

Educación Artística I

Programa y materiales de apoyo para el estudio

Licenciatura en Educación Primaria
Cuarto semestre

Programa para la Transformación
y el Fortalecimiento Académicos
de las Escuelas Normales

México, 2001



Educación artística I. Programa y materiales de apoyo para el estudio. Licenciatura en Educación Primaria. 4º semestre fue elaborado por el personal académico de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública.

La SEP agradece la participación de los profesores de las escuelas normales en el diseño del programa y en la selección de los materiales.

Coordinación editorial

Esteban Manteca Aguirre

Cuidado de la edición

Sergio Peña

Diseño

Dirección Editorial de la DGMyme, SEP

Formación

Inés P. Barrera

Primera edición, 1999

Segunda edición, 1999

Primera reimpresión, 2000

Segunda reimpresión, 2001

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 1999

Argentina 28

Centro, C. P. 06020

México, D. F.

ISBN 970-18-3777-0

Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Índice

Presentación

Educación Artística I

Programa	9
Introducción	9
Organización de los contenidos	10
Orientaciones didácticas generales	11
Propósitos generales del curso	14
Organización por bloques	14
Bloque I. La educación artística en la escuela	14
Bloque II. La educación artística en el aula	20

Materiales de apoyo para el estudio

Bloque I. La educación artística en la escuela

La función de las artes en la especie humana <i>Elliot W. Eisner</i>	29
---	----

Bloque II. La educación artística en el aula

El maestro de actividades artísticas <i>Viktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain</i>	35
Las motivaciones en la clase <i>Viktor Lowenfeld y W. Lambert Brittain</i>	41

Presentación

Este cuaderno contiene el programa correspondiente a la asignatura Educación Artística I, que se cursa en el cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, conforme al Plan de Estudios 1997. Una parte de los textos citados en la bibliografía se encuentra en la biblioteca de la escuela normal; aquellos que son difíciles de obtener se han incluido en esta publicación como materiales de apoyo para el estudio.

El libro se distribuye en forma gratuita a todos los maestros que imparten la asignatura y a los alumnos que la cursan, con la finalidad de ofrecer los recursos académicos indispensables para el logro de los propósitos formativos que se plantean.

Para los maestros, el cuaderno es útil en la planeación del curso porque permite la distribución y la organización de los contenidos de acuerdo con el tiempo disponible en el semestre, así como la selección de la bibliografía correspondiente y su relación con los temas de estudio. Por otra parte, es una base sobre la cual pueden tomarse acuerdos de trabajo colegiado para apoyar el desempeño de los estudiantes estableciendo vínculos entre las distintas asignaturas del semestre.

Para los alumnos, el programa proporciona un conocimiento sobre los propósitos, temas y actividades del curso. Así estarán en mejores condiciones de aprovechar los materiales de apoyo para el estudio.

Es importante conocer los resultados de las experiencias de trabajo de maestros y alumnos. Ello permitirá establecer un sistema eficaz de seguimiento, evaluación y mejoramiento de las propuestas curriculares del Plan de Estudios 1997. La Secretaría de Educación Pública agradecerá la comunicación de los puntos de vista de directores, maestros y estudiantes.

Secretaría de Educación Pública

Educación Artística I

Horas/semana: 2 Clave: 46 Créditos: 3.5

Introducción

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.

Los cursos Educación Artística I, II y III tienen la finalidad de que los alumnos normalistas comprendan la importancia de la educación artística para el desarrollo integral de los individuos y obtengan los elementos básicos que les permitan promover y conducir la expresión y la apreciación artísticas en los niños de educación primaria. Asimismo, se espera que, mediante las actividades que se realicen a lo largo de los cursos, los estudiantes encuentren motivaciones que los lleven a experimentar el gusto por el arte, tanto en el plano de la apreciación como en el de la exploración de sus propias capacidades expresivas a través de los lenguajes artísticos.

Durante el primer curso los estudiantes normalistas comprenderán la importancia de la educación artística en la escuela primaria; conocerán y analizarán los propósitos, el enfoque y los programas que, para esta asignatura, se presentan en el plan de estudios de educación primaria y estudiarán los aspectos centrales para el desarrollo de las actividades artísticas en el aula. Los alumnos también podrán conocer, explorar y experimentar los recursos con los que cuentan la escuela y el maestro para apoyar las actividades de educación artística en este nivel educativo.

Los cursos II y III se enfocarán al estudio de los elementos fundamentales para el desarrollo de cada una de las formas de expresión artística comprendidas en el programa de esta asignatura para la escuela primaria: expresión y apreciación musicales; expresión y apreciación plásticas; danza y expresión corporal; expresión y apreciación teatrales.

A partir de este primer curso, los estudiantes normalistas podrán identificar y aprovechar las características de la educación artística en la escuela primaria. Se darán cuenta de que esta asignatura no se limita a un horario específico y que tampoco está sujeta a una secuencia rígida de contenidos.

En la escuela normal, la educación artística tampoco se limita al tiempo designado para su clase, porque los alumnos tienen la oportunidad de participar —dentro de los talleres extracurriculares— en actividades que les permitan desarrollar sus capacidades de expresión a través del arte; la formación que reciben en estos talleres será muy importante durante el curso. Además, los maestros podrán motivar y orientar a los estudiantes para que, durante su tiempo libre, tengan experiencias que los relacionen con las manifestaciones artísticas: audiciones, visitas a centros culturales, exploración

de publicaciones, asistencia a presentaciones dancísticas y teatrales, etcétera. Estas experiencias constituyen también puntos de referencia para que los estudiantes reflexionen sobre los temas del curso.

Los principales antecedentes para el desarrollo de esta asignatura son los cursos Propósitos y Contenidos de la Educación Primaria, Desarrollo Infantil I y II y Educación Física I, en los que los estudiantes normalistas conocieron y analizaron los propósitos generales de la educación primaria, entre ellos los que competen a la educación artística, identificaron los rasgos generales del enfoque de esta asignatura y establecieron relaciones entre los procesos de desarrollo físico, afectivo, cognitivo y del lenguaje en niños hasta de 14 años.

Durante los cursos que forman parte de la línea de *acercamiento a la práctica escolar*, los estudiantes tuvieron diversas oportunidades de observar las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se realizan en las escuelas primarias, así como de reflexionar sobre los principales retos del maestro en cuanto a la relación con sus alumnos. Las impresiones obtenidas durante las jornadas de observación son también un punto de partida importante para el desarrollo del presente curso.

Durante este semestre, los estudiantes tendrán la oportunidad de observar las actividades artísticas que normalmente se realizan en la escuela y podrán dialogar con niños y maestros acerca de ellas; estas experiencias se realizarán en el tiempo destinado a Observación y Práctica Docente II con base en los criterios que se definan en el curso Educación Artística.

También en este semestre se cursa Educación Física II, donde los estudiantes abordan algunos aspectos que son comunes con Educación Artística, como el juego infantil, sus características y su importancia en el desarrollo de los niños.

Organización de los contenidos

El primer curso de Educación Artística se organiza en dos bloques temáticos. En cada uno se presentan los propósitos que se persiguen, los temas por desarrollar, así como los textos y materiales que apoyarán el estudio de los contenidos; se presenta también una serie de actividades con el fin de orientar el tratamiento de los temas.

En el primer bloque se estudian los fundamentos de la educación artística como parte importante de la formación que reciben los niños en las escuelas. A partir de sus propias experiencias respecto al arte y con el análisis de los materiales que se proponen, los estudiantes reflexionan sobre las principales aportaciones del arte al desarrollo humano.

Además, a partir del estudio de los temas y de la observación de las diferentes formas que utilizan los niños pequeños para expresar sus ideas, sentimientos y fantasías, los estudiantes normalistas reflexionan sobre la relación que existe entre el juego y la expresión artística de los niños, así como la que hay entre ésta y el desarrollo de la imaginación y la capacidad creativa. Los futuros maestros observan las actividades artís-

ticas que normalmente se practican en la escuela primaria y, con base en sus reflexiones, identifican sus principales limitaciones y aciertos.

El tercer tema que se tratará se refiere a la educación artística en el Plan de estudios para la educación primaria. Al desarrollarlo, los estudiantes conocen las principales características del enfoque y los contenidos de esta asignatura y analizan sus propósitos generales en este nivel educativo.

En el segundo bloque se estudian los principales retos que el maestro de primaria enfrenta al trabajar la educación artística con los alumnos. Con base en entrevistas a profesores y en el análisis de los textos respectivos, los estudiantes comprenden la importancia de su propia relación con el arte y la necesidad de desarrollar las habilidades que les permitan orientar a los niños en la apreciación y la expresión artísticas.

Uno de los retos del maestro de primaria respecto a la educación artística es aprender a aprovechar con sentido educativo los recursos con los que cuenta. Por tal razón, en este bloque se conocen y exploran los materiales y recursos disponibles dentro y fuera del aula para apoyar las actividades artísticas. Se trata de una revisión general y directa que permita escuchar, observar, conocer, leer y experimentar los diferentes recursos para que los estudiantes puedan identificar diversas formas de uso, ventajas y limitaciones.

El último tema de este curso se refiere a la organización y al desarrollo de las actividades artísticas con el grupo, tomando en cuenta los elementos para planear, las estrategias y actividades para despertar y mantener el interés de los niños durante las actividades, y las formas y recursos de evaluación congruentes con el enfoque.

Orientaciones didácticas generales

Con la finalidad de contribuir a diversificar y enriquecer las formas de enseñanza y de aprendizaje, a continuación se presenta una serie de orientaciones didácticas y de evaluación que conviene tener en cuenta durante el curso. Además, en cada bloque se incluye una serie de actividades sugeridas; estas propuestas no constituyen secuencias didácticas completas y tampoco rígidas: el maestro y los estudiantes pueden seleccionar o agregar las que consideren convenientes, de acuerdo con los propósitos del curso.

Experiencias artísticas de los estudiantes. Una parte importante de este curso son las experiencias de los estudiantes normalistas en relación con las artes; para su propia formación y como futuros educadores requieren ampliar conocimientos y habilidades y desarrollar la sensibilidad y el gusto respecto a las actividades artísticas. La formación adecuada en este campo implica fortalecer disposiciones para el aprendizaje y el disfrute, desarrollar criterios para la valoración de las distintas expresiones del arte y asumir que todas las personas tienen la posibilidad de desarrollar capacidades para la expresión y el goce en este campo.

Es necesario que durante el curso los alumnos dispongan de oportunidades diversas de acercamiento sistemático a las manifestaciones del arte:

a) La participación en los talleres artísticos programados en la escuela normal y en actividades culturales de la comunidad. Además de aportar elementos valiosos para el aprendizaje y el disfrute del arte, la participación en estas actividades ofrece oportunidades de reflexión que pueden aprovecharse durante las discusiones en clase, tomando en cuenta, por ejemplo, el tipo de actividades que realizan, las orientaciones de sus profesores y los descubrimientos que tienen en torno de su propia creatividad artística.

b) El aprovechamiento del tiempo libre y de los recursos que proporciona el medio para el disfrute y la apreciación de las artes. La formación integral implica orientar a los alumnos para enriquecer sus opciones de esparcimiento, por eso es importante estimular a los estudiantes para que visiten los museos y centros culturales de la región, la asistencia a los eventos que promueven las instituciones, la audición de grabaciones y programas culturales de radio y televisión y la lectura de publicaciones relacionadas con las manifestaciones artísticas.

c) Las actividades que se desarrollan en el salón de clase. Las actividades artísticas que se proponen en este programa tienen una doble finalidad: propiciar que los alumnos desarrollen su imaginación, su creatividad y capacidades de apreciación artística, y ofrecer elementos para el análisis y la reflexión sobre los temas de la asignatura. La coordinación de las actividades por parte del maestro es fundamental para generar un ambiente de confianza y de motivación que permita la participación activa y entusiasta de los alumnos. Para el desarrollo de las actividades es importante planear cada sesión con estrategias que mejoren la disposición de los alumnos: explicar el propósito de la actividad, realizar ejercicios de preparación y relajación, así como organizar oportunamente el espacio y los materiales requeridos. También se requiere dedicar tiempo, al final de la actividad, para comentar los resultados obtenidos, las sensaciones de los alumnos y las dificultades que experimentaron.

Observaciones en la escuela primaria. Las observaciones que los alumnos realicen durante su estancia en la escuela primaria son referentes fundamentales para el desarrollo de los temas. Durante los semestres anteriores los estudiantes observaron algunas de las actividades artísticas que regularmente se practican en la escuela, lo que constituye un buen punto de partida; sin embargo, desde el principio de este curso identificarán nuevos elementos que los orientarán en sus próximas observaciones respecto a la educación artística: ¿se fomenta el gusto por la apreciación artística? ¿Qué tipo de actividades se realizan? ¿Cómo se valora la producción de todos los alumnos? ¿Qué tipo de orientaciones brinda el maestro cuando organiza una actividad artística? ¿Qué actitudes asume el maestro con los alumnos que presentan dificultades en las actividades artísticas? ¿Qué criterios se aplican para evaluar el curso y los avances de los alumnos?

Lectura y análisis de textos. La lectura de los textos que se proponen brinda a los estudiantes elementos de reflexión y análisis sobre los temas del curso. Es importante que al leer se hagan analogías con el contexto escolar y particularmente con distintas actividades artísticas, considerando las diferentes formas de expresión (música, plástica, danza y teatro). Tomar nota de los elementos relevantes de cada texto y de las reflexio-

nes que se hagan en torno a ellos apoyará significativamente la participación de los estudiantes durante las discusiones en clase.

Exploración de materiales audiovisuales. Durante el curso se propone observar dos videos sobre la educación artística. El análisis de estos recursos permite comparar la manera en que se concibe a la educación artística con lo que se hace en la escuela y se ve durante las visitas a los planteles de educación primaria. Cuando observen cada video, es importante que los estudiantes tomen nota de las ideas fundamentales para que las retomen en la discusión de grupo.

Además, se hará uso de otros materiales como *Disfruta y aprende. Música para la escuela primaria*, o *Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria*, entre otros. Es necesario que, antes de ser utilizados, el maestro revise las orientaciones que presentan para su uso; de esta manera podrá aprovecharlos mejor durante la clase e idear diversas sugerencias para que sus alumnos los exploren y los promuevan en las escuelas primarias.

Discusiones en clase. Es importante que durante las discusiones en clase los alumnos participen activamente, expresen comentarios, reflexiones o dudas, argumenten sus ideas y confronten sus puntos de vista con respecto al contexto de la escuela primaria o a sus propias experiencias. El profesor deberá motivar la participación de todos los estudiantes; para ello podrá promover también las discusiones en equipos.

Un aspecto que no deben olvidar los alumnos durante las discusiones es el registro escrito de los temas analizados, así como tener presente la necesidad de consultar información de calidad para enriquecer y fundamentar sus ideas y opiniones. Es conveniente que en las sesiones de discusión se llegue a la elaboración de conclusiones derivadas de los materiales de estudio y del análisis realizado, aunque frecuentemente se trate de conclusiones provisionales o preguntas que puedan ser abordadas en sesiones posteriores.

Redacción de textos. La escritura de textos permite a los alumnos reflexionar sobre los elementos destacados en las lecturas, sus experiencias artísticas, las discusiones y conclusiones elaboradas en clase, así como sobre las observaciones y entrevistas realizadas en la escuela primaria. Se sugiere que, después de cada tema, los estudiantes elaboren un ensayo en el que presenten sus ideas, reflexiones y las conclusiones a que hayan llegado.

Evaluación. Para evaluar los logros y dificultades de los estudiantes en esta asignatura es indispensable considerar el interés y la disposición tanto por realizar las actividades propiamente artísticas como por participar en el estudio de los temas propuestos.

En los cursos de educación artística es fundamental diseñar procedimientos de evaluación variados y adecuados a cada actividad y propósito. Para la valoración de las producciones de los alumnos se tendrá en cuenta no solamente un resultado determinado, sino el esfuerzo, la sistematización y el compromiso mostrados en su realización. Es necesario explicar por anticipado la forma como será evaluada cada actividad, los elementos que serán considerados y el resultado esperado. Para estas tareas son de utilidad las listas de corroboración, las guías de observación, la revisión de avances parciales y el ejercicio habitual de la autocorrección y de la crítica.

Algunos aspectos que permiten valorar el logro de los propósitos del curso son los siguientes:

- La calidad en la participación de los estudiantes durante la clase.
- La capacidad para registrar y analizar la información obtenida durante las observaciones en la escuela primaria.
- La comprensión de los textos y de las orientaciones didácticas expresadas en los recursos de apoyo para el maestro.
- El uso que hacen de los conceptos o ideas que presentan al analizar situaciones o problemas relacionados con la educación artística en el contexto escolar.
- La claridad y la congruencia de las conclusiones sobre los temas estudiados en relación con los textos y otros materiales utilizados durante el curso.

Durante el desarrollo del curso y con base en los criterios anteriores, el maestro podrá apreciar si los estudiantes comprenden la importancia de esta asignatura en la formación de los niños, los propósitos que persigue en la educación primaria y la manera en que se organiza para cumplirlos; si reconocen los principales retos que como futuros docentes tendrán que asumir al promover la educación artística de sus alumnos, así como los recursos con que se cuenta para el desarrollo de las actividades.

Propósitos generales del curso

Con este programa de estudio se espera que los alumnos normalistas:

- Reconozcan la importancia de la educación artística en el desarrollo integral del individuo; en particular, la influencia que ejerce en el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y afectivas de los niños.
- Conozcan y analicen el enfoque, los propósitos y el programa de educación artística para la escuela primaria.
- Establezcan relaciones entre las prácticas de la educación artística que observen en la escuela primaria y las propuestas y estrategias que obtengan durante este curso; en particular, que analicen la función del maestro y conozcan los recursos disponibles en la escuela y en el medio.
- Desarrollen una actitud favorable para la exploración de las artes y para la experimentación de su propia creatividad artística.

Organización por bloques

Bloque I. La educación artística en la escuela

Al estudiar los temas y realizar las actividades correspondientes a este bloque, se espera que los alumnos normalistas:

- Examinen las bases que sustentan a la educación artística como parte importante en el desarrollo de las personas, en particular de los alumnos de educación primaria.
- Reflexionen sobre las experiencias artísticas que los niños tienen en su vida cotidiana en relación con las que regularmente se realizan en la escuela primaria, para proponer opciones que respondan a los propósitos generales de la educación artística.
- Analicen la relación que existe entre la actividad artística y el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la expresión de los niños.
- Analicen el enfoque, los propósitos generales y el programa de Educación Artística en el plan de estudios de la educación primaria.

Temas

1. Importancia de las artes en la educación.
 - El papel de las artes en el desarrollo humano.
2. Las actividades artísticas y el desarrollo de los niños.
 - El juego y las actividades artísticas. Las manifestaciones artísticas espontáneas.
 - Las actividades artísticas y el desarrollo de la imaginación y de la capacidad creativa.
 - Las actividades artísticas en la escuela primaria.
3. La educación artística en el plan de estudios.
 - Propósitos enfoque y contenidos generales de la educación artística.
 - Características de la asignatura: flexibilidad, organización por formas de expresión artística y relaciones con otras asignaturas.

Bibliografía y otros materiales básicos

- Delval, Juan (1994), "Las características del juego", en *El desarrollo humano*, Madrid, Siglo XXI, (Psicología), pp. 287-290.
- Eisner, Elliot W. (1995), "¿Qué puede aportar el arte?", en *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós (Paidós Educador), pp. 255-257.
- (1994), "La función de las artes en la especie humana", en *Educación*, núm. 57, Departamento Libre Asociado de Puerto Rico, pp. 210-216.
- SEP (1994), *Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Primaria*, México, pp. 139-148.
- (1996), *Disfruta y aprende: música para la escuela primaria* (paquete de 20 audiocintas), México.
- (1998), *Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria* (portafolio de imágenes de obras artísticas), México.
- (1998), *Cómo se enseña hoy... educación artística*, videocinta, México.
- (1998), *La educación artística en el nivel básico*, videocinta, México.
- Vigotskii, L. S. (1997), "Imaginación y realidad", en *La imaginación y el arte en la infancia (ensayo psicológico)*, 2ª ed., México, Fontamara, pp. 15-29.

Bibliografía complementaria

- Eisner, Elliot W. (1995), “¿Por qué enseñar arte?”, en *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós (Paidós Educador), pp. 1-11.
- Uzcátegui, Emilio (1968), “Bases sociológicas del arte”, en *El arte en la educación*, México, Herre- ro, pp. 13-24.
- Vigotskii, L. S. (1997), “Arte e imaginación”, *op. cit.*, pp. 7-13.

Actividades sugeridas

I. Organizados en equipos comentar sobre:

- Las experiencias personales con la música, las artes plásticas, la danza y el teatro: qué tipos de música conocen y cuáles prefieren; qué actividad artística han practicado; a qué actos artísticos y culturales acuden regularmente; qué programas relacionados con las artes ven o escuchan por radio o televisión; a qué tipo de publicaciones relacionadas con las artes tienen acceso y cómo las han aprovechado; qué parte de su tiempo libre dedican a la apreciación y a la expresión artística y qué beneficios les aportan esas experiencias.
- Las actividades artísticas en que participaron durante la infancia, las experiencias que recuerdan en cuanto a la valoración familiar y social de esas expresiones y la huella que dejaron en su actual acercamiento a las artes.
- Las principales dificultades o carencias que usualmente se mencionan como obstáculos para el ejercicio y disfrute de la actividad artística y las formas en que pueden superarse.

En cada equipo se designa un relator que elabora una síntesis de los comentarios y los lee ante el grupo. El maestro coordina una sesión general de opiniones y precisiones, que serán revisadas en una oportunidad posterior.

2. Participar en una experiencia relacionada con la música, la plástica, la danza o el teatro. Ejemplos: después de realizar algunos ejercicios de respiración y relajación, se propone desarrollar una secuencia similar a cualesquiera de las siguientes:

a) Sin información previa, observar y comentar la obra *El cabrío de San Ángel* de José Ma. Velasco, del material *Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria*. Se trata de que mencionen los diferentes elementos que encuentran en la pintura, argumenten y confronten sus puntos de vista, imaginen que se encuentran en ese lugar y expresen las sensaciones que les produce. Después de los comentarios sobre la obra, mencionar los lugares donde han visto cuadros como éste y qué actitudes asumen cuando los ven.

b) Escuchar una pieza musical accesible y atractiva (*Carmina Burana*, de Karl Orff, cinta I, lado B de *Disfruta y aprende. Música para la escuela primaria*). Al terminar la audición, comentar cuáles fueron las sensaciones o sentimientos que experimentaron al escuchar la pieza, qué imaginaron y en qué momento; si les gustó la pieza decir por qué o cuáles fueron los momentos que les gustaron más; si escuchan frecuentemente este tipo de música y en qué situaciones.

En cada caso es importante que los alumnos comenten si experimentaron alguna dificultad para externar sus sensaciones o ideas respecto a la obra, a qué atribuyen la dificultad y que compartan opiniones sobre cómo superarla.

3. En grupo discutir sobre:

- Por qué la música, las artes gráficas o plásticas, la danza o el teatro, se consideran lenguajes artísticos.
- Qué se requiere para disfrutar de las manifestaciones artísticas y desde qué edad un individuo puede relacionarse con el arte.

4. En un tiempo libre disfrutar de una experiencia de apreciación artística: escuchar una obra musical, observar una exposición de obra plástica, un recital de danza o una representación teatral. Escribir en qué consistió su experiencia y los efectos que tuvo en sus sensaciones y actitudes.

5. Leer los textos “¿Qué puede aportar el arte?” y “La función de las artes en la especie humana”, de Elliot W. Eisner, y explicar, mediante ejemplos, las siguientes afirmaciones:

- El arte nos recuerda que el acto de observar intensamente, de abrir la sensibilidad al entorno, produce una recompensa cualitativa en la vida.
- Las artes, o las actividades artísticas, tienen una gran influencia en el desarrollo intelectual del niño.
- La danza (baile), la música, las artes visuales, el drama, al igual que la aritmética y la lengua escrita y hablada, son formas de expresión con una sintaxis, una gramática y una arquitectura de organización.
- La gente aprende a ver estéticamente cuando se le da la oportunidad de aprender a mirarse artísticamente.

6. Analizar la teleconferencia *La educación artística* y reflexionar sobre las siguientes cuestiones:

- Cuáles son las ideas que se presentan para fundamentar la importancia de la Educación Artística en la escuela.
- Por qué es necesario que el maestro tenga en cuenta, para organizar las actividades artísticas, la etapa de desarrollo en que se encuentran sus alumnos.

Escribir individualmente un texto de una a dos cuartillas con las conclusiones a las que haya llegado cada alumno sobre la importancia de la educación artística.

7. Observar en su ambiente familiar a niños de dos a seis años realizando actividades relacionadas con la música, la expresión gráfica o plástica, con el baile, o al jugar con objetos y juguetes representando personajes. Registrar las observaciones:

- Si se les pide a los niños que canten una canción, qué reacción tienen, qué cantan y cómo lo hacen.
- Qué actitudes o conductas manifiestan cuando pintan, dibujan, bailan o al moverse, al jugar con sus juguetes o con instrumentos sonoros, y al escuchar una pieza musical.

8. Leer “Las características del juego”, de Juan Delval, y, con base en la lectura, escribir un texto en el que se describan las actividades que realizaron los niños que observó y señalar cuáles de las características del juego encontró en dichas actividades.

9. En equipos, realizar una actividad de expresión plástica. Como propuesta se presenta la siguiente:

Materiales para cada participante: una cartulina negra, pintura vinílica blanca, una varita de madera o lápiz sin punta y crayolas de colores.

- Con la pintura blanca hacer puntos o pequeñas manchas en la cartulina negra, sin tocarla, utilizando todo el espacio. Se puede gotear o salpicar con la mano o con la varita, procurando no saturar, sino buscar una composición que les agrade.
- Observar atentamente el efecto de los puntos y las manchas sobre la cartulina, y expresar qué ideas le sugiere o qué figuras imagina al observarla. A partir de sus observaciones, delinear, uniendo puntos o manchas, una o dos figuras grandes que hayan surgido de su imaginación; colorearlas si lo desean.
- Mostrar y explicar el trabajo a los compañeros de equipo, formar un mosaico con todos los trabajos unidos y observar el efecto que producen estando juntos. A partir de lo que imaginen redactar en equipo una narración o poema inspirado en la producción realizada. Presentar el trabajo de cada equipo al resto del grupo.

10. Leer el texto “Imaginación y realidad”, de Vigotskii, reflexionando acerca de las maneras en que se relacionan la imaginación y la capacidad creadora con la realidad. Con base en la lectura y en relación con la actividad anterior, comentar sobre:

- Las relaciones entre realidad, imaginación y creatividad en la actividad realizada y cómo se manifestaron los sentimientos o emociones de los participantes en la producción artística.
- Las influencias mutuas entre la actividad de apreciación y de producción artística, y el desarrollo de la imaginación y la creatividad de los niños.

11. Observar el video *Cómo se enseña hoy... educación artística* poniendo especial atención al tipo de actividades que se presentan.

Elaborar una lista de actividades realizadas por los niños que se observaron en el video, distinguiendo las que se centran en la producción o expresión artística de las que se centran en la apreciación. Con base en la lista, así como en las reflexiones que se hicieron anteriormente, comentar sobre:

- Cómo se manifiestan las experiencias anteriores de los niños en las distintas actividades realizadas y si tienen relación con la experiencia personal directa o con la experiencia y fantasía de otros.
- Si se toma en cuenta la imaginación y la capacidad creativa de los niños, y de qué manera, en su caso.
- Cuáles actividades dejaron ver con mayor claridad la influencia de las emociones en la imaginación y creatividad artísticas. En cuáles otras parece no observarse la emotividad; reflexionar si se manifestó de manera distinta o estuvo ausente.
- Por qué es importante la expresión oral de los niños en las actividades de producción y de apreciación artística.

12. En equipos y con base en las observaciones que se hicieron a partir del video, elaborar una guía de observación para su próxima estancia en la escuela primaria. Esta guía puede considerar los elementos siguientes:

- Las actividades artísticas que comúnmente se promueven en la escuela como el canto, el dibujo, el modelado, el baile, el teatro, la audición de música, entre otras.
- La frecuencia con que se realizan actividades artísticas en la escuela y si se trata de experiencias cotidianas o están limitadas a celebraciones y fiestas.
- Los propósitos expresos de las actividades artísticas escolares: de apoyo a otras asignaturas, de distracción o entretenimiento, como parte de la educación artística o como preparación de festivales, ceremonias u otros sucesos.
- El ambiente en que se desarrollan y las características de las actividades artísticas escolares, en particular sus relaciones con el juego infantil.

13. A partir de la exposición de uno de los equipos, comentar en el grupo sobre las coincidencias y las diferencias encontradas en sus observaciones, así como:

- Cuáles son las diferencias o semejanzas que encuentran entre las actividades artísticas que comúnmente se realizan en la escuela y las que realizaron los niños pequeños que observaron en ambiente familiar.
- En qué medida las actividades artísticas que normalmente se realizan en la escuela logran fomentar el gusto de los niños por las artes o por la expresión artística, y si permiten desarrollar la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad de los niños.

Elaborar un texto con las conclusiones a que hayan llegado.

14. Participar en una experiencia en la que se integren la música, la plástica, la danza y el teatro. A manera de ejemplo se presenta la siguiente secuencia:

- Observar atentamente “Ensayo”, de Miguel Covarrubias, del material *Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria*.
- Organizar equipos para conversar sobre los personajes que observan; representar lo que hacen e imaginar diálogos o, en su caso, lo que cantan: el equipo 1, sobre los músicos y cantantes; el equipo 2, sobre las bailarinas; el equipo 3, sobre los otros personajes. El equipo 4 observará lo que hacen los otros equipos y dibujará un boceto para una escenografía.
- Integrar las actividades de los equipos en una sola representación de todo el grupo.
- Comentar las sensaciones y las dificultades que se presentaron durante toda la actividad.

15. Leer, en el *Plan y programas de estudio 1993. Educación básica. Primaria*, el enfoque, los propósitos y programas de Educación Artística y reflexionar sobre:

- En qué consiste la flexibilidad de la asignatura en relación con el tiempo que se le destina y con los contenidos que se manejan, ejemplificando en cada caso con situaciones escolares.
- Cómo fomentar la apreciación artística en los niños.
- Cómo se manifiestan la percepción y la sensibilidad de los niños en la realización de las actividades artísticas tanto de apreciación como de expresión o producción.

- Qué se entiende por posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.
- Cómo se manifiesta la creatividad en la expresión artística de los niños.
- De qué manera puede fomentarse en los niños el respeto por las obras artísticas que constituyen patrimonio de una comunidad, de la nación y de la humanidad.

16. Organizar cuatro equipos, uno por expresión artística, y revisar los contenidos del programa de Educación Artística a partir de lo siguiente:

- Contenidos que se proponen para los seis grados: elaborar una tabla en la que se distingan las frecuencias de un mismo contenido, las variantes y nuevos contenidos en cada grado.
- Con base en esa tabla, identificar las características principales del programa, en relación con los propósitos generales de la asignatura.
- Proponer formas para relacionar los contenidos del programa con las otras expresiones artísticas y con los contenidos de otras asignaturas.

17. Exponer al grupo el trabajo realizado para identificar el tipo de contenidos que se proponen para cada expresión artística.

Bloque II. La educación artística en el aula

Propósitos

Al estudiar y realizar las actividades correspondientes a este bloque, se espera que los alumnos normalistas:

- Reconozcan la importancia que tienen las experiencias personales relacionadas con el arte para el desempeño docente, particularmente en las actividades artísticas que promuevan con los alumnos.
- Valoren los recursos con los que cuenta la escuela para la educación artística y las posibilidades de aprovechamiento de materiales disponibles en la comunidad.
- Expliquen las condiciones que deben reunir las actividades artísticas que se desarrollan en el aula para que sean congruentes con los propósitos generales de la asignatura.
- Identifiquen los elementos necesarios para la organización de la clase de educación artística.
- Reconozcan los propósitos de la evaluación en la educación artística y distingan los momentos y las formas para realizarla.

Temas

- I. El maestro, promotor principal de las artes en la escuela.
 - La relación del maestro con el arte y condiciones para fomentar en los alumnos el gusto por las manifestaciones artísticas.

- El maestro y la expresión artística de los niños: cómo estimular la imaginación y la expresividad creativa en los alumnos.
2. Recursos para la educación artística.
- Los recursos disponibles en la escuela: libros de texto, biblioteca, audios, videos y materiales de uso cotidiano.
 - Recursos disponibles en la comunidad: publicaciones, medios de comunicación, áreas históricas y arqueológicas, museos, arquitectura, actos culturales, fiestas tradicionales.
3. La clase de educación artística.
- Organización didáctica general: estructura de la clase, motivación de los alumnos, construcción de ambientes estimulantes.
 - La evaluación en la educación artística: sentido de la evaluación en la clase de educación artística, formas de evaluación en el aula.

Bibliografía y otros materiales básicos

- Eisner, Elliot W. (1995), "Contexto para la evaluación", en *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós (Paidós Educador), pp. 192-196.
- Gardner, Howard (1982), "Explorando el misterio de la creatividad artística", en *Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad*, Barcelona, Paidós, pp. 107-111.
- Lowenfeld, Viktor y W. Lambert Brittain (1972), "El maestro de actividades artísticas", en *Desarrollo de la capacidad creadora*, Buenos Aires, Kapelusz (Biblioteca de Cultura Pedagógica. Serie Didáctica), pp. 66-75.
- (1972), "Las motivaciones en la clase", *op. cit.*, pp. 75-85.
- Silberman, Larry et al. (1994), *Cómo hacer teatro (sin ser descubierto)*, México, SEP (Libros del Rincón).
- Teregi, Flavia (1998), "La descontextualización de los saberes y de las prácticas", en Judith Akoschky et al., *Artes y escuela; aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*, Buenos Aires, Paidós (Cuestiones de Educación), pp. 33-36.
- SEP (1996), *Disfruta y aprende: música para la escuela primaria* (paquete de 20 audiocintas y folleto), México.
- , *Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria* (portafolio de imágenes de artes plásticas), México.
- , *Cantemos juntos* (paquete con cuatro audiocintas y libro), México.
- , Libros del Rincón (selección de materiales relacionados con educación artística).
- , Libros de texto gratuitos (varios).
- , *Los animales. Lírica mexicana 1850-1950* (videocinta de animación digital), México.

Bibliografía complementaria

- Aguilera Armando (1997), "Y éste es el corrido..." (fragmento del informe anual de labores 1987, Escuela Primaria Rural Federal Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, Colima), *El MAC y la práctica docente*, 5ª ed., México, SEP/Conaculta (Programa Nacional de Desarrollo Infantil), pp. 91-93.

Calvo, Marta (1998), "Las experiencias metodológicas de Olga y Leticia Cossetini", en Judith Akoschky et al., *op. cit.*, pp. 299-302.

Eisner, Elliot W. (1995), "La actividad de aprendizaje: el centro del *curriculum*", *op. cit.*, pp. 148-152.

Hargreaves, D. J. (1991), "Evaluación en el campo de las artes", en *Infancia y educación artística*, Madrid, Morata, pp. 182-187.

Actividades sugeridas

1. Organizar una sesión de expresión corporal: a partir de una obra musical, invitar a los alumnos a sentir su cuerpo y experimentar distintas posibilidades de movimiento. Al finalizar la experiencia, es importante que los alumnos comenten: cuáles fueron las dificultades que experimentaron, a qué las atribuyen y cómo pueden superarlas. De igual manera comentarán cuáles fueron las actitudes del profesor y cómo influyeron en la participación del grupo.

2. Leer los textos "El maestro de actividades artísticas", de Lowenfeld, y "Explorando el misterio de la creatividad artística", de Howard Gardner. Relacionando los textos con las actividades artísticas que hasta ahora se han realizado y observado, discutir y elaborar en grupo conclusiones sobre los siguientes puntos:

- Por qué es importante que los maestros mantengan una actitud de apertura y disposición hacia las manifestaciones artísticas y cómo lograrlo.
- En qué consiste la llamada *etapa literal* del desarrollo artístico y cuáles son sus causas.
- En qué grados de la escuela primaria se observa con mayor claridad dicha etapa, cuáles son los riesgos que corren los niños durante la misma y qué requieren para superarla positivamente y para avanzar en el desarrollo de su creatividad artística.
- Qué habilidades y conocimientos básicos requiere el profesor para promover en sus alumnos el gusto por la expresión y la apreciación artísticas y cómo puede desarrollarlas.
- Por qué es necesario que, al planear y realizar las actividades artísticas, el maestro tome como punto de partida los intereses o necesidades de sus alumnos, y cuáles deben ser las actitudes convenientes frente a los alumnos que presentan mayores dificultades en las experiencias artísticas. Por ejemplo, en el canto, en el movimiento corporal o en el dibujo.

3. Entrevistar a profesores de diferentes grados de educación primaria para obtener información sobre:

- La manera en la que promueven la educación artística en el aula.
- Las principales dificultades que experimentan para trabajar la asignatura.
- Las relaciones de su vida cotidiana con las manifestaciones artísticas.
- Las expectativas que tienen de sus alumnos cuando realizan alguna actividad artística.

- Las formas en que atienden a los alumnos que presentan dificultades para dibujar, cantar, bailar y expresar sus sentimientos y emociones.
4. Organizados en equipos y a partir de lo que encontraron en las entrevistas que realizaron a maestros:
- Redactar una relación de los principales prejuicios, temores y dificultades que enfrentan algunas personas respecto a la educación artística. Mencionar si hubo profesores a quienes la asignatura no les parece relevante y cuáles fueron sus argumentos. Señalar si existen casos de timidez, inseguridad personal o de temor a perder autoridad como limitantes para practicar las actividades artísticas, así como las opiniones referidas a la carencia de suficiente preparación técnica, recursos materiales y tiempo para la educación artística.
 - Reflexionar sobre cada una de las limitaciones mencionadas y analizar en qué grado son razones justificadas o problemas que pueden superarse mediante estrategias y recursos disponibles.
5. Elaborar un ensayo breve en el que los alumnos presenten sus ideas sobre los principales retos y posibilidades que como futuros docentes tendrán para promover la educación artística de sus alumnos; en el aula y en el tiempo libre.
6. En parejas o tríos, observar la portada de uno de los libros de texto gratuitos de primaria y comentar sobre lo que ven; cada equipo analizará de manera libre una portada diferente, de preferencia entre los de historia, español y geografía. A partir de su experiencia de observación de la obra plástica seleccionada, cada equipo redactará un texto en el que exprese sus impresiones mediante un relato, una descripción de lugar y época, un comentario del manejo de líneas, colores, luces y sombras, o un juicio sobre las cualidades estéticas de la obra pictórica.
- Cuando concluyan esta actividad, localizarán en la segunda de forros los datos de identificación de la obra, autor y fecha de realización. Además, ubicarán dentro del libro algunas actividades de la asignatura relacionadas con la educación artística.
7. Organizar en el grupo una sesión de comentarios sobre los asuntos siguientes:
- Cómo influyen las experiencias de intercambio de ideas y opiniones respecto a una obra artística en la expresión y en la apreciación artística de los niños.
 - Cuáles libros de texto contienen en su interior imágenes de obras artísticas.
 - De qué otra manera se pueden aprovechar las reproducciones de obras de arte de los libros de texto en beneficio de la educación artística.
 - Describir algunas de las actividades contenidas en los libros que se relacionan con la educación artística, como la producción de cuentos, la escenificación dramática, el dibujo y la pintura. Proponer procedimientos didácticos para aprovechar mejor esas actividades en la escuela primaria.
8. Analizar el video “Los animales”, poniendo especial atención en las canciones y los ritmos en que se presentan, los tipos de imágenes, el movimiento y el color. Comentar y realizar las actividades siguientes:

- Identificar las canciones y compararlas con las versiones originales y otras conocidas. Expresar un juicio crítico sobre los contenidos musicales y su combinación con las imágenes. Analizar el diseño gráfico, identificar las imágenes y comentar las impresiones y emociones que provocan los segmentos y la producción en conjunto.
- Proponer procedimientos para aprovechar este material en el aula como recurso para la apreciación artística y para la expresión de los alumnos en música, danza, plástica y teatro.

9. En equipos, explorar los siguientes materiales: Libros del Rincón, en particular los que más se relacionan con la educación artística, sin olvidar las audiocintas de esta colección, los paquetes *Disfruta y aprende: música para la escuela primaria* y *Cantemos juntos*; el video *Los animales* y el portafolios *Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria*. A partir de esta revisión, llevar a cabo lo siguiente:

- Elaborar propuestas generales para la utilización de cada material en la escuela.
- Diseñar alguna actividad en la que se utilice uno de los materiales referidos y, de ser posible, experimentar la actividad en la escuela de práctica.
- En grupo, cada equipo describe el material que examinó y explica las diferentes propuestas elaboradas para su uso. Se expondrá también la actividad diseñada y los resultados de su experiencia en el aula, mencionando las ventajas y las desventajas que presentó dicho material. Si no se experimentó, desarrollarla con sus compañeros, para que el grupo haga sugerencias sobre las precauciones que se deben tomar al realizar la actividad en la escuela primaria.

10. Visitar un lugar de la región en el que se encuentren manifestaciones artísticas como sitios arqueológicos, museos, casa de la cultura, sala de conciertos o un espacio similar. Indagar sobre el tipo de actividades, cursos y presentaciones frecuentes en el sitio y qué tipo de participación es posible para el público.

- En grupo, elaborar una relación de los lugares visitados, sus características, servicios y posibilidades educativas para estudiantes de todos los niveles. Proponer formas alternativas para fomentar el gusto de los alumnos por frecuentar estos sitios, sin la presión de las calificaciones. Redactar una breve guía de observación, adecuada a los alumnos de diferentes grados de la escuela primaria.

11. Realizar una sesión de introducción a la expresión teatral, con base en algunos juegos del libro *Cómo hacer teatro (sin ser descubierto)*, para lo cual se sugiere la siguiente secuencia:

- Antes de empezar con los juegos, explicar el tipo de experiencias que se proponen, propiciar las condiciones de confianza y disposición requeridas y explicar que el propósito de la actividad es explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y de la voz mediante el ejercicio libre de la imaginación en diversas situaciones, y la improvisación de distintos personajes.
- Realizar algunos ejercicios de preparación corporal: estiramientos, flexiones, distensión muscular, faciales, y de respiración.
- Realizar los juegos en tres etapas en el orden siguiente y con las adecuaciones que el profesor considere necesarias:

Primera etapa: *¿Quiúbole?; Marioneta, marionetista; 1, 2, 3, sorpresa, y Yo camino, tú caminas, él camina*, como juegos para desinhibir la participación.

Segunda etapa: *Ojo con la hoja, El regreso del objeto invisible y Seis sillas y una carrera*, como juegos de imaginación e improvisación de situaciones.

Tercera etapa: *Dulcemente y Dialogando*, como juegos de improvisación de personajes y diálogos.

Finalmente, realizar algunos ejercicios de relajación y respiración; en grupo, comentar cómo se sintieron en el transcurso de las actividades, cuáles fueron sus virtudes y las dificultades que presentaron, en qué medida se logró el propósito y qué adecuaciones tendrían que hacer al desarrollarlas con los niños.

12. Con base en la experiencia anterior y organizados en equipos, discutir sobre:

- Ventajas que presenta, tanto para el maestro como para el alumno, el hecho de que el profesor explique primero la sesión y sus propósitos y que al final conozca las impresiones de los alumnos sobre las actividades realizadas.
- Recursos que puede emplear el profesor para generar y mantener el interés de los alumnos en el desarrollo de las actividades.
- Posibilidades y ventajas de la organización de los juegos experimentados con secuencias distintas y en momentos diferentes de las jornadas escolares, aprovechando la flexibilidad de la asignatura.

13. Leer los textos “La descontextualización de los saberes y de las prácticas”, de Teregi, y “Las motivaciones en la clase”, de Lowenfeld. A partir de la lectura y la reflexión sobre los textos, tomando como referencia la sesión teatral desarrollada, las actividades artísticas observadas en la escuela y algunas otras experiencias personales, escribir un texto en el que se expongan los siguientes puntos:

- En qué consiste el problema del artificio, en el ámbito de la educación artística, y cómo evitarlo.
- Explicar en qué consiste la ampliación de referencias en la motivación de la clase; ejemplificar.

A partir de las reflexiones personales, en grupo elaborar conclusiones sobre los aspectos que el maestro debe tener en cuenta al diseñar la clase como estructura, preparación del ambiente, explicación de los procedimientos de trabajo y evaluación, y en particular, el sentido de las actividades de aprendizaje que se proponen.

14. Con referencia a la actividad 11, comentar qué procedimientos de evaluación aplican los profesores y si se optó por la evaluación individual. Leer el documento “Contextos para la evaluación”, de Eisner, y, con base en la lectura, discutir:

- Cuáles son los rasgos que el maestro puede evaluar en las actividades de educación artística que desarrolla.
- Qué aspectos evaluar en el desenvolvimiento de los alumnos durante las actividades artísticas y cómo evaluarlos.
- Cuáles son los riesgos y las precauciones que el profesor debe asumir en la asignación de calificaciones en educación artística.