gran importancia en la educación al plasmarlo como juego dirigido dentro de la enseñanza y por lo tanto, quienes aprenden bajo el precepto de juego como metodología, logran adquirir goce y mayor significación en lo que asimilan como aprendizaje.

“Según Piaget, el juego sensorio-motor predomina antes de los dos años, luego se desarrolla el juego simbólico, más o menos a la edad de jardín de niños, y posteriormente, una vez que los niños ya se han socializado más en la escuela primaria, el juego toma un aspecto de juego de regla. De acuerdo a esto los niños podrán desarrollar sucesivamente los diferentes aspectos de la práctica musical. Con los más pequeños, la actividad será el sonido y el gesto; con los pequeños de jardín de niños se desarrollará el carácter simbólico (imitar lo real), y con los mayores la ejecución, así el juego musical contendrá reglas.”³¹

◆ La música como juego sensorio-motor

Piaget menciona que el juego de ejercicio (sensorio-motor) domina los dos primeros años de vida, siendo la experiencia sensorial y motriz del niño con la cual se adapta al mundo exterior, además de enriquecer sus esquemas o estructuras sensorio-motrices. Algunos deportes son considerados como una forma de supervivencia de dicho juego, así como la ejecución instrumental, ya que el modo de tocar en el instrumento, principalmente su sonoridad fusiona la sensación y la motricidad, habiendo una gran semejanza en los primeros esquemas sensorio-motrices de la primera infancia.

◆ La música como juego simbólico

³¹ DELALANDE, F. *Op. Cit.* pág. 16.

La música imita lo real. En el interior de ella se descubren un cierto número de esquemas, de organizaciones de la materia sonora que permiten comprender cómo la música puede evocar a un movimiento, a alguna situación vivida, o bien, sentimientos.

La teoría imitativa subsiste aún bajo formas modernas y es una de las maneras de explicar las significaciones que los oyentes vinculan a menudo con la música.

◆ La música como juego de regla

El juego de regla representa en música, todo lo que puede constituir una fuente de placer en la aplicación misma del sistema musical. Cada cultura musical tiene su "gramática", y en comparación con alguna lengua que respeta determinada sintaxis para hacerse entender, aunque raramente por placer. En el lenguaje musical justamente el placer es incluso el principal deber.³²

Como parte de una metodología diferente, el juego aplicado en la música provee al niño de aprendizajes significativos por la edad de desarrollo en la cual se encuentra (de 6 a 14 años de edad) y por lo tanto jugar con la música sin perder su sentido formativo, le proporciona gozo y placer.

2.1.3 Elementos básicos de la enseñanza dancística

"El arte de la danza es uno de los más complejos para definir, puesto que presenta dificultades para que el teórico, el crítico, el especialista y hasta el mismo bailarín o coreógrafo ofrezcan explicaciones e indicaciones fáciles y comprensibles."³³

³² Cfr. *Ibid*, págs. 20-23.

³³ DALLAL, Alberto. *Cómo acercarse a la danza.*, pág. 11.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede decir que también definir una metodología de la enseñanza dancística sería complejo, ya que existen muchos géneros y técnicas específicas para cada uno de ellos; obras dancísticas de acuerdo con el país, la zona geográfica e inclusive con rituales o costumbres. Sin embargo, es posible señalar los elementos de la danza que están presentes en cualquier técnica y/o género dancístico, ya que “toda la técnica de la danza puede reunirse en un amplio programa que observe [...] la esencia de un movimiento, enriqueciéndolo y adaptándolo a diseños apropiados en el tiempo y en el espacio, y reproduciéndolos en términos de significado y sentimiento.”³⁴ Por lo tanto dichos elementos son:

- 1) *El cuerpo humano.* Constituye la “materia prima” de la danza; los miembros, partes y habilidades que lo conforman resultan los principales protagonistas en esta actividad. La danza es campo idóneo para el desarrollo corporal y espiritual de los seres humanos.
- 2) *Cultura del cuerpo.* Este término incluye tanto los aspectos físicos como aquellos ingredientes subjetivos, inmateriales, que tienen influencia en el manejo del cuerpo humano. Cada comunidad, clase social, pueblo o nación va elaborando, ampliando y aplicando su propia cultura del cuerpo para cada etapa histórica. En las funciones y capacidades del cuerpo humano pueden resultar fundamentales instituciones o creencias, hechos históricos y avances –o retrocesos- científicos y tecnológicos.

³⁴ LARK-HOROVITZ, Bety. La educación artística del niño., pág. 84.

El establecimiento de sistemas y ejercicios de entrenamiento –los famosos códigos que dan pie a las técnicas: clásica, moderna, contemporánea– influye notablemente en la danza que se realiza en los escenarios de cada localidad, villa o ciudad, país, nación. Gracias al dominio de una técnica los “especialistas” o bailarines profesionales expresan en sus danzas signos, situaciones, símbolos, acontecimientos y actitudes locales, nacionales, y permiten que los espectadores amplíen su “visión” del cuerpo: temas que les atañen expuestos mediante nuevas vías, vías profesionales de acción: el cuerpo humano en el escenario, se erige un dueño de nuevos lenguajes que amplían cabalmente el acervo cultural y airan las tradicionales prácticas de la danza.

- 3) *El espacio.* El ser que baila es un ser que irradia luz o energía: a partir de su interior refleja algo más que su carnalidad. Y lo hace hacia “afuera”. El espacio es indispensable al cuerpo en movimiento porque en la danza el cuerpo se prolonga. No solamente porque el cuerpo humano, al bailar, ocupe sucesivamente distintos puntos, distintas “masas”, durante su trayectoria”; sino también porque hay un espacio “que se va haciendo” a medida que el ser que baila le da nombre, consistencia.

En la danza, aún en la más plena inmovilidad, el espacio “ocurre”, está allí. Sus tres dimensiones son palpables, visualmente accesibles. Acompañan al cuerpo su “alto, su ancho, su fondo” como si el espacio estuviese constantemente iluminado por un foco de luz móvil.

- 4) *El movimiento.* Nos referimos en este apartado al movimiento en sí, a una capacidad que surge a partir de la inmovilidad –el no

movimiento- y que sobreviene, "ocurre" mientras dure la energía indispensable.

En el arte de la danza, el movimiento –en sí, como se ha planteado: aislado, para su estudio, del impulso mismo que lo produce- constituye material básico en cuanto que sus "modos" de manifestación indican, por una parte, el probable establecimiento de los códigos, o sea: el apoyo de las "técnicas"; por la otra, atañe a las "formas" a las que ha de dar lugar. Por lo tanto, 1) el movimiento, en danza, se inicia, desde luego, en "punto" o "momento" de inmovilidad y termina en otro semejante y 2) una inmovilidad relativa –por ejemplo, el hecho de que un bailarín permanezca de pie y no "mueva" ninguna parte de su cuerpo ni se desplace- puede, ya, ser danza porque el cuerpo humano contiene una intensidad, una "carga", una significación que se origina dentro de ese cuerpo y se refleja en el espacio.

- 5) *El impulso del movimiento.* Danzar, bailar significa mover el cuerpo en el espacio. Pero este movimiento no puede ser cualquier movimiento sino que para pertenecer al ámbito de la danza debe contener, además, significación: un hábito, un acento, una carga impuesta por el bailarín, por el danzante, por el artista, que diferenciará a este movimiento de todos aquellos movimientos que seres humanos y animales realizan para sobrevivir, para moverse dentro de la Naturaleza. En general, todos los movimientos que el hombre y la mujer realizan en su existencia individual y colectiva poseen un significado. Aunque la diferencia entre los movimientos que cualquier ser bello o bien dotado físicamente realiza a lo largo del día y los movimientos que realiza un bailarín o una bailarina bien preparada radica en la conciencia del artista de que esa significación existe, es, está allí: son los movimientos de un cuerpo

apto, adiestrado para y por la danza, impregnados de significación y no los movimientos habituales, espontáneos, inexpresivos o superficialmente bellos de una jornada de trabajo o de un deporte competitivo.

- 6) *El tiempo.* En el arte de la danza el tiempo existe como apoyo o continente. También existe el ritmo aunque no pueda ser percibido mediante sonidos o ruidos. La gente que se halla ante alguien que baila y no escucha un preciso acompañamiento rítmico o musical puede, no obstante, "ver" ese ritmo: lo percibirá al través de los movimientos del cuerpo o cuerpos que se hallen ejecutando la obra. El ser humano danza también gracias a un ritmo interior que tiene que ver, que se relaciona con las marcas del tiempo biológico en el que este ser humano se halla inmerso, así decirlo, sumergido y supeditado.

A lo largo de su evolución y de su desarrollo históricos, el ser humano ha aprendido a especificar y a medir este "tiempo total" al grado de hacer "inventado" los segundos, los minutos, las horas, los días, etcétera: maneras de "apresar" al tiempo, formas de medirlo para aprovecharlo en bien de la humanidad.

Todas estas nociones –naturales y adquiridas, espontáneas y aceptadas- se ha convertido en apoyos "silenciosos", invisible, secretos de la danza y de sus manifestaciones.

- 7) *La relación luz-oscuridad.* En danza la relación entre la luz y la oscuridad resulta primordial porque el espectador recibe el impacto visual y porque en el desarrollo de la pieza el "funcionamiento" de los otros siete elementos de la danza puede recibir la influencia directa de la suma luz-oscuridad.

En el arte de la danza, "lo visual" resulta insustituible e inaplazable. No puede la danza "sobrevener", producirse si no existe el ámbito luminoso adecuado para que el espacio "contenga" a la pieza, al fenómeno, ni los espectadores sabrán que el momento dancístico se ha iniciado.

Los grados de luminosidad y la capacidad lumínica de las áreas espaciales en las que se realiza una danza pueden tener consecuencias directas sobre la secuencia, el lapso o la forma dancística.

- 8) *La forma o apariencia.* Se danza, se baila, para que la expresión –lo que se quiere decir por medio de los movimientos del cuerpo– adquiera forma, apariencia. La forma es, en el arte de danza, el resultado externo de la significación.

La forma constituye la apariencia total de una danza: una serie de secuencias que dejan una especie de "estelas" lineales en el espacio: poses o figuras sucesivas. Pero la forma, además de ser "secuencial", puede ser parcial o momentánea. Uno o varios cuerpos bailando ofrecen sus figuras y éstas quedan allí, en un instante. La forma es, por así decirlo, el "trazo" de los cuerpos en el espacio.

La forma implica el lugar de cada miembro o parte de cuerpo en el espacio y su relación particular con los demás miembros, cuerpos o volúmenes que intervienen en la secuencia o la danza.

Antes que por cualquier otro medio, la danza llega hasta el espectador gracias a "lo aparente". Por esta razón suelen escucharse ante una pieza dancística exclamaciones como "parece un ave en pleno vuelo", "semeja una mariposa"... Estas impresiones del espectador están producidas, antes que por cualquier otro

elemento, por la forma de la danza, lo que vemos de ella, lo que los ojos normales, a simple vista, son capaces de captar.

- 9) *El espectador-participante*. El bailarín ofrece una "interpretación" y a la vez "se ofrece": en su cuerpo convergen energía y rito, exactitud y "leyenda". La danza convierte al espectador en participante: tal es su más notable atractivo. "Desata" o intensifica "fibras" o conductos internos, orgánicos, que impresionan al espectador y acaban por atraerlo hacia la realización del acto dancístico.

Está comprobado que los espectadores "lanzan" energía en dirección del bailarín, el ejecutante al que ven y admiran. Y muchos artistas han confesado cómo pueden aprovechar esa energía en el escenario para mejorar su interpretación. La más sencilla mirada que provenga del espacio en donde se halla el público interesa al bailarín.³⁵

De acuerdo con la definición de los elementos básicos que toman en cuenta los géneros dancísticos, la enseñanza de la danza puede trasladar dichos elementos en su metodología educativa, adaptándola a los distintos niveles de educación.

2.2 La enseñanza musical y dancística en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza

El marco teórico anteriormente descrito, nos muestra diversos métodos, técnicas y elementos básicos que los profesores de esta escuela aplican en su quehacer educativo.

³⁵ Cfr. DALLAL, A. *Op. Cit.* págs. 13-48.

Concretamente, la enseñanza en esta escuela radica en sus tres disciplinas de estudio: Música Clásica, Música y Danza Tradicional Mexicana y Danza Clásica.

Cada una tiene sus especificaciones, métodos y técnicas de acuerdo con sus características plasmadas en los Planes de Estudio y por tal motivo, en este apartado se describirá la metodología, la que es llevada a cabo por los profesores en el trabajo constante con los alumnos que asisten a esta institución.

2.2.1 Metodología del área de Música Clásica

“La forma en que se planifica la enseñanza en esta escuela se basa en las condiciones internas y externas en que se da el aprendizaje.

La metodología que predomina en la escuela de Innovación es de carácter ecléctica, y en particular para el área de Música Clásica, se aprovecha la vasta experiencia del cuerpo docente en su formación como músicos profesionales a nivel nacional e internacional, lo cual permite la organización de técnicas y métodos de enseñanza en la música clásica y en la diversidad de instrumentos musicales que se enseñan, utilizando el método de enseñanza individualizado, ya que se adapta a las características y necesidades de cada alumno.

Las características de dicho método son:

1. El maestro proporciona menos acontecimientos didácticos.
2. Los materiales proporcionan más acontecimientos didácticos.
3. Se dispone libremente del tiempo para que los maestros puedan realizar más trabajo individual con los estudiantes, al definir que es lo que van a aprender y cómo lo van a hacer. El maestro también sigue estrechamente el progreso de los alumnos, y realiza más diagnósticos de las dificultades, al mismo tiempo que dispone de la enseñanza correctiva.

4. Hay una mayor probabilidad de que los educados presenten más variaciones respecto de lo que aprende, cómo lo aprenden y el tipo de materiales empleados.
5. Se permite que varíe el tiempo de aprendizaje de estudiante a estudiante; no es necesario que todos avancen al mismo ritmo.

Finalmente la enseñanza bajo este método permite que el alumno se integre activamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, resaltando al maestro como el facilitador de dicho proceso.

Las diferentes técnicas y escuelas en el proceso de aprendizaje que se utilizan en el plan de estudios de Música Clásica son entre otras, la escuela rusa, húngara, japonesa, francesa, inglesa, alemana, norteamericana; lo cual enriquece la formación profesional del alumno y contribuye a la consolidación de un lenguaje e identidad propios, los cuales pueden aportar música clásica a nivel internacional.”³⁶

2.2.2 Metodología del área de Música y Danza Tradicional Mexicana

“La enseñanza en esta área es también de carácter ecléctico y aprovecha la experiencia amplia del cuerpo docente en su formación como músicos profesionistas, ejecutantes de danza tradicional e investigadores, lo que permite organizar las técnicas y métodos de música y danza tradicional mexicana, así como la diversidad de instrumentos musicales y repertorio dancístico que se impartirá en esta escuela tanto como el método individualizado como grupal.

El método individualizado ya se presentó en el área de Música Clásica, por tanto solo se describirá el método grupal.

Características del método grupal:

1. El maestro propicia el trabajo colectivo como una forma de cohesión social, necesaria en toda comunidad cultural.

³⁶ ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica., págs. 36-38.

2. Gran parte de la didáctica se basa (por las características de esta área) en la tradición oral de las diferentes culturas que conviven en nuestro país, aunque también se recurre al análisis de carácter teórico como recurso complementario.
3. El tiempo se concibe conjuntamente con los espacios, elementos que determinan la función específica de cada agrupación musical o dancística dentro de una sociedad, tal como se da en el ámbito tradicional.
4. La participación del alumno en ensambles y agrupaciones de música y danza, le permiten distinguir su responsabilidad y función en la integración de un equipo de trabajo, valorando de esta manera su aportación en una recreación cultural.

La enseñanza grupal o colectiva proporciona al alumno la integración activa al proceso de la enseñanza en un ambiente de colaboración, que contribuirá tanto en su desarrollo artístico como en el de su vida social.

La mayoría de los músicos y bailarines tradicionales mexicanos son formados con base en la tradición oral de cada una de las regiones culturales del país, motivo por el cual se muestra diversidad de técnicas interpretadas, por lo tanto, deben ser adaptadas y adecuadas para su enseñanza en esta escuela y así lograr un mejor desempeño de los educandos.³⁷

La Música y Danza Tradicional Mexicana constituye un patrimonio de la nación que debe ser una obra viva y activa presente en la cultura actual. Además, permite a los individuos que la manifiestan, identificarse con lo propio y estimula las reelaboraciones de las expresiones populares en el ámbito artístico.

³⁷ ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Música y a la Danza Tradicional Mexicana., págs. 36-39.

Por lo tanto, la importancia de su enseñanza en la escuela de Iniciación, radica en el fortalecimiento del patrimonio cultural de México en las nuevas generaciones de niños y jóvenes que la aprenden.

2.2.3 Metodología del área de Danza Clásica

En el área de Danza Clásica la enseñanza se fundamenta en la Escuela Cubana de Ballet, la cual es reconocida internacionalmente por los resultados obtenidos y como sistema que responde a las características del cubano y por su capacidad de adecuarse a las necesidades particulares en diversos países de América Latina y en este caso se ha readaptado a las condiciones específicas del desarrollo de la Danza Clásica en México.

Los elementos educativos que considera esta escuela de ballet clásico son:

- ◆ **Logro técnico:** son los logros reales en cuanto al control de habilidades adquiridas y la limpieza de la ejecución, así como el esfuerzo realizado por el alumno.
- ◆ **Musicalidad:** es la incorporación por parte del alumno, del pulso, fraseo y carácter de la música a la ejecución de los diferentes pasos y movimientos, así como las calidades y calidades dinámicas de estos (acentuación).
- ◆ **Concentración en la atención y asimilación:** que es la captación, recuerdo y llevar a cabo las indicaciones dadas para la corrección de errores, toma de conciencia de su cuerpo y sus partes, y la asimilación de los ejercicios indicados.
- ◆ **Proyección Artística:** que es la estrecha relación de la musicalidad y consiste en la manifestación emotiva y expresiva en la ejecución de los pasos y movimientos, de tal manera que se refleja las calidades y calidades dinámicas y los actitudes requeridas por la estética universal de la Danza Clásica.

- ◆ Disciplina: que es la asistencia, puntualidad, actitud en clase, y peinado correcto, uso del uniforme y su limpieza e higiene personal. E implica la capacidad, respeto y colaboración del alumno para el trabajo grupal e individual.
- ◆ Figura: la conciencia de la importancia de la forma del cuerpo para la estética de la danza clásica, para su salud y logros técnicos, para la adquisición de habilidades sin poner en riesgo su bienestar y para el desarrollo de una disciplina nutricional coherente en su vida.”³⁸

2.3 El Desarrollo Integral del Niño a partir del estudio de la Música y la Danza en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza

El desarrollo integral de un niño es el resultado de una educación basada en la motivación y formación de conocimientos, habilidades y destrezas, así como de emociones y experiencias.

En este contexto, al hablar de una educación artística se especifica que es un área multidisciplinaria, esto es, que se relaciona con otros campos del saber *(se señala en el CAPÍTULO 1 extraído del Plan Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza)* y esto hace que su estudio permita una educación integral; además que “proporciona al niño conocimientos que le permiten la comunicación, la expresión y la sensibilidad, así como el manejo de técnicas y conceptos que le facilitarán el acercamiento, reconocimiento y análisis de objetos y conceptos artísticos. Si a estos elementos le agregamos el desarrollo de capacidades como: la observación, la creatividad, la sensibilidad, la curiosidad, el razonamiento y la percepción de tiempo y espacio lograremos

³⁸ ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Danza Clásica., págs. 42-43.

dar al niño una educación integral.”³⁹ Por estos motivos, es indispensable que el niño desde pequeño tenga contacto con alguna disciplina de la educación artística (música, danza, pintura, etc.)

Con base en esto la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, coadyuva a que los alumnos tengan una educación integral, puesto que comparten sus estudios básicos de primaria y secundaria con los estudios de las disciplinas de la música y la danza; por esta razón esta escuela tiene un valor inigualable ya que ha formado a varias generaciones de alumnos los cuales han contribuido e intervenido en el fomento de la cultura en esta ciudad y en el país.

2.3.1 ¿Qué aporta al alumno de 6 a 14 años de edad el estudio de la disciplina musical para su desarrollo integral?

Más allá de la enseñanza del solfeo, la manipulación de un instrumento musical, el conocimiento de piezas clásicas y los principales exponentes clásicos, a través del estudio de la música se busca alcanzar en los niños:

- ♫ La autoexpresión, exploración, comunicación, socialización, sensibilización y familiarización del alumno, frente a un mundo sonoro; a través del conocimiento, manipulación, descubrimiento y creación de lenguajes musicales.
- ♫ Experiencias estéticas directas que permitan al niño expresar y comunicar sus ideas, emociones y sentimientos, al tiempo que se relaciona con sus semejantes y conoce su entorno.⁴⁰

³⁹ SAUCEDO MOSCO, Guadalupe. “La enseñanza de la danza y la expresión corporal como parte del área de educación dentro del plan y programas vigentes en la escuela primaria federal”. pág. 53.

⁴⁰ Cfr. SAUCEDO MOSCO, G. *Op. Cit.* pág. 80.

Además la enseñanza musical aprovecha la capacidad innata auditiva del niño, así como la flexibilidad que posee su voz, por lo tanto le permite:

- ♫ El desarrollo de su aparato fonador induciéndolo a descubrir y producir manifestaciones sonoras a través de la experimentación y descubrimiento de las características sonoras que poseen diferentes objetos a su alcance.
- ♫ Analizar su afectividad, ampliar su vocabulario, mejorar su pronunciación e incrementar su memoria. ⁴¹

A través del canto e interpretación el niño educa la modulación y entonación de la voz, así como el oído, y hace posible:

- ♫ El conocimiento, reconocimiento y creación de ritmos y melodías alcanzando una mejor articulación vocal y una pronunciación clara.
- ♫ Que el alumno escuche con atención, lo que conlleva a que desarrolle la capacidad de discriminación, imitación y creación sonora, lo que implicará su percepción auditiva permitiéndole reconocer el mayor número de características en el sonido.
- ♫ La tolerancia y confianza mutua a través de los cantos organizados.

Otro aspecto importante en la enseñanza de la disciplina musical es la manipulación de un instrumento musical lo que conduce al niño a desarrollar una coordinación auditivo-motriz que ayuda al niño a conocer y perfeccionar sus posibilidades de movimiento en coordinación con el sonido. Así también, la escritura en pentagrama, busca desarrollar en el niño la capacidad de graficar los sonidos y silencios, e identificar la intensidad y duración de éstos. Dicha actividad desencadena una coordinación auditivo-visual-motriz que

⁴¹ Cfr. *Ibid*, págs. 81.

podrá ser retomada en la escritura convencional y el dictado de palabras y oraciones. ⁴²

Por otro lado, la enseñanza de la música se relaciona con otras asignaturas dentro de la educación primaria: al desarrollar la sensibilidad auditiva, la capacidad rítmica, la articulación del lenguaje y la emisión de sonidos, apoya a la asignatura de español; las ciencias naturales, se retoman al estudiar y explorar sus capacidades sonoras. Y por otra parte la representación gráfica de sonidos y ritmos desarrolla la capacidad de pensamiento abstracto, que se necesita para la comprensión y aprendizaje de las matemáticas. ⁴³

2.3.2 ¿Qué aporta al alumno de 6 a 14 años de edad el estudio de la disciplina dancística para su desarrollo integral?

La enseñanza de la danza en niños de edad escolar de primaria (los 6 años de estudio) pretende:

- ♪ Lograr en el infante un equilibrio físico-emocional, que le permita la expresión y comunicación de su yo interior a un mundo exterior.
- ♪ Que el niño alcance una plena y significativa manifestación de sí mismo y de su personalidad.
- ♪ Ubicar al niño en el ámbito de la relación inmediata, directa y simultánea entre el pensamiento y la acción, posibilitando la maduración, equilibrio personal y autodomio de su propia capacidad expresiva.
- ♪ Que al emplear el niño sus capacidades motrices, intelectuales y afectivas conjuntamente podrá desarrollar su sensibilidad, detectar y apreciar el ritmo, crear y experimentar formas y secuencias, explorando el espacio (interno y externo) y desplazarse variando los tiempos, movimientos, niveles y tamaños.

⁴² Cfr. *Ibid*, págs. 82.

⁴³ Cfr. *Ibid*, págs. 83.

- ♩ Incrementar la tonicidad y agilidad muscular e incentivar la coordinación auditiva-motriz-visual.
- ♩ Posibilitar la comunicación y expresión del niño con los otros, a partir de la reafirmación de la conciencia corporal.⁴⁴

Por lo anterior, la danza contribuye en las tres áreas de desarrollo de todo individuo:

◆ *Área del Desarrollo Físico*

Se propone lograr en el alumno el reconocimiento consciente de su cuerpo, a través, de la enseñanza de la danza, reforzando la noción de esquema corporal en el niño. Esta noción, es indispensable para que el infante alcance un control motor, al tiempo que también adquiere una imagen corporal, reconociendo los estímulos internos y externos que percibe a través de su cuerpo.

◆ *Área de Desarrollo Cognoscitivo*

La danza permite el desarrollo cognoscitivo del infante, al reconocer su esquema corporal y el espacio en el cual se desplaza. Ambos elementos se adquieren, cuando niño investiga sobre el volumen que posee su cuerpo y el de los objetos que lo rodean. Así mismo la danza ayuda al infante a adquirir la noción de temporalidad, la cual es adquirida por el alumno cuando entra en contacto con otros iguales a él, permitiéndole compararse de forma inconsciente y reconociendo características físicas entre él y los otros.

También el niño desarrolla el pensamiento secuencial, esto es, crea una conexión entre lo que fue y lo que es ahora, procesos que le permiten elaborar explicaciones lógicas, atendiendo a una secuencia de sucesos, hecho que facilitará posteriormente, la memorización y representación de objetos ausentes.

⁴⁴ Cfr. *Ibid*, págs. 93 y 94.

◆ *Área del Desarrollo Afectivo-Social*

A través de la danza se favorece el desarrollo afectivo-social porque incentiva en el niño la conciencia de sí mismo; al exigirle el renacimiento de su cuerpo por medio de las experiencias captadas por sus senso-percepciones-motrices, las cuales se desarrollan al manipular de forma consciente nuestro cuerpo. Dicha noción será enriquecida con las experiencias emocionales que recibimos de quienes nos rodean lo cual permite la construcción de una imagen corporal.

Por su parte, la idea de imagen corporal, hace consciente a los alumnos de sus características físicas y emocionales, esenciales en el desarrollo de la personalidad. De igual manera la danza y la expresión corporal incentivan la comunicación, ya que el niño al distinguir a otros como personas diferentes a él, se hace indispensable la construcción de un medio que haga posible la comunicación y la expresión de las ideas. Cualquier ser humano cuando se comunica expresa su sentir y al reconocer sus necesidades emocionales y afectivas se provee de estímulos que le permiten identificar en los demás, emociones similares a sus experiencias, evento que hace posible la sociabilidad.⁴⁵

Finalmente, las atribuciones de la música en su relación con la danza para el desarrollo integral del niño, se muestran en el siguiente cuadro:

<i>MUSICA</i>	<i>DANZA</i>
◆ Reconocimiento del ritmo	◆ Incentiva la creación de pasos, movimientos y figuras, así como la improvisación.
◆ Percusión corporal	◆ Refuerza la imagen corporal, incentiva la investigación de sonidos y silencios adaptándose

⁴⁵ Cfr. *Ibid*, págs. 118 y 119.

	a un ritmo.
♦ Reconocimiento en la intensidad de sonidos, (graves-agudos)	♦ Incentiva la improvisación de pasos, y del ritmo corporal.
♦ Desarrollo de la conciencia musical	♦ Desarrolla la percepción de sonidos y silencios, ayudándole a identificar el tiempo en el cual debe intervenir. ♦ Ayuda al niño a identificar el origen de diversos sonidos, así, como sus características.” ⁴⁶

La importancia del estudio de alguna de estas disciplinas artísticas o de ambas en la edad escolar (primaria y secundaria) radica en ayudar a complementar en los niños una educación integral, porque motiva y potencializa todas las áreas de su desarrollo; y por estos motivos, la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza contribuye a lograr esta imprescindible tarea.

Al describir en apartados anteriores la metodología de la enseñanza de estas disciplinas dentro de los planes y programas de estudio de la escuela, se puede concluir este capítulo señalando que, tanto es indispensable que muchos niños puedan tener acceso a una educación en las disciplinas artísticas, principalmente en música y danza, como es también importante la cobertura promoviendo más instituciones que puedan proveerles de estos conocimientos ó en todo caso, que dentro de la educación básica se enfatice aún más la enseñanza artística para que aporte conocimientos y habilidades que tengan un mayor impacto en el desarrollo integral de los niños.

⁴⁶ SAUCESO MOSCO, G. *Op. Cit.* pág. 86.

CAPÍTULO 3. LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

La importancia de un Departamento de Psicopedagogía dentro de cualquier ámbito educativo, radica en su capacidad para proponer acciones que orienten a sus directivos, docentes y alumnos en su labor educativa.

Dadas las características de la población escolar del Centro Cultural Olin Yoliztli y específicamente de la Escuela de Iniciación, el Departamento de Psicopedagogía promueve acciones en las cuales la intervención pedagógica se constituye realizando funciones generales como diseño y desarrollo curricular; aspectos psicopedagógicos de orientación; diseño, elaboración y utilización de materiales e instrumentos; todo esto indispensable para el desarrollo del trabajo pedagógico y para cubrir las necesidades y demandas de dicha población.

3.1 Creación del Departamento de Psicopedagogía

Antecedentes

En el Centro Cultural Olin Yoliztli, principalmente en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza la creación y funcionamiento de un Departamento de Psicopedagogía se contemplaba desde el Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza propuesto en 1980, en donde dicho departamento debía estar formado por un Psicólogo y un Pedagogo, cuyas funciones giraban en torno a dar un servicio propiamente psicopedagógico, donde se atenderían diversos aspectos del desarrollo humano como: relaciones familiares, relaciones con compañeros, conflictos por otro tipo de situaciones (adaptación a esta nueva escuela, conflictos con los profesores); además, se debía de orientar al niño para las opciones de elección de la especialidad en

música o en danza, considerando siempre sus características físicas, aptitudes y sobre todo, sus intereses.

De acuerdo con lo anterior, las funciones y actividades principales del Departamento de Psicopedagogía deben ser:

“

- La selección definitiva de alumnos a través de la aplicación de pruebas ya existentes de inteligencia, discriminación auditiva y ritmo, que se adapten al carácter específico de la escuela.

Promover y propiciar el equilibrio emocional de los alumnos, así como orientar a los padres de familia y al personal de la escuela.

- Elaborar un expediente psicológico de cada uno de los alumnos manteniéndolo actualizado.
 - Mantener comunicación constante y orientar al personal que tenga a su cargo al alumno que presente algún problema.
 - Llevar un seguimiento de los casos atendidos, realizando periódicamente una revisión de la evolución psicológica del alumno haciendo las anotaciones en el expediente respectivo.
 - Entrevistar a los padres de alumno que presente algún problema para intercambiar información que permita un mayor conocimiento de alumno y orientarles acerca de la forma adecuada de tratarlo.
- Promover y participar en coordinación con el director y especialistas de la escuela, en la capacitación y actualización académica y educativa de manera constante.
- Participar en el programa de sensibilización y orientación a padres en lo que corresponde a su área
- Presentar al inicio del año escolar un programa anual de trabajo al director de la escuela.

- Solicitar oportunamente y por escrito al director, el material y equipo necesario para el desarrollo de sus funciones.”⁴⁷

En septiembre de 1994 del Departamento de Psicopedagogía comienza a funcionar como tal, solamente con un psicólogo realizando las actividades antes mencionadas, en un espacio ubicado en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento. No se tienen antecedentes del funcionamiento de este departamento, solo hasta la fecha mencionada.

Para el mes de septiembre de 1996 el Departamento de Psicopedagogía fue reubicado en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, constituido por un Psicólogo y un Pedagogo. Las actividades y funciones aumentaron implementándose algunos Talleres de Animación Académica y Líneas de Investigación y se reforzaron el programa y las actividades originales enfocadas a la orientación y apoyo psicopedagógicos con el propósito de fomentar el equilibrio cognoscitivo, emocional y el aprovechamiento escolar de los alumnos, cubriéndose así las necesidades de las escuelas que conformaban en ese momento el Conjunto Cultural. (Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza -E.I.M.D.- y Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento -E.P.V.M.-)

El proyecto original del departamento centraba sus actividades sólo en la Escuela de Iniciación, pero la necesidad de contar con este servicio se hizo indispensable en todo el Conjunto Cultural y principalmente en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento (ahora denominada Escuela de Música Vida y Movimiento, E.M.V.M.) y por este motivo el número de integrantes del Departamento se incrementó: un psicólogo y tres pedagogos.

⁴⁷ CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza., págs. 70 y 71.

Actualmente el Departamento de Psicopedagogía se responsabiliza de las mismas funciones anteriormente expuestas, además de algunas otras igualmente importantes, contando con espacios tanto en las instalaciones de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza como en la Escuela de Música Vida y Movimiento atendiendo a los alumnos de ambas escuelas y de la Escuela de Danza Contemporánea E.D.C. creada en 1999.

El trabajo interdisciplinario es vital en la labor constante del Departamento de Psicopedagogía, así como la necesidad permanente de crecer como instancia que promueva y lleve a cabo funciones y actividades que apoyan a esta institución y a sus proyectos académicos.

3.2 Programas de Trabajo en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza

Los programas de trabajo del Departamento de Psicopedagogía siempre han obedecido a las características psicosociales y a las necesidades de la comunidad escolar a la cual atiende: Profesores, alumnos y padres de familia.

Los diagnósticos situacionales que se han elaborado a partir del ciclo escolar 1997-1998 hasta la fecha que tratan las características psicosociales de los alumnos de nuevo ingreso de la E.I.M.D. de este centro cultural, nos muestran aspectos importantes sobre todo para los perfiles de ingreso, indispensables en los planes de estudio.

Para el Departamento de Psicopedagogía dichos diagnósticos han sido relevantes en la planeación de sus programas desde los ciclos escolares anteriores, porque han permitido elaborar funciones a corto y mediano plazo.

Los datos y gráficas señalados como referencias en este apartado corresponden al Diagnóstico Situacional elaborado sobre los aspirantes a nuevo ingreso del ciclo escolar 2004-2005.⁴⁸

El programa actual del Departamento de Psicopedagogía tiene como propósito, dar a conocer el alcance y la importancia de las funciones y actividades que realiza de manera constante y responsable, ya que a trece años de su operación, se ha logrado consolidar dentro del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

3.3 Objetivo del Departamento de Psicopedagogía

El objetivo principal del Departamento de Psicopedagogía es:

Orientar y apoyar la acción educativa de las escuelas inherentes al Centro Cultural Ollin Yoliztli, posibilitando criterios de mejora en el diseño, desarrollo, innovación y evaluación de los procesos educativos.

3.4 Funciones Generales del Departamento de Psicopedagogía

1. Asesorar a los Líderes Coordinadores de Proyectos y a los docentes del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en:
 - ♦ Diseño y desarrollo curricular
 - ♦ Evaluación
 - ♦ Aspectos Psicopedagógicos
 - ♦ Programas específicos

⁴⁸ DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. "Diagnóstico Situacional de los aspirantes a nuevo ingreso al ciclo escolar 2004-2005 de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza".

- ♦ Alumnos en situaciones educativas especiales (bajo aprovechamiento, conducta, disciplina, etc.)
2. Proporcionar atención a los alumnos, en los siguientes aspectos:
 - ♦ Diagnóstico psicopedagógico de los alumnos de nuevo ingreso
 - ♦ Evaluación de necesidades
 - ♦ Orientación personal
 - ♦ Orientación escolar
 - ♦ Talleres educativos y/o recreativos (creatividad, atención y percepción, autoestima, elaboración de calaveras y piñatas, etc.)
 3. Brindar atención a la familia de los educandos, a través de:
 - ♦ La coordinación de las relaciones de los padres con las escuelas del Centro Cultural Ollin Yoliztli
 - ♦ Orientación familiar
 - ♦ Escuela para Padres
 4. Diseñar, elaborar y utilizar materiales e instrumentos, referidos a distintos aspectos de la orientación educativa:
 - ♦ Baterías psicopedagógicas
 - ♦ Materiales didácticos
 - ♦ Cédulas de registro
 - ♦ Instrumentos de evaluación y seguimiento
 5. Diseñar proyectos de investigación, así como elaborar estudios estadísticos de la comunidad escolar de las Escuelas que integran el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

3.5 Actividades Sustantivas de Intervención Pedagógica en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza

Con base en las Funciones Generales del Departamento de Psicopedagogía presentadas anteriormente, se desprenden actividades que se realizan en la Escuela de Iniciación, todas ellas con la Intervención Pedagógica.

Las actividades del Departamento de Psicopedagogía son:

- ◆ *Brinda servicios de orientación educativa y psicopedagógica*
- ◆ *Valora aquellos factores psicológicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje*
- ◆ *Realiza diagnósticos oportunos a fin de determinar y/o atender dificultades de aprendizaje*
- ◆ *Diseña e instrumenta talleres pedagógicos para lograr el proceso de adaptación del alumno a su contexto escolar en la Escuela de Iniciación a la Música y a la danza*
- ◆ *Planea, diseña e instrumenta el proceso de selección para los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, en materia de Psicopedagogía*
- ◆ *Facilita el proceso de adaptación de los alumnos de nuevo ingreso al dinamismo de la comunidad que integra la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*

- ◆ *Participa en el fomento de las tradiciones y festejos que promueve la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*
- ◆ *Coordina la Ludoteca como un espacio de estímulo y desarrollo de la creatividad*
- ◆ *Diseña e instrumenta talleres recreativos*
- ◆ *Realiza cursos de inducción para los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*
- ◆ *Contribuye en el fortalecimiento del respeto hacia las normas, reglas y valores implícitos en la Escuela de Iniciación*
- ◆ *Participa en la planeación y gestión educativa de la Escuela de Iniciación*
- ◆ *Asesora y capacita permanentemente a la planta docente de la escuela*
- ◆ *Evalúa programas de estudio y materiales educativos*
- ◆ *Diseña y elabora materiales didácticos y curriculares*
- ◆ *Participa en la revisión y actualización del Reglamento Interno de la Escuela de Iniciación*
- ◆ *Realiza investigaciones de tipo educativo*

- ◆ *Elabora Diagnósticos Situacionales de los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*
- ◆ *Coadyuva en el establecimiento de los perfiles de ingreso de los alumnos de la escuela*
- ◆ *Establece vínculos con las escuelas de formación profesional en Pedagogía y Psicología, a través del seguimiento de prácticas escolares y servicio social*

Descripción de Actividades

- ◆ *Brinda servicios de orientación educativa y psicopedagógica*
- ◆ *Valora aquellos factores psicológicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje*
- ◆ *Realiza diagnósticos oportunos a fin de determinar y/o atender dificultades de aprendizaje*

Estas actividades consisten en promover y proporcionar el equilibrio emocional de los alumnos, así como orientar a los padres de familia y al personal de la escuela, para que de esta manera se logre incrementar el nivel académico de los mismos.

Dichas actividades fueron las primeras que se implementaron en el Departamento de Psicopedagogía, en las cuales se llevan a cabo los siguientes pasos:

- Se realiza una entrevista inicial con los padres de familia para conocer las características psicosociales del alumno, enfocándose al momento del problema.

- o Cuando los niños realizan el examen de selección para ingresar a esta escuela, se les aplica una batería psicopedagógica que nos proporciona un primer diagnóstico⁴⁰ al cual se le abre un expediente. Más adelante detallaré la conformación de dicha batería.
- o Después de que se ha revisado el expediente, se trabaja con el niño para saber la causa del problema. Se pueden aplicar algunas pruebas proyectivas o psicométricas según sea el caso, para complementar su expediente y mantenerlo actualizado.
- o Posteriormente se efectúan las observaciones correspondientes al problema ya sea de conducta, aprovechamiento escolar o emocional, trabajando coordinadamente con los padres de familia y con los respectivos profesores.
- o Cuando los casos requieren de servicios especializados, se canalizan y se remiten a la dirección de la escuela.
- o Finalmente, se lleva el seguimiento de los niños que han sido remitidos al Departamento de Psicopedagogía, realizando una revisión periódica de su evolución como alumnos de la escuela.

Las pruebas para el diagnóstico psicopedagógico con las que cuenta el departamento, son:

PRUEBAS PROYECTIVAS:

- Test de la Familia. Louis Corman y Elizabeth Musterberg Koppitz.

⁴⁰ Ver Anexo 1, Gráficas: Coeficiente Intelectual, Lateralidad y Memoria Auditiva.

- Test del dibujo de la Figura Humana. Elizabeth Musterberg Koppitz.
- HTP. Casa, árbol y persona.
- CAT – H. Test de Apreciación Infantil, Leopold Bellak y Sonya Sorel Bellak.

PRUEBAS DE PERCEPCIÓN:

- Test Gestáltico Visomotor. Lauretta Bender.
- Test de Percepción Visual. Marianne Frostig.
- CARAS. Test de Percepción de Diferencias. L. L. Thurstone y M. Yela.

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS:

- Test de Dominós. Jaime Bernstein.
- Test de Matrices Progresivas. (Escala Coloreada y Adultos) J. C. Raven.
- WISC. Escala de Inteligencia para Nivel Escolar Wechsler. David Wechsler.
- WAIS. Escala de Inteligencia para Adultos Wechsler. David Wechsler.

PRUEBAS DE PERFIL VOCACIONAL:

- IPP. Inventario de Intereses y Preferencias Profesionales. Ma. V. de la Cruz.

PRUEBAS DE PERSONALIDAD:

- Test de los Colores, Max Lüsher.

- ❖ *Diseña e instrumenta talleres pedagógicos para lograr el proceso de adaptación del alumno a su contexto escolar en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*

Para poder explicar con más claridad el trabajo realizado a través de talleres pedagógicos, se presenta una fundamentación teórica.

3.5.1 El Taller Pedagógico

“El taller es una de las formas de práctica educativa de carácter paidocéntrico; la atención está puesta en el que aprende. Evocando a uno de los principios de constructivismo: el educando es el responsable último e insustituible de su propio proceso de aprendizaje, en cuanto al proceso de adquisición de conocimientos es algo personal e intransferible.”⁵⁰

“No toda innovación pedagógica debe recurrir necesariamente a la utilización del sistema del taller. El taller puede ser el comienzo o un instrumento de innovaciones o cambios pedagógicos de cierta relevancia. En algunas ocasiones puede abrir nuevas posibilidades; en otras, para realizar formas de aprendizaje cooperativo y para promover la actividad y participación de los alumnos.”⁵¹

En la pedagogía contemporánea, Freinet utilizó el término “taller” para hacer referencia a las formas de establecer puentes y conexiones entre los conocimientos que se transmiten en el aula y la vida que desarrollan los niños. Conforme con este propósito, estructura las clases en torno a talleres a través de los cuales se procura la formación manual e intelectual de los

⁵⁰ ANDER-EGG, Ezequiel. *El Taller: Una alternativa de renovación pedagógica*. pág. 5.

⁵¹ *Ibid*, pág. 6.

alumnos. Con esto se pretende que los niños/as adquirieran habilidades útiles para la vida cotidiana.

Freinet hace una doble clasificación de los talleres:

1. Talleres para el desarrollo de habilidades vinculadas con el trabajo manual, dentro de los cuales distingue:
 - a) para el trabajo agrícola y cría de animales,
 - b) herrería y carpintería
 - c) hilados, tejidos, costura y cocina,
 - d) construcción, mecánica y comercio

2. Talleres de actividad evolucionada, socializada e intelectualizada, que se pueden aplicar en distintas fases del trabajo en el aula:
 - a) búsqueda de conocimientos y documentación (uso de ficheros, diccionarios y enciclopedias, biblioteca de trabajo, utilización de mapas, discos, películas, etc.),
 - b) experimentación: estudio de flora y fauna local y regional uso del microscopio, experimentos químicos elementales, preparación de diversos dossier, etc.,
 - c) creación, expresión y comunicación gráfica, siendo el taller más importante el de realización del periódico escolar, material para uso escolar (imprimir y encuadernar), material diverso de lectura y escritura, etc.,
 - d) creación, expresión y comunicación artística: danza y ritmo, dibujo y pintura, teatro, guiñol, marionetas, modelado, grabado, etc.⁵²

El concepto de taller aplicado a la pedagogía: esencialmente se trata de una forma de enseñar y sobre todo, de aprender mediante la realización de "algo" que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en

⁵² *Ibid*, págs. 12-13.

grupo. En cuanto a la práctica educativa, tiene ciertas características que le son propias y que, además, se apoyan en determinados supuestos y principios:⁵³

1. Es un aprender haciendo

En los talleres a nivel primario o secundario, los conocimientos se adquieren en una práctica concreta vinculada al entorno y vida cotidiana del alumno, o mediante la realización de un proyecto relacionado con una asignatura o una disciplina en particular.

Este aprender haciendo implica:

- ❖ Una adecuada integración entre la formación teórica y formación práctica, a través de la realización de un proyecto de trabajo.
- ❖ Una alternativa de una enseñanza de acuerdo con la utilización de una metodología de apropiación del saber.
- ❖ Que los conocimientos teóricos, métodos, técnicas y habilidades se adquieran principalmente en un proceso de trabajo, complementando con algunas clases teóricas.
- ❖ La formación a través de la acción/reflexión acerca de un trabajo realizado en común por los participantes del taller, en el que predomine el aprendizaje sobre la enseñanza.

En el taller todos tienen que aportar para resolver problemas concretos y para llevar a cabo determinadas tareas; así mismo confrontan los problemas vinculados con la vida del entorno más inmediato.

2. Es una metodología participativa

La participación activa de todos los talleristas (docentes-alumnos) es un aspecto central de este sistema de enseñanza/aprendizaje, porque se enseña

⁵³ Cfr. ANDER-EGG, E. *Op. Cit.*, págs. 14-15.

y se aprende a través de una experiencia realizada conjuntamente. En este proceso de socialización/educación es necesario aprender a participar participando, y esto implica dos dimensiones principales: desarrollar actitudes y comportamientos participativos y formarse para saber participar.

3. Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta, propia de la educación tradicional

El trabajo científico, en lo sustancial, consiste en formular problemas y tratar de resolverlos. Una vez que se ha aprendido a hacer preguntas, se ha aprendido a aprender o, lo que es lo mismo, a apropiarse del saber. Cuando se logra esta metodología de aprendizaje, se puede seguir aprendiendo porque se ha desarrollado esta actividad intelectual importante.

4. Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque sistémico

Por su naturaleza, la práctica pedagógica del taller facilita que se integren diferentes perspectivas profesionales en la tarea de estudiar y de actuar sobre una realidad concreta. Por este motivo el taller se transforma en un ámbito que tiende al trabajo interdisciplinario. Esto es, es un esfuerzo por conocer y operar, asumiendo el carácter multifacético y complejo de toda realidad.

En este punto también es necesario desarrollar un pensamiento y un modo de abordaje sistémico, considerado en sus cuatro formas principales:

- ❖ Como método de investigación que aborda la realidad con un enfoque holístico.
- ❖ Como forma de pensar expresada en la capacidad de entender las interacciones o interrelaciones de los problemas, y de tratar de

resolverlos mediante acciones que apoyen y refuercen los diferentes campos o sectores de intervención.

- ❖ Como metodología del diseño que describe el enfoque de carácter globalizador y que se utiliza para elaborar planes y estrategias.
- ❖ Como marco de referencia común que busca similitudes a partir de los fenómenos considerados desde y en diferentes ciencias o disciplinas, mediante una forma de abordaje común.

5. La relación docente/alumno queda establecida en torno a la realización de una tarea común

Comparado con la educación tradicional, el taller exige redefinir los roles, tanto del educador como del educando:

El *educador/docente* tiene una tarea de motivación, animación, estímulo, orientación, asesoría y asistencia técnica.⁵⁴

Los roles y funciones principales del educador dentro de esta concepción de generar participación, son:

- Sensibilizar y motivar; animar, suscitar e incitar el trabajo de los educandos para que tiendan a hacerse responsables de su propia formación.
- Animar para que los educandos vayan autodeterminándose, es decir, que decidan por sí mismos (formular los propios objetivos en cuanto a formación), estimularlos luego para que cumplan con las responsabilidades asumidas y se autocritiquen cuando no lo han hecho.
- Enriquecer los procesos personales de elaboración y de construcción de significados.

⁵⁴ Cfr. ANDER-EGG, E. *Op. Cit.*, págs. 15-20.

- Proporcionar información e indicar fuentes de conocimientos, y transformarse él mismo en fuente de referencia.
- Actuar como asistente técnico, llenando los vacíos cuando uno o más alumnos, o el grupo en su conjunto, después de un esfuerzo de búsqueda y experimentación, necesita ayuda.
- Enseñar a razonar y pensar científicamente:
 - mediante una correcta formulación de los problemas, conforme con aquello de que el saber plantear problemas es la base de todo el razonamiento científico;
 - siendo metódico y organizado en sus razonamientos, para planear cuidadosa y sistemáticamente la resolución de los problemas;
 - alentando y estimulando el desarrollo de una actividad científica, o sea, de una predisposición a “detenerse” frente a las cosas para tratar de desentrañarlas: problematizando, interrogando, buscando respuestas y sin instalarse nunca en certezas absolutas;
 - estando totalmente abierto al diálogo y al intercambio de puntos de vista, mostrando que él mismo cambia de posición (la rectifica, matiza o desecha), cuando el otro le muestra la insuficiencia de sus planteamientos.
- Llevar a que cada alumno interroge, reflexione y piense por sí mismo; que sea él y no por referencia a la adhesión ideológica, política o religiosa que pueda haber recibido.

Hay otras cualidades [...] que deben –o deberían– ser comunes a todos los profesores:

- Crear un ambiente con un tono emocional/intelectual positivo que contribuya a la realización de un trabajo productivo y gratificante.
- Presentar de una manera dinámica e interesante los contenidos y explicaciones teóricas que tenga que realizar.

- Ser auténtico en sus manifestaciones: capaz de emocionarse, de reír y sonreír; tener sentido del humor; en suma expresar lo que siente en relación con el tema que trata y su implicación con el mismo.
- Saber relacionar lo que enseña con las situaciones reales que se viven (texto con contexto) y, de manera especial, con las actividades que se realizan en el taller.”⁵⁵

“El *educando/alumno* se inserta en el proceso pedagógico como sujeto de su propio aprendizaje, con la apoyatura teórica y metodológica de los docentes y de la bibliografía y documentación de consulta que las exigencias del taller vayan demandando.”⁵⁶

De acuerdo a esta pedagogía participativa, los roles y funciones de los alumnos son:

“

- Entrenamiento para el desarrollo de la personalidad (“aprender a ser”) y el ejercicio responsable de la libertad, asumiendo su implicación en su propio proceso de enseñanza/aprendizaje; el alumno debe sentirse como protagonista en la tarea de aprender. Este desarrollo personal no se da de manera individual, sino actuando y haciendo con otros; se aprende a ser con los otros y a desarrollar comportamientos de ayuda mutua.
- Preocuparse por adquirir la capacidad de “aprender a aprender”, esto es, la adquisición de hábitos de estudio y autoformación. El énfasis no está dado en la adquisición de muchos conocimientos como era (y es, en algunos casos) el modelo clásico. Este cambio viene dado por dos razones principales: porque el cúmulo de conocimientos es tan grande que es imposible abarcar aunque sólo sea una pequeña parte, y porque los adelantos científicos son tan acelerados que muchos de ellos rápidamente quedan obsoletos.

⁵⁵ ANDER-EGG, E. *Op. Cit.*, págs. 48-50

⁵⁶ *Ibid*, pág. 20.

- Desarrollar formas pedagógicas que sean aprendizaje por descubrimiento personal y/o grupal, y la aplicación de lo que se conoce ("aprender a hacer").
- Aprender a convivir y cooperar. En el taller sólo se puede alcanzar el objetivo propuesto (realización de algo) si es un logro del conjunto. Cada tallerista podrá alcanzar sus objetivos si los otros también lo consiguen. Los éxitos individuales se logran con el éxito del equipo; el éxito del equipo asegura el éxito individual.
- Hacer propuestas inventivas y originales, expresadas en:
 - la capacidad de dar una respuesta o una idea nueva, combinando u organizando elementos ya existentes;
 - resolver problemas concretos en situaciones concretas;
 - aplicar los conocimientos en las actividades concretas que se realizan y, en algunos casos, evaluando lo que se hace.
- Asumir una participación activa y responsable en una tarea de interacción y cooperación con sus compañeros. Mejor todavía, si se logra la identidad de equipo en el taller; esto aumenta el rendimiento individual, la capacidad de trabajo en grupo y produce, en general, un efecto sinérgico.
- Tener una actitud de libertad, de no sumisión, pero sí de respeto hacia los profesores; una actitud de colaboración, libre, reflexiva y crítica.

Una reflexión final que se relaciona tanto con el rol del educando como del educador: se trata de la actitud de respeto humano (de respeto recíproco), como ingrediente esencial para suscitar, desarrollar y mantener relaciones interpersonales positivas."⁵⁷

6. El carácter globalizante e integrador del taller de su práctica pedagógica

⁵⁷ *Ibid*, págs. 53-55.

"La realidad nunca se presenta fragmentada de acuerdo con la clasificación de las ciencias o la división de las disciplinas académicas, sino que todo está interrelacionado. Esta globalización consiste en adquirir el conocimiento de un tema desde múltiples perspectivas; al mismo tiempo que se establecen relaciones con algunos aspectos de los conocimientos ya adquiridos, se van integrando nuevos conocimientos significativos."⁵⁸

7. Implica y exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas

"El taller es un grupo social organizado para el aprendizaje y, como todo grupo, alcanza una mayor productividad y gratificación grupal si usa técnicas adecuadas. [...]

Como en todas las formas pedagógicas, el proceso de aprendizaje, es un proceso personal. Pero en el taller es necesaria la complementariedad entre lo individual y lo grupal.

Por una parte, hay que aprender a pensar y actuar juntos; por otra, supone un trabajo individual del educando y un trabajo pedagógico individualizado/personalizante por parte del educador. [...]

Ahora bien, cabe advertir que el trabajo grupal no es productivo por sí mismo, es decir, por el solo hecho de estar haciendo algo juntos. Es necesario utilizar técnicas grupales para que las potencialidades del trabajo grupal puedan hacerse realidad."⁵⁹

8. Permite integrar, en un solo proceso, tres instancias, como son la docencia, la investigación y la práctica

"Para entender esta integración de docencia, investigación y práctica, se ha de tener en cuenta que lo sustancial del taller es realizar un proyecto de trabajo en el que docentes y alumnos participen activa y responsablemente.

⁵⁸ *Ibid*, pág. 21.

⁵⁹ *Ibid*, pág. 22.

La docencia se ejerce a partir de la situación de enseñanza/aprendizaje que supone el proyecto que se va a realizar, a través de la reflexión teórica sobre la acción que se lleva a cabo; la investigación es exigencia previa de la acción; y la práctica son las actividades y tareas que se llevan a cabo para realizar el proyecto. En el taller estas tres instancias se integran como parte del proceso global. Desde la experiencia –y como exigencia de la práctica- se hace la reflexión teórica, desde la teoría se ilumina y orienta la práctica.”⁶⁰

3.5.2 La organización de la práctica educativa dentro del taller

La organización y funcionamiento de cada taller depende de: nivel en que se aplica, organización de la escuela, estilo o estilos pedagógicos predominantes, características de los profesores y alumnos, existencia o no de una tradición de trabajo grupal o de alguna forma de pedagogía activa, nivel de participación e implicación de profesores y alumnos, etc. Este diagnóstico inicial de la situación en que se realizará el taller será la base del planteamiento que se hará para determinar su forma concreta de organización y funcionamiento del taller.”⁶¹

3.5.3 Tipos de taller

“Existen tres tipos de taller:

- El taller total consiste en incorporar a todos los docentes y alumnos de un centro educativo en la realización de un programa o proyecto.
- El taller horizontal abarca o comprende a quienes enseñan o cursan un mismo año de estudios.
- El vertical comprende cursos de diferentes años, pero integrados para realizar un proyecto en común.”⁶²

⁶⁰ *Ibid*, pág. 23.

⁶¹ Cfr. ANDER-EGG, E. *Op. Cit.*, pág. 27.

⁶² ANDER-EGG, E. *Op. Cit.*, pág. 28.

3.5.4 Objetivos del taller

“Se distinguen dos tipos de objetivos:

- El taller para formar profesionalmente o técnicamente en prácticas sobre el terreno, dentro de cualquier disciplina. Se trata de hacer algo que concierne al campo de actuación profesional de una carrera determinada.
- El taller para adquirir destrezas, habilidades o conocimientos técnico-metodológicos que podrán ser aplicados en una disciplina.”⁶³

3.5.5 La estructura organizativo-académica del taller

Toda metodología de intervención socio-pedagógica, tiene que considerar la situación y circunstancias concretas en que se aplica. En el caso del taller se necesita definir:

1. Tipo de estructura existente en el centro educativo y flexibilidad de la misma (con particular referencia a su organización y funcionamiento)
2. Características del proyecto educativo institucional y el proyecto curricular del centro.
3. Edad de los alumnos (niveles evolutivos y desarrollo personal)
4. Sus centros de interés y problemas dominantes; aficiones.
5. Procedencia y origen.
6. Características del entorno:
 - de las familias de las que provienen los alumnos (procedencia y origen, condición social, situación económica, profesión y educación de la mayoría, etc.)
 - el contexto inmediato: barrio o pueblo en el que viven;

⁶³ *Ibid*, pág. 30.

- el contexto amplio: circunstancias de la región o país que tienen (o pueden tener) incidencia en el taller que se ha decidido realizar.
7. Situación o nivel de los recursos humanos disponibles en el centro: preparación del profesorado, actitud que tienen frente a las innovaciones educativas, nivel de participación en tareas conjuntas o colectivas, interés para realizar una práctica educativa como el taller.
 8. Recursos materiales y técnicas disponibles para realizar el taller.
- Con esta información es posible conocer en qué contexto se pretende realizar el taller y en qué medida se ajusta al proyecto educativo del centro. A partir de esto se puede decidir acerca de qué tipo de taller se va a proponer y cuáles serán las líneas generales de la estrategia pedagógica por seguir.⁶⁴

3.5.6 La estrategia pedagógica del taller

El funcionamiento del taller exige una estrategia pedagógica que se deriva de la naturaleza misma de esta modalidad de enseñanza/aprendizaje y de la reformulación de los roles, tanto de los educadores como de los educandos. Los puntos indispensables para el establecimiento de la metodología del taller son:

1. Si se trata de un taller total, vertical u horizontal.
2. La índole o tipo de disciplina en donde se aplica el sistema del taller.
3. Los objetivos con los cuales se trabajará.
4. Establecer las actividades grupales (en equipo) o individuales con las que se reflexionará y actuará. Dichas actividades deben estar vinculadas a la solución de problemas reales o bien, relacionadas con

⁶⁴ Cfr. ANDER-EGG, E. *Op. Cit.* págs. 40-41.

conocimientos, capacidades y habilidades que se han de adquirir, relacionando teoría y práctica pero comenzando por la práctica.

5. Establecer las actividades de enseñanza que el profesor llevará a cabo, enfatizando que es un guía, un motivador y facilitador que ayuda al educando a que “aprenda a aprender”.
6. Establecer los instrumentos y los medios de trabajo. Se puede dar lista de opciones, pero los talleristas podrán elegir cual utilizar para el logro de los objetivos.
7. Establecer el proceso de evaluación.⁶⁶

Este marco teórico permite establecer la base de los talleres pedagógicos del Departamento de Psicopedagogía, así como la realización de una propuesta pedagógica que apoyará el trabajo docente en esta institución, la cual se describirá en el siguiente capítulo.

En el caso del Departamento de Psicopedagogía se realiza una atención grupal con talleres pedagógicos que ayudan al niño a salir de su problema.

Los Talleres de Apoyo Psicopedagógico (como los hemos clasificado) son dos:

TALLER DE ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN

Está enfocado a proporcionar apoyo principalmente pedagógico, para un mejor desempeño en las áreas de atención, concentración, retención, percepción, psicomotricidad y coordinación visomotora, a través de actividades con un enfoque lúdico.

- Se trabaja en diez sesiones de una hora.
- Se realizan observaciones para comentarlas con los padres de familia.

⁶⁶ Cfr. *Ibid*, pags. 31-35.

TALLER DE AUTOESTIMA

Su objetivo es apoyar a niños con problemas emocionales y de conducta, los cuales presentan una disminución de su autoestima, por medio de acciones que contemplan la Ludoterapia que utiliza al juego como una medida terapéutica.

- De igual manera se trabaja en 10 sesiones de una hora.
- Se llevan a cabo las observaciones correspondientes para el diagnóstico final de los casos.

Estos talleres están dirigidos a niños de 6 a 10 años de edad, por ser el grueso de la población ⁶⁶ y la participación de las niñas es la más regular. ⁶⁷

❖ *Planea, diseña e instrumenta el proceso de selección para los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, en materia de Psicopedagogía*

Estas actividades son vitales para el Departamento de Psicopedagogía como para esta escuela, ya que el ingreso de niños con un potencial artístico alto, permite desarrollar los objetivos de la escuela, principalmente su perfil de ingreso y de egreso.

La participación del departamento se lleva a cabo en equipo junto a profesores encargados de evaluar características propiamente artísticas.

⁶⁶ Ver Anexo 1, Gráfica: Edades.

⁶⁷ Ver Anexo 1, Gráfica: Sexo.

El Departamento de Psicopedagogía emite un perfil de los niños enfocándose a su madurez emocional, su capacidad intelectual y aspectos de la percepción (coordinación visomotora y lateralidad). De esta manera el resultado de este proceso, decide quiénes serán los niños que ingresarán al siguiente ciclo escolar.

La batería psicopedagógica que se aplica con regularidad en los procesos de selección, está integrada por las siguientes pruebas:

1. CUESTIONARIO PSICOPEDAGÓGICO

- Datos personales del niño
- Datos de los padres
- Conformación de la familia
- Antecedentes natales y enfermedades del menor
- Alimentación
- Sueño
- Desarrollo motor o hábitos
- Educación sexual
- Juego
- Aspectos afectivo y social
- Acontecimientos importantes
- Observaciones

2. ASPECTO DE MADUREZ EMOCIONAL Y VISOMOTORA

- Test de la Familia
- Test Gestáltico Visomotor, Bender.

3. ASPECTO INTELECTUAL

- WISC.
- Test de Matrices Progresivas, Raven.

4. ASPECTO DE PERCEPCIÓN

- Test de Percepción Visual, Frostig.
- CARAS.

Por medio de dinámicas y juegos sencillos se realizan observaciones que complementan el estudio de cada niño; dichas observaciones son referidas a: trabajo en grupo, comunicación, socialización, atención a indicaciones, disciplina y algunos rasgos de personalidad.

Estas baterías se adaptan a las edades de los niños, ya que algunas pruebas pueden aplicarse a niños de edad más corta y otras no, etc., lo importante es cubrir los aspectos ya mencionados porque sirven de antecedentes psicopedagógicos, que posteriormente son consultados para tener una visión más precisa de algún problema que llegara a suscitarse.

- ◆ *Facilita el proceso de adaptación de los alumnos de nuevo ingreso al dinamismo de la comunidad que integra la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*
- ◆ *Participa en el fomento de las tradiciones y festejos que promueve la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*

Estas actividades están ligadas a las tradiciones y costumbres de nuestro país que la escuela desea fomentar,

En estos eventos participa toda la comunidad escolar: alumnos, padres de familia, profesores, directivos y personal en general.

Su objetivo es la integración a la comunidad a través de diversas actividades, muchas de ellas por medio de tradiciones, en donde se promueve la participación, convivencia, comunicación y la trasmisión de valores.

Es importante señalar que la comunidad juega un papel fundamental en la organización de la escuela, que va desde lo académico hasta la difusión y proyección cultural de la misma.⁶⁸

Los eventos o festejos en los que el departamento participa conjuntamente con las autoridades de la escuela, son:

- ♦ **Celebración del Día de Muertos**

Colaboramos convocando a toda la comunidad para que participe escribiendo calaveras literarias, las cuales entran en un concurso, premiando a las mejores. También se elaboran calaveras de cartón decoradas, que de igual manera entran a un concurso y son premiadas.

- ♦ **Fandango Tradicional de la escuela**

El Departamento de Psicopedagogía participa realizando su difusión.

- ♦ **Festejos Navideños**

Los niños elaboran sus piñatas y el personal del Departamento de Psicopedagogía coordina su trabajo.

⁶⁸ Ver Anexo 1, Gráfica; Difusión.

- ❖ *Coordina la Ludoteca como un espacio de estímulo y desarrollo de la creatividad*
- ❖ *Diseña e instrumenta talleres recreativos*

- **Festejo del Día del Niño**

Las actividades que se desarrollan en esta celebración, están ligadas al Espacio de Ludoteca, el cual tiene como objetivo primordial, proporcionar un espacio de recreación y desarrollo de la creatividad a través del juego con la intervención psicopedagógica, teniendo como fin enriquecer los recuerdos en la etapa infantil de los niños que asisten a la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza.

En este espacio se proponen juegos y talleres

JUEGOS DE ESPARCIMIENTO

- Futbolito
- Participar en juegos de mesa, principalmente de destreza y memoria

CREACIÓN DE TALLERES RECREATIVOS

- Taller de Papiroflexia
- Taller de Dibujo y Pintura

“Es fundamental tener presente para quienes trabajamos con niños, que el juego es de vital importancia para su desarrollo. Le ayuda en los aspectos psicomotrices (motricidad fina y motricidad gruesa); expande su imaginación, sus sueños e ilusiones; le ayuda en el proceso de socialización, respetando las reglas del grupo con el cual comparte el juego y aquellas reglas establecidas por el propio juego; le ayuda a la adquisición de las nociones de tiempo y espacio; interviene en aspectos

afectivos. Pero sobre todo para el niño el juego es un medio espontáneo de exploración de sí mismo, de los otros y del mundo.”⁶⁹

Para efectos de la metodología y planeación, otro elemento que se toma en cuenta para éstas actividades, es el emplear el tiempo libre de los niños, que no afecte sus horarios de clase ni los de su vida cotidiana, esto con el fin de no sobreesaturarlos en cuestiones extraescolares.⁷⁰

◆ *Realiza cursos de inducción para los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*

◆ **Curso de Escuela para Padres**

El Departamento de Psicopedagogía ha hecho hincapié en la observación de compartir responsabilidades entre los padres de familia y la escuela, y ha organizado desde el ciclo escolar 1994-1995 el Curso de Escuela para Padres en donde se persiguen los propósitos de incorporar a los padres a la vida artística y académica por medio de exposiciones, ponencias y actividades artísticas de la misma comunidad escolar y así estrechar lazos de comunicación más directa.

Los objetivos que se persiguen en este curso, son:

- Establecer una comunicación más efectiva que ayude a conocer las necesidades de los padres de familia en la

⁶⁹ SANCHEZ SALAS, Consuelo. "Propuesta pedagógica en la creación de una Ludoteca Artística. El Trampolín del Ocio.", pág. 39.

⁷⁰ Ver Anexo 1, Gráficas: Tiempo de Recorrido, Tipo de Transporte, Escuela de Procedencia, Horario de la Escuela Primaria, Tiempo dedicado a realizar tareas escolares, Tiempo de Sueño, Tiempo Libre, El menor practica algún deporte.

educación artística complementaria que se brinda en esta escuela.

- Coadyuvar a la información y orientación de los padres de familia, acerca del desarrollo biopsicosocial del niño.

Los temas que se abordan son los siguientes:

1. ¿Qué es el Programa de Escuela para Padres?
2. Incidencias más frecuentes en la conducta de los niños de nuevo ingreso a la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza.
3. Condiciones internas y externas del aprendizaje artístico.
4. Un regalo para siempre: "La educación musical en la infancia".
5. La voz como espejo de las emociones.
6. Problemas de postura y prevención de lesiones.
7. La importancia de la nutrición en la niñez.
8. ¿Cómo funciona un taller de Ludería?
9. La relación entre la Cultura y el Arte.

- Por lo general los padres que asisten a este programa son de los alumnos de nuevo ingreso, puesto que aún no conocen cómo se trabaja en la escuela y cuáles son las áreas que la integran.
- Las ponencias son presentadas por algunos maestros de la escuela y algunas otras, por personas invitadas que son especialistas en los temas.
- Las sesiones son de una hora y diez minutos, y se dividen en dos partes: los primeros cuarenta minutos se llevan a cabo las ponencias y los treinta minutos restantes, se invita a los profesores para que participen en una actividad artística,

comenzando por una reseña histórica del instrumento que toca y posteriormente con un pequeño concierto.

- Cuando todas las sesiones han concluido, se clausura el programa otorgando constancias de participación a los asistentes, motivándolos en su ingreso a la escuela.
- Este programa tiene una duración de dos meses y medio, con una sesión semanal.
- Las características psicosociales de los padres de nuevo ingreso son importantes para la planeación de este programa, ya que la mayoría de ellos cuenta con estudios profesionales, y por tal motivo, tienden a cuestionar de manera objetiva lo que académicamente sucede con sus hijos,⁷¹ y porque su participación además de ayudar a la escuela, le da proyección y difusión hacia el exterior. Saber sus edades implica conocer cómo se conforma la familia y qué tanto pueden aportar para el desarrollo equilibrado de sus hijos como alumnos de la escuela.⁷²

❖ *Contribuye en el fortalecimiento del respeto hacia las normas, reglas y valores implícitos en la Escuela de Iniciación*

◆ **Taller de Respeto a los Valores**

Este taller surgió a partir de haberse suscitado algunos incidentes de indisciplina por parte de alumnos que estaban entrando a la pubertad, en donde la rebeldía juega un papel importante en la conformación de la personalidad. Los ejemplos no eran nada positivos para los niños de menor edad, por lo tanto algunas ideas para fomentar valores como el respeto, la amistad y la tolerancia, se materializaron en este taller.

⁷¹ Ver Anexo 1, Gráfica: Escolaridad de los Padres de Familia.

⁷² Ver Anexo 1, Gráfica: Edades de los Padres de Familia.

Su **objetivo** principal es el fomentar los valores y el respeto hacia la institución educativa y a la comunidad que representa, por medio de etapas y actividades en una participación conjunta entre todos los miembros de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza. Participan alumnos de 6 a 14 años de edad.

El taller se divide en dos etapas:

♦ **ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN**

Consiste en sensibilizar a toda la comunidad escolar de la escuela acerca de la importancia de los valores en la familia, en la escuela y en la sociedad. El objetivo se cumplió a través de dos actividades:

- Intercambio de Tarjetas Navideñas entre compañeros del mismo grupo y un maestro asesor.
- Difusión de carteles cuyo contenido especifica el significado de diferentes valores; se presentan algunas adivinanzas y los niños llevan sus respuestas al Departamento para que posteriormente, sean premiados quienes han acertado.

♦ **ETAPA DE PARTICIPACIÓN**

En esta etapa se promueven diversas acciones en donde toda la comunidad participa. Dichos eventos son:

- Mounstrovski come Miedos. Los alumnos escriben en unas papeletas los tres miedos más comunes en ellos, para después quemarlos en una ceremonia especial con la colaboración de maestros y directores. Su objetivo principal, además de la participación, es el de conocer algunos miedos que pudieran ocasionar estrés, angustia, fobias o inclusive indisciplina en los

- alumnos y entonces tomar medidas preventivas en futuros programas o talleres.
- Pláticas a los padres de familia. Otro sector de la comunidad participa asistiendo a estos eventos. Dichas ponencias exponen los siguientes temas:
 1. La personalidad del menor infractor.
 2. El comportamiento en la pubertad y en la adolescencia.
 3. Cambios de la niñez a la adolescencia.

La afluencia a estas pláticas por parte de los padres de familia, ha sido alentadora y positiva; la sensibilización logra la participación en este sector de la comunidad escolar.

Otra acción que complementa este taller es:

- El amigo secreto. En esta actividad los maestros fungen como asesores de algún grupo, y coordinan las acciones para que cada uno de sus alumnos tenga un amigo secreto. Su participación fue fundamental en la realización de este intercambio.

⊕ *Participa en la planeación y gestión educativa de la Escuela de Iniciación*

En el ciclo escolar 2002-2003 el Departamento de Psicopedagogía junto con directivos, profesores y consultores externos, realizamos una reestructuración académica, modificando y actualizando los Planes y Programas de estudio de las tres áreas que conforman el currículum.

Se elaboraron más de doscientos programas y se capacitó a los docentes para que ellos participaran en su elaboración; así también, el Departamento

de Psicopedagogía colaboró realizando los fundamentos Psicológico y Pedagógico de los Planes de Estudio de la escuela, y finalmente el Instituto Nacional de Bellas Artes entregó un acta que avala los estudios de esta institución.

- ◆ *Asesora y capacita permanentemente a la planta docente de la escuela*
- ◆ *Evalúa programas de estudio y materiales educativos*
- ◆ *Diseña y elabora materiales didácticos y curriculares*
- ◆ *Participa en la revisión y actualización del Reglamento Interno de la Escuela de Iniciación*

Estas actividades tienen como objetivo conocer y analizar las necesidades y problemáticas en el trabajo académico, así como de las áreas de aprendizaje de la escuela; orientar a los profesores capacitándolos y actualizándolos estableciendo vínculos permanentes de comunicación y reflexión sobre la labor educativa; y conjuntamente participar en la toma de decisiones concernientes al ámbito educativo de esta escuela.

- ◆ *Realiza investigaciones de tipo educativo*

Entre 1997 y 1998 el Departamento de Psicopedagogía llevó a cabo una investigación de tipo comparativo longitudinal, conformando tres grupos experimentales y un grupo control con sus respectivos procedimientos, en donde se tenían como objetivos conocer los diferentes niveles de maduración, capacidad intelectual, cociente perceptual y peso y talla, al interactuar el niño con sus respectivas actividades artísticas específicas de los tres grupos experimentales y de los niños que conformaban el grupo control,

no tuvieron ningún tipo de acercamiento con dichas actividades artísticas. Este último grupo, se conformó con niños que realizaron el examen de selección, pero que no fueron aceptados como alumnos de esta escuela.

Los datos de los grupos experimentales y los del grupo control de la primera valoración (pre-test), se obtuvieron de sus exámenes de admisión para el ingreso a esta escuela; dichos datos corresponden a las pruebas de Capacidad Intelectual (WISC-RM) y Cociente Perceptual (FROSTIG, M). Posteriormente después de 6 meses de interacción con sus respectivas disciplinas artística, a los grupos experimentales se les aplicó una segunda valoración (pos-test); en el mismo lapso de tiempo el grupo control también realizó su segunda valoración.

En la comparación de los datos de ambas valoraciones, los resultados más significativos observados en esta investigación fueron:

Capacidad Intelectual

Los niños que participaron en el grupo control, no presentaron alteraciones significativas en los resultados al comparar la 1ra valoración (pre-test), con la 2ª valoración (pos-test); en la distribución de la puntuación normalizada se observa un desarrollo lineal en los procesos cognoscitivos ligeramente superior en la 2ª valoración (WISC-RM 1974).

En los alumnos que participaron en el grupo experimental de Música Clásica se observaron incrementos significativos en los sub-test de semejanzas y retención de dígitos (comprensión verbal, formación verbal de conceptos, pensamiento asociativo, pensamiento abstracto; memoria auditiva, habilidad para entender los estímulos auditivos). Sin embargo, en la Escala de Ejecución mantiene un desarrollo lineal ligeramente superior a la media, pero inferior a los resultados de la 1ra valoración. Estos resultados fueron consecuencia del Nivel de Maduración del Niño en relación a la interacción

con los contenidos del programa de las Actividades Artísticas de Música Clásica.

En el grupo experimental de Danza Clásica, se observaron resultados muy similares a los de Música Clásica pero invertidos los procesos; la Escala Verbal con desarrollo lineal y la Escala de Ejecución con incrementos muy significativos, (capacidad de planeación, atención de detalles, procesos secuenciales de pensamiento; buena orientación espacial, capacidad para analizar y sintetizar, razonamiento no verbal, coordinación motora mano-ojo, habilidad para visualizar el todo a partir de sus partes y persistencia).

En el grupo experimental de Música y Danza Tradicional Mexicana, los resultados fueron sorprendentes, el incremento de la 2ª valoración fue significativo, manteniendo un desarrollo lineal de las dos escalas dentro de un rango superior a la media, haciendo énfasis en las puntuaciones sobresalientes (mayor interés para adquirir conocimientos de un medio cultural, memoria visual y auditiva, curiosidad intelectual, autoreafirmación por medio del conocimiento, comprensión verbal, desarrollo del lenguaje, capacidad de aprendizaje, pensamiento abstracto, expresión verbal, organización perceptual, anticipación visual de las relaciones parte y todo).

Aspecto Perceptual

En los resultados obtenidos por medio de la escala de Evaluación Visomotora (Frostig, M. 1963), se observó un desenvolvimiento similar al de los procesos cognoscitivos obtenidos por el WISC. Los cocientes perceptuales son superiores en los resultados obtenidos de la 2ª valoración, con mayor porcentaje los alumnos del grupo de Música y Danza Tradicional Mexicana y con menor puntuación los niños del grupo control; el área que tuvo mayor

varianza fue la Coordinación Visomotora y la más estable fue Relaciones Espaciales.⁷³

Esta investigación influyó para que en el área de Música Clásica, se incluyeran asignaturas que proporcionaran mayor desarrollo físico en los niños; dichas asignaturas son: Sensibilización a la Danza, Expresión Corporal y Teatro.

- ◆ *Elabora Diagnósticos Situacionales de los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza*
- ◆ *Coadyuva en el establecimiento de los perfiles de ingreso de los alumnos de la escuela*

Los Diagnósticos Situacionales que se han elaborado desde 1996 describen las características psicosociales de los alumnos que ingresan a esta escuela. Estos datos son tomados de los Cuestionarios Psicopedagógicos aplicados a los padres de familia de los niños durante el proceso de selección a nuevo ingreso y de las Baterías Psicopedagógicas aplicadas a los niños.

Dichos estudios contribuyen al establecimiento de los perfiles de ingreso de los alumnos.

- ◆ *Establece vínculos con las escuelas de formación profesional en Pedagogía y Psicología, a través del seguimiento de prácticas escolares y servicio social*

⁷³ ARTEAGA, A.; FLORES, J. Investigación "La Influencia que tiene la Música y la Danza en el desarrollo del niño escolar", 1998.

El Departamento de Psicopedagogía se ha preocupado por impulsar la formación académica de estudiantes de las licenciaturas en Pedagogía y Psicología por medio de sus funciones y actividades; quienes realizan sus prácticas escolares o su servicio social, se suman al trabajo psicopedagógico del Departamento participando activamente en: los Talleres Educativos y Recreativos; en el diagnóstico de algún caso de un niño canalizado a nuestra área; en todo el proceso de selección para alumnos de nuevo ingreso (planeación, capacitación, aplicación e integración de resultados) y en proyectos específicos del Departamento, principalmente investigaciones.

Para finalizar este capítulo, es importante mencionar que todas las Actividades Sustantivas de Intervención Pedagógica, obedecen al dinamismo académico presente en la Escuela de Iniciación, ya que se ha podido impulsar y desarrollar el trabajo pedagógico en las áreas de: Planeación Educativa, Psicopedagogía, Investigación Educativa, y en la Creación de materiales didácticos y estadísticos.

Por lo tanto, se puede decir que toda la experiencia laboral adquirida en esta institución, ha sido formativa e integral para quien se desempeña en la Pedagogía y que todas estas actividades implican un esfuerzo diario y continuo del Departamento de Psicopedagogía, el cual las ha consolidado haciéndolas indispensables para esta escuela y para el centro cultural.

CAPÍTULO 4. EL POTENCIAL PEDAGÓGICO EN EL CAMPO PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

La consolidación de un campo laboral es indispensable, y en materia de educación artística se ha ido construyendo dentro de la Escuela de Iniciación de la Música a la Danza. Las asignaturas que dan sustento teórico y práctico dentro de la carrera de pedagogía, han contribuido hasta lograr que día a día el pedagogo tenga un desarrollo profesional y laboral dentro de esta institución.

Las aportaciones pedagógicas en esta escuela han sido sólidas y una propuesta para este fin, es el trabajo en el aula con Talleres Pedagógicos, los cuales podrán apoyar a los profesores en la organización de sus clases.

4.1 Propuesta educativa: "Taller de Solfeo I"

Este taller es una propuesta educativa extracurricular y corresponde al Programa de Estudios de la asignatura Solfeo I para alumnos de tercer grado del Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica.

A través del trabajo cotidiano con los alumnos dentro del Departamento de Psicopedagogía de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza y observando mayor reprobación de Solfeo en comparación a otras asignaturas muchas ocasiones dichos alumnos manifestaban su preocupación por pasar esta materia; para muchos de ellos, el estudio del Solfeo implicaba dificultad y por esta razón, este taller es una propuesta educativa con actividades lúdicas para el profesor de esta asignatura en apoyo a su trabajo con sus alumnos.

Para llevar a cabo esta propuesta es necesario seguir paso a paso las especificaciones presentadas en el marco teórico del Capítulo 3 de este informe acerca el taller pedagógico.

Se empieza realizando un marco institucional y social acerca de las características de la institución educativa, así como de su estructura curricular enfocándose al Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica; sobre las características generales de los alumnos (Diagnóstico Situacional de aspirantes a nuevo ingreso del ciclo escolar 2004-2005) que cursan el 3er grado en esta institución y también información sobre los maestros que imparten esta materia.

Finalmente esta propuesta pedagógica también está basada en la experiencia del trabajo con los talleres que hemos desarrollado. Las vivencias y sobre todo las enseñanzas que hemos tenido como equipo de trabajo, nos han hecho valorar y ser valorados en nuestra profesión dentro de esta institución educativa.

TALLER DE SOLFEO I

1. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LA ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA

La Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza comenzó su labor educativa en 1981 y actualmente se rige por medio de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

Su organización laboral es la siguiente:

Su funcionamiento se rige por medio de Reglamentos básicos:

Para los maestros.

Para los alumnos.

Para los padres de familia

De esta manera la escuela lleva a cabo sus actividades que planea junto con el Consejo Académico, los maestros de las tres áreas y el Departamento de Psicopedagogía.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y EL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO

La Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza tiene tres áreas de estudio: Música Clásica, Música y Danza Tradicional Mexicana y Danza Clásica, cada una de ellas está inmersa en sus respectivos planes de estudio y las tres tienen como objetivos generales:

- Coadyuvar a la formación integral del alumno por medio de la Música y la Danza.
- Proporcionar a los alumnos los recursos necesarios para continuar su formación profesional, musical y dancística.
- Contribuir a la valoración y difusión del patrimonio musical y dancístico de país.

La estructura curricular de cada uno de los planes de estudio es lineal, dándose la impartición de clases a través de la asignatura, forma que ha dado respuesta y resultados a los docentes y a la escuela.

3. EDAD DE LOS ALUMNOS PARA EL TALLER DE SOLFEO I (NIVELES EVOLUTIVOS Y DESARROLLO PERSONAL)

La edad de los alumnos con los cuales se trabajará esta modalidad pedagógica del taller es de 8 años 9 meses como edad promedio (dato tomado del Diagnóstico Situacional de los aspirantes a nuevo ingreso del ciclo escolar 2004-2005 para el área de Música Clásica de la E.I.M.D.)

Los niveles evolutivos y desarrollo personal de los niños que formarán parte de este taller, se especifican en la Fundamentación Psicológica del Plan de estudios de Iniciación a la Música Clásica, señalando que:

El concepto de desarrollo integral se basa en el marco biológico que implica toda la estructura del organismo; en el aspecto psicológico que representa la complejidad de los procesos cognoscitivos y emocionales del individuo y en la adaptación de éste a su entorno cultural. Piaget señala que los procesos intelectuales buscan un equilibrio por medio de un proceso de aprendizaje (percepción, asimilación, acomodación y autorregulación) ⁷⁴

"De acuerdo con las características de los alumnos de la E.I.M.D. las edades oscilan entre los 6 y 13 años y por consiguiente es necesario enfatizar el Desarrollo Integral del Niño en estas edades para lograr los objetivos del aprendizaje significativo." ⁷⁵

Además, los resultados en el Diagnóstico Situacional sobre el Coeficiente Intelectual de los niños que participarán en el taller, son de 90 y 95 (término medio) y el porcentaje más alto en la Memoria Auditiva es de 40% en el término medio. ⁷⁶

⁷⁴ Cfr. MAIER, Henry. *Tres teorías del desarrollo del niño.*, pág. 102.

⁷⁵ ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. *Plan de estudios de iniciación a la música y a la danza.*, pág. 22.

⁷⁶ Ver Anexo 1, Gráficas: Coeficiente Intelectual y Memoria Auditiva.

4. CENTROS DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS Y PROBLEMAS DOMINANTES, ASI COMO SUS AFICIONES

Los centros de interés de la mayoría de los alumnos obedecen al poder tocar un instrumento y al gusto por la música.

Los problemas dominantes a los cuales se han enfrentado al ingresar a esta institución son los de poder adaptarse a otro centro educativo distinto al de su escuela primaria.

En sus aficiones, de acuerdo con los datos tomados de su Diagnóstico Situacional solo un 34% practica algún deporte y un 52% tienen 3 horas de tiempo libre que podrán utilizar para distintas actividades.⁷⁷

5. PROCEDENCIA Y ORIGEN

La mayoría de estos niños proviene del Distrito Federal y se enteraron de esta institución educativa a través de Familiares o Conocidos (49%) y por la Convocatoria de la escuela (43%)⁷⁸

6. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

(De las familias de las que provienen los alumnos (procedencia y origen, condición social, situación económica, profesión y educación)

De los datos con los que cuenta el Departamento de Psicopedagogía sobre los padres de familia y que son extraídos del Diagnóstico Situacional de aspirantes a nuevo ingreso del ciclo escolar 2004-2005 de la E. I. M. D. de estos niños tenemos:

⁷⁷ Ver Anexo 1, Gráficas: El menor practica algún deporte y Tiempo Libre.

⁷⁸ Ver Anexo 1, Gráfica: Difusión.

- Procedencia y origen: México D. F.
- Situación económica: un 61% de los niños provienen de escuelas privadas y el 39% restante de escuelas públicas, lo que indica un porcentaje mayor de padres de familia que pueden solventar una educación más cara.
- Profesión y educación: el 54% de las madres de estos niños, cuentan con estudios de licenciatura, así como el 63% de los padres.
- Edad de los padres: ambas edades tanto la de padres los como la de las madres de familia, oscilan entre los 31 a los 50 años.
- Contexto inmediato, barrio o pueblo en el que viven: tomando en cuenta los datos del Diagnóstico Situación sobresalen los indicativos acerca del tiempo de recorrido y la mayoría con un 52% solo invierte de 10 a 20 minutos para trasladarse a esta institución y un 48% niños (mayoría) se trasladan en vehículo particular, por tal motivo, el contexto inmediato trata de la misma zona en la que se ubica la Institución educativa, teniendo ambas las mismas características sociales y culturales.

7. SITUACIÓN O NIVEL DE LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES EN EL CENTRO EDUCATIVO

La preparación de los profesores con los que cuenta esta área de estudio que es la de Música Clásica es basta y amplia:

Maestros mexicanos con licenciatura, especialidad y postgrado en el extranjero.

Maestros extranjeros con una formación basada en técnicas europeas y gran experiencia en la disciplina artística.

Su actitud frente a las innovaciones o reestructuraciones pedagógicas, ha sido de cooperación e interés, puesto que ellos mismos junto con el Departamento de Psicopedagogía y asesores externos, dieron origen a los nuevos cambios de la estructura curricular de la escuela.

Su participación en las actividades generales de la escuela ha sido de cooperación.

8. RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS DISPONIBLES PARA REALIZAR EL TALLER

Los recursos materiales y técnicos con los que cuenta la escuela son aulas especializadas en la enseñanza de la música y la danza; cuenta con diversos instrumentos musicales con los cuales los niños trabajan; transportes para llevar a los niños a diversas presentaciones o visitas a algún foro, teatro o museo. Dichos recursos son los ideales y necesarios para llevar a cabo el taller.

FICHA TÉCNICA "TALLER DE SOLFEO I"

*"Si lo veo, puedo tal vez recordarlo;
si lo veo y lo escucho,
seguramente podrá serme de alguna utilidad;
pero si lo veo, lo oigo y lo hago,
jamás podré olvidarlo porque forma parte de mi mismo."
Proverbio chino ⁷⁹*

1. TIPO DE TALLER

El "Taller de Solfeo I" es un taller horizontal, puesto que comprende a los alumnos que cursarán el 3er grado del área de Música Clásica.

2. DISCIPLINA

La disciplina en donde se aplicará el taller es la de Solfeo I, asignatura del Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica.

Clave: S1007.

Horas/semana: 2 horas a la semana.

3. OBJETIVO DEL TALLER

- Apoyar el trabajo docente de los profesores en la enseñanza de la asignatura de Solfeo I, a través de actividades lúdicas que reafirmarán los conocimientos y habilidades aprendidas.

⁷⁹ PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE SOLFEO I.

4. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Para llevar a cabo las actividades de aprendizaje y el trabajo en clase, es indispensable formar equipos de 6 niños que posteriormente se irán rotando para que todo el grupo participe en todos los equipos.

TEMA 1: PENTAGRAMA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Con algún material didáctico los alumnos elaborarán un pentagrama,
- Los alumnos señalarán la importancia de la escritura musical a través de una discusión dirigida coordinada por el profesor.

TEMA 2: LINEA DIVISORIA DE COMPÁS, BARRA FINAL O DOBLE BARRA Y BARRA DE REPETICIÓN

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Los alumnos continuarán en la elaboración del material didáctico para complementar los elementos del pentagrama.
- Los alumnos ubicarán las figuras rítmicas dentro del pentagrama y así aplicarán de manera correcta los elementos del pentagrama en la lectura musical.

TEMA 3: CLAVE DE SOL Y FA

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Los alumnos ubican ya el pentagrama y sus elementos, de esta manera realizarán una visita a los alumnos más avanzados en la asignatura de Solfeo, para compartir dudas y preguntas sobre las Claves de Sol y Fa.
- Los alumnos señalarán dentro de su pentagrama didáctico el lugar en que se deben ubicar las Claves de Sol y Fa.

- En sus cuadernos de trabajo, los alumnos realizarán trazos preparatorios, primero con lápices de colores para distinguir los elementos y notas, y posteriormente con lápiz.

TEMA 4: FIGURAS RÍTMICAS Y SUS RESPECTIVOS SILENCIOS (REDONDA, BLANCA, NEGRA, CORCHEA Y SEMICORCHEA)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Los alumnos de cada equipo representarán cada una de las figuras rítmicas, así como sus respectivos silencios a través de dibujos a gran escala que podrán elaborar dentro del salón de clases. Posteriormente con la intervención del profesor, jugarán con la música que él proponga en donde aparecerán o desaparecerán las figuras rítmicas y sus silencios según como lo indique el profesor, llevando esta actividad a un juego rítmico.
- Después los alumnos realizarán dictados rítmicos y marcarán el ritmo de la música con palmadas.
- Los alumnos realizarán los trazos de estas figuras en sus cuadernos de trabajo, primero con lápices de colores para distinguirlas y después con lápiz solamente.

TEMA 5: COMPÁS SIMPLE DE 2/4, 3/4 Y 4/4

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Los alumnos seguirán varias melodías para identificar el compás simple a través de juegos musicales utilizando sus manos y pies.

TEMA 6: ENTONACIÓN DE MELODÍAS EN EL RANGO DE DO5 A SOL5

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- A través de melodías o canciones, los alumnos entonarán las notas en el rango de Do5 a Sol5.

- Posteriormente cada equipo de alumnos propondrá algunas melodías para realizar estos ejercicios.

TEMA 7: LECTURA HABLADA Y ENTONADA DE DO5 A SOL5

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- Cada equipo de alumnos compondrá dos juegos de palabras en donde las notas de Do5 a Sol5 aparezcan y sean entonadas.
- Después los alumnos realizarán lectura hablada de las mismas notas.

TEMA 8: LECTURA RÍTMICA Y BIRÍTMICA CON LAS FIGURAS DE NOTAS CONOCIDAS HASTA ESTE MOMENTO.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

- La creatividad en los alumnos hará que realicen una composición utilizando las notas conocidas en un compás simple.
- Ubicarán las notas en el pentagrama para realizar lecturas rítmicas y birítmicas.

5. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA

TEMA 1:

- El profesor guiará a los alumnos para la elaboración de un pentagrama con los materiales de su agrado: tela y belcro, cartoncillo de colores, foamy.
- Posteriormente el maestro apoyará y moderará una discusión dirigida para que los alumnos comprendan la importancia del pentagrama en la escritura musical.

TEMA 2:

- El profesor guiará a los alumnos en la elaboración de los elementos citados con el material didáctico para la lectura musical y se reflexionará en grupo sobre su ubicación en el pentagrama.

TEMA 3:

- El maestro realizará una asesoría después de la visita a alumnos avanzados en la asignatura de Solfeo y explicará las Claves de Sol y Fa en el pentagrama didáctico o sobre el pizarrón de forma lúdica con alguna melodía.
- Además guiará a los alumnos para el trazo correcto de estas notas en sus cuadernos de trabajo.

TEMA 4:

- El maestro será el moderador de las actividades de aprendizaje, elegirá junto con los alumnos la música y los ejercicios y procurará y fomentará la participación de todos sus alumnos.

TEMA 5:

- El profesor propondrá los juegos rítmicos para que los alumnos participen moviendo manos y pies. La música deberá ser la adecuada para seguir el compás simple.

TEMA 6:

- El profesor propondrá melodías y canciones y junto con los alumnos las elegirán para realizar los primeros ejercicios y guiará a los alumnos para que los ejercicios sean los adecuados y se hagan de manera correcta.

TEMA 7:

- El maestro guiará el trabajo de los alumnos y estará pendiente de que los ejercicios se realicen correctamente y con la entonación adecuada.

TEMA 8:

- El profesor apoyará a los alumnos en sus composiciones musicales y guiará a los niños en sus lecturas.

6. RECURSOS DIDÁCTICOS

PARA LOS ALUMNOS:

Los recursos didácticos para los alumnos con la opción de elegir con cual trabajar: tela y belcro, cartoncillos de colores, foamy, lápices de colores, música, melodías, canciones de su preferencia.

PARA LOS PROFESORES:

Los recursos didácticos son: canciones, música y melodías.

Como bibliografía de apoyo:

- ❖ Edlund, Lars. Modus Vetus. Sight Singing and Ear-training in Major / Minor Tonality. New York, Edition Wilhelm Hansen/Chester Music.
- ❖ Hemsy de Gainza, Violeta. 70 Cánones de Aquí y de Allá. Argentina, Ricordi, 1967. 64 pp.
- ❖ Haciendo música con los más chiquitos. O similares.

Los medios de trabajo e instalaciones que ofrece la escuela son los ideales para llevar a cabo el taller: aulas, foros e instrumentos musicales entre ellos el piano, que es indispensable en la enseñanza del Solfeo.

7. PROCESO DE EVALUACIÓN PARA EL TALLER

La institución pide requisitos para que los alumnos acrediten una asignatura otorgando una calificación a cada uno de ellos.

En el taller, la evaluación es un proceso de retroalimentación constante en donde la participación e iniciativa de los alumnos, son los principales aspectos a valorar.

Para complementar esta evaluación los profesores llevarán una bitácora para conocer la participación y desempeño de los alumnos.

4.2 Valoración crítica de la actividad profesional

La actividad profesional que he desarrollado en el ámbito de la educación artística, ha tenido una base teórica en el Plan de Estudios de la carrera de pedagogía y una base práctica, propiamente de la acción pedagógica en esta institución.

En el potencial pedagógico que se nos abre paso en este campo profesional, intervienen procesos como: el ANÁLISIS, la REFLEXIÓN, la CREATIVIDAD y la EVALUACIÓN.

El *análisis* se enfoca principalmente en los aspectos del desarrollo del niño que necesita para el aprendizaje de la música y la danza, y de las diferentes variables que pueden influir en el satisfactorio y no satisfactorio aprendizaje de estas disciplinas artísticas.

Las áreas aplicadas para llevar a cabo esta tarea son: la investigación educativa, la estadística, la psicopedagogía, la sociología, la orientación educativa y la comunicación educativa.

La *reflexión* demanda llevar los conocimientos pedagógicos hasta los procesos de enseñanza-aprendizaje (y la metodología para su enseñanza) de los niños que se inician en la educación artística formalmente, así como dar seguimiento en los posteriores niveles de estudio.

Los conocimientos que se han necesitado para este aspecto son: la teoría pedagógica, la didáctica, la planeación educativa, organización educativa, la metodología y la epistemología de la educación.

La *creatividad* responde al cómo y a través de qué medios, el análisis y la reflexión de los conocimientos pedagógicos se materializan y se transforman

en programas que apoyen, motiven e impulsen el estudio de la música y la danza en los niños.

Las herramientas que se han utilizado para este fin son: las prácticas escolares, los auxiliares de la comunicación en el área educativa, la psicotécnica pedagógica y la formación pedagógica en el servicio social.

La *evaluación* es la retroalimentación constante del trabajo pedagógico y a así mejorarlo día con día.

Por otro lado, el contacto con los niños en el desarrollo de diversas actividades que realicé junto con ellos, me hicieron adentrarme más y más hacia cómo aprendían música y danza, ya que son lenguajes inmersos en una cultura y en una realidad social diferente y por lo tanto con características distintas a otras realidades educativas.

Al estar en comunicación con los niños pude emplear programas y actividades que ya habían sido establecidas, pero haciéndoles modificaciones y adecuándolas a las características específicas de los niños, de acuerdo con la información obtenida de sus entrevistas de nuevo ingreso y de los diagnósticos situaciones de cada ciclo escolar.

Así también, la comunicación con los padres de familia siempre ha sido indispensable, para las actividades de orientación escolar que he llevado a cabo.

En el área de planeación educativa, las intervenciones que he podido lograr, han sido para la reestructuración académica más reciente en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza y en la orientación metodológica para que los maestros puedan enseñar aún mejor.

La elaboración de materiales didácticos y psicopedagógicos (baterías psicopedagógicas) ha sido extensa, puesto que he llevado a cabo muchas actividades de orientación y recreación, que han requerido de arduo trabajo

desde el diseño, su implementación, hasta lograr y llegar a los objetivos propuestos.

Las tareas pedagógicas que he realizado, han consolidado mi vocación y mi determinación de seguir coadyuvando en la labor educativa.

CONCLUSIONES

1. El marco institucional presentado sirvió de base para saber los orígenes de un programa tan importante como el Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza, el cual propuso metas llenas de ambición que solo se concretaron en una escuela piloto, que ahora es la única en su género.
2. El proyecto educativo actual de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza ha abierto las puertas a distintos enfoques metodológicos que han dado a la enseñanza una riqueza inigualable. Cada área con sus distintos enfoques, motivan a los niños para creer más en la cultura y el arte, participando en una educación artística de calidad y sobre todo coadyuvando en su desarrollo integral.
3. El desarrollo integral de un niño le permite crecer de una manera más completa; la música y la danza estimulan todos sus sentidos, su capacidad intelectual es mayor, su motricidad se agudiza, la capacidad afectiva y emocional le permiten ser más sensible y conciente formando su propia personalidad. Por lo tanto, la música y la danza son indispensables en la educación de todo niño en edad escolar.
Es importante que en nuestro país existan más escuelas de este tipo porque tendremos mejores ciudadanos y mayor cultura, por eso es necesaria la continuidad en los proyectos artísticos para niños.
4. Dentro de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, la intervención pedagógica ha logrado estructurar programas y actividades que son necesarias para la comunidad escolar.
Lo más importante para un profesional de la pedagogía en esta institución es saber que se pueden planear actividades que repercuten

en el desarrollo de muchos niños inmersos en la educación artística. Que con la creatividad y el esfuerzo se contribuye a mejorar un gran proyecto educativo como el de esta escuela.

5. El sustento teórico y la práctica educativa que fundamentan el plan estudios de la carrera de pedagogía aplicados en el campo laboral de la educación artística dentro de la Escuela de Iniciación a la Música y a la danza, logran que dicho campo se consolide día a día ya que el pedagogo es uno de los ejes de la orientación escolar y psicopedagógica de alumnos, maestros, padres de familia y personal en general; el que impulsa y motiva talleres y espacios lúdicos que apoyan a los alumnos en su adaptación en su estudio en esta institución; el que provee de herramientas metodológicas para que los maestros logren una mejor enseñanza; el que interviene en el mejoramiento de los planes y programas de estudio gracias a sus acciones pedagógicas y diagnósticos situacionales. Mi experiencia laboral junto con el equipo del Departamento de Psicopedagogía, ha logrado establecer y definir la presencia de un pedagogo en la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza. Todo el potencial pedagógico que se ha desarrollado en verdad ha consolidado un campo profesional dentro de esta institución educativa. El reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación se ve reflejado en la confianza que las autoridades, padres de familia, maestro y alumnos han depositado en nosotros.

Para mi ha sido muy gratificante haberme realizado como profesionista en el ámbito de la educación artística. Mi formación como pedagoga se hizo con base en la enseñanza recibida en la carrera, al trabajo continuo y la experiencia profesional adquirida.

Cuando se encuentra la vocación dentro de uno mismo, toda enseñanza es realmente importante y valiosa: cada ejemplo, cada palabra, cada consejo, cada aprendizaje de todas y cada una de las personas que

comparten contigo toda su experiencia, que te acompañan en tu crecimiento como profesional y como persona, y que por tales motivos no puedes dejar de decirles GRACIAS por el apoyo, por creer en mi y crecer junto conmigo.

Este informe es una manera de expresar y de compartir toda mi experiencia laboral en la educación artística dentro de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza. Lo he elaborado con el propósito de que quien lo lea, sepa que nuestra labor educativa es indispensable en muchas instituciones, y que como pedagogos estamos preparados para enfrentarnos a los retos laborales que el país nos demande.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDER-EGG, Ezequiel. El Taller: Una alternativa de renovación pedagógica. 3a. Edic. Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata, c 1999. 110 p.
- BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAM. Plan Global de Desarrollo 1978-1982. México.
- CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Patronato Pro-Actividades Artísticas y Culturales "Vida y Movimiento" A. C. México. 1978.
- CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. Programa Nacional de Iniciación a la Música y a la Danza. México. 1980.
- COLL, C.; POZO, J. I.; Et. al. Los contenidos en la reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. Madrid, Aula XXI, Santillana, c 1992. 202 p.
- DALLAL, Alberto. Cómo acercarse a la Danza. México, Plaza y Janés y/o Plaza y Valdés, S. A., 1988. 154 p.
- DELALANDE, Francois. Tr. de: Susana G. Artal. La Música es un juego de niños. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1995. 208 p.
- DUCOING WATTY, Patricia; RODRÍGUEZ OUSSET, Azucena. (Compiladoras) Formación de profesionales de la Educación. México, UNAM-UNESCO-ANUIES, 1990. 361 p.
- ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Danza Clásica. 2003. México. 170 p.
- ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Música Clásica. 2003. México. 272 p.

ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA. Plan de Estudios de Iniciación a la Música y Danza Tradicional Mexicana. 2003. México. 178 p.

HEMSY DE GAINZA, Violeta. La iniciación musical del niño. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1964. 245 p.

LARK-HOROVITZ, Bety; y otros. La educación artística del niño. Argentina, Paidós, 1987, c1965. 93 p. (Vol. 35)

MAIER, Henry. LEAL, Aníbal (Traductor). Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Buenos Aires, Amorrortú, 1980, c1969. 358 p.

TESIS DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

SAUCEDO MOSCO, Guadalupe. "La enseñanza de la danza y expresión corporal como parte del área de educación dentro del plan y programas vigentes en la escuela primaria federal." Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2001. 191 p.

SÁNCHEZ SALAS, Consuelo. "Propuesta pedagógica en la creación de una Ludoteca Artística. El Trampolín del Ocio". Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1998. 135 p.

DOCUMENTOS

ARTEAGA, A.; FLORES, J. Investigación: "La influencia que tiene la música y la danza en el desarrollo del niño escolar". Departamento de Psicopedagogía del Centro Cultural Ollin Yoliztli. México. 1998.

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI. "Diagnóstico Situacional de Aspirantes a nuevo ingreso para el ciclo escolar 2004-2005 de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza." México. 2004. 82 p.

ANEXO 1

Los diagnósticos situacionales de los aspirantes a nuevo ingreso en cada ciclo escolar, son la herramienta necesaria para poder planear, definir y concretizar las funciones y actividades psicopedagógica.

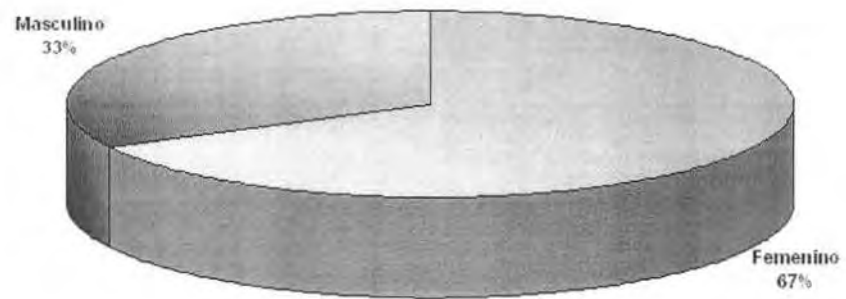
Los datos son tomados de los exámenes de nuevo ingreso de los niños que pretenden ingresar a la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza y de los cuestionarios psicopedagógicos que los padres de familia elaboran en todos estos procesos.

En el ciclo escolar 2004-2005 el número de aspirantes fue de 108 niños, y sus datos han servido para poder explicar mejor las actividades propuestas por el Departamento de Psicopedagogía y cubrir las necesidades que estos niños tienen, ya que los programas de trabajo se adaptan de acuerdo con las características que cada generación de niños tiene.

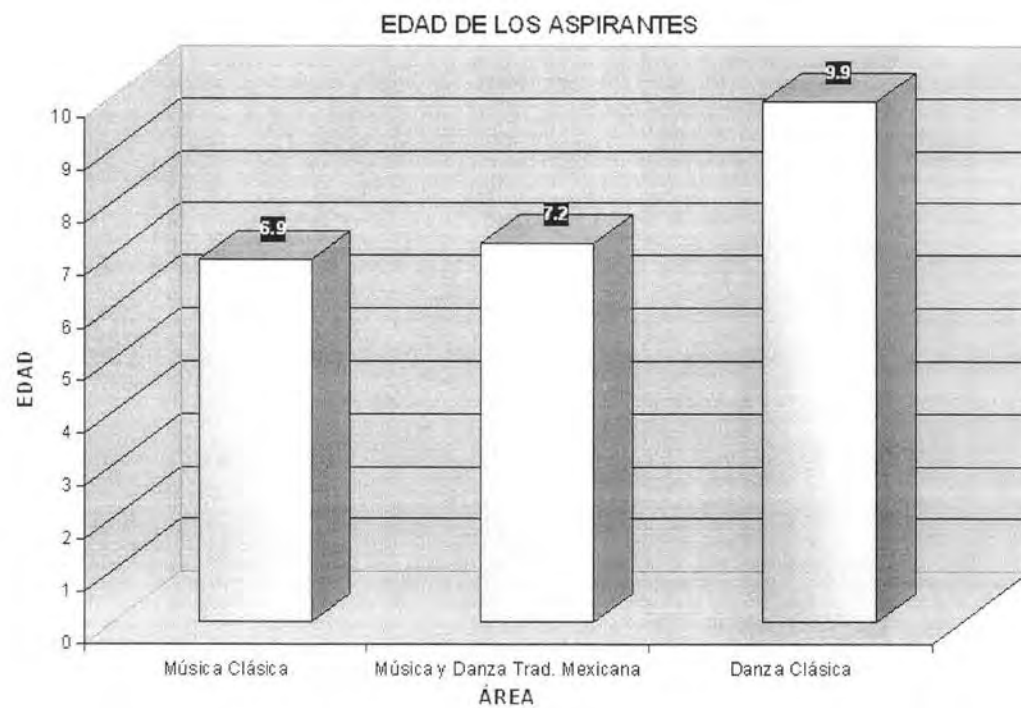
También estos datos sirvieron de base para la propuesta pedagógica planteada en este Informe.

ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

SEXO

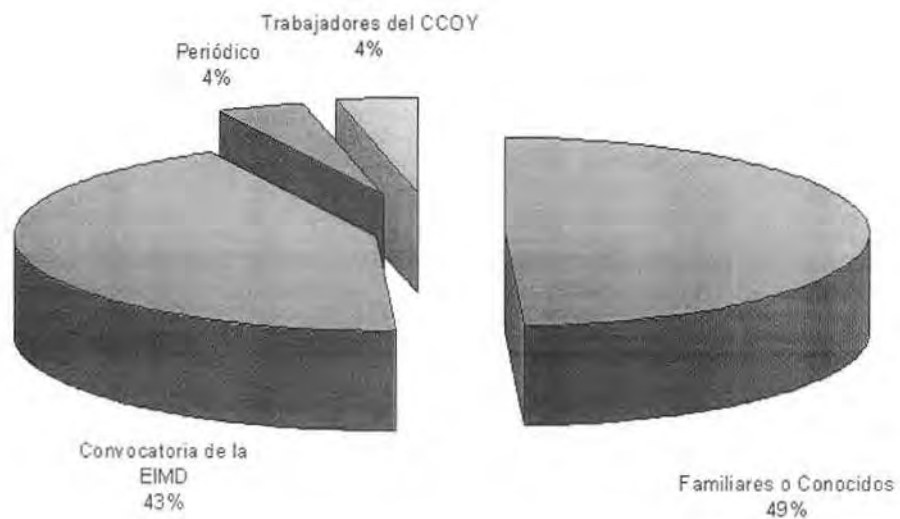

ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

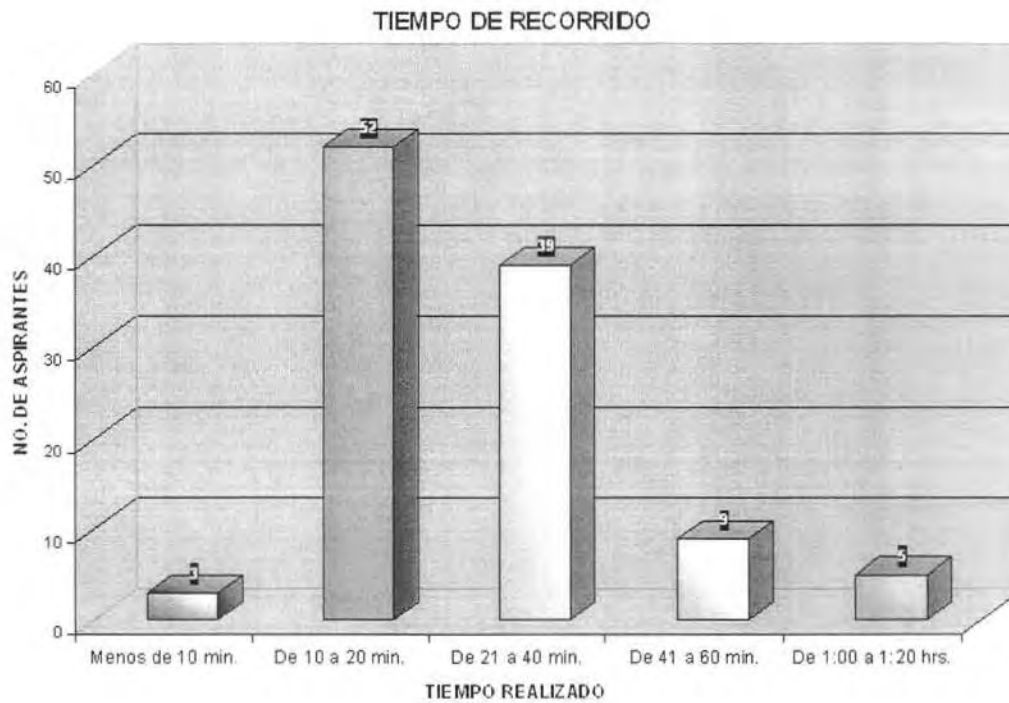

ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

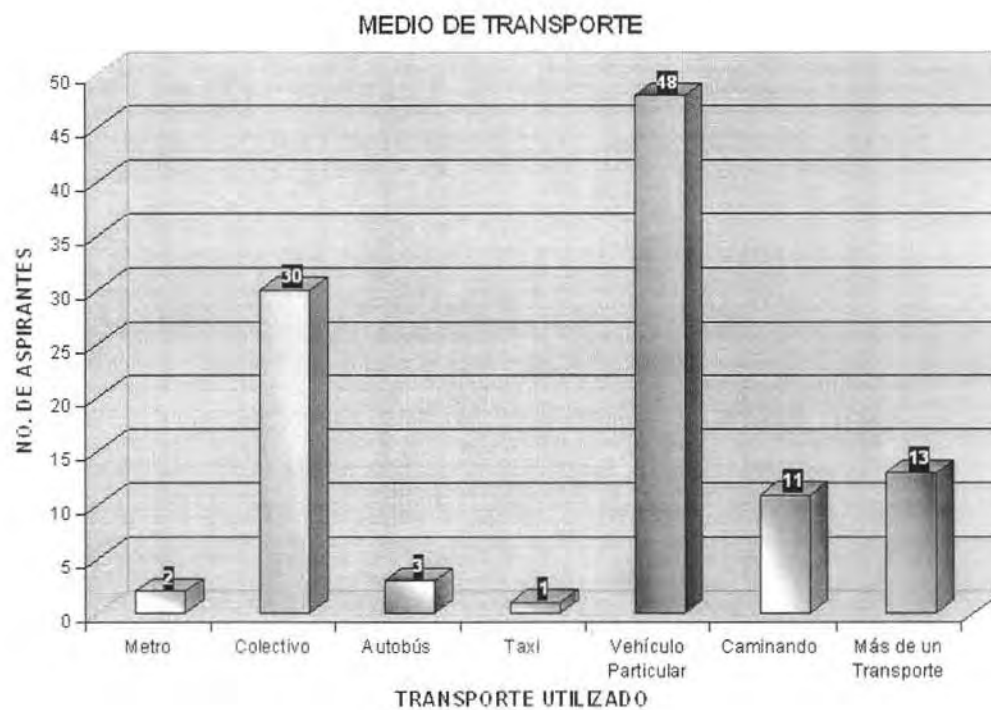
DIFUSIÓN

ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

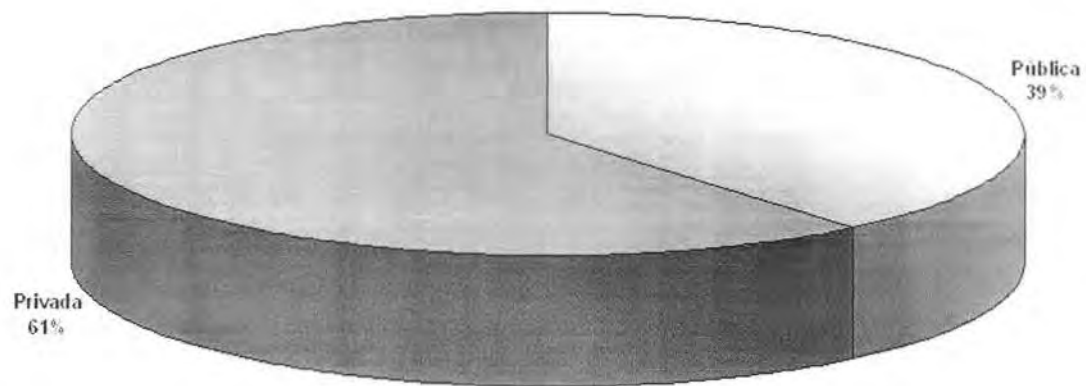

ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

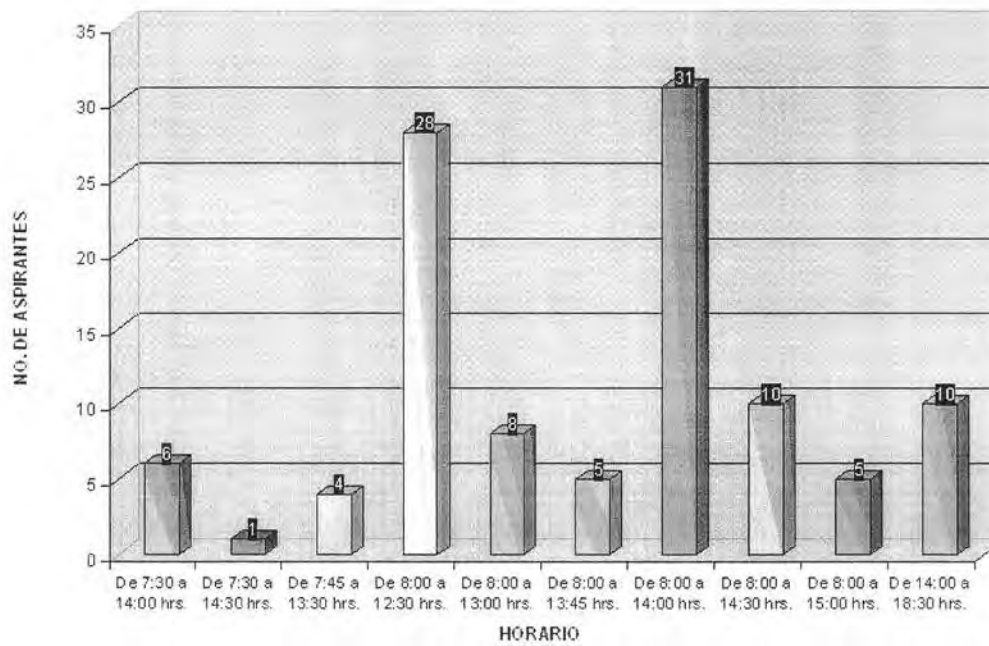
ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MÚSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

ESCUELA DE PROCEDENCIA

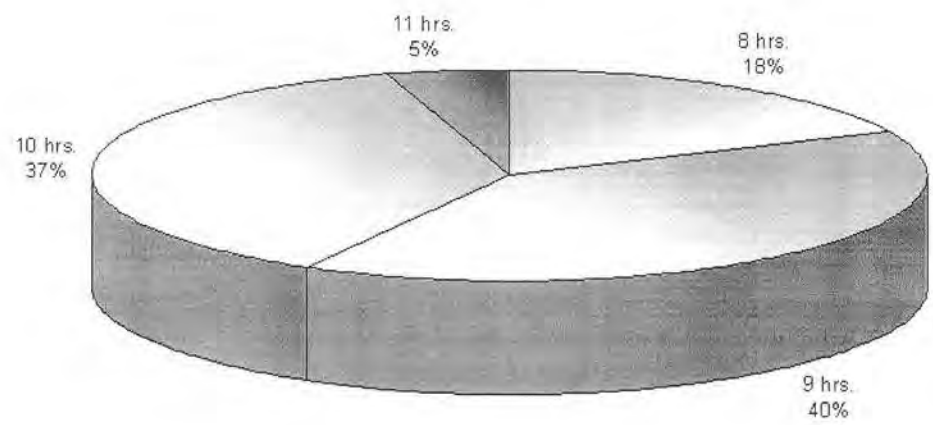
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

HORARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA

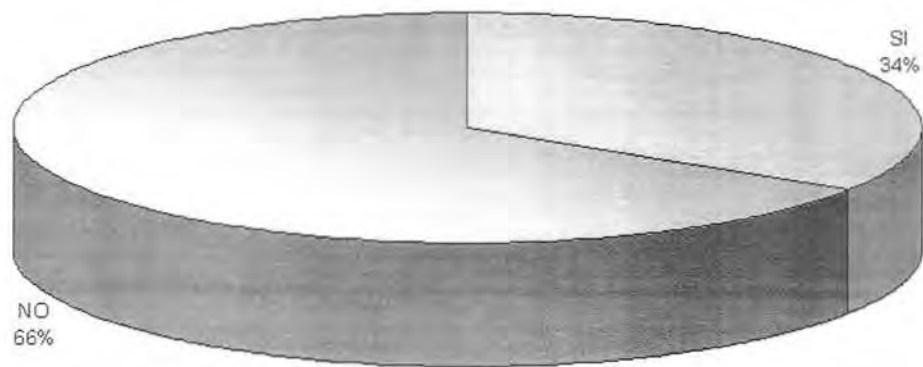
ESCUELA DE INICIACIÓN A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

TIEMPO APROXIMADO
DE SUEÑO

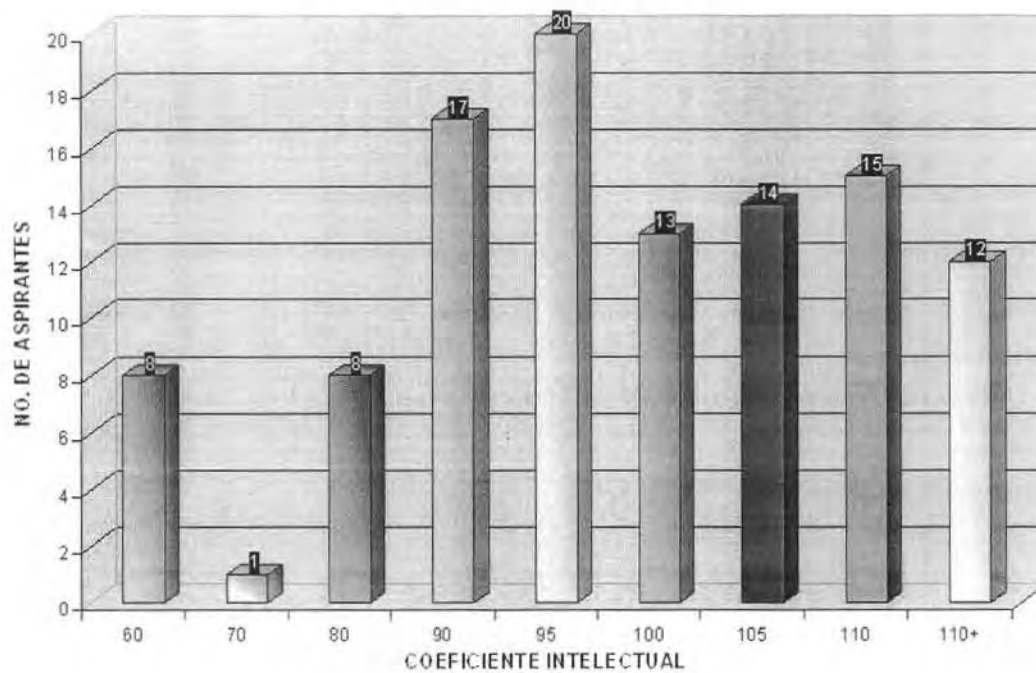
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

EL MENOR PRACTICA ALGÚN DEPORTE

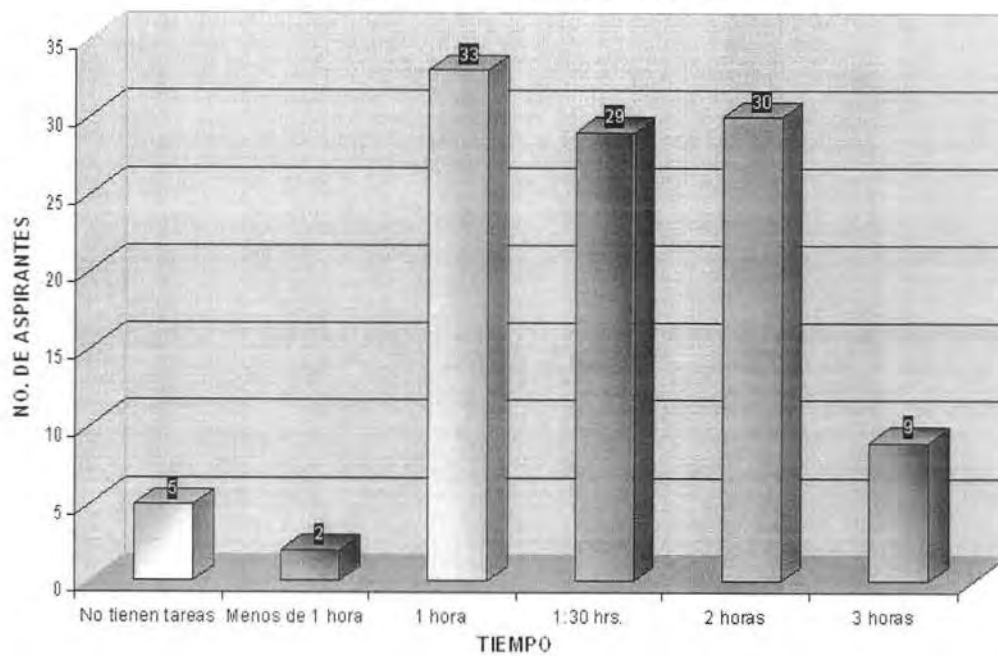
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004.2005

COEFICIENTE INTELECTUAL (C. I.)

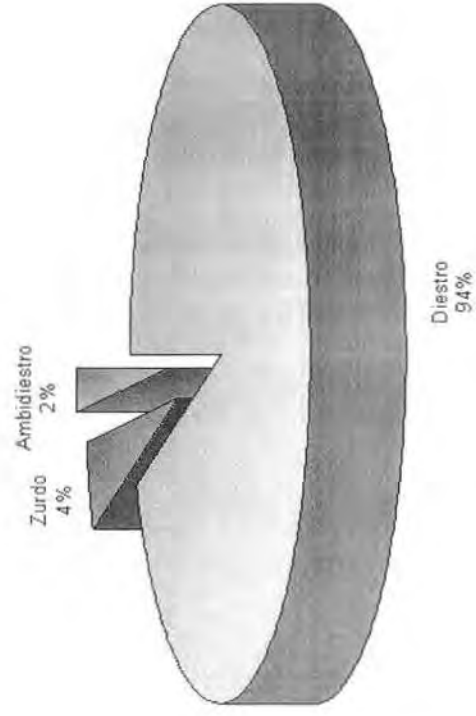
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004 - 2005

TIEMPO DEDICADO A REALIZAR TAREAS ESCOLARES

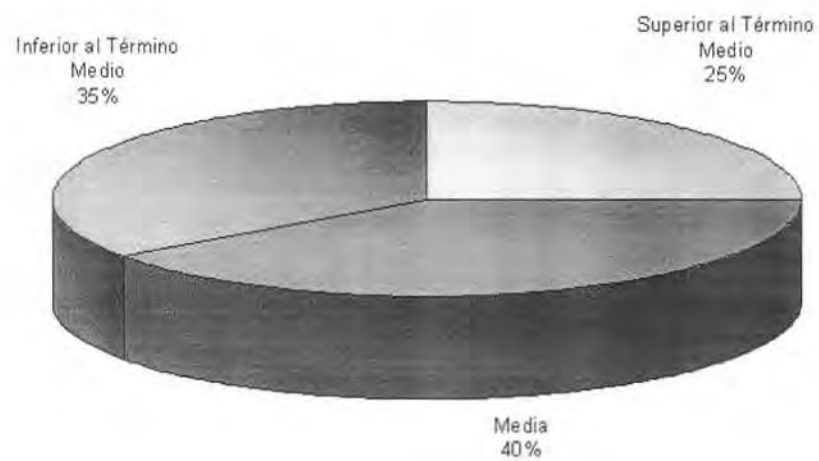
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004-2005

LATERALIDAD

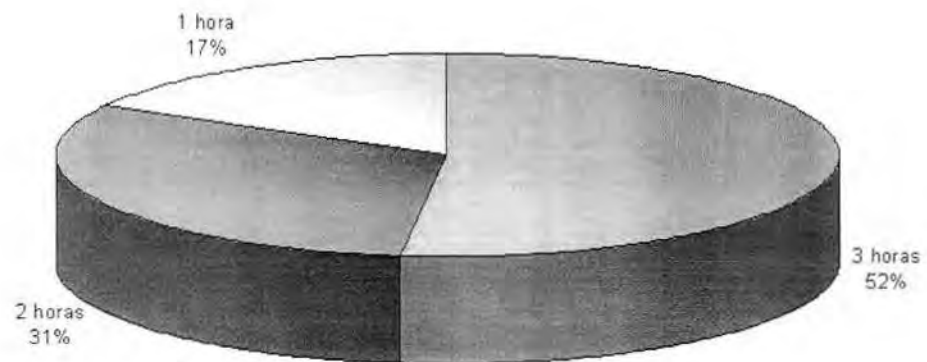
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004-2005

MEMORIA AUDITIVA

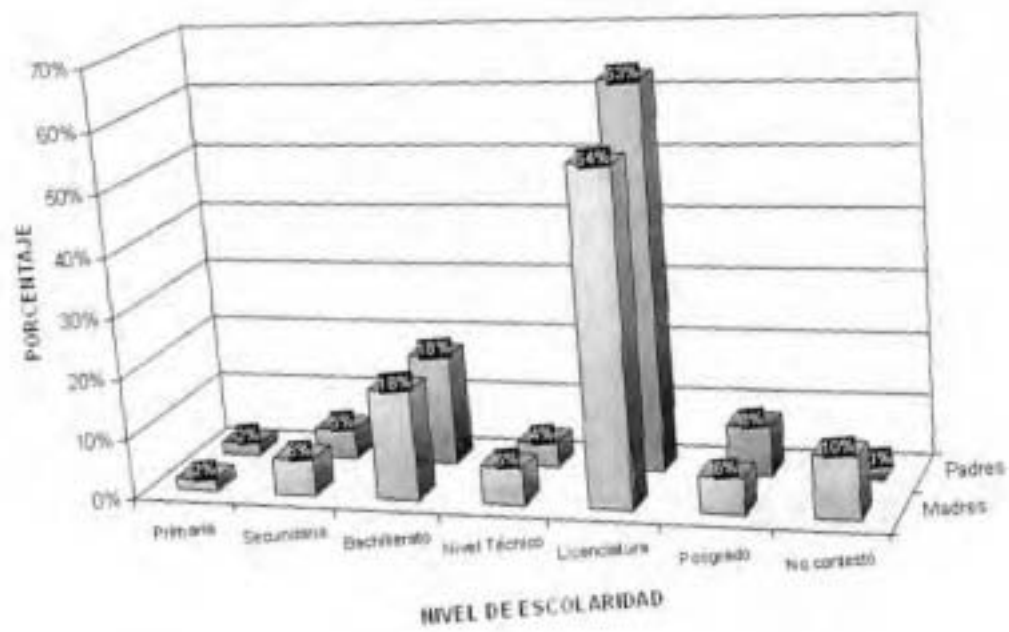
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004-2005

TIEMPO LIBRE

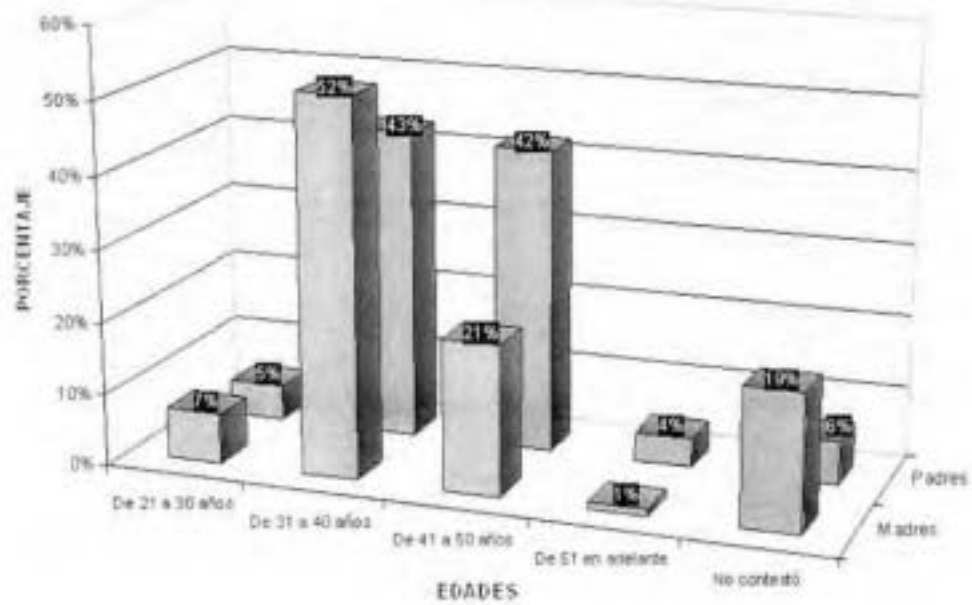
ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004-2005

CUADRO COMPARATIVO DE LA ESCOLARIDAD DE LOS PADRES

ESCUELA DE INICIACION A LA MUSICA Y A LA DANZA
PROCESO DE SELECCIÓN 2004-2005

EDADES COMPARTIVAS DE LOS PADRES

ANEXO 2

Lugar de ubicación de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza

