

Congreso Iberoamericano de Educación

METAS 2021

Un congreso para que pensemos entre todos la educación que queremos
Buenos Aires, República Argentina. 13, 14 y 15 de septiembre de 2010

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Educación artística y formación continua: un proyecto surgido desde la mirada reflexiva de profesores que enseñan arte

¹ María Luisa Gómez García

---

¹ Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, Secretaría de Educación Jalisco, México. isidm.especialidades@yahoo.com.mx

En esta comunicación confluyen tres ámbitos de desarrollo que han sido parte de un proceso de trabajo cuyo objetivo central ha sido el diseño de un Diplomado en Enseñanza de las Artes, dirigido a profesores de Educación Básica.

Como punto de partida se describe la experiencia de dirección y sistematización de un conjunto de tesis para la obtención del grado de Maestría en Ciencias de la Educación que tuvieron un objeto de estudio común: la enseñanza de las artes y que generaron propuestas didácticas innovadoras y elementos de diagnóstico para el diseño del Diplomado.

En la segunda parte se da cuenta del avance de una investigación que se propone contribuir a la comprensión de los significados que construyen docentes de educación artística de distintos niveles educativos, sobre sus concepciones de arte y su enseñanza en la escuela. Metodológicamente, se recurre a la narrativa y se establece una red de relaciones entre semiótica y arte, dado que las manifestaciones culturales son concebidas como el resultado de la integración de códigos y lenguajes múltiples. Por ello, se analizan las prácticas docentes que la educación artística involucra y las significaciones sociales que construye.

Finalmente, se muestra un avance del trabajo realizado por el equipo de profesores de arte que se constituyó para el diseño curricular del Diplomado, cuyas tareas han transitado por etapas investigativas, productivas y reflexivas que se inscriben en el ámbito de acción de la formación de los maestros. Se pretende abrir un espacio de análisis y reflexión en torno al quehacer del docente que innova y transforma su práctica, a partir de su trabajo como investigador.

1. LAS EXPERIENCIAS SURGIDAS EN UN POSGRADO PARA EL MAGISTERIO

El Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM) es una institución de posgrado que busca ofrecer a los profesores de todos los niveles educativos y principalmente a los de educación básica, formación de calidad. En sus veintinueve años de experiencia, se ha encargado de llevar a cabo el propósito de formar cuadros académicos de alto nivel profesional que se orienten al estudio del Sistema Educativo de Jalisco, al ejercicio profesional de la docencia, la investigación y la administración educativa.

En su origen, el Instituto conformó su oferta educativa por los programas de especialización en Didáctica de los lenguajes; especialización en Administración académica de la educación básica y la Maestría en Ciencias de la Educación.

La primera promoción de la Maestría en Ciencias de la Educación inició con un curso propedéutico en el verano de 1990². Hasta la fecha han egresado de nuestras aulas 18 generaciones, con un total de 1653 alumnos egresados, de los cuales 420 se han titulado³. Las generaciones 19 y 20 están cursando sus estudios con un total de 167 estudiantes.

Actualmente se oferta el Programa de Maestría en Ciencias de la Educación, con cuatro opciones terminales: Psicología de la Educación, Sociología de la Educación, Planeación Educativa y Pedagogía. Además se está iniciando el programa de Doctorado en Investigación Educativa Aplicada.

Por otra parte, en consideración de las circunstancias que actualmente se presentan a nivel nacional, por la Reforma Integral de la Educación Básica y las recientes

---

² Óscar García Carmona, "El Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, una década de experiencia", en *Una mirada a la educación jalisciense: los productos de un oficio*. Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, Zapopan, Jal., México, 2001.

³ Los datos están fechados el 6 de julio de 2010. Fuente: Control escolar.

reformas de Educación Preescolar (2004) y Educación Secundaria (2006), es inminente responder a los requerimientos del sistema educativo jalisciense en materia de profesionalización y capacitación de los profesores. Por ello, se hace necesario el diseño de nuevos programas que diversifiquen las posibilidades de formación del magisterio en servicio. En ese sentido, para consolidar la oferta de programas alternativos, el ISIDM impulsa la construcción de diplomados que tengan un impacto en la práctica cotidiana del docente, favoreciendo con esto el desempeño académico de los alumnos del sistema educativo de educación básica en Jalisco.

El Diplomado en Enseñanza de las Artes se enmarca en dichas acciones y en el convencimiento de que la presencia del arte en la escuela a través de la educación artística, contribuye al desarrollo integral de niños y jóvenes.

Así se manifiesta también en los planteamientos de la política educativa mexicana cuando señala que:

La educación artística en la escuela primaria 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.⁴

Con ello, se supera la concepción tradicional de la Educación Artística como una asignatura menor, de carácter únicamente práctico y ligada a la elaboración de manualidades por parte de los alumnos.

Esta preocupación fundamental de integrar el arte en la escuela, se presenta también en las tesis de Maestría en Ciencias de la Educación del ISIDM. Ya desde 1996 se presenta un primer trabajo de investigación que vincula la música y el movimiento en educación especial. A la fecha se han desarrollado un total de dieciocho investigaciones que aportan al estudio de la relación entre arte y educación desde distintos ámbitos y niveles educativos (v. Tabla 1)

Tabla 1 Listado de Tesis de la Maestría en Ciencias de la Educación del ISIDM que estudian la relación entre arte y educación

No.	Autor	Título de la tesis	Año
1	MARÍN González Ana Cecilia de la Inmaculada	La música y el movimiento en educación especial, adaptación del Proyecto: <i>Hagamos música.</i>	1996
2	NARANJO Austria, Eliaud y María Laura González Rivas	El teatro en 5º grado de Educación Primaria	1998
3	MARTÍNEZ Camacho, Margarita	Valoración del estado de la educación artística en la escuela primaria y una propuesta pedagógica	1999

⁴ Acuerdo Número 181, por el que se establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria, p. 142, (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de agosto de 1993).

4	OROZCO Villaseñor, Rosalba María de Jesús	Percepción visual, creatividad y prácticas pedagógicas en el aula universitaria. Un estudio realizado en la asignatura de Expresión gráfica I, de la carrera de Diseño para la comunicación gráfica del CUAAD de la Universidad de Guadalajara	2001
5	RAMÍREZ Martín, María del Consuelo	Valor didáctico de la enseñanza de cantos escolares en 6to. Grado de educación Primaria	2001
6	LUNA Badilla, Jesús	Propuesta de Estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo <i>Aplicado al currículum del segundo semestre del área común de la asignatura de "Fundamentos II" en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD)</i>	2001
7	DELGADILLO Magaña, Martha Cristina	La Educación Musical en la Escuela Primaria	2003
8	OROZCO López, María Teresa	Ludoteca teatral para el desarrollo integral en preescolar	2004
9	GONZÁLEZ López, María Eugenia	La planeación para la transformación de las festividades escolares: de actividades de lucimiento a espacios de aprendizaje significativo para los niños preescolares.	2004
10	LOZA Talavera, Iris Mayela y Myriam Mercado Talamantes	Una propuesta para la utilización de las artes plásticas en el desarrollo de la creatividad desde la perspectiva de las inteligencias múltiples	2005
11	JUAN QUI Vega, Joel Neftalí	La enseñanza de la técnica pianística en el departamento de música de la universidad de Guadalajara. primera sesión	2005
12	MARTÍN DEL CAMPO	La educación artística en el nivel de	

	Ramírez, Socorro	Secundaria. Su reflexión y cambio, huella y sentido por descubrir	2005
13	REYNOZO Medina, María del Refugio	La pintura mural mexicana a través de la pluma infantil: imagen y texto en interacción	2006
14	ORTIZ Vázquez, Pedro Armando	Modelo pedagógico para los talleres de expresión y creatividad en el arte (TECA)	2007
15	RAMÍREZ Castellanos, Rosa Mirey	La enseñanza aprendizaje de la flauta dulce. estudio dirigido a maestros de educación musical	2006
16	CARBAJAL Vaca, Irma Susana	Técnicas didácticas para la significación musical en adultos principiantes: una perspectiva hermenéutica del método para piano de Fritz Emonts.	2007
17	MUÑOZ Íñiguez, Claudia	El desarrollo de la expresión oral en inglés, por medio del arte.	2008
18	CRUZ Valle, Nicolás	La danza folklórica, patrimonio cultural intangible para el desarrollo integral de los niños	2010

1.1. Aportaciones de las investigaciones realizadas

Los estudios aquí señalados son todos productos del trabajo de docentes que investigan en la vida cotidiana de sus aulas, donde son protagonistas y enfrentan problemáticas diversas. Sus aportaciones a la educación proponen alternativas de solución a esas problemáticas y se fundamentan en las distintas perspectivas que asumen para abordar el fenómeno educativo: desde la Sociología, la Pedagogía, la Planeación Educativa o la Psicología.

En estas investigaciones, se generan diagnósticos sobre el campo de la educación artística y se hacen también propuestas concretas para la enseñanza de las artes en sus distintas expresiones: música, teatro, danza y artes visuales.

Los trabajos pueden también clasificarse de acuerdo al nivel educativo en el que se inscriben. Así tenemos que tres de ellos pertenecen a educación Preescolar, seis a educación Primaria, tres a educación Secundaria, cinco a Educación Superior y una a Educación Especial.

Nuestro interés por empezar a indagar sobre el tema surgió gracias a la cercanía en dirección de tesis o en asesoramiento pedagógico. Todavía queda una rica veta por explotar, la que se refiere al análisis profundo y minucioso del impacto que han tenido los trabajos y la evolución que ha tenido la investigación sobre educación artística en ISIDM, en los últimos 14 años.

Actualmente, se encuentran en proceso de conclusión cuatro tesis más: Una sobre artes visuales en Bachillerato, otra sobre Matemáticas y Música en Primaria, dos sobre danza y psicomotricidad en Preescolar.

2. EXPERIENCIAS FRENTE AL ARTE: LA NARRATIVA COMO VÍA DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN.

Tal como se comentó, el trabajo de dirección de tesis sobre el tema, fue determinante para que a partir de 2007 iniciara un proyecto de investigación de corte cualitativo: “Educar el oído y la mirada: la enseñanza de la educación artística”, con la pretensión de recuperar la voz de los actores y el sentido que dan a su práctica docente, a través de entrevistas.

El fundamento central del estudio fue el principio de que la experiencia subjetiva inmediata puede ser la base del conocimiento. Concretamente, recurrí a la narrativa como expresión de las formas en que maestros de educación artística experimentan el mundo e interpretan lo educativo que surge de los eventos prácticos de su historia de vida, de su formación y de su trayectoria profesional.

Asimismo, consideramos que existen razones que explican la aceptación y el interés por la narrativa: “Hay algo básicamente humano en las narrativas, su estudio implica la reflexión sobre la naturaleza misma de la cultura y, posiblemente hasta sobre la naturaleza de la humanidad”.⁵

Fue seleccionado este género discursivo por su capacidad de reproducir las expresiones de la vida cotidiana, en una forma relevante y llena de sentido.

De esta manera, a través entrevistas a tres maestras de educación artística: una de preescolar, una de primaria y una de bachillerato fue posible construir narrativas en las que compartieron parte de su vida cotidiana y de su trayectoria de formación. Más tarde, las narrativas fueron analizadas a través de la semiótica textual.

Resultó bastante significativo el hecho de que las protagonistas de las tres historias nos hablaran de una condición muy especial: todas coinciden en lo determinante que fue en la elección de su profesión el amor al arte y el hecho de estar en contacto con este quehacer desde pequeñas, en el ámbito familiar o por la influencia de profesores en su formación:

“Mis primeras experiencias con el arte, fueron a través de mi mamá, pues ella pintaba cuando yo tenía dos años de edad y yo metía mano a sus pinturas. Me molestaba no pintar la forma y color como ella. En la preparatoria elegí el taller de pintura, ahí conocí a la maestra Blanca Goens, pintora destacada, quien me dijo que yo tenía talento, que le siguiera por ahí”. (Profesora de artes visuales Bachillerato)

“Desde antes de nacer, ya andaba ahí la música fascinándome, porque mi mamá tocó piano desde muy joven. Entonces, cuando me estaba esperando, mi mamá no trabajaba, estaba de mamá, de señora de casa. Tocar el piano era su principal actividad. Yo entonces adentro, pues tú crees... Así... así me formé, desde el vientre materno, escuchando su música. Fue mi mamá quien me enseñó las primeras notas. Ella fue mi primera maestra de piano. También estudié con una prima, que acaba de morir y fue también pianista, Conchita Cueva Alatorre. Esos fueron mis inicios con el piano. Pero ya bien, cuando me vine a la Normal de Música, con el profesor Tomás Escobedo. Ahí fueron mis maestras: Eva Fregoso y Ma. Del Carmen Luna. Ella

---

⁵ White, Michael y David Epston. Medios narrativos para fines terapéuticos, Paidós, Barcelona, 2002, p.28

todavía vive, María del Carmen, tiene una academia de música que se llama José Rolón.” (Profesora de música de Preescolar)

“Cuando me inscribí en la Normal descubrí el Taller de instrumentos autóctonos que es donde construíamos sonajas, palos de lluvia, teponaztles y flautas. Eso es para mi arte: cuando creamos un instrumento, cuando danzamos, cuando rescatamos la cultura de nuestros ancestros. Todo eso lo aprendí de un maestro que es experto y se llama Ernesto Cano. En ese momento comprendí que mi amor por el arte también podía compartirlo con otras personas y además enseñarlo a los niños”. (Profesora de educación artística de Primaria).

Las historias también dan cuenta de problemáticas comunes en el ejercicio de la práctica docente como profesoras de educación artística: La falta de espacios adecuados e infraestructura, de apoyo por parte de las autoridades, así como la demeritada valoración social del arte que se desprende de la forma en que se concibe y enseña durante la educación básica.

Finalmente, las profesoras permanecen alentadas en la esperanza de compartir su amor por el arte y de enseñar educación artística de forma que motiven a sus alumnos, pues consideran que el arte contribuye en la formación integral de las personas:

“Yo les decía a las educadoras: la música es el núcleo generador de todas las actividades. Con música se pueden trabajar todos los ejes de desarrollo, -que se usaban antes-, las esferas de la personalidad, las áreas de trabajo; ahora se llaman competencias; pues todo se puede aprender con música, porque con música tienen emoción, función simbólica, memoria, lenguaje, expresión. De ahí que ese lenguaje no se quede ahí, luego de cantar que lo plasmen en dibujo, pintura, dramatización, para trabajar autonomía, dominio del espacio, matemáticas, el tiempo, el espacio, operaciones infralógicas que son difíciles, pero con la música se da. Es un desarrollo integral”. (Profesora de Música en Preescolar).

3. PROPUESTA CURRICULAR DEL DIPLOMADO

El trabajo de dirección de tesis y la relación social cotidiana, fue llevando a la conformación de un equipo de investigación sobre educación artística. El equipo trabajó bajo la modalidad del Grupo de enfoque como método de investigación.

Constituido por cinco participantes, todos ellos graduados de la Maestría en Ciencias de la Educación y con la característica común de haber trabajado como tema de tesis, la vinculación entre una disciplina artística y la educación: música, artes visuales, teatro y danza. Tenían además otro lazo en común: haber sido dirigidos en su tesis por quien esto escribe.

El trabajo se desarrolló a través de reuniones en las que se debatía en torno al tema, en un ambiente informal, pero con una agenda. En primer término, se discutieron los resultados de sus investigaciones y las problemáticas que fueron detectadas en la enseñanza de las artes, desde sus diversos ámbitos de acción: Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Superior.

Los sujetos fueron elegidos por su experiencia y conocimiento del tema, la discusión se focalizó en el diseño del Diplomado en Enseñanza de las Artes, por lo que nos dimos a la tarea de conformar un plan de trabajo para ir realizando cada una de las actividades que implica el diseño curricular.

Enseguida se muestra un primer avance del trabajo, el cual compartimos en espera de ser retroalimentados.

Nombre: Diplomado en Enseñanza de las Artes

Objetivos:

- Proporcionar las herramientas teórico conceptuales e instrumentales que propicien y difundan una docencia de mayor calidad en el campo de la enseñanza de las disciplinas artísticas: Danza, Música, Teatro y Artes visuales.
- Recuperar las más importantes contribuciones teóricas y epistemológicas que en la actualidad orientan los modelos de educación artística y que dan sentido a las didácticas específicas del arte.
- Propiciar condiciones para la vinculación entre teoría y práctica en el complejo campo de la enseñanza de las artes, a través del trabajo reflexivo en los ejes y competencias de: Expresión, Apreciación y Contextualización.

Estructura curricular:

El plan de estudios del diplomado “Enseñanza de las Artes” se encuentra organizado en tres módulos:

- Lenguajes artísticos y estrategias metodológicas (Duración 12 sesiones presenciales: 48 hrs.)
- Bases conceptuales y pedagógicas en la enseñanza de las artes (Duración 4 sesiones presenciales: 16 hrs.)
- Lineamientos y políticas educativas nacionales e internacionales sobre la enseñanza de las artes. (Duración 4 sesiones presenciales: 16 hrs.)

Cada módulo está conformado por objetos de estudio, los cuales se complementan entre sí, en la teoría y en la práctica.

- Módulo 1. Lenguajes Artísticos y Estrategias Metodológicas. En él se trabajan los lenguajes de las distintas disciplinas: Música, Danza, Teatro y Artes visuales para constituir un campo interdisciplinario que se guía por los ejes de Expresión, Apreciación y Contextualización e incluye el encuentro y diálogo con artistas locales.
- Módulo 2. Bases conceptuales y pedagógicas en la enseñanza de las artes. En él se hace una revisión profunda de las distintas perspectivas teóricas sobre arte y educación, y sus distintas aportaciones al trabajo en la escuela. Se revisan también los modelos pedagógicos específicos para cada disciplina.
- Módulo 3. Lineamientos y políticas educativas nacionales e internacionales sobre la enseñanza de las artes. En él se pretende acercar a los participantes al conocimiento de las reformas curriculares de Educación Básica que se han implementado en México recientemente (PEP 2004, RES 2006 y RIEB 2009), particularmente sobre el papel del arte en la formación integral de las personas, en el marco más amplio de los lineamientos que señalan organismos internacionales como la UNESCO y la OIE, sobre Arte, Cultura y Ciudadanía.

La duración del Diplomado es de 300 horas, distribuidas en 20 sesiones presenciales de 4 hrs. cada una (80 hrs. en total) y 220 hrs. de actividades extra escolares.

Las sesiones presenciales, son coordinadas por especialistas que aportan conocimientos de carácter teórico y práctico, fruto de sus experiencias como investigadores y/o como artistas consolidados. Se estructuran como medio de enseñanza y retroalimentación de los procesos de formación personales de los participantes y buscan su participación activa y creadora, mediante la modalidad de conferencias y talleres.

Las actividades extraescolares consisten en la lectura de Antologías y la revisión de materiales audiovisuales para contestar las Guías de estudio.

Tabla 2 Mapa Curricular del Diplomado en Enseñanza de las Artes

MÓDULOS	DISCIPLINA	EJES		
		APRECIACIÓN	CONTEXTUALIZACIÓN	EXPRESIÓN
Lenguajes Artísticos y Estrategias Metodológicas	Música	Elementos básicos de apreciación musical	Historia de la Música	Taller de elaboración de instrumentos
	Teatro	Elementos básicos del Teatro	Historia del Teatro en México	Estrategias para la enseñanza del teatro
	Danza	Elementos básicos de Danza y psicomotricidad	Revisión Histórica de la danza en México	Taller de psicomotricidad y expresión corporal
	Artes visuales	Apreciación Estética de las artes plásticas Apreciación cinematográfica	Historia de la pintura en México y Jalisco Historia del cine en México y en Jalisco	Taller de artes plásticas
Encuentro con los artistas				
Bases conceptuales y pedagógicas en la enseñanza de las artes	Temas	Problemáticas y Prácticas en el aula de Educación Artística	Historia de la enseñanza de las artes	Paradigmas de la Educación Artística contemporánea
	Pedagogías de las artes			
Lineamientos y políticas educativas nacionales e internacionales sobre la enseñanza de las artes	Temas	Campos formativos en Educación Preescolar	Componentes curriculares en la Reforma de Educación Básica	Componentes curriculares en Educación Secundaria
	Educación artística, cultura y ciudadanía en Iberoamérica y en el mundo			

BIBLIOGRAFÍA

AGIRRE, I. *Teorías y prácticas en Educación Artística*, Octaedro-EUB, Barcelona, 2005

ARNHEIM, R. *Consideraciones sobre la educación artística*, Paidós, Barcelona, 1993,

BLANCO Méndez, J.A. *Programación globalizada de la Educación Artística*, La Muralla, Madrid, 1995

CARLÉ, S. *El juego del arte*, Octaedro, Barcelona, 2006,

GARDNER, H. *Educación artística y desarrollo humano*, Paidós, Barcelona, 1994,

GREIMAS, A.J. *La semiótica del texto, Ejercicios Prácticos*, Paidós, Barcelona, 1993,

GUDMUNDSDOTTIR, S. "La naturaleza narrativa del saber pedagógico sobre los contenidos" en McEwan, H, y Egan Kieran (Comp.), *La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación*, Amorrortu, Buenos Aires, 1998,

JIMÉNEZ, L,; et al. (coords,) *Educación artística, cultura y ciudadanía*, OEI / Fundación Santillana, 2009,

JOVÉ Peres, J. J. *Iniciación al arte, Propuesta de un modelo didáctico centrado en los procesos de producción*, A, Machado Libros, Madrid, 2001

PALACIOS, L. *Arte: asignatura pendiente*, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, 2005

VAN DIJK, T, *La ciencia del texto*, Paidós, Barcelona, 1996