

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

**PRÁCTICA DOCENTE DE TEATRO EN
SOCIEDAD CULTURAL COLEGIO PATRIA S.C.
A NIVEL PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2004-2005.**

INFORME ACADÉMICO

POR ACTIVIDAD PROFESIONAL

**Que para obtener el título de Licenciada en Literatura Dramática
y Teatro presenta:**

Regina Margarita Arias Álvarez

Asesor: Maestro Marco Antonio Novelo Villegas

MÉXICO, D.F.

2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTOS

Especialmente a mis padres por su apoyo, comprensión, amor y por los valores que me inculcaron.

A mis familiares, amigos y maestros que han impulsado mis esfuerzos para realizar mis logros.

Agradezco a mi asesor por su paciencia y aportaciones importantes que enriquecieron este trabajo.

Gracias a mis alumnos que hicieron posible esta experiencia y despertar mi placer por impartir clases. Ser profesora ha sido enriquecedor y divertido.

A Dios y a la vida por rodearme de seres humanos valiosos que forman parte importante en mi vida no solo personal, sino profesional.

El pasado no se olvida, se aprende de él y se supera, el futuro no existe, es una consecuencia del presente, por lo tanto, hoy es lo más importante en mi vida y que no volverá a pasar.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
 CAPÍTULO 1. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO	
1. Situación de la educación artística en México (2004 - 2005)	
1.1 Carencias	7
1.2 Generalidades	15
1.3 Semblanza histórica	17
 CAPÍTULO 2. OBSERVACIONES AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA SEP: PRIMARIA	
1. Generalidades	25
2. La Educación Artística en la educación primaria según la SEP.	
2.1 Objetivos	36
2.2 Observaciones	39
 CAPÍTULO 3. EXPERIENCIA DOCENTE EN SOCIEDAD CULTURAL COLEGIO PATRIA	
1. Propuesta de un plan de estudios.	
1.1 Curso de inducción para personal docente	44
1.2 Realización del plan de estudios	46
2. Planeación de actividades.....	57
2.1 Distribución del tiempo	58
2.2 Técnicas usadas para dirigir el aprendizaje	58
3. Conocimiento del educando y organización del grupo	61
3.1 Instrumentos de evaluación del aprendizaje	62
4. Participación en los eventos del colegio	

4.1 Festival de invierno y primavera	66
4.2 Actividades con los padres de familia	68

CONCLUSIONES

1. Reflexión sobre los resultados del ciclo escolar 2004-2005.	
1.1 Observaciones al plan de estudios aplicado en el ciclo escolar 2004-2005	69
1.2 Propuesta de un programa piloto de Acercamiento Teatral para 4º,5º y 6º de primaria	71
2. Necesidades en la educación artística actual	83

BIBLIOGRAFÍA	86
---------------------------	----

ANEXO.

1. Antecedentes de Sociedad Cultural Colegio Patria	89
2. Plan de estudios	92
4. Galería de fotos	96

INTRODUCCIÓN

Gracias al conocimiento teatral teórico y práctico adquirido en la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, impartida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pude incorporarme al mundo laboral a poco tiempo de haber terminado mis estudios. Obtuve trabajo como profesora de danza y teatro a nivel primaria en una institución privada llamada Sociedad Cultural Colegio Patria S.C. Hoy día, esta institución imparte educación desde nivel maternal hasta preparatoria y se encuentra ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. En su plan de estudios ofrece la asignatura de Educación Artística a través de las materias de Artes Escénicas, Música, Danza y Artes Plásticas, de acuerdo con el programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Quien esto escribe, impartió las materias de Danza en 1º, 2º y 3º grados y Artes Escénicas en 4º, 5º y 6º durante los ciclos 2004-2005 y 2005-2006. Siendo la experiencia del primer ciclo, el motivo de este informe.

Trabajar en el Colegio Patria como profesora ha sido gratificante, ya que fue motivo de reflexión sobre mi quehacer teatral y preparación como profesionista en la sociedad. Y esta experiencia es la que desencadenó el presente informe, cuyo objetivo es exponer la manera en que apliqué las bases teóricas y prácticas adquiridas en la licenciatura, para la organización de un programa de estudios y su utilidad en la enseñanza del teatro a nivel primaria. Deseo compartir mis reflexiones ante las situaciones a las que me enfrenté para realizar mi trabajo y las estrategias a las que recurrí para resolverlas. Para ello realicé una evaluación de los resultados obtenidos.

Con este análisis de mi práctica docente, invito a valorar la profesión del profesor. Es una labor importante en la que se asume una gran responsabilidad por ser los emisores del conocimiento, el cual puede trascender positivamente en las generaciones venideras para su desarrollo en la sociedad. En caso particular, nuestra labor como profesores de teatro es importante por ser quienes fomentamos el crecimiento integral del individuo, la cultura teatral y la formación de públicos.

Este informe consta de tres capítulos en el que presento de manera general, la importancia de la educación en México. Considero que este es un tema esencial y que merecería una investigación aparte, pero por el momento, queda fuera de los objetivos del presente trabajo.

En el primer capítulo expongo la situación de la educación artística en México según mis observaciones durante el ciclo 2004 – 2005, tiempo en el cual confirmé que su difusión era mínima. Y aún ahora (2010), el valor que se le da al arte y a la cultura, es superficial, pese a los esfuerzos de quienes la defendemos. Expongo las razones por las cuales es importante la educación artística para el desarrollo del individuo. Y realizo una breve revisión en la historia sobre la trayectoria que ha tenido la difusión educativa en el terreno artístico para contextualizar el presente.

En el segundo capítulo planteo un acercamiento crítico respecto al plan y programas de estudio en las materias de educación artística según la SEP en México.

En el tercer capítulo comparto mi experiencia profesional como docente; las situaciones a las que me enfrenté para elaborar un plan de estudios para el Colegio Patria; su aplicación y resultados.

Finalmente termino este informe con las conclusiones de mi experiencia y propongo un programa de estudios piloto para nivel primaria, más sencillo y acorde a la edad de los alumnos. Así mismo, invito a reflexionar sobre el estado de la educación en general y de la educación artística en particular en nuestro país.

CAPÍTULO 1

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO

1. Situación de la educación artística en México. (2004-2005)

1.1 Carencias.

El Arte es un concepto que se modifica según las condiciones de cada época sin alterar su carácter de bien intangible relacionado con la sensibilidad del hombre. El arte como lo dice el escritor ruso León Tolstoi es "...la comunicación de emoción de un hombre o grupo a otro".¹ Es un lenguaje que encierra un conjunto de signos que se materializan en producciones simbólicas y que implican una forma de representación de algún objeto, circunstancia o situación dada o imaginada.² El arte es una expresión de sensaciones, ideas, críticas etc. provocando la emoción y la reflexión. Quizá porque el arte muestra la parte sensible del ser humano, sea menos apreciado, ya que el mismo ser humano tiene miedo a expresar, se siente expuesto y por consecuencia, vulnerable. La parte afectiva es la que cuesta trabajo educar y que repercute en la difusión de la educación artística.

Después de la Revolución Mexicana, el arte se ha visto como un lujo y una distracción, por lo que no se le da la importancia que debería tener. Creo que el arte es parte fundamental en el desarrollo del ser humano ya que además de desarrollar la sensibilidad forma parte de su identidad. Es a través del arte como la humanidad adquiere sentido de pertenencia, de espacio y tiempo que finalmente ayudan a que se integre en la sociedad. En México se han replanteado los programas de estudio para revalorar el papel de la educación artística, pero aún falta mucho por trabajar. La educación es el centro del desarrollo humano y es necesario renovar constantemente los planes y programas que se dirigen a la

¹ Eisner, Elliot W., *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós, 1995, p. 6.

² Cf. Murueta, Marco Eduardo, *Apreciación artística. Otras miradas en educación*, México, ENEP Aragón, Amapsi, 2003 p.84.

impartición de la educación artística. Estoy de acuerdo en que la educación artística es necesaria desde el nivel preescolar, pero dentro de los programas se encuentra como algo extracurricular y separada de otras materias cuando en realidad debe vincularse.

En noviembre de 1999 el director general de la UNESCO, después de lamentar la ausencia de la educación artística en todas partes, realizó un llamado internacional en favor de la promoción de la enseñanza artística obligatoria desde jardín de niños hasta el último año de secundaria. Proponía la integración de los artistas con el proceso de enseñanza aprendizaje. La meta es alcanzar una enseñanza más equilibrada, donde la educación artística se encuentre en condiciones de equidad con las matemáticas, las ciencias naturales y el español.³

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se reconoce la necesidad que tiene la educación artística de especificar sus contenidos, mejorar su calidad y lograr una mayor cobertura. En el Centro Nacional de las Artes (Cenart), se conformó en el 2001 la red de las artes para teleaulas, que suman más de 50 en el país; se fundó, dentro del sistema Edusat, el canal de las artes (23)⁴ con una programación fundamentalmente vinculada con las bellas artes y siendo una de sus barras prioritarias *La formación docente en educación por arte*. Existe también el Programa Nacional de Educación Artística (PNEA), cuyo propósito es estimular la investigación y la educación artística, el Programa de

³ Observatorio Ciudadano de la Educación, *Educación artística*, Comunicado 112, México, OCE, 2003, <http://www.observatorio.org/comunicados/comun112.html>. (Consulta: septiembre de 2010)

⁴ La Red de las Artes es el medio a través del cual opera el Programa de Educación Artística a distancia del Centro Nacional de las Artes y su aspecto más visible lo constituyen las transmisiones a través del Canal 23, un canal de televisión satelital especializado en educación, difusión y divulgación artísticas, y que forma parte de la Red Edusat, la cual es operada por la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Canal 23 transmite a la Red de las Artes una programación articulada en tres grandes barras: divulgación, difusión y formación artísticas, esta última integrada por programas académicos de educación artística especializada, actualización docente en educación artística para maestros de escuelas primarias y secundarias, además de cursos para promotores y gestores culturales, en los cuales se ofrecen servicios de inscripción y administración escolar en línea. Llega vía satélite a más de 10,000 puntos de recepción en el país. La señal es captada tanto en el sur de Estados Unidos como en algunos países de América Central y Sudamérica. El alcance a otras partes del mundo se logra a través de su transmisión por Internet, <http://canal23.cnart.mx>. Hernández, José Luis, *La experiencia del Centro Nacional de las Artes*, México, Documentación y Recursos, junio 2008. <http://www.ripac.com.mx/profiles/blogs/2128645:BlogPost:386>. (Consulta: septiembre 2010.)

Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID) y la maestría en Desarrollo Educativo (Conaculta-Cenart). Pero aún no alcanza la cobertura necesaria pues sigue siendo para un espacio reducido.

Por su parte la Secretaría de Educación Pública (SEP)⁵ edita libros como *Libro para el maestro* con el fin de reforzar las herramientas de apoyo en distintas asignaturas de nivel primaria y secundaria teniendo en consideración la *Educación Artística*. También se llevan a cabo programas de cursos de actualización, capacitación y superación docente en el área artística. Estos esfuerzos por publicar material didáctico se suman al de autores especialistas en educación que lo hacen a través de las editoriales como Santillana y Trillas. Aunque exista material teórico para apoyar a los profesores en la asignatura de educación artística, en la práctica no se ve su aplicación ya que persiste como una materia de menor importancia al lado de Español y Matemáticas.

Así, el esfuerzo por promover el arte en México se enfrenta a algunos problemas como:

Difusión. Las formas de difusión de la educación artística son esfuerzos aún muy aislados en la zona metropolitana de la capital del país o dirigidos a sectores de población de un alto poder adquisitivo.

Carácter económico. Debido a que las autoridades políticas consideran que el arte no es prioritario, lo ubican en los últimos lugares dentro del presupuesto.

Carácter educativo. Desde los programas educativos para la formación docente se arrastra el poco énfasis en la educación artística. En la última reforma al plan de estudios de las normales (1997) la educación artística observa prácticamente el

⁵ Instancia rectora de la educación en México. Coordina, integra y evalúa el Sistema Educativo Nacional. Encargada de los lineamientos generales, diseño de planes y programas de estudio, de la producción de materiales y métodos educativos; de los programas de capacitación y actualización educativa. Palacios, Lourdes, *Arte: Asignatura pendiente, un acercamiento a la Educación Artística en Primaria*, México, UACM, 2005, p.94.

mismo tratamiento limitado que tiene el programa de estudios de primaria y secundaria. No se ubica en la lista de las materias fundamentales y la educación artística se encuentra, junto a la educación física y las actividades deportivas en general, como materia complementaria.⁶

Las escuelas superiores de educación artística. Existen actualmente varias instituciones educativas enfocadas al arte, pero pocas ofrecen el área docente en su programa. En el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM actualmente (2010) se ofrece el plan de estudios 1985 (en el que me formé) y el plan 2009 para la generación reciente. Se ofrece especialidad en tres áreas, Dirección, Dramaturgia y Actuación. Didáctica del Teatro es una asignatura que se imparte en el último año de la carrera (séptimo y octavo semestre), por lo que las herramientas para poder en determinado momento impartir clases son básicas. Si se desea profundizar, los interesados en la docencia pueden prepararse estudiando pedagogía como carrera alterna, y después dirigirla a su área. Sin embargo el tiempo está de por medio.⁷

Algo similar pasa en la Universidad del Claustro de Sor Juana (Ciudad de México) ya que tienen la licenciatura en Arte y es hasta el séptimo semestre cuando consideran la materia de didáctica y pedagogía. En la Universidad Autónoma de Chihuahua en su Instituto de Bellas Artes, no tiene una especialidad en docencia, pero dentro de cada programa de estudios de las licenciaturas que ofrece (Artes Plásticas, Teatro, Danza: cinco años de duración. Y Música seis años) contempla asignaturas de psicopedagogía, recursos didácticos y práctica docente, en algunas a partir del cuarto semestre y otras en el sexto semestre. Otras universidades abordan esta especialidad con mayor o en menor énfasis: la Universidad de Morelos guiada por normas cristianas y patrocinada por la

⁶ Cf. Observatorio Ciudadano..., *art.cit.*, <http://www.observatorio.org/comunicados/comun112.html>.

⁷ En 1975 se ponía énfasis en la formación de docentes. Ahora no es una prioridad ya que no tiene una fuerte demanda, por lo que no se ha abierto la especialidad para formar docentes de teatro. Para profundizar más en la historia y planes de estudio de la Carrera de Literatura Dramática y Teatro visitar el sitio web: <http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/Teatro/>

iglesia Adventista del Séptimo día; ofrece la licenciatura en Ciencias de la Educación con Especialidad en Docencia en Educación Artística y dentro de su plan de estudios los siete semestres ven música y artes plásticas; para el octavo semestre abordan teatro, oratoria y poesía. Otra Universidad es la UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas) ubicada en Tampico, Tamaulipas. Ofrece la Licenciatura en Educación Artística orientada más hacia la música, le siguen artes visuales y escénicas. Su duración es de cuatro años. La Universidad Veracruzana, ubicada en Xalapa, Veracruz, ofrece Licenciatura en Educación Artística con perfiles diferenciados dentro de un sistema virtual⁸; y Educación Musical con sistema escolarizado.

En general, hace falta proponer una especialización en Didáctica del Arte y en sus diversas áreas (teatro, danza, plásticas, música, etc.) La falta de este interés ha provocado parte de los problemas en la calidad educativa en México.

Por lo anterior, considero los siguientes puntos extraídos de un artículo publicado en la página web de Conservatorianos (revista de información, reflexión y divulgación culturales) en el 2000 por Teodoro Alemán⁹ porque podrían ser útiles para mejorar la calidad educativa en México en el área artística:

1. Reconsiderar la posibilidad de incrementar los presupuestos a las instituciones de educación artística profesional, con base en los proyectos o programas de investigación, actualización académica o difusión de la cultura que presenten y tengan plena justificación.
2. Reconsiderar el análisis de los programas de educación artística tanto en la SEP, como en las instituciones artísticas.
3. Estimular la formación de docentes especializados en las diversas ramas de la educación artística, a fin de contribuir en un futuro próximo a la creación de la infraestructura que requieren las instituciones de educación artística profesional; a la atención de las necesidades que en

⁸ Es un apoyo en línea llamado Experiencia Educativa que generalmente es para los alumnos inscritos en el sistema abierto. Más información en <http://www.uv.mx>.

⁹ Catedrático de materias pedagógicas en el Conservatorio Nacional de Música. Ha ocupado diversos cargos académico-administrativos en SEP. Economista y pasante de Derecho (UNAM), licenciado y maestro en Educación en la Escuela Nacional de Música (ENM) y en la Universidad pedagógica Nacional (UPN). <http://www.conservatorianos.com.mx/4aleman.htm>.

materia artística presenta en el nivel básico del Sistema Educativo Nacional y a la creación, reproducción o fortalecimiento de los estratos sociales que requieren los grupos o escenarios artísticos en su labor de rescate, preservación y difusión artísticas.

4. Establecer la Escuela Normal de Educación Artística o institución equivalente, que atienda la formación profesional de los docentes en las áreas artísticas que tanto se requieren en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, impulsar las carreras pedagógicas en las instituciones superiores de educación artística y promover la creación específica de escuelas de arte en los niveles de educación primaria, secundaria y del bachillerato.

5. Adecuar o flexibilizar la normatividad que regule las acciones de las instituciones de educación artística profesional, para que éstas, a través de la organización de actividades propias de su carácter educativo, promuevan diversos eventos con fines de apoyo financiero.¹⁰

Pueden ser varias las razones por las que no se valora la educación artística, pero creo que la raíz del problema está en el actual sistema educativo, que está orientado de acuerdo a los intereses de los altos funcionarios y empresarios del país, quienes sólo persiguen botines políticos y consumismo que les reditúe riqueza a corto plazo. En México y en otros países globalizados, estamos inmersos en una dinámica que pone el mayor énfasis en las cuestiones técnicas y comerciales, y castigan con muy pocos recursos a las artes no comerciales o no patrocinadas por las cúpulas de poder. Así el lugar que se le concede a la educación artística es menor.

Esto sumado a la creencia de que la verbalización y el permanecer dentro de un salón de clases son los únicos medios posibles de educación y de enfrentarse a la vida, coarta la posibilidad de un desarrollo completo del ser humano y así una integración real a la sociedad. Es paradójico, “a pesar de que siempre los postulados sobre la educación, oficiales o no, proponen que hay que

¹⁰ Alemán, Nava Teodoro, *La revalorización de la educación artística en México*, en: Horizontes Educativos, N°4, El Centro Nacional de las Artes, Conservatorianos, México, julio-agosto 2000, <http://www.conservatorianos.com.mx/4aleman.htm>. (Consulta: septiembre 2010.)

educar para la vida, lo cierto es que a los educandos se les pretende educar en recintos que los aíslan completamente de la vida”.¹¹

Hay un número insuficiente de especialistas en materias de educación artística, causa por la cual los profesores de educación básica tienen que impartir estas materias, y no cuentan con suficientes cursos para su actualización. Este breve panorama explica por sí mismo la carencia de materiales didácticos y la falta de espacios adecuados para impartir la educación artística.¹²

Cito a continuación algunas reflexiones de Ricardo Vázquez Chagoyán¹³ que extraje de su ensayo sobre el problema de la Educación Artística publicado en Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE)¹⁴ y que fortalecen la idea del porqué de la necesidad de una buena educación artística.

a) Mientras más habilidades corporales desarrolle el niño, y mientras más diversificadas sean, mayor será el conjunto de representaciones e instrumentos intelectuales que podrá construir. La educación en la escuela primaria no debe basarse en la acumulación de datos, sino en el desarrollo de todo tipo de habilidades y actividades prácticas que impliquen poner en juego la más amplia gama de coordinaciones motoras gruesas y finas, y en la interacción con todo tipo de materiales. La concepción dominante en la educación escolar sostiene que la actividad corporal es irrelevante para el desarrollo del intelecto. Una buena educación tendría que invertir los términos: las actividades artísticas

¹¹ Vázquez, Chagoyán Ricardo. Ensayo: *Las reformas educativas, más de cuatro décadas de fracasos*, en: “La escuela a examen”, N° 1, Observatorio Ciudadano de la Educación, México, Colaboraciones Libres, octubre 2005, volumen V.
<http://www.observatorio.org/colaboraciones/vazquez.html> (consulta: septiembre 2010.)

¹² Sylvia Durán, *La educación artística y las actividades culturales*, en: Latapí, Sarre Pablo, “Un siglo de educación en México”, México, INBA, FCE, tomo II, 1998, p. 387.

¹³ Licenciado en Filosofía en la UNAM, realiza la Maestría en Ciencias Sociales (área educación) en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y más tarde el Doctorado en Psicología Evolutiva en la Universidad de Barcelona (España). En 1983 se incorpora como profesor e investigador a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde estuvo hasta el año 2003, mismo en que pasó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). En 1983 comenzó su investigación sobre los Problemas del Sistema Educativo Escolar continuando su labor hasta ahora.

¹⁴ Asociación Civil fundada en 1998, que ha logrado constituirse como un espacio social para la observancia crítica y el análisis de la política educativa, contribuyendo a la formación de una opinión pública mejor informada, responsable y crítica promoviendo la participación activa en la discusión de asuntos relacionados con la educación nacional, así como el acercamiento con las autoridades educativas demandando el esclarecimiento de sus políticas y acciones.
<http://www.observatorio.org/bienvenida.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

tendrían que tener el mayor peso académico en el ciclo primario (y probablemente incluso en el secundario).

b) Las actividades artísticas no únicamente tienen importancia en términos del conjunto de habilidades corporales que permiten desarrollar, sino que además se prestan fabulosamente para un aprendizaje integrado de áreas cognitivas diversas. Ejemplos de ello son: 1) La Música, a través de todo un conjunto de coordinaciones corporales (voz, extremidades, dedos), integra elementos de física (sonido), de matemáticas (medición del tiempo: fraccionamiento, división, simetría), de literatura (canciones), de historia (desarrollo de la intuición temporal: duración, sincronidad, sucesión; narración o crónica), de socialización (trabajo en equipo); 2) La plástica, aparte de las coordinaciones corporales necesarias para pintar o modelar, integra elementos de física y química (uso y transformación de diversidad de materiales), de geometría (simetrías, figuras, proporciones, volumen), además de prestarse de muchas formas para integrar elementos de literatura, historia, geografía y conocimiento de la naturaleza; 3) El Teatro no sólo debe verse en términos de su modalidad de espectáculo, su práctica estimula el desarrollo de habilidades psicológicas y sociales (imitación, auto-observación, lenguaje corporal, reconocimiento de roles, etc.), y se presta igualmente para integrar elementos de literatura e historia;¹⁵ 4) La Danza, independientemente de su importancia en el desarrollo de coordinaciones corporales diversas (individuales y grupales), se presta para integrar elementos de historia o antropología (danzas rituales), de literatura (“narración”), etc.

c) Las actividades artísticas requieren del ejercicio disciplinado para su desarrollo, pero se prestan también para ofrecer a los educandos un margen de actividad libre y lúdica que dé causa a la expresión de sus emociones. Así, en las actividades artísticas encontramos el mejor ámbito para el desarrollo integrado de las cuatro dimensiones básicas de la formación humana: corporal, intelectual, emocional y social.

d) Dirigir el eje académico hacia las actividades artísticas ha de considerar a los estudiantes como receptores activos de información. No se trata de enfatizar el virtuosismo en el arte, sino de ofrecer a los estudiantes un abanico de campos de experimentación en los que ellos puedan explorar sus aptitudes y desarrollarlas según sus intereses y sus capacidades.¹⁶

¹⁵ Además de los beneficios mencionados que el teatro ofrece, agrego, la capacidad de dar soluciones a situaciones reales, organización, trabajo en equipo, valoración humana, conciencia social y definición de identidad.

¹⁶ Cf., Vázquez, Chagoyán Ricardo, *Análisis pedagógico sobre las demás asignaturas del plan de estudios de Primaria, III. El problema de la Educación Artística*. En: “La escuela a examen”, N° 9, Observatorio Ciudadano de la Educación, México, Colaboraciones Libres, octubre, 2005, volumen V. <http://www.observatorio.org/colaboraciones/vazquez9.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

Confrontando, Sylvia Durán escribe en síntesis:

La educación artística es hoy la única que puede permitir o propiciar el enriquecimiento de las sensaciones, de las emociones y ofrecer de esta manera de saber el mundo que se obtiene de ellas. Desarrolla la imaginación, una función de libertad. Mediante el ejercicio de las técnicas se afinan la motricidad, la coordinación, la memoria, el fortalecimiento corporal y otras.¹⁷

Así confirmo que el problema radica en el actual sistema educativo y en los intereses del Estado. Puntos que abordaré en el siguiente capítulo.

1.2 Generalidades.

La concepción que se tiene de la educación artística es variada y confusa debido a la falta de información, sobre todo en las personas que no se desenvuelven en el ambiente artístico. Esto tiene origen desde el núcleo familiar y en la formación escolar (como ya observamos anteriormente). En un estudio que Elliot W. Eisner¹⁸ realiza sobre la educación en Estados Unidos encuentra que no hay una importancia destinada a la educación artística, pues no hay una idea clara de su función. Se cree que no es una profesión segura para sobrevivir y que sólo es para las clases privilegiadas que tienen posibilidades de ocupar su tiempo libre. Sin embargo, contra estas ideas se lucha y se plantean ideas que justifican el porqué es importante promoverla en las escuelas desde el nivel básico hasta la secundaria. Eisner las agrupa en dos tipos de justificación:

La contextualista

La esencialista

¹⁷ Sylvia Durán, *La educación artística y las actividades culturales*, op.cit., p. 389-390.

¹⁸ Profesor de educación y arte en la Universidad de Stanford. Considerado como el principal teórico sobre la educación artística y estética en los Estados Unidos. Entre sus muchos galardones es el Premio O. Palmer Johnson de la American Educational Research Association. Ha servido como el presidente de la Asociación Nacional de Educación Artística Association, la Sociedad Internacional para la Educación a través del arte, de la Asociación de Investigación de la Educación Estadounidense y de la sociedad de John Dewey.
http://www.education.miami.edu/ep/contemporaryed/Eliott_Eisner/eliott_eisner.html.
(Consulta: agosto 2010.)

La primera, en la cual la educación artística se adapta a las necesidades del niño, de la comunidad y de la nación. Sus funciones son:

- Forma de distracción: Ayuda a desarrollar intereses que puedan ofrecer cierta satisfacción después de la escuela o del trabajo.
- Naturaleza terapéutica: Contribuye a la salud mental por la autoexpresión y liberación de emociones que otras áreas no permiten.
- Desarrolla la capacidad creativa del individuo.
- Ayuda a que el estudiante comprenda mejor las asignaturas académicas. Es un mediador de la formación de conceptos.
- Es una base psicológica ya que mejora la coordinación infantil desarrollando los músculos más delicados.

La segunda, la educación artística proporciona un conocimiento del mundo y hace una aportación única a la experiencia individual. Sus funciones son:

- Las artes visuales son el sentido visionario en la experiencia humana.
- Las obras de arte sirven para criticar a la sociedad en la cual han sido creadas y presentar así ante nuestra atención metáforas visuales a través de las cuales se transmiten ciertos valores. Nos permiten soñar, revelar ideas y sentimientos.
- El arte sirve para ayudarnos a redescubrir el sentido del mundo, desempeña un importante papel en el desarrollo de la vida, de la sensibilidad y funciona como una imagen de lo que podría ser la vida.¹⁹

En un artículo, Margarita Martínez expone algunas concepciones sobre la educación artística en México y las cuales hoy día se mantienen:

- Como pasatiempo. Se considera que la educación artística es una actividad para entretener, tranquilizarse, descansar y relajarse, como una terapia ocupacional. Para jugar o tener algo que hacer. Esta idea resta la importancia y el aprecio del arte.

¹⁹ Cf. Eisner, Elliot W., *Educación la visión artística*, op.cit., p. 8-11.

- Como exclusiva (elitista). La educación artística es para la elite de alto poder adquisitivo que no tiene necesidad de un ingreso estable. Existe el prejuicio de que es caro ir al teatro.

- No hay retribución económica. Se piensa que la educación artística no es una profesión seria que garantice un ingreso estable y una seguridad económica. En resumen, no permite sobrevivir.

- Otro grupo de personas reconoce que la educación artística es importante, pero en ocasiones no sabe para qué sirve y qué habilidades desarrolla.²⁰

1.3 Semblanza histórica.

Al revisar la historia de la Educación en nuestro país, se percibe como una constante, el deseo de impartir la educación artística de manera nacional, obligatoria y con calidad. Este deseo se expresa a través de leyes, se programa en las políticas educativas, se encuentra en los textos y se planifica con acciones. Se refleja en la actividad de los institutos de cultura regionales y estatales, el ejercicio de las casas de cultura, la labor de distintas secretarías de Estado, la iniciativa de las múltiples academias o talleres privados y la creación por acuerdo presidencial del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1998. Pareciera que México cuenta con una educación artística amplia y coherente.

Sin embargo, y sin desconocer las diversas acciones que se han emprendido para cumplir con el compromiso establecido, podemos afirmar que la educación artística en nuestro país es más un propósito que una realidad. “Su crónica está ligada de manera directa a una serie de contradicciones, penurias y olvidos, que por lo mismo revelan que la educación artística es el rostro más incierto de la cultura nacional”.²¹

²⁰ Cf. Martínez Camacho, Margarita, *Panorámica de la educación artística en el nivel primaria*, en: Programa del curso "Actualización pedagógica en la educación artística", novena fase de carrera magisterial en el estado de Jalisco, Guadalajara, 1998.
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/15/15Mar_ez.html (Consulta: 2009)

²¹ Sylvia Durán, *La educación artística y las actividades culturales*, *op.cit.*, p. 393.

Repasando rápidamente nuestra historia, sabemos que durante la colonia, el sincretismo de culturas fue necesario. El teatro y la danza fueron recursos valiosos para la comunicación y enseñanza de la cultura española. La lengua española y la catequización eran los objetivos principales. Los frailes eran los encargados de la educación en la Nueva España, así de impartir clases de música y literatura. El arte se encontraba ligado a la religión, y por lo mismo, a los más nobles sentimientos y espiritualidad humana. Pero la educación artística se vio censurada en danza y teatro, por su carácter profano o festivo; motivo por el cual no se crearon centros educativos en estas artes. La difusión de la música se dividió en profana, dirigida a los colonizadores, y la religiosa para el culto y a los indígenas. Se funda la primera escuela relacionada con las artes, pero enfocada a las artes plásticas, la Academia de San Carlos de 1783, donde se impartía escultura, pintura y arquitectura. Antecedente más cercano que se conoce en materia de educación artística del siglo XVIII.

Durante el siglo XIX los mexicanos orientaron su cultura hacia la europea. Esta preferencia se puede explicar en los centros educativos donde se formaban los intelectuales y políticos del país; la orientación, los contenidos, etc., se atenían a visiones extranjeras.

A principios del siglo XX la situación de la educación artística era desalentadora. Su cobertura geográfica y de servicios a la población era mínima, aunque tenía métodos sistemáticos, la atención educativa se efectuaba sólo en algunas artes. Esto propició la necesidad de ampliar y sistematizar la educación artística privada y la reestructuración de la educación pública, incluyendo la artística. El carácter popular del movimiento armado y la fiebre nacionalista, condujeron a fortalecer la conciencia nacional y el nacionalismo espiritual, lo que permitió que el arte y las ideas expresaran la originalidad de la nación.

Surge la figura de José Vasconcelos, como secretario de Educación, emprendió diversos actos educativos democráticos y de reivindicación de lo mexicano. El nacionalismo artístico provocó extender más la enseñanza. Hubo apoyo para la reinstalación de las Escuelas de Pintura al aire libre y se amplió la

oferta al sector popular-infantil. Sin embargo esto propició la espontaneidad que para los ojos de artistas como Orozco y Siqueiros, bajaba la calidad de las propuestas y en poco tiempo se cerraron.

Se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA)²² para formar el Sistema Nacional de Educación e Investigación Artística con la intención de reunir a las escuelas existentes en torno a un orden sistemático, normar y supervisar académicamente y planificar con orden y coherencia, todas las acciones de la educación artística. Pero no pudo cumplir cabalmente, por falta de presupuesto, escaso personal académico especializado, carencia de infraestructura, ocurrencias políticas, otros organismos, desarticulación INBA-SEP, falta de autonomía para certificar sus estudios y la poca importancia al área. Para la segunda mitad del siglo XX, la oferta de educación artística creció. En el ámbito no formal, se abrieron más casas de cultura, más academias y talleres. En lo formal, se crearon más licenciaturas. A la educación artística tradicional, se agregaron el estudio del diseño, del urbanismo, artesanías, fotografía y cine. Se crearon centros e institutos de investigación artística.

El inicio de la escolarización y su inclusión en la modernización educativa son ahora los problemas a vencer. Frente a la falta de comprensión de la enseñanza artística, los maestros tuvieron que cambiar su actualización en arte por cursos de pedagogía, didáctica y teoría.

Actualmente los malos pagos, el descuido y las exigencias burocráticas de documentación alejan de las escuelas a la mayoría de los artistas. La exigencia de obtener grados en un país donde los doctorados, maestrías y licenciaturas en el arte, educación artística, didáctica y demás áreas del arte, son escasos, y en ocasiones nulos; obliga a los profesores de arte a estudiar posgrados en otras áreas del conocimiento o viajar al extranjero para obtener el documento que les garantizará un mejor salario. Si a esto le sumamos la opinión social acerca de la inutilidad del arte, por no ser fuente segura de ingresos; por la trasgresión que se

²² Se funda en 1946 durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952). En sus inicios fue una dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Comienza sus actividades en 1950.

observa en el arte, y la devaluación de la que ha sido objeto frente al trabajo de la razón, podríamos empezar a entender su situación actual.

Así como los artistas se han separado de las escuelas, éstas, en general, se han separado de los foros y muy pocas cuentan con compañías escolares y relaciones con compañías profesionales. Las reformas académicas o los programas educativos tienen que iniciarse con la preparación del personal académico, misma que debe ser continua, permanente y apoyada con becas de estudio.²³

Cuadro 1. Currícula de la educación primaria desde 1911.

ÉPOCA	PROPÓSITOS	CONTENIDOS
1911 – 1922 La herencia del Porfiriato.	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucción rudimentaria (dos a tres años). • Hablar y escribir en español. • Ejecutar las operaciones elementales del cálculo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lengua nacional. • Aritmética y geometría. • Geografía. • Historia patria. • Taller de dibujo. • Trabajos manuales.
1922 – 1934 Las reformas de Vasconcelos.	<ul style="list-style-type: none"> • Primaria elemental (cuatro años). • Desarrollar el amor a la patria. • Contribuir al progreso del país. • Apoyar el desarrollo físico, estético y moral. • Atender a los fines materiales, formal e ideal, orientándose hacia las ocupaciones ulteriores y futuro destino de los alumnos, según el medio físico, social y económico, sin llegar a la especialización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lengua nacional. • Aritmética y geometría. • Cosas, seres y fenómenos. • Geografía de México y general. • Historia patria. • Deberes y organización social. • Dibujo. • Trabajos manuales. • Voz y canto. • Ejercicios físicos.

²³ Sylvia Durán, *La educación artística...*, op.cit., p. 394 – 414.

	<ul style="list-style-type: none"> • Primaria Superior (dos Años). • Desarrollar el amor a la patria. • Contribuir al proceso del país. • Apoyar el desarrollo físico, estético y moral. • Atender a los fines materiales, formal e ideal, orientándose hacia las ocupaciones ulteriores y futuro destino de los alumnos, según el medio físico, social y económico, sin llegar a la especialización. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lengua Nacional • Conocimiento de la naturaleza • Civismo • Aritmética • Geografía • Historia • Dibujo • Trabajos manuales • Voz y canto • Ejercicios Físicos
<p>1934 – 1944 Educación socialista. Influencia de Bassols.</p>	<p>Escuelas rurales (cuatro años).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la vida económica y social. • Mejorar las técnicas agrícolas. • Organizar los sistemas de producción colectiva. • Fortalecer la campaña contra el alcoholismo. • Promover el respeto hacia la mujer. <p>Escuelas Urbanas (seis años).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquirir una recia moral socialista. • Formar un verdadero carácter y adquirir los ideales que permitan actuar como factores dinámicos de la integración gradual de un nuevo orden social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura y escritura. • Aritmética • Técnicas agropecuarias. • Artesanías • Conservas <ul style="list-style-type: none"> • Lengua Nacional • Observación y estudio de la naturaleza • Actividades artísticas. • Educación física • Cálculo aritmético y geométrico • Geografía, historia y civismo. • Enseñanzas manuales. • Economía doméstica (para las niñas)
<p>1944-1959 La unidad nacional. Plan elaborado antes de la primera influencia de Torres Bodet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programa unificado (Seis años) • Unir En un solo espíritu a todos los mexicanos para formar una nación fuerte. • Crear una actitud de solidaridad y responsabilidad colectiva tendiente a lograr la unidad nacional y la superación del pueblo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Materias instrumentales básicas. • Lenguaje. • Aritmética y geometría. • Dibujo. • Trabajos manuales. • Materias instrumentales complementarias. • Música y canto. • Educación física. • Materias informativas. • Ciencias naturales

		<ul style="list-style-type: none"> • Ciencias culturales o sociales: geografía, historia y civismo.
<p>1960-1972 La consolidación de la unión nacional. Segunda influencia de Torres Bodet.</p>	<p>Formar un niño, que mediante los conocimientos adquiridos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entienda la vida cotidiana. • Sepa observar, investigar y establecer la relación causa-efecto. • Aplique sus conocimientos a la resolución de problemas. • Utilice sus manos en el trabajo. • Esté presto a servir a los demás. • Cumpla sus obligaciones y exija sus derechos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de la salud y el mejoramiento del vigor físico. • Investigación del medio y aprovechamiento de los recursos naturales. • Comprensión y mejoramiento de la vida social. • Actividades creadoras. • Actividades prácticas. • Adquisición de los elementos de la cultura.

Fuente: Ornelas, Carlos, *El sistema educativo mexicano, la transición de fin de siglo*, México, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1995, p.143-146.

En el cuadro anterior, los objetivos centrales de la educación son el desarrollo de la lectura, escritura y resolución de problemas matemáticos. La verbalización y la instrucción son los ejes principales, menospreciando la capacidad creativa, lúdica y racional. A través de los años, al mexicano se le ha enseñado a ser utilitario en lugar de creativo, se le ha visto como un objeto en vez de sujeto (cuadro 1, durante 1960 y 1970). Esto es producto de los intereses políticos de nuestro país, que han crecido con este sistema.

Después de la revolución, el arte en el área académica se confundía con artesanía, por lo que los primeros intentos fueron promover el dibujo y las manualidades (cuadro 1, resaltado en negritas). Durante las reformas de Vasconcelos, la importancia artística aumentó ya que se trataba de rescatar el nacionalismo mexicano. De alguna manera se consiguió a través del muralismo.

Aunque en el teatro no hubo muchos cambios, surge el teatro Ulises y los trabajos de Rodolfo Usigli, quien finalmente proyecta la cultura mexicana en sus obras.

A lo largo de la historia se hace hincapié en la alfabetización a través de la lectura y la escritura, además de la resolución de problemas matemáticos. Pero en las artes su importancia se ha manejado aparte, como una asignatura por sí sola, Educación Artística, que encierra todas las áreas relacionadas con las artes. (Ver cuadro 2.)

Cuadro 2. Currícula de la educación primaria, 1993.

ÉPOCA	PROPÓSITOS	CONTENIDOS
1993 - 2010	<ul style="list-style-type: none"> • La prioridad más alta se asigna al dominio de la lectura, la escritura y la expresión oral. • La orientación adoptada para la enseñanza de las matemáticas pone el mayor énfasis en la formación de habilidades para la resolución de problemas y el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas. • La enseñanza de las Ciencias Naturales debe centrar su atención en los temas relacionados con la preservación de la salud y la protección del ambiente y de los recursos naturales. • Organizar el aprendizaje de la historia, la geografía y la educación cívica por asignaturas específicas, suprimiendo el área de las Ciencias Sociales. • La educación artística y física debe ser no sólo una práctica escolar, sino también un estímulo para enriquecer el juego de los niños y su uso del tiempo libre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Español. • Matemáticas. • Conocimiento del Medio. (Trabajo integrado de Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica; de 1º-2º). • Ciencias Naturales. • Historia. • Geografía. • Educación Cívica. • Educación Artística. • Educación Física

Fuente: SEP, *Plan y Programas de estudios, Educación Básica, Primaria*, México, 1993, p.15-17.

Se hace un esfuerzo por relacionar la educación artística con otras asignaturas, como recurso didáctico para la enseñanza de materias como español e historia, pero aún no se logra destacar su importancia, pues se requiere reformar el sistema educativo actual.

Considero que una de las funciones primordiales de la educación artística es hacer conciencia de la capacidad que tenemos para expresar, crear y proponer a través del arte. La educación artística es positiva para todos aún cuando, no todos piensen dedicarse profesionalmente a una disciplina artística.

CAPÍTULO 2

OBSERVACIONES AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA SEP: PRIMARIA

1. Generalidades.

En nivel primaria, el plan y programas de estudio que siguen vigentes son de 1993. En su elaboración intervinieron (a través de diversos mecanismos) maestros, padres de familia, centros académicos, representantes de organizaciones sociales, autoridades educativas y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta labor comenzó en 1989 pasando por varios procesos hasta concluir en 1993 para ser aplicado en el ciclo escolar 1993-1994.

Aun con estas reformas, el plan de estudios que propuso la SEP desde 1993, los cambios siguen siendo insuficientes para la enseñanza ya que siguen aplicando los mismos modelos de estudio que no promueven el razonamiento crítico de los alumnos. Y lo que es peor, no se ha impulsado el desarrollo del país, pues cada vez crece el índice de miseria, de desempleo y frustración. Desafortunadamente la educación pública es de mala calidad comparada a la educación que se promueve en ciertas instituciones privadas. De nada sirve modificar planes y programas de enseñanza pública en México o el intento por reorganizar el sistema sino se llega al fondo del problema.

El grado de desarrollo de una población es función directa del grado de educación de la misma (...) Si la población mexicana no ha podido desarrollarse plenamente, es debido a que los principios y las políticas educativas seguidas hasta la fecha (...) han demostrado no ser las más adecuadas, puesto que no han contribuido significativamente a que México alcance el desarrollo (...) México es un maquilador de mano de obra barata generador de miseria e ignorancia.²⁴

²⁴ Ruiz, Gutiérrez Felipe, *La educación en México*, México, IPN, 2000, p.47- 49.

Esta reflexión extraída del ensayo de Felipe Gutiérrez plantea otro de los problemas que enfrenta la educación mexicana, la manipulación política, pues los intereses del gobierno son ajenos a la soberanía nacional. Apoyando esto, en su compilación *La catástrofe silenciosa*, Gilberto Guevara resume las reflexiones de algunos investigadores en la educación como Héctor Aguilar, Pablo Latapí y Rolando Cordero:

El sistema educativo se ha separado paulatinamente de las exigencias del desarrollo nacional. Ha dejado de ser un instrumento directo de movilidad social y mejoría económica, un instrumento de igualdad y justicia. Ha dejado de ser una prioridad real de inversión y planeación del Estado, se han impuesto los intereses corporativos y burocráticos (...)
Los servicios educativos que se ofrecen a los grupos más pobres de la sociedad son lo de peor calidad (...)
Falta de correspondencia entre el mundo educativo y el mundo laboral (...)²⁵

Esto no sólo pasa en México, la educación a nivel mundial ha disminuido su importancia, pero en la mayoría de los países latinoamericanos este aspecto negativo corresponde a los intereses del Estado que pretende un nivel de globalización y desarrollo acorde a las condiciones provenientes de países de primer mundo. Aunque México, sigue definiendo su identidad copiando esquemas de otras culturas, en lugar de ganar ha ido perdiendo al olvidarse de lo que realmente es. Hay una gran desvaloración propia del mexicano y persiste el complejo de inferioridad como lo llegara a exponer el filósofo Samuel Ramos quien expone que esto se debe a la desvinculación de los contenidos de la educación con la vida, así el mexicano desconoce su entorno: “Para mí, la educación en todos sus grados – desde la escuela primaria hasta la Universidad- debe orientarse hacia lo que yo llamaría *el conocimiento de México.*”²⁶ Apoyando esto, Felipe Ruiz en su ensayo sobre la educación nos dice, “México es lo que es su

²⁵ Aguilar, Héctor, Latapí, Pablo y Cordero, Rolando, *El estado de la educación*, en: Guevara, Niebla Gilberto (compilador), *La catástrofe silenciosa*, México, FCE, 1992, p. 15 -27.

²⁶ Ramos, Samuel, *El perfil del hombre y la cultura en México*, 8ª edición, México, Espasa Calpe, 1979, p. 114.

gente”.²⁷ Así, México aún está lejos de una mejoría económica, social, política, cultural y artística.

Otro problema en el sistema educativo es la forma de dirigir el conocimiento en los alumnos la cual sigue siendo instructiva. Respecto a esto agrego las observaciones de Ricardo Vázquez Chagoyán, en su ensayo “La escuela a examen”:

- a) La educación escolar promueve la memorización mecánica de conceptos.
- c) La educación escolar está desvinculada de la realidad social y de la realidad de los estudiantes en particular. No hay conexión entre algunos conceptos y lo que se vive socialmente.
- d) Los contenidos educativos que se promueven en la educación escolar no llegan a ser significativos para los estudiantes.
- e) Los Planes y Programas de Estudio de la educación escolar son enciclopédicos, presentan saturación de contenidos. Es demasiada la información que en lugar de analizar se tienen que memorizar.
- f) Los contenidos de los Programas de las diferentes asignaturas están desvinculados entre sí, como si fueran pertenecientes a mundos distintos.
- g) No existe vinculación tampoco entre los contenidos de los diferentes grados y ciclos escolares. Por lo que suelen olvidarse los contenidos antes vistos. “Como ya pasé a otro nivel, pues lo anterior queda en el pasado, ¿a ver que me tengo que aprender ahora?”
- h) Los Planes y Programas de estudio no se adecuan al nivel de maduración cognitiva de los estudiantes en los diferentes grados ni a las diferentes regiones del país.

En los edificios escolares, los estudiantes permanecen encerrados entre cuatro paredes, sentados en un pupitre escuchando infinitos discursos de profesores, leyendo infinidad de información en libros y escribiendo multitud de páginas, lo cual muestra que domina la creencia de que el aprendizaje no requiere otra cosa que intercambios lingüísticos (la experiencia vital que involucra la participación de las actividades corporales, motoras y perceptivas se considera irrelevante para el aprendizaje y para la formación humana) (...)²⁸

²⁷ Ruiz, Gutiérrez Felipe, *op. cit.* Contraportada.

²⁸ Vázquez, Chagoyán Ricardo, *Las Reformas educativas, más de cuatro décadas de fracasos*, en: *La escuela a examen*, N°1, Observatorio Ciudadano de la Educación, México, Colaboraciones

En tanto, Felipe Ruiz Gutiérrez advierte:

Respecto a la falta de conexión de lo que aprendemos con nuestro entorno real.

En las aulas no se hace un análisis amplio y profundo de los problemas nacionales, ni se intenta la comprensión de estos por parte de los alumnos. Tampoco se efectúan análisis del mejor modo de aprovechar nuestros recursos naturales; de la forma en que se explotan, por quienes y para qué se realiza esta explotación, además de que los educandos salen de las escuelas ignorando las posibilidades de utilidad racional de estos recursos (...)²⁹

Sobre la educación instructiva.

Hasta ahora se ha educado al mexicano con instrucciones al nivel correspondiente en los distintos campos de conocimiento. Con algunas formas de capacitación para prepararlo al trabajo manual y se pueda desempeñar en algún oficio (...)³⁰

Ante la falta de una real orientación vocacional.

En todos los casos, se prepara a un obrero, un técnico o un profesional y después se le deja al garete para que encuentre trabajo en donde pueda. Al no crearse una fuente de empleo, se obliga al egresado a trabajar de lo que encuentre, aunque no sea su especialidad, causándole una frustración permanente en su vida laboral, por necesidad, al margen de su vocación.³¹

Respecto a la falta de identificación y relevancia de los contenidos, Carlos Ornelas afirma que:

La calidad de la educación es mala y se expone con claridad porque los estudiantes no aprenden lo que se supone deben aprender, porque, además, los contenidos no tienen importancia inmediata ni relación con sus necesidades y aspiraciones.

A los estudiantes de todos los niveles se les proporcionan modelos, fórmulas, cuadros básicos de conocimientos elaborados previamente. No se desafía a los alumnos a que use su imaginación y resuelvan problemas. Por el contrario, se les pide que repitan lo que dicen los maestros, los textos u otros materiales (...)³²

Libres, octubre 2005. volumen V. <http://www.observatorio.org/colaboraciones/vazquez.9.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

²⁹ Ruiz, Gutiérrez Felipe, *op. cit.* p.26.

³⁰ *Ibíd.* p.28

³¹ *Ídem.*

³² Ornelas, Carlos, *El sistema educativo mexicano, la transición de fin de siglo*, México, FCE, 1995, p. 181 y 183.

Rius en su libro *El fracaso de la educación en México*, expone a través de tiras cómicas y con un lenguaje más coloquial, una crítica política de lo que ha sido el sistema educativo de nuestro país desde los años setenta hasta el gobierno de Fox. Demuestra que al pasar de los años el problema educativo sigue vigente a pesar de los intentos por mejorar. Apuesta a la revaloración de la educación lúdica, activa y formativa. Y para invitar a la reflexión y acercarse a leer este libro mostramos dos recortes extraídos los cuales concuerdan con los comentarios anteriores:

Figura 1. Rius, *El fracaso de la educación en México*, p.121.

Educar al niño debería ser CAPACITARLO para que conozca lo que llega por todos los medios (padres, maestro, medios de comunicación) y sepa ordenar, reflexionar y aceptar o rechazar toda esa información.

La escuela, la educación, debe servirle al niño para utilizar bien la información, para entrar en el conocimiento de todas las cosas necesarias para su vida.³³

Por lo anterior el aprendizaje, pretendido por la SEP, no es posible. La educación en México es relativa y está en función de las circunstancias de cada individuo. No se trata de vaciar información a unas máquinas sino de educar seres humanos, ahí radica el error y fracaso de los planes de estudio. Educar es formar la conciencia humana para que pueda relacionarse de acuerdo con las reglas de la sociedad. Ahora bien, los niños tienen la necesidad de jugar para experimentar su entorno y cuando los saturamos de contenidos teóricos, bloqueamos y limitamos su propia capacidad de análisis y creación.

La actividad motora y perceptiva, y la afectividad están por completo olvidadas. Cabe mencionar las observaciones que Héctor Azar³⁴ hace sobre el tema:

Educar significa descubrir, exponer, mostrar, explicar la realidad que constituye nuestra circunstancia. (...) Integrarnos a la dinámica existencial y aprender a descubrir los mecanismos que la determinan. (...) Mostrarle a la gente sus capacidades, habilidades y destrezas.³⁵

La creencia de que la palabra es la única forma en que se puede adquirir el conocimiento es el talón de Aquiles de la educación. En los hechos, se hace creer a los alumnos que la fuente primaria de todo conocimiento está en la palabra de

³³ Del Río, Eduardo (Rius), *El fracaso de la educación en México*, 15ª edición, México, Grijalbo, 2001, p. 120 - 121.

³⁴ Héctor Azar dramaturgo, poeta y ensayista mexicano. Obtuvo en 1953 la maestría en Letras Españolas y Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y, en 1959, la licenciatura en Leyes. Además de su producción teatral, se dedicó a la docencia, siendo director de la colección de textos de teatro de la UNAM. Fundó el Movimiento de Teatro Trashumante, el Centro de Teatro Infantil y el Centro de Experimentación Teatral, así como la revista de teatro La Cabra y la Compañía Nacional de Teatro de México. Funda y dirige el Centro de Arte Dramático (CADAC) A.C. Algunas de sus obras son: *La apassionata*, *Olímpica* (1962); *Inmaculada* (1972), tragicomedia en 2 actos; *Higiene de los placeres y de los dolores* (experiencia de muertos que se han ido), de 1968; y *Diálogos de la clase medium* (1979). Como teórico de los asuntos ligados a la dramaturgia y al texto dramático, escribió *Zoon theatrycon* (1977), donde concibe el teatro como parte de la teoría de conjuntos, y *Funciones teatrales* (1982).

³⁵ Azar, Héctor, *Funciones teatrales*, México, SEP, 1982, 71-72.

los profesores o en lo que está escrito en los libros. Rige la creencia, la fe en la palabra y el principio de autoridad. Negando la experiencia como otro recurso para aprender. Como si la dimensión corporal, la motricidad, la percepción, las coordinaciones entre estas modalidades, la interacción con los objetos reales, en fin, la actividad vital y afectiva, no jugaran ningún papel en la constitución del conocimiento, ni en la formación de hábitos, habilidades, etc.

Trae como consecuencia que los niños y jóvenes se acostumbren a repetir y memorizar ciertos contenidos, en lugar de plantearles problemas y disponer mecanismos para que pongan en juego sus recursos intelectuales para resolverlos. Esto genera pasividad frente a la enseñanza, conduce no al aprendizaje, sino a la recitación de palabras e ideas que no llegan a convertirse en conceptos en las mentes de los estudiantes... Se les ofrecen recetas y fórmulas...³⁶

En la evaluación esto se ve más reflejado ya que se califican las verdades de un libro y del profesor sin que importe realmente el razonamiento de dichas verdades. “Y la memorización, hasta donde se sabe, es lo único que se califica en las escuelas mexicanas.”³⁷

En teoría la pretensión del sistema educativo actual en la primaria según la SEP es:

Estimular las habilidades intelectuales y de reflexión necesarias para el aprendizaje permanente (...) bajo el principio de que la escuela debe asegurar en primer lugar el dominio de la lectura y la escritura, la formación matemática elemental y la destreza en la selección y el uso de información. Sólo en medida en que cumpla estas tareas con eficacia, la educación primaria será capaz de atender otras funciones.³⁸

Es por eso que sólo Español y Matemáticas son las asignaturas de vital importancia, desestimando la educación cívica, física y artística. Esto ha generado el hábito de la memorización, un vicio que se arrastra desde primaria y que cuesta desechar estando en nivel medio superior y superior donde se requiere analizar y

³⁶ Rius, *op.cit.* p.179-180.

³⁷ *Ibíd.* p.180.

³⁸ SEP, *Plan y programas de estudio*, Educación Básica, Primaria, México, 1993, p.13.

comprender. Los niños no son ingenuos, son muy observadores e intuitivos, tienen la capacidad para razonar. Y actualmente con la tecnología y los medios masivos que les rodea, despierta más su curiosidad que a veces tratamos de distraer en lugar de explicar y enfrentarlos a su realidad enseñándoles a aprovechar esos recursos para mejorar su condición de vida. La enseñanza debe partir siempre de los temas de interés para los niños de la edad correspondiente, y estos temas son siempre concretos, particulares y contextualizados.

Otro problema es que los adultos se resisten a ver la educación y el aprendizaje como un proceso largo, de muchos años, que se eleva gradualmente y que sufre transformaciones continuas. Los adultos tienden a actuar como si el aprendizaje procediera por saltos y que hubiera que llevar a los niños desde una situación de no saber nada sobre algo, a una en que se sabe todo de ello, para lo cual basta explicarles verbalmente ese aspecto de la realidad (o presentarles dibujos, fotos o videos).

Impone la idea de que los programas deben ser diseñados por “expertos” en cada una de las disciplinas que se proponen como asignaturas. Como habitualmente esos “expertos” en la disciplina respectiva no tienen formación psicopedagógica (o es superficial), esto hace que terminen guiándose por las concepciones pedagógicas con las que ellos mismos fueron formados, es decir, las concepciones verbalistas y enciclopédicas a las que están habituados, y por los formatos tradicionales del diseño de planes y programas. Por eso, en cada reforma educativa se repiten errores.³⁹

Los programas de estudio que plantea la SEP actualmente, establece jerarquías disciplinarias. Al valorar más unas materias sobre otras y organizarlas en horarios de casillero, deforma las inclinaciones vocacionales de los estudiantes, ya que los aparta y provoca que no las consideren como opciones vitales. Cómo podremos ver en los siguientes cuadros correspondientes al nivel primaria, la fragmentación de las asignaturas y las horas asignadas es desigual, restando importancia a asignaturas como la educación artística y educación física.

³⁹ Cf. Vázquez, Chagoyán Ricardo, *Problemas pedagógicos estructurales del plan de estudios de la escuela primaria*, en: “La escuela a examen”, N°3, OCE, México, Colaboraciones Libres, 2005, Volumen V. <http://www.observatorio.org/colaboraciones/vazquez3.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

Cuadro 3. Educación primaria. Plan 1993. Distribución del tiempo de trabajo en primer y segundo grado.

ASIGNATURA	HORAS ANUALES	HORAS SEMANALES
Español	360	9
Matemáticas	240	6
Conocimiento del Medio (Trabajo integrado de Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Educación Cívica)	120	3
Educación Artística	40	1
Educación Física	40	1
Total	800	20

Cuadro 4. Educación primaria. Plan 1993. Distribución del tiempo de trabajo de tercero a sexto grado.

ASIGNATURA	HORAS ANUALES	HORAS SEMANALES
Español	240	6
Matemáticas	200	5
Ciencias Naturales	120	3
Historia	60	1.5
Geografía	60	1.5
Educación Cívica	40	1
Educación Artística	40	1
Educación Física	40	1
Total	800	20

Fuente: SEP, *Plan y Programas de estudios, Educación Básica, Primaria*, México, 1993, p.14.

A la educación artística se le dedica una hora a la semana, pero como integra cuatro disciplinas (expresión y apreciación musical, danza y expresión corporal, apreciación y expresión plástica, y apreciación y expresión teatral) a cada una le corresponde 15 minutos.

Las actividades artísticas y la educación física son más necesarias a menor edad para la formación integral de los alumnos, pues las coordinaciones corporales (sensorio-motoras), son los cimientos sobre los que se asentará todo el desarrollo cognitivo del nivel representativo (intelectual, simbólico); además de ser ámbitos que se prestan de forma idónea para la expresividad e integración de las diversas áreas del conocimiento, así como para dar buen cauce a la dimensión emocional y para ejercitar algunos aspectos de la socialización.

El tiempo y los resultados son importantes, difícilmente se puede aplicar un programa de acuerdo con la edad, condiciones y necesidades, si esto fuera posible, habría que cambiar cada ciclo escolar de planes y programas, revisión que no están dispuestos a hacer los responsables de la educación. Por eso se trata de plantear un programa flexible para modificarse durante el proceso.

El crecimiento, para ser seguro, debe ser lento y cauteloso, paulatino, firme en la búsqueda constante de las verdades referidas a la realidad que vive el conglomerado social. Sistema social incoherente es igual a un hombre sin importancia colectiva.⁴⁰

Después de revisar los comentarios y observaciones respecto a los problemas en la educación mexicana, quiero compartir la siguiente propuesta de Felipe Ruiz quien al igual que sus contemporáneos, apuesta a una educación formativa.

El tipo de mexicano que puede transformar al país debe ser educado con base en los siguientes postulados.

- 1.- Enseñar a pensar y a deducir al alumno antes de que actúe.
- 2.-Educar con bases axiológicas (valores) induciendo los principios rectores (responsabilidad, honestidad, ética, respeto, disciplina, justicia, honradez, puntualidad, exactitud, moralidad, diligencia, constancia, orden, seriedad, eficiencia y solidaridad), en la conciencia del educando.

⁴⁰ Azar, Héctor, *op.cit.*, p.18.

3.- Detectar las vocaciones del alumno y facilitar su desarrollo educativo conforme a estas. De esta manera se evitarán frustraciones en el ejercicio de sus actividades.

4.- Ubicar al alumno en su entorno social y en la problemática regional y nacional, así como en las soluciones que los gobiernos aplican.

5.- Impartir los conocimientos necesarios para que el egresado de cualquier nivel pueda resolver los problemas que en su disciplina o especialidad se le presenten en la vida.

Así, la educación que imparte el Estado tendrá bases.

1.- Racionales y deductivas.

2.- Axiológicas, induciendo los principios que se incluye en la conciencia del educado.

3.- Vocacionales, para facilitar en el alumno su pleno desarrollo en las habilidades y aptitudes con las que esté dotado.

4.- De ubicación del alumno en su entorno social (...)

5.- Instructivas.⁴¹

Esta propuesta podría ser lo más cercano a lo que resolvería los problemas educativos en nuestro país, sin embargo, aun poniéndolo en práctica sería un proceso largo y costoso, ya que involucra a las autoridades del país (educados bajo el mismo sistema), donde los intereses son personales. Mientras siga existiendo ese egoísmo, apatía por parte de los ciudadanos, aspiración de imitar otras culturas sin tener conciencia de la propia y además el cáncer de la corrupción, propuestas como la anterior seguirán quedando en el tintero. Así como la pregunta aún sin respuesta: ¿Qué es lo que realmente requieren los niños mexicanos de hoy?

⁴¹ *Ibíd.*, p. 48 - 49.

2. La Educación Artística en la educación primaria según la SEP.

2.1 Objetivos.

La SEP manifiesta por escrito que el arte es una herramienta importante para la educación, ya que en sus diversas manifestaciones complementa la personalidad del ser humano. Es por eso que su visión está centrada en la apreciación y expresión del arte. En la *expresión*, la capacidad de manifestar de forma personal, experiencias, sentimientos y emociones así como descubrirse a sí mismos y a los demás. En la *apreciación*, la capacidad de observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificarse y externar opiniones sobre diversas manifestaciones artísticas. De acuerdo al plan, el objetivo de la SEP es fomentar la capacidad de apreciación de las diversas manifestaciones artísticas: música, danza, teatro y artes plásticas. Así también el desarrollar la expresión corporal y oral del niño a través de estas manifestaciones artísticas en relación con otras materias (español, Historia, Educación Física, etc.)

Tiene como propósito fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas; la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente, se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones.⁴²

Propósitos generales.

- Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.
- Estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.
- Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.

⁴² SEP, *Plan y programas de estudios...*, op.cit., p.143.

- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.
- Promover el desarrollo de habilidades del pensamiento tales como la observación, el análisis, la interpretación y la representación.

El enfoque de la educación artística en la escuela se basa en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad artística de los alumnos.⁴³

De cada aspecto la SEP define:

Percepción. Entendemos que percibir es la capacidad de todo ser humano para sentir a través de los sentidos y de esa manera conocer el entorno que nos rodea. Desde que nace, el ser humano construye conceptos con base en la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Dichas construcciones permitirán el desarrollo del pensamiento y de otras estructuras mentales complejas. La Educación Artística en primaria busca propiciar situaciones en donde los niños diversifiquen y enriquezcan su percepción.

Sensibilidad. Se refiere a la capacidad de experimentar y reconocer sensaciones, emociones y sentimientos. La Educación Artística pretende enriquecer el repertorio sensible del alumno favoreciendo su espacio personal que le permita expresar sus preocupaciones, ilusiones, deseos y fantasías por medio del teatro, la plástica, la expresión corporal (danza) o la música.⁴⁴

Con mucha frecuencia el intelecto y la racionalidad son sobrevalorados en la escuela, y se desestima el aspecto afectivo y sensible. No debemos olvidar que la sensibilidad es motor creativo no sólo del arte, también para la ciencia y otras áreas intelectuales, pues impulsa la creatividad y el buen desempeño del trabajo. La sensibilidad es la que propicia el gusto o incomodidad por realizar cualquier acción. Las emociones funcionan a través de mecanismos del intelecto y las

⁴³ *Ídem.*

⁴⁴ *Ibíd.*, p. 9.

habilidades que se desarrollan para mover creativamente el cuerpo – en expresión corporal o elaborar y dar vida a un personaje en teatro -, despliegan necesariamente la actividad de la mente y del pensamiento.

Imaginación. Es la materia prima para que la realidad exista y la realidad misma enriquece y da origen a la imaginación: las vivencias y los conocimientos que posea un individuo, así como la variedad y la riqueza de sus experiencias, le permiten transformar, recrear y reinventar la realidad.

Por ello, en Educación Artística la labor consiste en enriquecer las experiencias de los niños, mientras más vean, oigan y exploren, mayores serán las posibilidades de fortalecer su actividad creativa y capacidad de resolver problemas en diversas situaciones.

Creatividad. No sólo es hacer cosas “bonitas”, artísticas o manuales. Es la capacidad de proponer soluciones a problemas y enfrentar situaciones imprevistas.⁴⁵

A través de la percepción, sensibilidad, imaginación y creatividad el alumno puede apreciar las diversas manifestaciones artísticas que le permitan desarrollarse intelectual, física y socialmente empleando la expresión como medio de comunicación. Cuatro aspectos que han de tomarse en cuenta para la realización de programas de estudio en cada área artística.⁴⁶ Estas observaciones están escritas en *El libro para el maestro*, y pareciera que en verdad se considera la importancia de la Educación Artística, sin embargo, como ya hemos analizado anteriormente, en la práctica estas buenas intenciones no se alcanzan a realizar.

⁴⁵ *Ibíd.*, p. 10-11.

⁴⁶ Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública, *Libro para el Maestro. Educación artística. Primaria*, segunda edición, México, SEP, 2001, p. 9-11.

2.2 Observaciones.

En el programa actual la Educación Artística está dividida en cuatro áreas: *expresión corporal y danza*, *Expresión y apreciación teatral*, *Expresión y apreciación plástica* y *Expresión y apreciación musical*.

Expresión corporal y danza: Busca desarrollar en los alumnos el placer por el movimiento y la comunicación a través de su cuerpo. "Se trata de que los niños conozcan su cuerpo, lo exploren, lo acepten, lo aprecien, pero sobre todo que lo reconozcan como un medio de expresión y de comunicación."

Expresión y apreciación plástica: Promueve el trabajo con formas, colores, texturas y proporciones, por medio del dibujo, la pintura, el modelado y la elaboración de objetos. Con esto se fomenta el desarrollo de habilidades psicomotrices y del pensamiento como la observación, la síntesis y el análisis. Así, el alumno a través de la plástica comunica ideas, sentimientos y emociones al realizar sus propios trabajos y al observar producciones y obras artísticas de otros.

Expresión y apreciación musical: Busca que los niños escuchen, identifiquen y produzcan sonidos y géneros diversos; que exploren y construyan instrumentos; para enriquecer el ambiente musical en el que se desenvuelven.

Expresión y apreciación teatral: Es el medio que permite a los estudiantes conocer y comunicar sus vivencias, pensamientos y fantasías a través de su cuerpo y su voz, en un espacio y tiempo ficticios. Esto les permitirá experimentar valores humanos, emociones y sentimientos para el conocimiento de sí mismos y desarrollar su comunicación verbal, social y afectiva, así como apreciar propuestas teatrales de otros.⁴⁷

El plan actual señala una hora semanal para los contenidos de Educación Artística (15 minutos para cada área, ver cuadros 3 y 4), es decir, 40 horas en un año escolar. Pero este tiempo se ve reducido por días festivos o imprevistos. Así que realmente es poco el tiempo que se le dedica, ya que suele verse de manera aislada aunque sea una herramienta en otras asignaturas. De hecho, el plan mismo propone que "la educación artística no debe limitarse al tiempo señalado ya que se puede relacionar con otras materias"⁴⁸ De manera especial deben

⁴⁷ *Ibíd.*, p.13.

⁴⁸ *Plan y programas de estudio, op. cit.*, p. 141.

asociarse las actividades de música, danza y expresión teatral con la asignatura de Educación Física, mientras que la apreciación y expresión teatral con la asignatura de Español.⁴⁹

Lo anterior son generalidades de la Educación Artística, y para cada área se propone un programa, pero sólo mencionaré el que aquí me interesa por ser mi objeto de estudio, el teatro. Así tenemos el siguiente programa según la SEP para el área de *apreciación y expresión teatral*:

Primer grado

- Juego teatral: representación de objetos, seres y fenómenos del entorno y de situaciones cotidianas.
- Animación de objetos.
- Construcción de títeres.
- Representación con títeres.
- Representación de anécdotas.

Segundo grado

- Representación anímica de elementos de la naturaleza.
- Representación de estados de ánimo mediante el gesto facial y el movimiento en juegos teatrales.
- Construcción de títeres.
- Representación de anécdotas, cuentos o situaciones de la vida cotidiana, empleando títeres.

Tercer grado

- Representación de actitudes con mímica o juegos teatrales.
- Interpretación del personaje principal de un cuento.
- Improvisación de diálogos, partiendo de una fábula.
- Representación de una entrevista.

Cuarto grado

- Juegos teatrales.
- Creación de un guión a partir de una leyenda o cuento tradicional.
- Distribución del espacio escénico.
- Representación teatral, a partir del guión elaborado.

Quinto grado

- Interpretación teatral de acciones a diferentes velocidades.

⁴⁹ *Ibíd.*, p. 142.

- Identificación del tiempo en una representación. Elaboración de un guión teatral organizado en escenas.
- Escenificación del guión teatral.

Sexto grado

- Adaptación de una historia a un guión teatral.
- Registro de diálogos y efectos sonoros para una escenificación.
- Caracterización de un personaje.
- Montaje de un guión teatral.
- Escenificación de un guión teatral.

Este programa indica las actividades que hay que cubrir de manera abierta, pero no exige el conocimiento especializado en el área para aplicarlas. No hay una formalidad para mantener una secuencia. Esto pasa por el tratamiento superficial que se le da y porque no se exige la preparación del profesor, como nos lo da a entender la SEP:

Los programas proponen actividades, adaptadas a los distintos momentos del desarrollo de los niños, que los maestros podrán aplicar con flexibilidad, sin sentirse obligados a cubrir contenidos o a seguir secuencias rígidas de actividad.⁵⁰

No es necesario que el maestro sea un especialista en arte. Basta con que participe en las actividades, que las disfrute junto con sus alumnos y esté dispuesto a buscar los elementos que le permitan orientarlos adecuadamente.⁵¹

Por lo que el profesor busca sus propios medios para poder cubrir lo propuesto, así la información resulta variada y confusa. Y si el profesor no está capacitado en teatro, dará lo que crea conveniente, si es fanático de los títeres, tratará de centrarse en ello, descuidando otros aspectos, y así pasará si domina mejor otros temas. Si el profesor es especialista en teatro, empleará su propio

⁵⁰ *Ibíd.* p. 16-17.

⁵¹ *Libro para el maestro, op.cit.*, p.14.

método más lo que haya aprendido en su proceso, finalmente proyectará lo que le enseñaron. Cada propuesta buscará cumplir el objetivo y el alumno podrá apreciar e identificar el teatro, así como desarrollar la sensibilidad y expresión de su cuerpo. Pero todo de una manera desordenada.

A esto me enfrenté y cometí errores. Al tener la propuesta de la SEP, me di la libertad de aportar los conocimientos adquiridos en la escuela. Ya tenía la parte práctica, la cual considero que es la más importante para los alumnos de este nivel, pero para sustentar las actividades propuestas necesariamente se requería definir conceptos generales sobre el teatro (espacio escénico, actuación, improvisación, personaje, teatro, etc.). Y el conocimiento de esos conceptos debía ser para mí una base y no el objetivo a seguir para los alumnos.

En Colegio Patria no había un programa de estudios definido, el cual tuvimos que proponer los profesores a cargo de la asignatura de artes escénicas. De acuerdo con los puntos que se nos pedían para la evaluación, una parte teórica y otra práctica, y la relación con otras asignaturas; tomamos como referencia el programa de la SEP y nuestra experiencia.

En mi caso, mi primera referencia de un plan de estudios de teatro, era el planteado por el Colegio de Teatro de la UNAM; y el recurso de libros sobre teatro a nivel primaria de la SEP.

Así, entre una compañera y yo comenzamos a realizar el plan de estudios de teatro (aunque el colegio le designó como Artes Escénicas) para nivel primaria en Colegio Patria. Pero no reflexionamos sobre lo que a los alumnos de esa edad realmente les interesaría saber. No consideramos el objetivo de sólo acercarlos a la actividad teatral como una experiencia y un medio para desarrollar habilidades. Además de que tuvimos poco tiempo para entregar nuestra propuesta. Así que elegimos los conceptos que creímos necesarios y concordamos en que hacía falta dar una semblanza histórica del teatro; de esta manera cubríamos los aspectos solicitados por parte del colegio, la teoría y la práctica. Los resultados de nuestra proposición los expondré en el siguiente capítulo.

En general, la propuesta en educación artística de la SEP es ambiciosa, pero no menciona conceptos y formas reales para cumplir sus objetivos, pues no la asume con la seriedad y formalidad que requiere.⁵² Así fue que consideré adaptar el plan de estudios de la UNAM para alumnos de nivel primaria del Colegio Patria pues creí que era completo y le daba carácter de seriedad e importancia a la materia en cuestión. Así disminuir la creencia de que el Teatro sólo es un modo de esparcimiento. Mi idea fue difundir (y aún lo hago) cómo el teatro ha sido parte importante en nuestra vida a través de la historia. Los niños no son retrasados mentales, y su razonamiento es sorprendente, por lo que no consideré que el plan propuesto fuera inadecuado, tenía la idea de que los alumnos lo entenderían. Sin embargo fue demasiada información sumada a la del resto de las materias, que no todo fue tan significativo para los alumnos, quienes después de estar encerrados en su salón de clases, lo único que esperaban era salir a distraerse y relajarse a través del teatro.

Durante el ciclo realizamos improvisaciones sobre la información teórica y la ligamos con otras materias para reafirmar. Los alumnos tuvieron un acercamiento al Teatro no sólo para jugar, sino también para trabajar y comprometerse. Quizás fue presuntuoso aplicar este método, ya que el tiempo no lo permitió, todo se tenía que hacer rápido y al vapor por lo que el programa inicial fue modificándose. Además los alumnos no estaban en una escuela de arte teatral, aspecto que no consideré importante entonces.

De volver a dar clases, después de esta experiencia, implementaría un nuevo programa de estudios, considerando el planteado por la SEP, así como los tiempos y necesidades según la situación. Así, manejar la información de conceptos y aspectos históricos que puedan ser significativos para el alumno. Esta propuesta la planteo como parte de mis conclusiones.

⁵² Palacios, Lourdes, *Arte: Asignatura pendiente, un acercamiento a la Educación Artística en Primaria*, México, UACM, 2005, p. 78-87.

CAPÍTULO 3

EXPERIENCIA DOCENTE EN SOCIEDAD CULTURAL COLEGIO PATRIA

1. Propuesta de un plan de estudios.

1.1 Curso de inducción para personal docente.

Antes de comenzar el ciclo asistí al curso de Capacitación del Personal Docente del 2 al 20 de agosto de 2004 en un horario de 8:00 – 14:00 hrs., en las instalaciones del Colegio Patria, Plantel “Independencia”. Durante este curso nos explicaron las normas y formas de trabajar. Nos entregaron documentos en los que describían los fundamentos que rigen a la institución, formatos de evaluación, horarios y demás reglas. La primera semana fue de actividades de integración docente. El resto para organizar la planeación anual y los aspectos a evaluar.

Después de una semana de curso, nos separaron. Titulares (profesores responsables de cada grupo) por un lado; Áreas Especiales (Teatro, Artes Plásticas, Música, Educación Física, Computación e inglés) por otro. Esta división fue para comenzar la elaboración de la planeación y programa del curso para todo el ciclo escolar. Una vez que conocimos los formatos de evaluación y planeación, nos volvimos a separar, los de artísticas, los de computación y finalmente los de inglés. Cada equipo se reunió con los profesores del Plantel Iturbide⁵³ para empatar la programación y de esta manera homogenizar el curso. Durante esta capacitación me enfrenté a las siguientes situaciones:

a) Una capacitación particular: La capacitación es para mejorar y adquirir herramientas que permitan aplicar la asignatura adecuadamente. Pero no hay una capacitación enfocada a la educación artística, a la educación física o a la computación e inglés. Los apoyos fueron generales, de ahí nosotros retomamos lo que más convino a nuestra asignatura.

⁵³ El Plantel Iturbide es otro edificio ubicado en colonia Metropolitana cercano al Plantel Independencia. También se imparte primaria, además de secundaria y preparatoria.

b) Coordinación de áreas especiales. En el ciclo pasado hubo una coordinación de educación artística, pero ésta desapareció. Los que absorbieron esa responsabilidad eran los coordinadores de maestros titulares. Así que resultó complicado llegar a acuerdos porque los coordinadores generalizaban los casos.

c) Planeación. No había una planeación concreta más que la del ciclo 2003-2004, elaborada por el profesor anterior. No había un programa de estudios definido en el área artística, cada ciclo se modificaba ya que hubo cambio de profesores constantemente, situación que permanece. Esto nos permitió proponer un programa de estudios y de ahí partir para la elaboración de la planeación. En mi caso, no tenía el conocimiento de los lineamientos a seguir para hacer un plan de estudios.

d) Homogeneizar planeación. Al existir otro plantel, había que trabajar en conjunto con la profesora del plantel "Iturbide", quien también era de nuevo ingreso. Afortunadamente tenía experiencia docente, pero en las otras instituciones le daban el plan de estudios y ella sólo ajustaba su programa para abarcarlo. Así que entre las dos tuvimos que realizar el programa de estudio, una planeación, temarios y exámenes. Ahora bien, homogeneizar fue el reto, porque las condiciones de ambos planteles son distintas, así que la propuesta dejaba la posibilidad de hacer cambios durante el ciclo.

e) Experiencia. Era la primera vez que impartía clases de manera académica y formal. Por lo que recurrí a los conocimientos adquiridos en la carrera, en la capacitación y a mi sentido común.

1.2 Realización del plan de estudios.

Para realizar la planeación hubo que seguir una serie de pasos de acuerdo con lo establecido en el sistema del colegio.

Primero me reuní con la profesora de Artes Escénicas del plantel "Iturbide", para organizar la forma de trabajar, los contenidos a desarrollar, la forma de evaluar y finalmente proponer el plan de estudios. Comenzamos por plantear los objetivos generales y particulares para elaborar un mapa curricular, partiendo de que los alumnos tenían un conocimiento general de la materia.

La planeación consistió en elaborar tres documentos según lo requería la institución:

Programa anual. Documento rector de la labor educativa. En él se plasman cada uno de los contenidos de un programa de estudio y se delimitan los objetivos generales de cada una de las temáticas presentes. Es el reflejo de la propuesta pedagógica.

Dosificación. Es la programación en tiempo y espacio de los contenidos programáticos de un plan de estudios. Aquí se hace especial énfasis en el uso sistematizado de los materiales bibliográficos propuestos por la institución, así como por los avalados por las autoridades educativas.

Planeación semanal o plan diario. Es la especificación del trabajo continuo y forma parte del conocimiento procesal que se busca en los alumnos. Es la descripción de los elementos que llevan al educando a consolidar los propósitos generales que se encuentran plasmados en la planeación anual.

Además había que tomar en cuenta los propósitos generales del Colegio Patria hacia la educación artística, los cuales fueron:

- Fomentar el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que éstas utilizan.
- Estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.

- Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la utilización de los recursos de las distintas formas artísticas.
- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.

Para elaborar estos documentos, necesitaba un programa de estudios de la materia de Artes Escénicas del colegio, pero éste no estaba definido, así que nuestra labor fue renovarlo.

Tomé como referencia el plan de estudios del Colegio de Teatro de la UNAM, pues era lo más accesible en ese momento. El objetivo no era formar creadores de teatro, sino motivar la apreciación y experimentación de este arte. Mi compañera y yo quisimos ir más allá del simple juego, así que buscamos darle solidez al programa a través de una base teórica, complementada con la práctica.

Primero establecimos un mapa curricular con los enfoques, contenidos generales y una aproximación de horas a cubrir. Así, los alumnos de 4º grado abarcaban conocimientos generales del teatro. En 5º grado la evolución del teatro a través de la historia. En 6º grado características básicas de los géneros dramáticos y una semblanza del teatro mexicano. En la parte práctica la improvisación sería el motor para acercarse a la dramatización.

Basándonos en el mapa curricular comenzamos la elaboración del programa de estudio para cada grado. Después organizamos la dosificación anual de contenidos para cada grado. A continuación expongo los formatos y la propuesta final.

Cuadro 5. Mapa curricular del plan de estudios propuesto al Colegio Patria.

SOCIEDAD CULTURAL COLEGIO PATRIA, S.C.
“INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA”
MATERNAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA
MAPA CURRICULAR NIVEL PRIMARIA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ARTES ESCÉNICAS)

ENFOQUES	CUARTO GRADO	HRS.	QUINTO GRADO	HRS.	SEXTO GRADO	HRS.
Antecedentes	Breve historia del teatro. Rito y mito	3	Breve historia del teatro en el mundo (griegos – siglo XX)	10	Breve historia del teatro en México	4
Precisión conceptual	Conceptos teatrales básicos (teatro, actor, director, dramaturgo, libreto)	4	Conceptos teatrales (El actor y sus relaciones)	2	Géneros teatrales (realista y no realistas)	6
Identificación de elementos	Elementos básicos del teatro (edificio teatral, elementos visuales y auditivos) Ubicación espacial	10	Ubicación espacial Elementos de la dramatización	7	Dramatización	2
Expresividad	Expresión corporal (Mímica y pantomima) expresión verbal (voz y respiración)	7	Expresión corporal y verbal	3	Expresión corporal y verbal Memoria emotiva	6
Creatividad	Montaje de teatro guiñol	6	Montaje de improvisaciones	8	Montaje de creación colectiva.	12
		30		30		30

Cuadro 6. Plan de estudio de artes escénicas ciclo 2004-2005 para nivel primaria. 4º grado.

Asignatura: Artes Escénicas	Línea Curricular: Educación Artística
Grado: Cuarto	Fecha de elaboración: 13 de agosto de 2004
Total de horas: 30 horas	Elaboró: Regina Arias Álvarez y Brisa Mejía Ríos

OBJETIVOS GENERALES:

- Al finalizar el ciclo escolar el alumno identificará los antecedentes y características básicos del teatro.
- Al finalizar el ciclo escolar el alumno distinguirá los diferentes componentes y elementos del teatro.
- Al finalizar el ciclo escolar el alumno desarrollará la expresión corporal bajo sus diversas formas.
- Al finalizar el ciclo escolar el alumno concientizará la importancia de la respiración y la voz.
- Al finalizar el ciclo escolar el alumno reconocerá los elementos básicos de la dramatización.
- Al finalizar el ciclo escolar el alumno realizará improvisaciones con títeres de guante.

VÍNCULOS CON OTRAS ASIGNATURAS: Música, danza, artes plásticas, educación física, historia, geografía, español, matemáticas.

PERFIL DE EGRESO: El alumno desarrolla sus habilidades expresivas para tener más seguridad, a través de un acercamiento teatral. Impulsará su creatividad con una breve puesta en escena.

HORAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	EJE TEMÁTICO	CONTENIDOS	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
3	Al término del curso el alumno distingue los antecedentes básicos del teatro.	Historia del teatro	Iniciación Rito / mito	<ul style="list-style-type: none"> Realiza un mapa conceptual. 	<ul style="list-style-type: none"> Prueba pedagógica Escala Estimativa.
4	Al término del curso el alumno diferenciará los conceptos básicos de teatro.	Conceptos teatrales básicos	Teatro como edificio. Teatro como representación.	<ul style="list-style-type: none"> Identifica los conceptos básicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Maqueta teatral.
7	Al término del curso el alumno diferenciará formas de expresión corporal.	Expresividad	Expresión corporal <ul style="list-style-type: none"> Mímica. Pantomima. 	<ul style="list-style-type: none"> Realiza ejercicios de las diversas formas de expresión corporal. 	
4	Al término del curso el alumno desarrollará su habilidad en expresión verbal.	Componentes y elementos del teatro	Expresión verbal <ul style="list-style-type: none"> Respiración y voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Realiza una maqueta del edificio teatral. 	
6	El alumno identificará componentes y elementos básicos del teatro.	Elementos básicos de la dramatización	Edificio teatral. Espacio escénico.	<ul style="list-style-type: none"> Ejecuta improvisaciones con un conflicto. 	
6	El alumno aplicará los elementos básicos de la dramatización en la improvisación.	Teatro guiñol	Conflicto Argumento. Tipos de personajes.		
	El alumno desarrollará su creatividad en la improvisación con títeres.		Antecedentes. Tipos de títeres. Improvisación.	<ul style="list-style-type: none"> Identifica los principales tipos de títeres. Ejecuta en equipos improvisaciones con títeres. 	

Cuadro 7. Dosificación anual de contenidos 4° Grado

CONTENIDO TEMÁTICO	PORCENTAJE	UNIDAD	SEMANA	FECHA
Acercamiento al teatro. Elementos necesarios en el ser humano.	Teoría 20%	Historia del teatro y conceptos básicos.	1	22-26 de agosto.
Historia del teatro: Rito y mito. Desinhibición.			2	29-2 septiembre.
Conceptos teatrales. Desinhibición.			3	5-14 septiembre.
Conceptos teatrales. Desinhibición.			4	19-23 septiembre.
Conceptos teatrales. Improvisación.			5	26-30 septiembre.
Semana de repaso.			6	3- 7 octubre.
EXAMENES PRIMER BIMESTRE	80%	= 100%	7	10-14 octubre
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Biomecánica y mímica.	Teoría 20%	Componentes teatrales básicos.	8	17-21 octubre.
Mimesis.			9	24-28 octubre.
Pantomima.			10	31-4 noviembre.
Pantomima.			11	7-11 noviembre.
Importancia de la voz y de la respiración.			12	14-18 noviembre.
Semana de repaso.			13	21-30 noviembre.
EXAMENES SEGUNDO BIMESTRE	80%	= 100%	14	1-7 diciembre.
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Ensayos de invierno.	Teoría 20%	Expresividad	15	8-16 diciembre.
Ensayos y Festival invierno.			16	19-21 diciembre.
Componentes del edificio teatral: camerinos, escenario, butacas.			17	9-13 enero.
Nomenclatura del escenario.			18	16- 20 enero.
Posiciones del actor, Elementos visuales.			19	23- 27 enero.
Ensayo presentaciones didácticas.			20	30-3 febrero.
Semana de repaso. Presentaciones didácticas.			21	6-10 febrero.
EXAMENES TERCER BIMESTRE	80%	= 100%	22	13-17 febrero.
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Conflicto.	Teoría 20%	Dramatización	23	20-24 febrero.
Argumento (principio, desarrollo, clímax, desenlace)			24	27-3 marzo.
Tipos de personajes (protagonista, antagonista, etc.)			25	6-10 marzo.
Improvisaciones.			26	13- 17 marzo.
Semana de repaso.			27	22-31 marzo.
EXAMENES CUARTO BIMESTRE			80%	= 100%
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Teatro guiñol: antecedentes y tipos de títeres.	Teoría 20%	Teatro guiñol e improvisación.	29	24-28 abril.
Lectura de ejemplos de teatro guiñol.			30	1-12 mayo.
Elección de improvisación con títeres.			31	15-19 mayo.
Improvisación con títeres.			32	22-26 mayo.
Improvisación con títeres.			33	29-2 junio.
Semana de repaso.			34	5-9 junio.

EXÁMENES QUINTO BIMESTRE.	80%	=	100%	35	12-16 junio.
EVALUACIÓN CONTINUA.				36	
Revisión de improvisación con títeres.	20%			37	19-23junio.
Prácticas finales.				38	26-30junio.
Fin de curso.					3-5 julio.

Cuadro 8. Plan de estudio de artes escénicas ciclo 2004-2005 para nivel primaria. 5º grado.

Asignatura: Artes Escénicas	Línea Curricular: Educación Artística
Grado: Quinto	Fecha de elaboración: 13 de agosto de 2004.
Total de horas: 30 horas	Elaboró: Regina Arias Álvarez y Brisa Mejía Ríos

OBJETIVOS GENERALES:
<ul style="list-style-type: none"> • Al término del ciclo el alumno identificará las principales etapas de la historia del teatro en el mundo. • Al término del ciclo el alumno desarrollará sus habilidades expresivas. • Al término del ciclo el alumno identificará de los elementos de la dramatización. • Al término del ciclo el alumno utilizará diversos recursos teatrales para la dramatización.

VÍNCULOS CON OTRAS ASIGNATURAS: Música, danza, artes plásticas, educación física, historia, geografía, español, matemáticas.
PERFIL DE EGRESO: El alumno aplica los elementos teatrales y su creatividad para el montaje de breves escenas.

HORAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	EJE TEMÁTICO	CONTENIDOS	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10	Semblanza histórica del teatro	Al término del ciclo el alumno identificará las principales etapas de la historia del teatro.	Teatro antiguo. Teatro del Renacimiento. Siglo XIX Siglo XX	<ul style="list-style-type: none"> • Distingue las principales características de las etapas. • Distingue autores y obras de las etapas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Escala estimativa. • Prueba pedagógica.
2	Conceptos teatrales	Al término del ciclo el alumno identificará las posiciones básicas en el escenario.	Posiciones básicas del actor en el escenario	<ul style="list-style-type: none"> • Ubica las zonas del escenario. • Distingue las posiciones del escenario. • Ejecuta 	

				ejercicios actor/director.	
3	Expresividad Dramatización	Al término del ciclo el alumno desarrollará su habilidad en expresión.	Expresión corporal y vocal. <ul style="list-style-type: none"> • Respiración • Voz • Dicción • Proyección • Intención 	<ul style="list-style-type: none"> • Explora emociones en frases. • Ejecuta ejercicios de proyección y dicción. • Realiza juegos de respiración. 	
5	Pieza teatral	Al término del ciclo el alumno ampliará el conocimiento de los elementos de la dramatización.	Acción dramática Anécdota, tema, trama ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?	<ul style="list-style-type: none"> • El alumno amplía y aplica el conocimiento de los elementos de la dramatización. 	
2	Recursos teatrales	Al término del ciclo el alumno distinguirá los elementos de la pieza teatral.	Estructura Diálogos / monólogos	<ul style="list-style-type: none"> • Distingue diálogos / monólogos a través de escenificaciones. 	
8		Al término del ciclo el alumno empleará los recursos teatrales para la realización de breves escenas.	Creación de personaje. Maquillaje. Vestuario. Presentación de escenas.	<ul style="list-style-type: none"> • El alumno emplea recursos teatrales para la realización de breves escenas. 	

Cuadro 9. Dosificación anual de contenidos. 5º Grado.

CONTENIDO TEMÁTICO	PORCENTAJE	UNIDAD	SEMANA	FECHA
Historia: Teatro antiguo (griego)	Teoría 20% Práctica 60%	Teatro Antiguo. Conceptos teatrales. Expresividad	1	22-26 de agosto.
Relaciones del actor (con el público, espacio)			2	29-2 septiembre.
Historia: Teatro antiguo (romano)			3	5-14 septiembre.
Relación del actor con los demás actores. Voz y respiración.			4	19-23 de septiembre.
Proyección vocal y corporal.			5	26-30 septiembre.
Semana de repaso.			6	3- 7 octubre.
EXAMENES PRIMER BIMESTRE	80%	= 100%	7	10-14 octubre

EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Antecedentes: Teatro medieval	Teoría 20%	Teatro del Renacimiento.	8	17-21 octubre.
Acción dramática. Anécdota, tema, trama. Espacio y tiempo.			9	24-28 octubre.
Dramatización de un argumento (Conflicto)	Práctica 60%	Dramatización	10	31-4 noviembre.
Comedia del arte.			11	7-11 noviembre.
Improvisación.			12	14-18 noviembre.
Semana de repaso.			13	21-30 noviembre.
EXAMENES SEGUNDO BIMESTRE	80%	= 100%	14	1-7 diciembre.
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Ensayos de invierno.	Teoría 20%	Teatro del renacimiento.	15	8-16 diciembre.
Ensayos y festival de invierno.			16	19-21 diciembre.
Teatro isabelino (Shakespeare) y teatro francés (Moliere).	Práctica 60%	Estructura.	17	9-13 enero.
Estructura: Actos, escenas, diálogo, monólogo.			18	16-20 enero.
Teatro de siglos de oro español.			19	23-27 enero.
Ensayo presentaciones didácticas.			20	30-3 febrero.
Semana de repaso. Presentaciones didácticas.			21	6-10 febrero.
EXAMENES TERCER BIMESTRE	80%	= 100%	22	13-17 febrero.
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Historia: Realismo.	Teoría 20%	Teatro del siglo XIX.	23	20-24 febrero.
Creación de personaje.			Práctica 60%	24
Creación de personaje.	25	6-10 marzo.		
Historia. Naturalismo.	26	13-17 marzo.		
Semana de repaso.	Ficha de identidad 40%	Recursos.	27	22-31 marzo.
EXÁMENES CUARTO BIMESTRE	80%	= 100%	28	3-7 abril.
EVALUACIÓN CONTINUA.	20%			
Vestuario y maquillaje. Improvisación de creación de personaje.	Teoría 20%	Siglo XX	29	24-28 abril.
Teatro simbolista y expresionista.			Práctica 60%	Montaje
Teatro del absurdo y musical.	31	15-19 mayo.		
Improvisación de creación de personaje.	32	22-26 mayo.		
Improvisación de creación de personaje.	33	29-2 junio.		
Semana de repaso.	34	5-9 junio.		
EXÁMENES QUINTO BIMESTRE	80%	= 100%	35	12-16 junio.
EVALUACIÓN CONTINUA.	20%			
Revisión de montaje.			36	19-23 junio.
Prácticas finales.			37	26-30 junio.
Fin de curso.			38	3-5 julio.

Cuadro 10. Plan de estudio de artes escénicas ciclo 2004-2005 para nivel primaria. 6º Grado.

Asignatura: Artes Escénicas	Línea Curricular: Educación Artística
Grado: Sexto	Fecha de elaboración: 5 de agosto de 2005
Total de horas: 30 horas	Elaboró: Regina Arias Álvarez y Brisa Mejía Ríos

<p>OBJETIVOS GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al término del ciclo el alumno identificará las etapas principales del teatro mexicano. • Al término del ciclo el alumno distinguirá los géneros teatrales. • Al término del ciclo el alumno experimentará la expresión verbal y corporal. • Al término del ciclo el alumno diseñará una estructura dramática. • Al término del ciclo el alumno ejecutará el montaje teatral de la estructura dramática diseñada.
--

<p>VÍNCULOS CON OTRAS ASIGNATURAS: Música, danza, artes plásticas, educación física, historia, geografía, español, matemáticas.</p> <p>PERFIL DE EGRESO: El alumno aplicará los recursos teatrales para la elaboración de un breve texto dramático y presentarlo en escena.</p>

HORAS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	EJE TEMÁTICO	CONTENIDOS	INDICADORES DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
4	Teatro mexicano	Al término del ciclo el alumno identificará los principales dramaturgos, actores y directores del teatro mexicano.	Semblanza Histórica Dramaturgos Directores	<ul style="list-style-type: none"> • Ubica autores y sus principales piezas teatrales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba pedagógica. • Escala estimativa. • Texto dramático.
6	Géneros teatrales	Al término del ciclo alumno distinguirá los géneros teatrales.	Realistas No realistas	<ul style="list-style-type: none"> • Distingue las principales características de los géneros teatrales. 	
6	Interpretación	Al término del ciclo alumno experimentará ejercicios de interpretación.	Memoria emotiva Expresión. Corporal y vocal	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza expresión verbal y corporal para interpretar. 	
2	Improvisación	Al término del ciclo alumno experimentará improvisaciones a partir de diversos textos.	Leyenda Cuento Fábula Dramaturgo Anécdota Personajes	<ul style="list-style-type: none"> • -Realiza improvisaciones con elementos dramáticos. • Ejecuta improvisaciones con estructura dramática. 	
6	Creación colectiva	Al término del	Reparto	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza en 	

		ciclo alumno aplicará los elementos de la dramaturgia para la creación de un breve texto dramático en equipo.	Aplicación de recursos teatrales	equipos la creación de un texto dramático.	
6	Montaje	Al término del ciclo alumno adecuará los recursos teatrales para la realización del montaje de su texto dramático.		<ul style="list-style-type: none"> Adecua los recursos teatrales para la realización del montaje de su texto dramático. 	

Cuadro 11. Dosificación anual de contenidos. 6º Grado.

CONTENIDO TEMÁTICO	PORCENTAJE	UNIDAD	SEMANA	FECHA
Teatro Mexicano: inicios e influencia.	Teoría 20% Práctica 60%	Historia de teatro mexicano. Géneros teatrales	1	22-26 agosto.
Géneros teatrales realistas: tragedia.			2	29-2 septiembre.
Géneros teatrales realistas: comedia.			3	5-14 septiembre.
Géneros teatrales realistas: pieza.			4	19-23 septiembre.
Improvisación.			5	26-30 septiembre.
Semana de repaso.			6	3- 7 octubre.
EXAMENES PRIMER BIMESTRE	80%	= 100%	7	10-14 octubre.
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Géneros teatrales no realistas: tragicomedia.	Teoría 20% Práctica 60%	Dramaturgos mexicanos. Expresividad	8	17-21 octubre.
Géneros teatrales no realistas: Melodrama.			9	24-28 octubre.
Géneros teatrales no realistas: Farsa			10	31-4 noviembre.
Lectura emotiva			11	7-11 noviembre.
Expresión corporal y vocal (máscaras.)			12	14-18 noviembre.
Semana de repaso.			13	21-30 noviembre.
EXAMENES SEGUNDO BIMESTRE	80%	= 100%	14	1-7 diciembre.
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Ensayos de invierno.	Teoría 20% Práctica 60%	Teatro mexicano contemporáneo. Improvisación.	15	8-16 diciembre.
Ensayos de invierno.			16	19-21 diciembre.
Dramaturgos mexicanos.			17	9-13 enero.
Actores y directores mexicanos.			18	16- 20 enero.
Improvisación a partir de una leyenda, cuento o fábula.			19	23- 27 enero.
Ensayo presentaciones didácticas.			20	30-3 febrero.
Semana de repaso. Presentaciones didácticas.			21	6-10 febrero.
EXAMENES TERCER BIMESTRE	80%			

		= 100%	22	13-17 febrero.
EVALUACIÓN CONTINUA	20%			
Teatro experimental, comercial, independiente.	Teoría 10% Práctica (creación literaria) 70%	Teatro actual. Creación colectiva.	23	20-24 febrero.
Dramaturgo, Improvisación a partir de anécdota o noticia.			24	27-3 marzo.
Creación Literaria.			25	6-10 marzo.
Creación Literaria.			26	13-17 marzo.
Semana de repaso.			27	22-31 marzo.
EXÁMENES CUARTO BIMESTRE	80%	= 100%	28	3- 7 abril.
EVALUACIÓN CONTINUA.	20%			
Roles dentro de la puesta. Definir.	Teoría 20% Práctica 60%	Montaje	29	24-28 abril.
Montaje.			30	1-12 mayo.
Montaje.			31	15-19 mayo.
Montaje: ensayos.			32	22-26 mayo.
Montaje: ensayos.			33	29-2 junio.
Semana de repaso.			34	5-9 junio.
EXÁMENES QUINTO BIMESTRE	80%	= 100%	35	12-16 junio.
EVALUACIÓN CONTINUA.	20%			
Revisión de montaje.			36	19-23 junio.
Prácticas finales.			37	26-30 junio.
Fin de curso.			38	3-5 julio.

Revisando la propuesta anterior, concluyo que puede ser un buen programa para formar gente de teatro, pero no es el adecuado para alumnos de primaria en pleno desarrollo. Este plan se fue sintetizando y modificando según la situación de los alumnos y los tiempos.

2. Planeación de actividades.

La planeación de actividades consistió en un cuadernillo de concentrados para programar cada clase. Este cuadernillo fue revisado por los coordinadores quienes hicieron las observaciones correspondientes. La planeación semanal se entregaba cada viernes a la coordinación. El lunes a primera hora los coordinadores las devolvían. Las actividades se programaban de acuerdo con el plan de estudios. El formato fue el siguiente:

Cuadro 12. Ejemplo de una planeación de actividades.

SOCIEDAD CULTURAL COLEGIO PATRIA S.C.

“INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA”

NIVEL PRIMARIA

PLAN SEMANAL

CICLO 2004-2005

SEMANA DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DE 2004

PROFESOR REGINA ARIAS ALVAREZ

ARTES ESCÉNICAS 5º GRADO

TEMA	UNIDAD	PROPÓSITO DE LA CLASE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS	INDICADORES DE EVALUACIÓN
Proyección de voz	Expresividad	Distinguir la importancia de la proyección vocal en escena	1. Breve calentamiento vocal con trabalenguas variando intensidad. 2. Concepto de voz y proyección	Copia de trabalenguas y frases	El alumno pronuncia trabalenguas articulando y proyectando correctamente.

Observaciones: _____

Vo. Bo. Dirección de Nivel

Revisó Coordinador de Área

Profesor

En mi caso entregaba 6 planeaciones, correspondientes a los 6 grados. Los días de repaso y examen se marcaban en la planeación. Así como los ensayos para los eventos como el Festival de Invierno y el Festival de Primavera.

2.1 Distribución del tiempo.

A la semana eran 50 minutos que los alumnos dedicaban a las materias artísticas. Así que una vez a la semana nos veíamos. Las clases teóricas eran en el salón del grupo, y las prácticas en el salón de danza.

Era complicado abarcar los temas, por lo que distribuíamos unos 15 minutos para la clase teórica, 10 minutos para revisar apuntes. 20 minutos para actividades prácticas. 5 minutos para dejar tarea y regresar al salón cuando se requería o para hacer portadas. Había que ser puntuales para respetar el tiempo de los demás profesores. Pero siempre andábamos a las carreras. Lo que nos restaba tiempo era la elaboración de las portadas que los alumnos hacían cada mes, éstas eran de acuerdo con lo más relevante del mes. Considero que no eran necesarias y a los mismos alumnos aburría, ya que tenían que hacerlo para todas las materias.

2.2 Técnicas usadas para dirigir el aprendizaje.

Cuadro 13. Ejemplo de una clase dirigida a 6º grado.

TEMA	UNIDAD	PROPÓSITO DE LA CLASE	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS	INDICADORES DE EVALUACIÓN
Géneros teatrales realistas Tragedia	Géneros Teatrales	Distinguir las características principales de la tragedia.	<ul style="list-style-type: none"> • Contar brevemente la anécdota de <i>Edipo Rey</i>. • Preguntar al grupo sobre el relato. • Definir tragedia a través de un esquema. Representar por equipos la anécdota de <i>Edipo Rey</i> , sólo con acciones.	Anécdota de <i>Edipo Rey</i> , de Sófocles	El alumno distingue las características principales de la tragedia a través de una improvisación. El alumno es capaz de comunicarse en quipo para proponer un ejercicio.

Todas las clases debían abarcar una parte teórica y otra práctica, procuraba variar el orden del seguimiento de mi planeación para evitar la monotonía. En ocasiones comenzaba en el salón para tocar algún concepto que abarcaba unos 15 minutos, de ahí nos trasladábamos al salón de danza para la práctica y evaluación de ejercicios y ensayos.

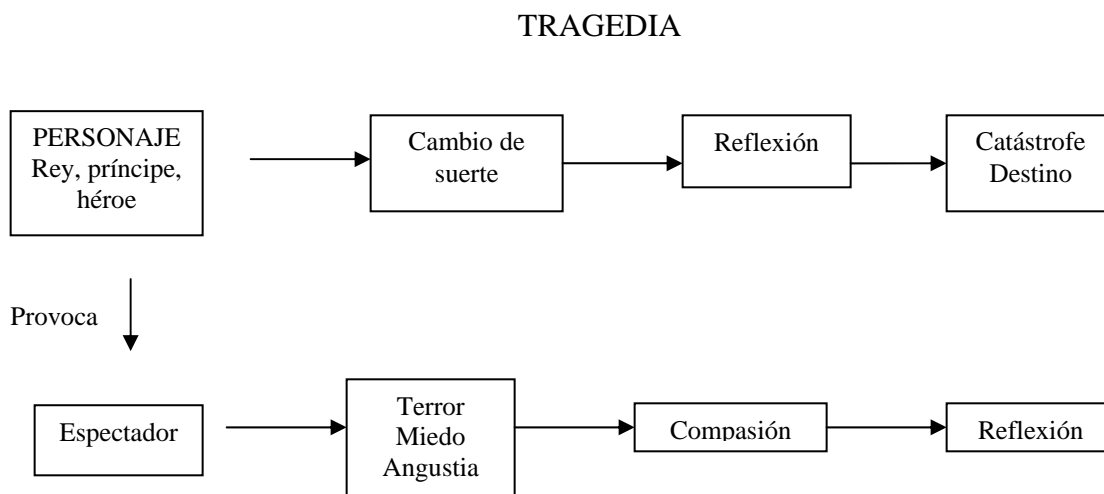
Para la definición de conceptos solía recurrir a los mapas conceptuales⁵⁴, dibujos, o ejemplos visuales. Todas las clases se dividían en una introducción, desarrollo y conclusión.

Ejemplo de una clase donde el tema es el género tragedia:

Introducción. Contar la anécdota de un texto (Edipo rey de Sófocles) que considero un ejemplo claro del género tragedia.

Desarrollo. Elaboración del esquema para explicar el género tragedia y donde los alumnos participan.

Cuadro 14. Ejemplo de mapa conceptual.

⁵⁴ Los mapas conceptuales son esquemas que explican definiciones a través de ideas unidas por conectores.

Conclusión. Improvisación de alguna situación de la anécdota por parte de los alumnos. Se organizan 5 equipos de 5 o 6 alumnos, se les da un tiempo de 10 minutos para preparar el ejercicio. Después cada equipo pasa a representar su propuesta la cual no debía durar más de 1 minuto.

Cuadro 15. Algunos de mis recursos didácticos fueron:

Aspecto Práctico	Aspecto teórico
Ejercicios de respiración, proyección vocal y de dramatización: Trabalenguas Poemas Canciones Lecturas en voz alta Juegos de coordinación Música Ejercicios de improvisación	Imágenes Mapas conceptuales Lectura de fragmentos Cuentacuentos Juegos de mesa

3. Conocimiento del educando y organización del grupo.

Los grupos en promedio eran de 25 alumnos, y la mayoría consideraba la materia de Artes Escénicas como un escape de la rutina del resto de sus clases teóricas, era la hora del juego, donde se podían mover y despejar. Sólo era una vez a la semana para cada grupo.

El tiempo de cincuenta minutos frente a grupo era mínimo, pero pude conocer a los alumnos de manera general. Impartía clase aproximadamente a 550 alumnos a la semana. Todos ellos de diversas condiciones. Por su comportamiento y participación en clase, pude identificar a ciertos alumnos, sobre todo a los más extrovertidos de la clase, los que eran más propositivos, los más reservados, los tímidos y a los que más problemáticos eran. Esto fue posible por las actividades que realizábamos, cuya finalidad era la integración y conocimiento del grupo.

Para poder controlar a los grupos procuraba rotar la organización de equipos. En otras ocasiones los dejaba organizarse entre ellos. Así, muchas de sus propuestas resultaban interesantes.

Entre la diversidad de mis alumnos encontré casos especiales de comportamiento y capacidades creativas y físicas.

La mayoría de los alumnos extrovertidos eran buenos improvisando y siempre querían participar. Mientras que los introvertidos, seguían a los demás, o simplemente no les gustaba participar, pero eran muy ingeniosos en actividades manuales y para escribir anécdotas o cuentos.

En estos casos los motivaba con actividades de acuerdo a sus inquietudes. Al principio del ciclo experimentaron varios roles, como actores, como encargados de la producción, escenografía, vestuario, música, etc. De ahí ellos elegían que hacer para los siguientes trabajos.

Para cada grupo era distinto abordar la misma clase, y sus capacidades impresionantes. Siempre variaba la dinámica, pero si alguna actividad les gustaba mucho, solía repetirla (el juego de estatuas con un pelota por ejemplo).

Previo al inicio de clases, se nos informaba de alumnos con casos especiales, pues algunos presentaban problemas de atención debido a su hiperactividad o a alguna deficiencia física. Esto para considerarlo en la organización de las clases para lograr su integración al grupo.

Tuve un caso particular en un grupo de cuarto grado, donde tenía a un alumno con problemas de articulaciones, ya que difícilmente controlaba el movimiento de su cuerpo, resultaba complicado ya que las actividades las hacía a su ritmo y había que esperarlo, lo cual llegaba a desesperar al resto del grupo. Pero era uno de los grupos con menos alumnos, así que se podía concluir con las actividades.⁵⁵

3.1 Instrumentos de evaluación del aprendizaje.

Para la evaluación empleaba concentrados definidos por el colegio. Se evaluaba cada bimestre, haciendo un total de cinco bimestres en el ciclo. Se dividía en tres evaluaciones:

Evaluación continua. Estaba dividida en Tareas y Participación; Conducta: disciplina, autocontrol y respeto; Hábitos: Limpieza, orden, uniforme y puntualidad. Tenía el valor de 20%.

Lista de cotejo o Escala estimativa. Evalúa la participación en los ejercicios prácticos. Tenía el valor de 70% u 80%, según fuera la situación.

Prueba pedagógica. Se evalúa la parte teórica, constaba de 10 o 5 preguntas según la información vista en el bimestre. Valía 10%.

⁵⁵ Al respecto, considero que Colegio Patria, no tiene las herramientas necesarias para tratar casos especiales, pues no es su ramo. Pero el colegio no estaba negado a recibir alumnos con deficiencias físicas. Ser diferente es aceptar que se tienen capacidades distintas, y cuando éstas son muy marcadas, se requiere de un cuidado especial. Como el caso de los alumnos con los que conviví. El afán de los padres por integrar a sus hijos con capacidades diferentes, en un círculo social de condiciones físicas normales, más que ayudarlos, considero que los marginaban más. Estos alumnos tenían avances lentos, los profesores hacíamos el esfuerzo por ir a su ritmo, lo mismo pasaba con los demás alumnos. Aquí se requería otro tipo de dinámica de trabajo. Además de que los profesores no estábamos capacitados para tratar estos casos, más que la intuición y educación que tenemos.

Había bimestres en los que no se elaboraba una prueba pedagógica, ya que lo más importante a evaluar era la práctica, entonces la escala estimativa valía el 80% de la calificación.

Se hacía la sumatoria para tener el promedio final, el cual lo vaciaba en un concentrado donde estaban registradas todas las materias, para entregarlo a los titulares de cada grupo, quienes calculaban la calificación total correspondiente a Educación Artística sumando las calificaciones de Música y Artes Plásticas.

Para el seguimiento de los alumnos teníamos un libro con las listas de todos los grupos, en el que se anotaban las fechas de cada clase y la asistencia. El seguimiento de tareas y participaciones así como otros aspectos para la evaluación continua. Y las calificaciones de cada bimestre. Esta forma se me hacía práctica, pues tenía todo el control en una sola lista. Aún así yo tenía una lista aparte con los ejercicios prácticos realizados en cada bimestre para la evaluación de la lista de cotejo.

Cuadro 16. Prueba pedagógica

SOCIEDAD CULTURAL COLEGIO PATRIA, S. C.

“Innovación y Calidad Educativa”

Nivel Primaria

EXAMEN CORRESPONDIENTE AL 5° BIMESTRE

Ciclo escolar 2004-2005

**CUARTO GRADO
ARTES ESCÉNICAS**

NOMBRE _____ NO. LISTA _____

FECHA _____ GRUPO _____

No. Aciertos		10% Prueba Pedagógica	
--------------	--	-----------------------	--

10% Prueba Pedagógica	70% Escala Estimativa	20% Evaluación Continua	Sumatoria	Calificación Bimestral

INSTRUCCIONES GENERALES: LEE CUIDADOSAMENTE ANTES DE CONTESTAR LO QUE SE TE PIDE EN CADA SECCIÓN.

I. INSTRUCCIONES: ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS DE LA DERECHA UNA “V” SI LA CUESTIÓN ES VERDADERA, O UNA “F” SI ES FALSA.

(VALOR 5 PUNTOS)

1. El teatro guiñol es con animación..... ()
2. Hay varios tipos de títeres..... ()
3. Los títeres surgen desde la prehistoria..... ()
4. En América se hicieron los primeros títeres..... ()
5. Los títeres de hilos se llaman marionetas..... ()

II. RELACIONA CORRECTAMENTE LA COLUMNA DE LA DERECHA CON LA DE LA IZQUIERDA, COLOCANDO DENTRO DE LOS PARÉNTESIS LOS NÚMEROS QUE CORRESPONDAN.

(VALOR 5 PUNTOS)

1. Títeres de sombra.	- Es el escenario de los títeres.....	()
2. Titiritero.	- Se proyectan tras una pantalla blanca.....	()
3. Mopets.	- Es proponer una improvisación.....	()
4. Teatro guiñol.	- Se manipulan con manos y varillas.....	()
	- Es el teatro con títeres.....	()
5. Teatrino.	- Es el actor que manipula títeres.....	()

VALOR TOTAL 10 PUNTOS (Artes Escénicas 4° / 5° BIM / 1/1)

Cuadro 17. Escala Estimativa

SOCIEDAD CULTURAL COLEGIO PATRIA, S. C.
“Innovación y Calidad Educativa“
Nivel Primaria
Escala estimativa correspondiente al 5to. Bimestre
Ciclo escolar 2005-2006
CUARTO GRADO
ARTES ESCÉNICAS

NOMBRE _____ NO. LISTA _____

FECHA _____ GRUPO _____

No. Aciertos		70% Escala estimativa	
--------------	--	-----------------------	--

TEMA	EJERCICIO	EVALUACIÓN			
		MB	B	S	D
Teatro guiñol. (Títeres)	Se desplaza por el espacio como si fuera marioneta según las indicaciones.				
	En equipo improvisa un breve ejercicio de ventrilocuo.				
	En equipo participa para preparar una representación de teatro guiñol.				
	En equipo ensaya la representación de teatro guiñol.				
	Representa en equipo una representación de teatro guiñol.				
Actitud.	Muestra interés y participa en los ejercicios.				
	Sigue las indicaciones con orden.				

NOMENCLATURA: MB: 10 B: 9-8 S: 7-6 D: 5

VALOR TOTAL 70 PUNTOS
(Artes Escénicas 4° / 5° BIM / 2/2)

En la escala estimativa evaluaba el desarrollo y ejecución de los ejercicios. Lo más importante para la evaluación era la actitud, orden, respeto, concentración, y creatividad con que se realizaban. Si se trataba de un equipo, observaba la comunicación entre ellos y capacidad de organización.

Considero que al finalizar el curso, los alumnos experimentaron hacer teatro, desarrollaron la sensibilidad, la expresión y el trabajo en equipo. Descubrieron sus posibilidades físicas, emocionales y expresivas. En el proceso los alumnos concientizaron que la materia les daba la oportunidad de jugar con sus respectivas reglas y que era tan importante como el resto de las asignaturas

que cursaban. Los alumnos presentaron logros importantes y uno de ellos fue la seguridad en si mismos además de los antes mencionados. El objetivo se logró quizá no con el procedimiento antes planteado, pero si con las modificaciones hechas al plan en el proceso. Pocos alumnos se mostraron interesados en la historia del teatro y en sus conceptos. En observaciones generales puedo mencionar que: Los alumnos de 4° grado disfrutaron mucho de la experiencia con títeres; en 5° grado su interés fue más por las improvisaciones; y en 6° grado su acercamiento a la creación de textos dramáticos inclinados al género de la comedia y la farsa.

4. Participación en los eventos del colegio.

4.1 Festival de invierno y primavera.

Festival invierno.

Además de fungir como profesora, también era responsable de dirigir y organizar los eventos más importantes del colegio: Festival de Invierno y Festival de Primavera. En dichos eventos participaban la mayoría de los alumnos, y no era parte de la evaluación. Las propuestas habían de ser novedosas, donde los alumnos pudieran reflejar sus avances en las áreas artísticas. El fin del Colegio era satisfacer a los papás, y hacer promoción de su institución.

El más cercano a inicio del ciclo era el de invierno. Aquí se me hizo complicado, puesto que apenas iba conociendo a los alumnos.

Para el Festival de Invierno recurrí a la obra de *El pájaro azul* (Maurice Maeterlinck). Una obra simbolista, cuya anécdota adapté para el objetivo del evento, con la intervención de muchos personajes. Además de que había que justificar la participación de los grados de 1°-3° cuya intervención sería a través de coreografías. De esta manera *El pájaro azul* sería musical. El proyecto fue aceptado por salir de la convencional pastorela o de los cuentos navideños.

El siguiente paso era la realización de los diseños de vestuario, escenografía, edición musical, reunir al elenco, armar las coreografías, organizar los ensayos. Una vez armado el proyecto con todos los elementos necesarios, había que organizarme con los profesores para determinar sus comisiones. Los profesores de Música, Artes Plásticas y Educación Física ayudaron en la escenografía junto con algunos alumnos. Los demás profesores mantenían el orden y daban seguimiento en los ensayos. Los ensayos comenzaban en noviembre, realmente poco tiempo para ensayar un evento como éste, sumado a que las clases no se podían interrumpir. Ocupaba parte del tiempo de mis clases y de mis horas libres para ensayar. El trabajo con los alumnos que tenían personajes fue pesado y de mucha presión, pues debían tener el libreto aprendido. Recurrí a algunos ejercicios de improvisación y de proyección vocal como, animación de objetos, situaciones de las escenas del montaje, juego de emociones con textos y acciones del montaje, trabalenguas y canciones. Algunos alumnos lograron aprenderse sus diálogos y transmitir emociones, pero faltó más tiempo de ensayo. Dos semanas antes de la presentación, se realizaron dos ensayos generales para los directivos del colegio. En ellos se hacían las observaciones y se pedían las correcciones. En eventos anteriores se grababa la obra con los diálogos, pero esta vez se iban a emplear micrófonos, así que había más presión, pues algunos alumnos no tenían proyección vocal.

Después del último ensayo general, como ya habíamos evaluado el 2º bimestre y se acercaban vacaciones, los ensayos fueron diarios durante una semana. Esta semana fue intensa, debía revisar el vestuario, la escenografía, la utilería, visitar el teatro, hacer un guión técnico de audio y luces y la edición de la música. No hubo oportunidad de ensayar en el teatro.

Por fin llegó el día del evento, cada profesor tenía su comisión asignada, por mi parte era la de supervisar que todo estuviera listo.

El resultado fue bueno, los papás se fueron contentos, los alumnos se divirtieron, no faltó el pánico escénico por parte de los alumnos, pero al final todo salió bien.

Festival de Primavera.

En esta ocasión presenté el proyecto para el Festival de Primavera, el cual elaboré junto con la profesora del plantel “Iturbide” y que llevó por título *Se/va*, una adaptación de cuentos con tema ecológico. De esta manera ambos planteles harían el mismo montaje.

En este festival participaron sólo alumnos de 1º a 3º grado de primaria. De acuerdo con mis observaciones elegí a los alumnos con más facilidad para representar a los personajes principales.

Durante el mes de febrero y parte de marzo, organizamos los ensayos y comenzamos la elaboración de diseños de vestuario y escenografía.

Esta vez se grabaron las voces de los alumnos sobre las pistas de audio. Así, sólo había que ensayar trazo y coordinación para empatar con la pista grabada.

Este evento estuvo mejor organizado, pues ya había pasado la experiencia del Festival de Invierno.

4.2 Actividades con los padres de familia.

Semana cultural.

Éste era un evento en el que los profesores hacían demostraciones de sus clases a través de dinámicas en las que interactuaban los alumnos con sus papás. Cada titular de grupo organizaba en una hora su programa en el que estábamos integrados los profesores de áreas especiales, a mi me correspondía cubrir 10 mins. con alguna actividad sencilla en la que los alumnos proyectaran sus avances en artes escénicas. Mis alumnos presentaron un noticiero en la que exponían diversos temas y entrevistaban a algunos papás. El resultado fue favorable y los papás se divirtieron con la actividad.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES

1. Reflexión sobre los resultados del ciclo escolar 2004-2005.

1.1 Observaciones al plan de estudios aplicado en el ciclo escolar 2004-2005.

Trabajar en Colegio Patria fue relevante para mi desarrollo profesional porque tomé conciencia de la gran responsabilidad que se adquiere como docente, ya que tuve a mi cargo niños entre seis y doce años de edad. Esto me permitió acercarme a ellos y observarlos. Los niños tienen una gran capacidad de retención, por lo que creo que el sistema educativo (concretamente del que manejó el Colegio Patria) abusa de esto para dirigir mucha información que los alumnos memorizan, pero no asimilan y que no es significativa para ellos. Esto les orilla a evadirse con videojuegos y televisión al salir de la escuela.

Entre mis comisiones establecidas, recibía todos los días a los alumnos en una de las entradas de la escuela y veía cómo llegaban los alumnos con una gran carga en la espalda, libros y cuadernos de distintas materias, y en el salón aguardándoles libros de ejercicios que al finalizar del curso, debían terminar para satisfacer a los papás sobre el gasto hecho. De 8:00 a 2:30 el 80 % del día encerrados en un aula con maestros presionados por el tiempo, tratando de ligar los temas de una materia con otra, pero sin salirse de la hora y de la materia correspondiente. Y aunque en el reglamento se les otorga libertad de cátedra, en la práctica están condicionados por el sistema con el que opera la institución.

Era pesado y desgastante cuando los alumnos llegaban a mi clase, pues era la hora de esparcimiento, ya que se podían mover. Pero percibí cansancio por parte de ellos cuando llegaba la parte teórica de la clase, por lo que trataba de aligerar los contenidos.

Revisando el plan de estudios propuesto, observé que no era el adecuado para niños de ese nivel, aunque a esa edad la capacidad de percepción y

retención es fuerte, lo que no significa que todo lo que se les enseñe sea significativo para ellos. La información que les dimos era importante para acreditar el examen y relacionar otras materias; pero no tenía sentido para su realidad. Para elaborar ese plan de estudios no tomé en cuenta los antecedentes reales de los alumnos, así como sus necesidades mediatas. Aunque me adapté a las exigencias del sistema, con quienes finalmente quedé bien. Afortunadamente por los tiempos y las condiciones que se fueron presentando, este plan no se siguió tal cual ya que sufrió variaciones.

No sé qué tanto de antecedentes teóricos del teatro haya sido significativo para mis alumnos, pero de lo que sí estoy segura, ya que lo observaba constantemente, es que se identificaron con la improvisación, ubicación y posiciones en el espacio, los diferentes roles que representa un equipo de trabajo para realizar un montaje, qué es el personaje, la estructura básica de toda historia (principio, desarrollo y final), los dos elementos indispensables para que exista el teatro (actor y público). Los motivó a jugar con máscaras, vestuario, títeres y diferentes personajes con retos en los que daban soluciones. Esto sucedió porque fueron aspectos que podían relacionar con su entorno actual.

Más que conocer conceptos e historia teatral, lo que significó para ellos fue el hecho de experimentar el juego de improvisación y creación de personajes (como ya en el capítulo anterior lo expresé). Me doy cuenta que el entusiasmo de dar a conocer el teatro de manera más profunda, me llevó a olvidar que no estaba preparando actores o creadores teatrales. Estaba con niños que se comenzaban a desarrollar y estaban en el camino de la curiosidad, de descubrir novedades, de formar su personalidad y encontrar seguridad. Lo que más les importaba era jugar y divertirse sin prejuicios. Desafortunadamente en la escuela aunque se pretendían cubrir estas necesidades, el resultado era contrario, pues se les fomentó prejuicios, inseguridad y una personalidad confusa. Dotar de información descontextualizada y sin significado en la realidad del alumno, es un error ya que no es trascendente ni valiosa para ellos. El carácter práctico fue lo que más motivó a los alumnos, y el cual considero que en la evaluación fue más importante, pues

muchos de ellos presentaron avances relevantes, como la seguridad y confianza para expresarse.

1.2 Propuesta de un programa piloto de Acercamiento Teatral para 4º, 5º y 6º de Primaria.

Considerando todo lo anterior con base en mi experiencia, a continuación propongo un programa piloto que se aplicaría por primera vez en 4º, 5º y 6º del nivel primaria, que evolucionaría en los ciclos siguientes. La asignatura la nombraría Acercamiento Teatral o Apreciación y expresión teatral.⁵⁶ Esta propuesta parte de la idea de que será el primer acercamiento formal del alumno, al teatro.

Así, consideré los siguientes puntos para su elaboración:

- La institución es privada.
- Pleno desconocimiento de los alumnos y de su proceso.
- Los alumnos tienen pocos conocimientos sobre Teatro.
- No hay un plan definido.
- El tiempo destinado a la materia es de una a dos horas a la semana.
- El espacio de trabajo es en un salón o el patio.
- Los alumnos son de 4º a 6º.
- De 20 a 30 alumnos por grupo.
- Los alumnos participan en distintos festivales a lo largo del ciclo escolar.
- La evaluación es bimestral y el ciclo escolar dura 5 bimestres.
- Hay un plan de estudios de la SEP como referente.
- Cubrir los objetivos planteados por la SEP.

⁵⁶ En instituciones educativas como Colegio Patria, emplean el nombre de “artes escénicas” como sinónimo de teatro, por lo que la asignatura es denominada Artes Escénicas. Lo cual está mal empleado si únicamente están impartiendo teatro y sólo como acercamiento. Lo correcto sería llamar a la asignatura, *Acercamiento Teatral* o como lo maneja la SEP *Apreciación y expresión teatral*.

- Los cambios bruscos de tiempo, clima, exigencias institucionales, condiciones laborales, situación de los alumnos, etc., pueden alterar significativamente la propuesta.

**Cuadro 18. PROGRAMA DE ESTUDIOS NIVEL PRIMARIA PARA
ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º**

**APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN TEATRAL
ACERCAMIENTO TEATRAL**

<p>OBJETIVOS: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distinguir los elementos necesarios para que se dé el hecho teatral (expresión corporal, actuación, relación con público, producción, creatividad, etc.). • Desarrollar sus habilidades de coordinación, resistencia, elasticidad, fuerza, ritmo. • Ampliar su capacidad vocal en términos de registro, dicción y volumen. • Desarrollar su auto estima, seguridad, trabajo en equipo, creatividad y expresividad. <p>Valorar las manifestaciones teatrales como formas de expresión y comunicación humanas.</p>

TEMA	CONTENIDOS	INDICADORES DE EVALUACIÓN	BIMESTRE
Juego de emociones	<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo emocional. • Grita, llora, ríe, baila. • La máscara parlante. • El ensayo. • Corta, pega y pinta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora personal empleando diversas formas de expresión sobre su experiencia en clase. • Observación de la evolución del alumno. • Participación. • Respeta espacio de trabajo y propuesta de los demás. 	1
Encuentra al personaje	<ul style="list-style-type: none"> • Museo de cera. • Buscando el tesoro (rally). • Cuentos de navidad. • Pastorela. • Un personaje sin igual. • Titiritero a su títere. 	<ul style="list-style-type: none"> • *Bitácora personal empleando diversas formas de expresión sobre su experiencia en clase. • Observación de la evolución del alumno. • Participación. • Respeto al espacio de trabajo y propuesta de los demás. 	2

Tercera llamada	<ul style="list-style-type: none"> • Primera llamada. • Segunda llamada (Ensayo general). • Tercera llamada (Presentación). • Cuenta cuentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora personal empleando diversas formas de expresión sobre su experiencia en clase. • Observación de la evolución del alumno. • Participación. • Respeta espacio de trabajo y propuesta de los demás. 	3
Circo, Maroma y Teatro.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelotas juguetonas. • Juego de sombras. • Colores en la oscuridad. • Magia teatral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora personal empleando diversas formas de expresión sobre su experiencia en clase. • Observación de la evolución del alumno. • Participación. • Respeta espacio de trabajo y propuesta de los demás. 	4
Todos al teatro	<ul style="list-style-type: none"> • Radio cuento. • Programa de televisión. • Creación colectiva. • Telón. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora personal empleando diversas formas de expresión sobre su experiencia en clase. • Observación de la evolución del alumno. • Participación. • Respeta espacio de trabajo y propuesta de los demás. 	5

*La bitácora será un cuaderno en el que el alumno expresará de manera escrita, con dibujos, collages, recortes, etc., lo que significó cada clase, los cambios, sensaciones que experimentó, etc.

Cuadro 19. DESARROLLO DE CONTENIDOS.

Bimestre 1/ Duración 8 horas / Tema: *Juego de emociones.*

CONTENIDO Y DURACIÓN	OBJETIVO	MATERIAL	DINÁMICA
Cuerpo emocional 1 hora	Expresar sentimientos y emociones a través del cuerpo.	Música ambiental.	El grupo se desplaza interpretando con gestos y cuerpo lo que la música les inspire. Contar una breve aventura que remita distintos espacios y obstáculos hasta llegar a la meta. Los alumnos interpretarán lo que escuchan desplazándose por el espacio, sin hablar, sólo empleando el cuerpo y gestos de la cara. Realizar dos o tres acciones de pantomima.
Grita, llora, ríe, baila. 1 hora	Experimentar juego de emociones a través de la voz y el cuerpo. Trabajar ritmo, coordinación, comunicación.	Música 1 Dado gigante con una emoción diferente en cada lado. Títeres	Formar equipos de 5 o 6 integrantes. Cada equipo elegirá una canción conocida. Un representante de cada equipo lanzará un dado gigante. El equipo cantará su canción de acuerdo a la emoción que les haya tocado. Repartir a cada equipo, un poema de cuatro versos, una frase célebre o un trabalenguas. Lanzar el dado para ver qué emoción les toca para interpretarlo.
El ensayo 2 horas	Experimentar los preparativos para un montaje teatral	Libreto.	Repartir libreto y personajes para ensayar escenas de la obra a presentar en el evento navideño. Repartir tareas para los que quieran encargarse de la producción. Ensayar.
La máscara	Explorar movimiento y	Material para	Elaboración de una máscara,

<p>parlante. 2horas</p>	<p>expresión con una máscara. Proponer un personaje con la máscara.</p>	<p>elaborar una máscara. (técnica libre y según convenga) Espejo Música</p>	<p>de acuerdo al montaje o a elección libre del alumno. Reseña de la máscara y su origen. Caminar por todo el espacio con la máscara puesta. Moverse imitando a los animales propuestos por el profesor, siguiendo el ritmo de la música y jugando con sonidos vocales. Presentar los personajes creados en una pasarela y frente a un espejo.</p>
<p>Corta, pega y pinta. 2 horas</p>	<p>Involucrarse en el montaje teatral</p>	<p>Producción del montaje.</p>	<p>Elaborar escenografía y utilería. Ensayar montaje.</p>

Bimestre 2/ Duración 8 horas / Tema: *Encuentra al personaje.*

CONTENIDO Y DURACIÓN	OBJETIVO	MATERIAL	DINÁMICA
<p>Museo de cera. 1hora.</p>	<p>Integración grupal. Proyectar estados de ánimo, sensibilidad, expresión y personalidad.</p>	<p>Pelota de hule espuma ligera. Música. Sobres u hojas de colores.</p>	<p>1. El grupo se desplaza por todo el espacio siguiendo el ritmo de la música. El profesor aventará una pelota sin rumbo especial, y quien tenga contacto con ella se quedará congelado en alguna posición. Si la pelota vuelve a tocarlo se podrá mover. Cuando se haga silencio, todos se congelarán proponiendo una postura interesante. El profesor escogerá 3 o 5 estatuas que serán observadas por el resto del grupo. Se puede repetir una o dos veces más la dinámica. 2. Organizar al grupo en equipos con una dinámica. Entregar a cada equipo un sobre con una acción escrita (oficios, deportes, etc.), la cual deberán representar proponiendo una estatua. Los</p>

<p>Buscando el tesoro (really) 1hora.</p>	<p>Colaboración en equipo. Estimular la comunicación y organización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Objetos diversos. •Títeres variados •Fotografías de teatrinos y títeres. •Videos sobre títeres. •Cajas de colores para guardar el tesoro. •Sobres y hojas de colores 	<p>demás tratarán de adivinar la acción.</p> <p>Se organizarán equipos de 5 o 6 integrantes. A cada equipo se le entregará un sobre con algunos retos para cumplir una misión.</p> <p>Los retos pueden ser preguntas relacionadas con los títeres o el teatro. La misión es encontrar un objeto (el cuál puede ser un títere o relacionado) el cuál tienen que descubrir de que se trata.</p> <p>Los tesoros serán escondidos en algún sitio de la escuela y serán intercambiados por alguna respuesta u otro objeto, según el reto pedido.</p> <p>El tiempo para cumplir la misión será de 25minutos.</p> <p>El resto de la clase se dedicará a descubrir lo que cada equipo encontró.</p>
<p>Cuento navideño 1hora.</p>	<p>Estimular la capacidad creativa.</p>	<p>Cuento navideño Material para títere de guante. Música</p>	<p>A elección del profesor, contar una historia relacionada con la navidad.</p> <p>Elaborar un títere de guante de alguno de los personajes del cuento.</p>
<p>La pastorela 1 hora.</p>	<p>Experimentar la improvisación con títeres.</p>	<p>Pastorela Música Títeres de guante</p>	<p>Según elección del profesor, leer una pastorela breve.</p> <p>Improvisar con los títeres antes elaborados, alguna escena del cuento navideño o de la pastorela.</p> <p>Hacer referencia a datos relevantes sobre la pastorela.</p>
<p>Un personaje sin igual 2 horas.</p>	<p>Crear un personaje manipulando un títere.</p>	<p>Material para títeres. Espejos Música</p>	<p>El profesor elige dos técnicas sencillas de manejo de títeres.</p> <p>Elaborar de forma individual o en equipo (3 alumnos) según elección de los alumnos, un títere de los personajes del cuento navideño o pastorela.</p>

Titiritero a su títere 2 horas.	Exploración interpretativa títeres. con	Títeres Música	El alumno buscará voz y movimiento para su títere frente a un espejo. Al final, presentará a su títere ante los demás (nombre, lo que le gusta hacer, etc.) Hacer referencia a datos relevantes sobre los títeres. Elaborar un teatrino en clase o emplear alguno existente en el colegio. Improvisar escenas del cuento navideño o de la pastorela con los títeres.
------------------------------------	--	-------------------	---

Bimestre 3 / Duración 10 horas / Tema: Tercera llamada.

CONTENIDO Y DURACIÓN	OBJETIVO	MATERIAL	DINÁMICA
Primera llamada 2horas	Emplear recursos de representación vistos en clases anteriores	Producción del montaje	Definir los recursos para el montaje y ensayar.
Segunda llamada 2horas	Experimentar un ensayo general	Producción completa del montaje	Presentación de un ensayo general del montaje.
Tercera llamada *2 horas	Experimentar y reflexionar la puesta en escena frente a público.	Montaje final.	Presentación del montaje.
Cuenta cuentos 2horas	Conciencia ecológica.	Cuento con tema ecológico.	Lectura de un cuento u obra de teatro con tema ecológico. Contar la historia brevemente a través de la improvisación por equipos. Repartir el orden de la

Nueva aventura 2horas	Organizar un nuevo montaje.	Obra de teatro ecológica.	<p>historia (principio, desarrollo, clímax, final). Recurrir a títeres, máscaras, pantomima, etc. Se organiza el montaje para festival de primavera.</p> <p>Manejar una demostración en clase a través de un cuento breve, empleando teatro de sombras y teatro negro. A elección del profesor se prepara un montaje con tema ecológico en el que se emplearán los recursos teatrales ya vistos en clase (títeres) y otros como teatro de sombras y teatro negro. Según lo permita el tiempo y proceso.</p>
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---

*Para la preparación del montaje se recurrirá a horas extra.

Bimestre 4 / Duración 8 horas / Tema: Circo, Maroma y Teatro.

CONTENIDO Y DURACIÓN	OBJETIVO	MATERIAL	DINÁMICA
Pelotas juguetonas 2horas	Practicar la coordinación y ritmo a través de malabares.	Cuento ecológico u obra de teatro. Pelotas de tela	Definir por equipo o por grupo, según sea necesario, que técnica emplear para el montaje y en qué escenas. Cada alumno elaborará 3 pelotas de tela, o bien las llevará ya hechas. Practicar técnica de malabares intentando manipular las 3 pelotas. Realizar acciones con pantomima.
Juego de sombras 2horas	Experimentar el teatro de sombras.	Cortina blanca Luces (lámparas) Cartón Varitas de madera	Elaborar figuras de cartón para proyectarlas a través de una cortina blanca. Elegir una escena del montaje que se esté ensayando para representarla empleando teatro de sombras.
Colores en la	Experimentar el teatro	Luz negra	Construir figuras con hule

oscuridad 2horas	negro.	Hule espuma Pintura fluorescente Cartón Audio	espuma o cartón, pintarlas con pintura fluorescente. Elegir otra escena del montaje y emplear estas figuras empleando teatro negro.
Magia teatral 2 horas	Reflexionar los cambios percibidos en el proceso.		*Presentación del montaje trabajado.

Bimestre 5/ Duración 8 horas / Tema: *Todos al Teatro.*

CONTENIDO Y DURACIÓN	OBJETIVO	MATERIAL	DINÁMICA
Radio cuento 2horas	Experimentar e interpretar un cuento al estilo radiofónico	Música. *Grabadora.	Cuentos clásicos, ecológicos, etc. Dividir al grupo en equipos a consideración. Elegir un cuento cada equipo y preparar los efectos de sonido y la narración para contar el cuento. Reseñar antecedentes de la radio.
Programa de Televisión. 2horas	Experimentar y proponer un programa de televisión.	*Cámara de video.	Organizar al grupo en equipos y seleccionar una sección para gravar o representar un programa de televisión. (Noticias, espectáculos, baile, squetches, deportes, etc.)
Creación teatral 4horas	Crear de forma colectiva una obra de teatro	Material reciclado de montajes anteriores.	Formar un círculo grupal. En el centro colocar una selección de títeres, vestuario y props usados en montajes anteriores. De acuerdo a lo que observen, el profesor dará pauta para comenzar una historia que cada alumno continuará según lo que crea conveniente. La primera vuelta no será necesaria una lógica. La segunda vuelta, mejorar la historia y tratar de ordenarla incluyendo valores como, la amistad, el respeto, la familia,

<p>Telón</p> <p>1 hora</p>	<p>Reflexionar sobre la vivencia teatral</p>	<p>Bitácora personal.</p>	<p>etc. La tercera, agregar un tema específico (violencia, ecología, la familia) grabarla en audio o video.</p> <p>El profesor escribirá la obra de acuerdo a lo generado por los alumnos.</p> <p>Preparar el montaje de la obra empleando alguno de los recursos ya conocidos. La duración de dicho montaje será de media hora.</p> <p>Presentar la creación colectiva.</p> <p>Organizar una mesa de discusión en la que los alumnos expongan su experiencia y opinión sobre lo vivido en el curso.</p>
----------------------------	--	---------------------------	--

*Pueden ser opcionales de acuerdo con los recursos.

Observaciones.

- Será tarea del profesor usar su creatividad para desarrollar los contenidos propuestos.
- Recomiendo que, para la planeación por clase, se incluyan ejercicios de calentamiento físico, vocal y mental, así como dinámicas de integración, coordinación, memorización de textos, etc. Éstos pueden ser la parte introductoria al tema a desarrollar. En el siguiente cuadro propongo algunos ejercicios.

Cuadro 20. Algunos ejercicios de calentamiento.

Aspectos	Material	Actividad
Expresión vocal y corporal Ritmo Sensibilidad	Música Instrumentos de percusión.	➤ (Duración 5-10min.) Caminar por el espacio: 1. Imitando animales. 2. Imitando personajes de caricaturas. 3. Diferentes estados de ánimo. 4. Siguiendo el ritmo de un tambor. 5. Imitando actividades de diferentes oficios y profesiones. 6. Variando velocidad (lenta, normal, rápida) y niveles (piso, medio, alto). 7. Dibujando letras con la voz y el cuerpo. 8. Imitando sonidos de animales, bebés, oleaje, etc. 9. Cantando una canción variando el volumen. 10. Emitiendo vocales y sílabas.
Expresión vocal y corporal Sensibilidad	Música instrumental.	➤ (Duración 5-10 min.) Ubicados en un lugar del espacio: 1. Emitir vocales, sílabas, palabras, etc., variando volumen y tonos. 2. Por pareja imitar a manera de espejo las acciones del compañero. Primero uno y después cambian de turno. Después imitar los mismos movimientos del compañero pero al contrario.
Voz Comunicación Coordinación Ritmo	1 Pelota.	➤ (Duración 10min.) Los alumnos se desplazan por el escenario. Uno de ellos lanzará una pelota (sin detenerse) a otro compañero pronunciando en voz alta <i>uno</i> , quien recibe busca a otro y continua la numeración, <i>dos</i> , y así consecutivamente, si la pelota se cae, vuelve a empezar la cuenta. Así hasta lograr un ritmo sin dejar caer la pelota y alcanzar la numeración más alta.

Coordinación Ritmo Memoria	Música	➤ (Duración 20-30min.) Coreografía. Montar un breve fragmento de alguna melodía con ritmo de jazz, rock and roll, hip-hop, etc. (de preferencia identificable para los alumnos). Repetir varias veces y después sin que el profesor los guíe realizarla.
Sensibilidad Imaginación	Paliacates Objetos Alimentos Aromatizantes	➤ Con los ojos vendados: 1. Recorrer el espacio (previamente preparado con objetos seguros y variados, aromas, música, etc.) 2. Tocar diversas texturas y probar diferentes sabores.

Estos ejercicios se pueden adaptar variando el grado de dificultad según el nivel de los alumnos.⁵⁷

- La música es un recurso importante para estimular la creatividad de los alumnos, por lo cual debe ser selecta y variada.
- De acuerdo con el nivel y características de cada grupo, será el grado de dificultad de los temas a desarrollar.
- La aplicación de los temas y ejercicios dependerá del tiempo y el proceso de cada grupo.
- La evaluación será de acuerdo con las observaciones del profesor en la evolución y participación de sus alumnos.
- En todo el curso el profesor procurará resaltar valores sociales y familiares.

⁵⁷ Para ampliar repertorio de ejercicios consultar la siguiente bibliografía:

-Departamento de Investigaciones Educativas de Editorial Santillana, *Dramatización: Educación Artística*, México, Santillana, 2000.
-Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública, *Libro para el Maestro. Educación artística. Primaria*, segunda edición, México, SEP, 2001.
-Ruíz, Lugo Marcela y Monroy, Bautista Fidel, *Desarrollo profesional de la voz*, 2ª edición, México, Escenología, 1994.
-Subsecretaría de servicios educativos para el Distrito Federal, *Educación Artística, Expresión Teatral*, México, SEP, 1999-2000.
-Tanaka, Beatrice, *Pequeño teatro: marionetas y disfraces*, Valencia, Mas-Ivars Editores, S. L., 1974.

2. Necesidades en la educación artística actual.

La educación artística nos permite hacer conciencia de la capacidad que tenemos para imaginar, expresar, crear y proponer a través del arte. También genera la sensibilidad para apreciar las diversas expresiones artísticas que nos rodean. En pocas palabras, nos hace sentir vivos.

Ya hablé en capítulos anteriores sobre el porqué es importante la educación artística en el desarrollo humano, ahora bien, lo que hace falta es hacer conciencia de ello. Esto lo sabemos y defendemos quienes nos dedicamos al arte. Desafortunadamente, somos pocos, y muchos son en el país, que de raíz no lo vivieron, o que sus intereses se enfocan hacia al poder social y adquisitivo. La burocracia, la mala dirección política, social y económica, el círculo vicioso que esto genera, son aspectos que limitan el crecimiento real del país. Una real educación artística nos haría conscientes de nuestra cultura, identidad, y riqueza natural. Al no haber una buena promoción cultural artística, no hay un beneficio económico inmediato, lo que no conviene al país, así que se le destina menos apoyo, y así se continúa el círculo: baja inversión, escasa promoción, bajos ingresos. Esto se suma a la idea permanente de que las artes son un pasatiempo.

Lo que sí es impresionante, es que en nuestro país existe una gran diversidad de propuestas artísticas, sobre todo en el Distrito Federal y área metropolitana, en varias casas y centros de cultura se promueve la pintura, fotografía, danza, música, teatro cine, etc.; pero falla la promoción cultural. Además que la remuneración económica para estas actividades es poca o nula. La sociedad mexicana ha sido acostumbrada a que el arte debe ser gratis, que el amor al arte implica no cobrar. Creencia errónea que tiene que ver con la mala educación y la manipulación de lo que los estratos en el poder determinan como cultura.

Considero que la educación artística se debe promover desde que se nace y se es parte de un núcleo familiar. La educación artística debe ser eje central en el nivel preescolar, ya que involucra todos los aspectos físicos y mentales para el

desarrollo del niño pues incluye el juego como herramienta. Esto los motiva a manifestar su punto de vista, a relacionarse, expresarse, desarrollar habilidades. Después poco a poco, por necesidad, comenzar a escribir, a leer y a conocer los números.

En primaria, la educación artística debe mantenerse como elemento principal, pues es la herramienta para que los alumnos se conozcan, descubran sus habilidades y trasciendan sus limitaciones. Para reforzar conocimientos más complejos, reforzar valores, reflexionar sobre su actualidad, experimentar la capacidad de elegir, la responsabilidad que esto conlleva, y los beneficios que adquieren.

Y así en secundaria, preparatoria y universidad tal vez plantear por separado diversas actividades artísticas en las que el alumno pueda elegir de acuerdo con su preferencia. Y seguir empleando a las artes como un recurso para reforzar el aprendizaje integral del individuo.

La educación artística es un derecho y es obligación del Estado el ofrecerla en todos sus niveles educativos. De esta manera sí habría una apreciación y valoración real hacia el área artística.

Pueden ser muchos aspectos los que se requiera modificar, pero eso sí, el sistema educativo debe ser renovado constantemente, ir a la vanguardia, en todos los niveles. Pero no sólo plasmado por escrito, sino también llevado a la práctica.

Menciono algunos aspectos que considero necesarios para que la educación artística y la educación como tal, puedan ser efectivas.

-Consideración de la edad. En el caso de la educación a nivel preescolar y primaria, considerar que la educación es para los niños, no para adultos infantiles.

-Contextualizar la actualidad que estamos viviendo y zona geográfica. El pasado es útil siempre y cuando esté contextualizado y sea significativo para lo que el alumno vive actualmente.

-Involucrar más a la familia. Llamar a junta para dar calificaciones y quejas, invitar a festivales, eso no quiere decir que la familia se involucre. Lo ideal sería que la familia también fuera a la escuela, en determinados momentos para estar

en actividades con sus hijos. Aunque ya existen programas de *escuela para padres*, aún no es en todas las instituciones públicas y privadas.

-Promover valores. Promover los valores sociales, la importancia del trabajo, las obligaciones y derechos, la acción igual a consecuencia, no sólo desde preescolar, sino ser una constante, sobre todo cuando se llega a la etapa de la adolescencia.

-El juego. Motivar de acuerdo con la edad, el *juego* no como una evasión, sino darle una razón de ser, que promueva reflexión, solución de problemas, el desarrollo de habilidades, sin perder lo divertido; ya que el juego es una actividad con la que los niños están familiarizados por ser parte de su entorno. Creo que en vez de estar memorizando y almacenando información, especialmente los niños, se les debería dirigir juegos diversos en los que esta información sea una necesidad, que les sea significativo y por ende, fácil de entender y después aprender.

- Educación artística prioritaria. Incluir la educación artística como parte prioritaria para el desarrollo del individuo. Como mencioné antes, la ciencia no debe estar peleada con las artes, son complementos. Esto nos abre más posibilidades de desarrollo.

-Teatro como un conjunto de actividades creativas y placenteras. La dramatización de situaciones cotidianas promueve la reflexión, conciencia del presente que se vive, la relación con el medio, la capacidad de comunicación, confianza, seguridad, resolución de problemas y la capacidad creativa.

Mientras se siga manteniendo a la ciencia separada del arte, dirigiendo una educación fragmentada, manteniendo la realidad fuera de contexto; la preparación de los mexicanos seguirá siendo mediocre. Así, la raíz del problema radica en la educación. Urge replantearla y reinterpretarla. El modelo educativo es complaciente para los intereses políticos, fomenta la corrupción. Y aunque la publicidad se ha encargado de decir que nuestro sistema educativo es bueno y que nos prepara para el futuro, sí, pero para qué futuro, ¿realmente es el adecuado para nuestro país?

BIBLIOGRAFÍA

Acha, Juan, *Educación artística escolar y profesional*, Centro Juan Acha, México, Trillas, 2001.

Aguilar, Héctor, Latapí, Pablo y Cordero, Rolando, *El estado de la educación*, en: Guevara, Niebla Gilberto, compilador, *La catástrofe silenciosa*, México, FCE, 1992.

Azar, Héctor, *Funciones teatrales*, México, SEP, 1982.

Del Río, Eduardo (Rius), *El fracaso de la educación en México*, 15ª edición, México, Grijalbo, 2001.

Departamento de Investigaciones Educativas de Editorial Santillana, *Dramatización: Educación Artística*, México, Santillana, 2000.

Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública, *Libro para el Maestro. Educación artística. Primaria*, segunda edición, México, SEP, 2001.

Durán, Sylvia, *La educación Artística y las actividades culturales*, en: Latapí, Sarre Pablo, *Un siglo de educación en México*, INBA, México, FCE, tomo II, 1998.

Eisner, Elliot W., *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós 1995.

Murueta, Marco Eduardo, *Otras miradas en educación*, ENEP Aragón, México, Amapsi, 2003.

Ornelas, Carlos *El sistema educativo mexicano, la transición de fin de siglo*, México, FCE, 1995.

Palacios, Lourdes, *Arte: Asignatura pendiente, un acercamiento a la Educación Artística en Primaria*, México, UACM, 2005, colección Reflexiones.

Ramos, Samuel, *El perfil del hombre y la cultura en México*, 8ª edición, México, Espasa Calpe, 1979.

Rivero, José. *Los límites de las reformas educativas*, en: Bonal, Xavier (editor), *Globalización, educación y pobreza en América Latina ¿Hacia una nueva agenda política?*, Barcelona, CIDOB, 2006.

Ruiz, Gutiérrez Felipe, *La educación en México*, México, IPN, 2000.

Ruíz, Lugo Marcela y Monroy, Bautista Fidel, *Desarrollo profesional de la voz*, 2ª edición, México, Escenología, 1994.

SEP, *Plan y programas de estudio, Educación Básica, Primaria*, México, 1993.

Subsecretaría de servicios educativos para el Distrito Federal, *Educación Artística, Expresión Teatral*, México, SEP, 1999-2000.

Tanaka, Beatrice, *Pequeño teatro: marionetas y disfraces*, Valencia, Mas-Ivars Editores, S. L., 1974.

Alemán, Nava Teodoro, *La revalorización de la educación artística en México*, en: Horizontes Educativos, El Centro Nacional de las Artes, Conservatorianos, México, N°4, julio-agosto 2000.

<http://www.conservatorianos.com.mx/4aleman.htm>. (Consulta: septiembre 2010.)

Hernández, José Luis, *La experiencia del Centro Nacional de las Artes*, México, Documentación y Recursos, junio 2008.

<http://www.ripac.com.mx/profiles/blogs/2128645:BlogPost:386>. (Consulta: septiembre de 2010.)

Martínez Camacho, Margarita, *Panorámica de la educación artística en el nivel primaria*, en: Programa del curso "Actualización pedagógica en la educación artística", novena fase de carrera magisterial en el estado de Jalisco, Guadalajara, 1998.

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/15/15Mar_ez.html. (Consulta: 2009.)

Observatorio Ciudadano de la Educación, *Educación artística*, Comunicado 112, México, OCE, 2003, <http://www.observatorio.org/comunicados/comun112.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

Vázquez, Chagoyán Ricardo, *Análisis pedagógico sobre las demás asignaturas del plan de estudios de Primaria, III. El problema de la Educación Artística*. En: *La escuela a examen*, N°9, Observatorio Ciudadano de la Educación, México, Colaboraciones Libres, 2005, volumen V.

<http://www.observatorio.org/colaboraciones/vazquez9.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

Vázquez, Chagoyán Ricardo, *Las reformas educativas, más de cuatro décadas de fracasos*, en: *La escuela a examen*, N°1, Observatorio Ciudadano de la Educación, México, Colaboraciones Libres, 2005 volumen V.

<http://www.observatorio.org/colaboraciones/vazquez.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

Vázquez, Chagoyán Ricardo, *Problemas pedagógicos estructurales del plan de estudios de la escuela primaria*, en: *La escuela a examen*, N°3, OCE, México, Colaboraciones Libres, 2005, Volumen V.

<http://www.observatorio.org/colaboraciones/vazquez3.html>. (Consulta: septiembre 2010.)

ANEXO

1. Antecedentes de Colegio Patria.

Fundación del Colegio.

Sociedad Cultural Colegio Patria, S.C., se ha mantenido durante quince años compitiendo con otras instituciones del municipio de Nezahualcóyotl y de acuerdo a la información proporcionada para el curso de inducción del ciclo 2004-2005:

Fue fundada el 15 de julio de 1994, con la finalidad de contribuir a la formación del ser humano a través de una educación de calidad promoviendo entre sus participantes el compromiso de brindar a la sociedad los mejores esfuerzos para contribuir al

Situación del colegio de 2004-2005.

Hasta el 2005, Colegio Patria se presentaba como una de las instituciones educativas privadas de mayor penetración en el municipio de Nezahualcóyotl. Y aún se mantiene, cuenta con servicios educativos en cinco niveles: Maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Organigrama. El centro educativo es una organización social, cuyos miembros están interrelacionados y se cohesionan en una diferenciación interna de funciones orientadas de manera consciente hacia sus propios objetivos.

La finalidad específica del Centro Educativo es:

1. Colaborar con la familia en la formación y desarrollo individual y social de las personas.
2. Satisfacer la necesidad social de transmitir, conservar e incrementar el patrimonio cultural de la humanidad.
3. Elevar la calidad de vida de la comunidad social a la que sirve.

Es un centro de formación humana en donde se establecen relaciones de enseñanza aprendizaje de orientación educativa, de convivencia e investigación con la finalidad de alcanzar objetivos educativos.

Para conseguir sus objetivos todas las funciones de Colegio Patria, están organizados y estructurados en dos áreas de actividad a saber: área académica y área administrativa.

Área Académica: Es esta la actividad modular del centro que integra todos los elementos del proceso educativo para que alumnos, maestros, directivos, padres de familia y comunidad educativa en general, pongan todo su esfuerzo y capacidades en la consecución de los objetivos educacionales.

Área Administrativa: Esta área está constituida por unidades de apoyo del área académica, cuyas funciones consisten en diseñar, custodiar y asignar los recursos económicos y materiales, así como proteger e incrementar los bienes patrimoniales de la institución.

La dirección general del colegio está a cargo de la Licenciada Norma Alicia Reyes Cortés. La coordinación de primaria estaba a cargo de la Lic. Claudia Olivia Pérez. La dirección del plantel primaria Ángel estuvo a cargo de la Lic. Ma. De Lourdes Valencia Barrientos. Los coordinadores eran Mónica López para los grupos de 1º a 3º, asignaturas de computación, danza y artes escénicas; y el Lic. Daniel Guevara para 4º- 6º, asignatura de educación física, plásticas y música. La Lic. Susana Padilla era responsable de la asesoría de inglés.

Situación geográfica

Sociedad Cultural Colegio Patria cuenta con dos planteles ubicados en el municipio de Nezahualcóyotl, Edo. De México: Plantel Iturbide (imparte Primaria, Secundaria y Preparatoria) y Plantel Independencia (imparte, Maternal, Preescolar y Primaria).

Ambiente físico.

El plantel Primaria Ángel abarca el equivalente a un cuarto de manzana. Cuenta con dos edificios uno para alumnos de primer grado y el segundo para alumnos de 2º a 6º y talleres. Cada edificio cuenta con planta baja y tres pisos; el de primeros cuenta con un chapoteadero en la azotea, así como baños y vestidores uno para niños y otro para niñas, y una bodega. El colegio cuenta con 29 aulas, en el ciclo 20004-2005 se ocuparon para 25 grupos. El resto está distribuido en: dos salas de cómputo, una pequeña biblioteca, un salón de usos múltiples, salón de artes plásticas, salón de teclados y música, salón de oratoria y salón de danza. Cuenta con seis baños, tres para niños y tres para niñas en buenas condiciones, están repartidos en ambos edificios. Así también se cuenta con cuatro baños para profesores. En la planta baja está la cooperativa. El resto del colegio son oficinas administrativas en donde se encuentra la dirección general de la institución. El colegio ofrece servicio de transporte para los alumnos.

Los alumnos ingresan al plantel a las 8:00 y salen a las 2:30, con media hora para descansar y comer. A las 2:10 salen los alumnos que se van en el transporte del colegio para que a las 2:30 entren papás a recoger a sus hijos. Algunos alumnos se quedan a curso de talleres que comienzan de 2:30 a 3:30 o 4:00 según sea el tipo de taller. Los talleres que se imparten son Teclados, Danza folclórica, Coro, Oratoria, Artes Plásticas, Tae Kwon do, Estudiantina y Gimnasia.

Ambiente económico y social.

A falta de una encuesta formal sobre la condición económica, de manera general puedo decir que los alumnos inscritos en el plantel provienen de familias con un ingreso que va desde los \$5,000.00 a \$10,000.00 mensuales. La mayoría de los padres de familia son profesionistas y otro sector son comerciantes. Los problemas que se presentan con frecuencia son la desintegración familiar, ya que muchos alumnos son hijos de padres separados.

Leyes que la rigen.

Es importante tener conocimiento de las leyes generales que rigen la educación en nuestro país, ya que esto nos permite entender el por qué de las exigencias administrativas de las escuelas a las que prestamos nuestros servicios.

Colegio Patria, para poder tener la validez oficial y la autorización para promover la educación, se debe regir por la Ley General de la educación.⁵⁸ Así mismo seguir los programas de estudio y calendario escolar de la SEP.

2. Plan de estudios.

La primaria de Colegio Patria tiene como objetivo fundamental que sus alumnos desarrollen, además de los conocimientos y habilidades que forman parte de los programas de estudio oficiales, funciones sociales y culturales que le permitan comprender e interactuar con su medio. En este sentido, se hace especial énfasis en la formación ética, tecnológica y artística para lograr en el alumno un desarrollo integral que aplique en la adquisición, organización y aplicación de saberes de diverso orden y complejidad creciente en su medio.⁵⁹

De esta manera, el Colegio sigue el programa oficial de 1993. El perfil de su alumnado al terminar la primaria es:

El alumno egresado de nivel primaria ha desarrollado conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten comprender, procesar, analizar y aplicar las competencias comunicativas, científicas, artísticas, tecnológicas y físicas para desenvolverse, tanto en la familia como en la sociedad, valorar la riqueza y diversidad cultural de su país y poder acceder al siguiente nivel educativo con altas posibilidades de éxito. Asimismo, se rige con base en los valores universales

⁵⁸ La ley General de Educación es el documento rector de la política del país y en ella se concentran las disposiciones generales, las competencias de la Secretaría De Educación Pública a nivel federal y estatal, así como todo lo relacionado a los servicios educativos (financiamiento, evaluación, calendarios escolares, escuelas particulares, validación y certificación). También enfatiza en las infracciones y sanciones administrativas.

⁵⁹ *Curso de inducción del personal docente*, ciclo escolar 2004-2005.

que manifiesta en su conducta moral y social, ayudándose a tomar decisiones de acuerdo a las normas de comportamiento establecidos. Por ello es capaz de:

- Mostrar calidad de presentación y limpieza en su trabajo escolar y en su persona.
- Contar con la capacidad de comunicarse de forma oral y escrita, a su vez escucha, lee, redacta un mínimo de cuatro cuartillas, revisa, corrige textos y tiene la habilidad de leer con comprensión, además de manejar la dicción al leer en voz alta.
- Tener la capacidad para reconocer, plantear y resolver problemas aritméticos y geométricos.
- Aplicar los pasos básicos del método científico para comprender y explicar el por qué de los fenómenos naturales.
- Promover el conocimiento y cuidado de su cuerpo, reconocer su sexualidad, adquirir lineamientos alimenticios y proponer estrategias para preservar el medio ambiente.
- Explicar la casualidad y relación entre el presente y el pasado de los hechos históricos más sobresalientes del país y del mundo.
- Identificar las principales características geométricas de su región y país, así como contar con destreza que le permitan ubicarse geográficamente en su localidad, país, el mundo y el universo.
- Aplicar las normas que, con base en los valores universales, regulan la vida social.
- Mostrar un comportamiento ético, acorde a su edad, que le permita integrarse en la sociedad y participar en bien común.
- Mostrar respeto hacia la diversidad étnica y cultural de su país.
- Manejar las estructuras gramaticales y el vocabulario básico en el idioma inglés en un nivel pre-intermedio que le permita leer, comprender y expresarse adecuadamente en el idioma.

- Apreciar y practicar algunas manifestaciones artísticas en la plástica, la música, las artes escénicas y la danza, creando y recreando algunas de éstas.
- Usar y desarrollar sus capacidades físicas condicionales (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) y coordinativas (equilibrio, adaptación, reacción, respiración, diferenciación, sincronización y orientación) que le permitan contar con una mejor condición física de acuerdo a su edad
- Discriminar y manejar el software correspondiente a programas de sistemas operativos; aplicaciones de Office estándar (Word y Excel) navegadores para comunicación, buscadores y servidores, componentes del equipo de cómputo y dispositivos periféricos.

La carga horaria por semana era la siguiente:

LÍNEAS DE FORMACIÓN	SUBÁREAS DE FORMACIÓN	EJES TEMÁTICOS	HRS POR GRADO					
			1º	2º	3º	4º	5º	6º
Comunicación	Español	Lengua escrita Lengua hablada Recreación Literaria Reflexión sobre la lengua	10	10	7	7	7	7
	Inglés	Hablar Leer Escribir Comprender	7	7	7	7	7	7
Científica	Matemáticas	Aritmética Geometría Estadística	7	7	7	7	7	7
	Conocimiento del Medio	Niños Familia Escuela Naturaleza Tiempo México	3	3	0	0	0	0
	C. Sociales Historia	Historia de México Historia Universal	0	0	2	2	2	2
	Geografía	Entidad	0	0	1	0	0	0
		México			0	1	0	0
		Universal			0	0	1	1

	Civismo		0	0	1	1	1	1
Artística	Música	Expresión y apreciación	1	1	1	1	1	1
	Danza		1	1	1	0	0	0
	Plástica		1	1	1	1	1	1
	Teatro		0	0	0	1	1	1
Física	Educación Física	Psicomotricidad gruesa	2	2	2	2	2	2
Tecnología	Computación	Software Hardware Internet	2	2	2	2	2	2
Ético - social	Desarrollo Humano	Valores humanos universales	1	1	1	1	1	1
Talleres Extraclase	Estudiantina Coro Oratoria Teclados Artes Plásticas Danza Tae Kwon do Gimnasia		2	2	2	2	2	2

Al día los alumnos tenían 6 horas de clases con media hora de recreo. A lo largo de la semana cubrían unas 33 horas de clases en las que las asignaturas de mayor énfasis eran Español y Matemáticas y en comparación con las instituciones públicas, agregan una hora más a cada asignatura. El colegio ofrece más actividades aparte de las establecidas por la SEP, por eso el horario y los talleres extras, que beneficia a la mayoría de los padres que trabajan.

El colegio se basa en el plan y programas de estudios de nivel primaria de 1993. Emplea la bibliografía recomendada por la SEP y complementa con material de otras editoriales como Educare para apoyar en las asignaturas de español y matemáticas.

3. Galería de fotos.

Fig. 1. Fachada del Plantel Ángel.

Fig. 3. Alumnos de 6º ensayando.

Fig. 2. Alumnos de 4º.

Fig. 5. Alumnos de 5º improvisando.

Fig. 5. Alumnos de 5º.