UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

UNA PROPUESTA DIDACTICA PARA LA
ACTUALIZACION DE DOCENTES DE EXPRESION
Y APRECIACION ARTISTICAS DE EDUCACION
SECUNDARIA
DESARROLLO ARTISTICO EN LA ESCUELA
DEARTE

POR

IRMA ALANIS CANTU

Como requisito parcial para obtener el Grado de MAESTRIA EN FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

JUNIO 2004

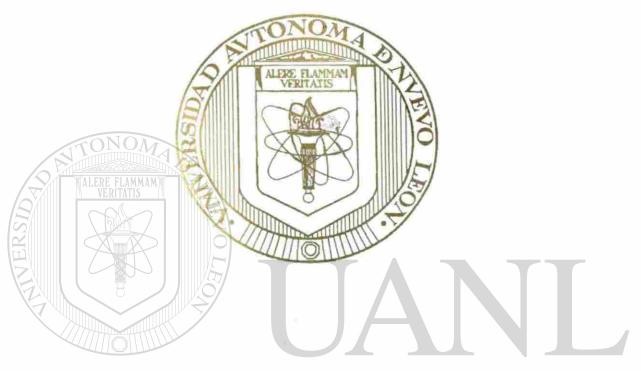
1020146168

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

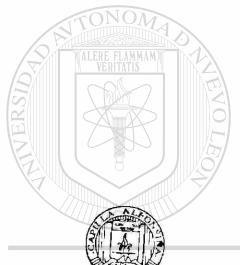
UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE UNI DOCENTES DE EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DIRECTO ARTÍSTICO EN LA ESCUELA S DEARTE

POR

IRMA ALANÍS CANTÚ

Como requisito parcial para obtener el Grado de MAESTRÍA EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Junio, 2004

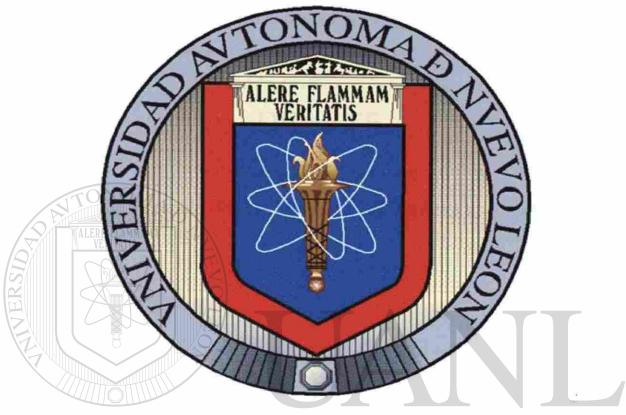

UANL

UNIVERS AD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN TESTS

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES DE EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DESARROLLO ARTÍSTICO EN LA ESCUELA DEARTE

POR

IRMA ALANÍS CANTÚ

Como requisito parcial para obtener el Grado de MAESTRÍA EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Junio, 2004

APROBACIÓN DE MAESTRÍA

Título: "Una propuesta para la actualización de docentes de Expresión y Apreciación Artísticas de Educación Secundaria"

Desarrollo Artístico en la Escuela

DEARTE

Tesista: Irma Alanís Cantú

Director de Tesis: Dr. Luis M. Huerta Charles

Sinodales

Dr. Luis M. Huerta Charles

Firma

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA I M.C. Rogelio Cantú Mendoza

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

M.C. Benigno Benavides Martínez

M.C. Rogelio Cantú Mendoza Subdirector de Posgrado de Filosofía y Letras

DEDICATORIA

D esde lo más profundo de mi sentimiento, quiero dedicar esta tesis a una persona que con su cariño y valentía me enseñó a caminar por la vida, me mostró los valores que existen en ella. Con su ejemplo, aprendí a luchar y a defender cada principio que vive en mí, que aunque para muchos ya no existe, para mí siempre existirá y tendrá un lugar especial en mi corazón, MI MADRE.

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

A GRADECIMIENTO

I más profundo agradecimiento al Dr. Luis M. Huerta Charles por su tiempo, conocimiento y enseñanza que me brindó en la realización de este trabajo, también deseo agradecer a quienes leyeron este documento y me indicaron un sinnúmero de mejoras para la lectura de este informe, a la generosidad de aquellos que en su momento me expresaron su apoyo, a los que formaron parte de mi preparación profesional y finalmente a mi familia, quien con su paciencia y comprensión dedicaron cada momento a lo largo de toda mi carrera, mil gracias.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

TABLA DE CONTENIDO

Dedicatoria2						
Agradecimiento3						
Primera parte						
LAS BASES DEL PROYECTO: ARTE Y FORMACIÓN DOCENTE						
CAPÍTULO 1						
TALERE FLAMMAM VERITATIS						
1.1 Las bases del proyecto: Arte y formación docente7						
1.2 Los orígenes de la propuesta11						
1.3 Objetivos ————————————————————————————————————						
1.4 Importancia de la propuesta15						
1.5 Impacto esperado de la propuesta16						
, , ,						
UNIVERSIDAD AUTÉGNAPARTE DE NUEVO LEÓN						
EI ARTE Y LA IMAGINACIÓN						
REFERENTES TEÓRICOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA						
CAPÍTULO 2						
2.1 La educación artística en los planes de estudio20						
2.2 La educación artística en las escuelas24						
2.3 El arte y los procesos formativos27						
2.4 Gardner y la creatividad33						
,						

TERCERA PARTE

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DESARROLLO ARTÍSTICO EN LA ESCUELA DEARTE

CAPÍTULO 3

.3 Manual del facilitador				 13
ALERE FLAMMAM VERITATIS				
	NO	CUARTA PARTE		
	-	CONCLUSIÓN	A 7	
	5/			
nclusión				1:
oliografía				10

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

R)

PRIMERA PARTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PRIMERA PARTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPÍTULO 1

1.1 Las bases del proyecto: Arte y formación docente

No existe relación educativa que pueda considerarse neutra (Freire, 1970). Esto es así porque en cada relación formativa uno de los elementos que entran en ella--en el caso de esta propuesta, un docente-- intenta formar en los otros elementos de la relación --alumnas-- cierto tipo de expectativas, conocimientos, habilidades, valores y actitudes ante el mundo y la vida.

En este sentido, en una relación educativa siempre se presenta una formación de la identidad moral de las alumnas¹, que de cierta manera condiciona, limita o expande la visión y posibilidades que éstas puedan plantearse hacia su futuro como personas dentro de la sociedad.

No obstante esa influencia, la capacidad de los sujetos para romper o aprender a manejar esas determinaciones está vigente. Es decir, los individuos pueden --porque tienen en sus manos el poder de hacerlo-- modificar las determinaciones sociales que por distinciones de género, raza, clase, u orientación sexual, la sociedad realiza a través de las diferentes instancias educativas, culturales y políticas que existen en la sociedad.

¹ En este documento los sustantivos referentes a alumnas y maestras se mencionan en términos de género para valorar la voz de la mujer que casi siempre es excluida de los escritos académicos que aún se rigen por un discurso masculino.

Sin el afán de presentar esta situación como algo fácil de lograr, simple y sencillo, ésta es la perspectiva que adopta este documento para plantear alternativas desde la educación y la apreciación artísticas. Es una convicción en este estudio que la formación integral y crítica de los individuos puede empezar a desarrollarse desde la educación por el arte --sin ignorar que también puede realizarse desde cualquier otra disciplina escolar donde se aplique esta orientación--, de tal forma que promueva en las estudiantes las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para construir su conciencia, que las lleve a comprender que la necesidad de construir, retomar en sus manos, su propia historia; de ser sujetos históricos.

La educación por el arte favorece que se libere la imaginación de las estudiantes, que se despierte su pensamiento crítico a fin de que vean de otra manera, con nuevos ojos y nuevas preguntas lo que normalmente se toma como dado, determinado e incambiable (Ayers y Miller, 1998; Greene, 1995; 2001; Pinar, 1998). La mayoría de las veces, la educación que ofrecemos a las estudiantes en las escuelas favorece, consciente o inconscientemente, su pasividad al tener que aceptar el orden de las cosas como son mostradas o manejadas por las maestras. Pareciera como que el afán por el control, la disciplina y el dominio de conocimientos son las únicas dimensiones valiosas de desarrollar en las estudiantes, lo que hace que, como consecuencia, la práctica de la educación artística en las escuelas se limite a la preparación de estudiantinas para serenatas o la formación de grupos de baile para animar las asambleas escolares o festivales en las escuelas, como son el día de las madres o ceremonias de graduación.

Esto hace que se perciba el desarrollo integral de las alumnas por el arte como algo no tan importante dentro de las escuelas y, así, la educación artística se transforma en prácticas y ensayos para que se lleguen a dominar ciertos movimientos, formas de cantar o de tocar instrumentos. La parte del arte que ayuda a desarrollar la imaginación, la reflexión y la conciencia del ser se pierde en estos malentendidos de la educación artística. Esta pérdida puede percibirse desde los mismos fundamentos de la educación pública de nuestro país si consideramos que lo que se pretende formar en las estudiantes no se logra con las formas actuales con que, a nivel general, se trabaja lo artístico en las escuelas.

Desde la Constitución Mexicana, que es un fundamento principal del Sistema

Educativo Mexicano, se señala que uno de los propósitos fundamentales de la

educación pública es brindar una formación integral a las estudiantes (SEP, 1993a).

Por lo tanto, esto se establece como un derecho de la ciudadanía e implica la

necesidad de que la formación que se brinde en las escuelas no se centre únicamente
sobre el desarrollo de conceptos o en el manejo de información para memorizar.

Para dar cumplimiento a esa ordenanza constitucional, en el curriculum de las escuelas públicas se incorporó una asignatura que, junto con otras, debe contribuir a consolidar tal fin: la expresión y apreciación artísticas. Por ese motivo, esa actividad debe cumplir también un papel fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las escuelas; pero desafortunadamente no es así (Beristáin, 1988).

Sin embargo, aún y cuando es ciertamente atrevido afirmarlo, la formación que recibieron las maestras y maestros que enseñan educación artística en las escuelas secundarias falló un mínimo en prepararlos para formar hacia la reflexión en lo que se hace cuando se está aprendiendo lo artístico. Esto se observa en forma relativamente clara en el *Diagnóstico Estatal de Necesidades de Actualización en Educación Básica 2002-2004*, elaborado en la Secretaría de Educación de Nuevo León (CECAM, 2002), en donde se detectó que el 84% de un total de 1875 docentes que imparten esta asignatura en las escuelas secundarias no cuenta con el perfil necesario para impartir la actividad de Expresión y Apreciación Artística. En ese mismo estudio se observó que el 70% de esos docentes no aplica el enfoque de trabajo de la especialidad que se señala en el curriculum oficial de la Secretaría de Educación. Finalmente, el 40% admite no conocer el programa de la asignatura.

Sin querer simplificar la complejidad que representa el problema presentado, en este documento se considera que para promover el desarrollo y la formación armónica de las estudiantes de nuestro estado, es necesario formar inicialmente a los docentes que trabajan esta actividad en las escuelas secundarias aunque puede ampliarse hacia las maestros de educación primaria porque el trabajo de lo artístico en esas escuelas se deja a cargo del docente que atiende cada grado escolar. Por tal motivo, se consideró necesario elaborar una propuesta didáctica para la actualización de docentes de la actividad de Expresión y Apreciación Artística de Educación Secundaria.

Es en este contexto que nace esta propuesta didáctica de formación de maestros de educación artística. La esperanza es que la misma pueda llevar a los docentes a disfrutar el proceso artístico mientras liberan su imaginación (Greene, 1995) y que, a

través de la serie de actividades que se incluyen en la misma, puedan apreciar de otra manera sus acciones y el impacto que esto puede tener en las estudiantes que atienden.

1.2 Los origenes de la propuesta

Para entender los orígenes de este estudio y el por qué se consideró importante llevarlo a cabo, es necesario analizarlo en dos dimensiones: la primera de ellas parte de mis 21 años de experiencia como docente de educación artística en diversas escuelas secundarias de Nuevo León; la segunda dimensión tiene que ver con mi experiencia como parte del personal de los Centros de Capacitación de Maestros, que son los responsables de formar a los maestros en servicio de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

A nivel personal, puedo decir que inicié mi relación con el arte desde 1974. Primero música, después danza, teatro, artes plásticas y poesía coral. A través del estudio de cada una de estas áreas de las artes, considero que desarrollé ciertas capacidades, formas de expresión y apreciación por la música, el movimiento. Sin embargo, algo fundamental fue el desarrollar la sensibilidad a través del arte. Esto favoreció en mí la posibilidad de imaginar las cosas con las que tenía que trabajar, las cosas ya dadas, en formas diferentes; reinventar lo que tenía frente a mi para transformarlo en algo que despertara emociones y sentimientos en los otros.

Desde los 16 años empecé a manejar grupos de adolescentes en clubes artísticos en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Dos años después inicié mis labores como maestra de artísticas en una escuela secundaria de la Secretaría de Educación.

Reflexionando sobre mi experiencia al paso de los años, puedo señalar que mi formación artística me permitió "mover" a las estudiantes de secundaria para despertar en ellas el gusto por el arte a fin de que se liberaran y así se pudieran desarrollar libremente en las representaciones artísticas que realizaba conjuntamente con ellas y ellos.

Una característica clave para mi fue el uso de la imaginación para construir representaciones que salieran de los movimientos clásicos y ya determinados que existen, por decir, en la danza. Usando la imaginación me permiti a mí misma ver las cosas diferentes y desde el momento en que me atrevía a pensarlas como si pudieran ser de otra forma, sabía que podía lograr desarrollarlas de esa manera. Lo establecido o tradicional en el arte, como son los pasos de la danza ya conocidos por ejemplo, puede reinventarse para hacer una expresión nueva que siga despertando sentimientos de belleza en las personas.

Siendo ya maestra de artísticas en secundaria, comprendí que mi desempeño y conocimiento del arte me permitió tener un dominio como maestra, fui capaz de transportar mi experiencia en las artes, mi capacidad creadora, al manejo de las clases en las aulas. Mi experiencia con el arte en las secundarias me abrió la posibilidad de formar adolescentes que tuvieran una visión más amplia, más completa; desarrollando en ellos destrezas y emociones que contribuyeran en su educación integral.

Si mi experiencia puede parecer limitada por ser inmediata y muy concreta, al realizar esta propuesta de formación fue muy importante para mí darme cuenta que ciertos autores, desde otros momentos históricos y contextos diferentes, ya hablan

estado reflexionando sobre estos aspectos que me movieron a considerar la educación artística como algo fundamental para la formación integral de las alumnas en las escuelas secundarias. Autores como Greene (1995; 2001), Ayers y Miller (1998), y Gardner (1997), a los que me acerqué recientemente al preparar este documento, me hicieron ver claramente que era necesario que el docente se conciente de la importancia de lo que la educación artística puede lograr en la educación de las estudiantes, ya que en esta actividad no se trata simplemente de conocer una teoría o ser especialista en un arte sino que, por el contrario, el docente debe trabajar para despertar en los alumnos la reflexión crítica, el gusto por lo estético y la imaginación (Beristáin, 1988; Greene, 1995).

Después de más de quince años de trabajar en las escuelas secundarias con adolescentes, decidí que era necesario tratar de extender los alcances de mis ideas sobre educación artística y su importancia en la formación de las estudiantes. Eso fue lo que dio cabida a la segunda dimensión que da origen a esta propuesta, la dimensión profesional como parte de los Centros de Capacitación de Maestros (CECAM). Un momento importante fue cuando se elaboró el diagnóstico estatal para detectar necesidades de capacitación de los maestros en servicio del estado de Nuevo León.

A partir de la elaboración de ese diagnóstico de nueva cuenta se removieron recuerdos personales, las situaciones que había vivido como maestra de artísticas en las escuelas secundarias: falta de opciones de capacitación, falta de información, así como la no valoración de la actividad o que solamente se considerara como de "relleno" para la preparación de los festivales de las madres o de fin de año.

Las respuestas de los maestros encargados del nivel de secundaria y las opiniones de algunas maestras en servicios hicieron renacer el interés por la búsqueda de alternativas para ofrecerles una opción diferente que les permitiera disfrutar, ellas y ellos primero, el arte para que pudieran hacer a sus alumnas y alumnos despertar la sensibilidad y el gusto por lo estético, ver las cosas como si fuera posible que pudieran ser de manera diferente.

1.3 Objetivos

La presente propuesta pedagógica de formación de maestros de la actividad de expresión y apreciación artística en la escuela secundaria persigue los siguientes objetivos:

- 1.- Proponer estrategias que permitan preparar mejor a los docentes de esta actividad en las mismas escuelas secundarias, a través de una propuesta didáctica de actualización mediante un curso-taller de 40 horas.
- 2.- Delinear acciones de actualización que se fundamenten en el trabajo colegiado dentro de las escuelas secundarias para que la planta docente valore la importancia de la actividad de expresión y apreciación artística a fin de que la repartición de las cargas académicas al inicio del año escolar se realice de manera consciente sin demérito al rol que tal actividad juega en la formación integral del estudiante.

1.4 Importancia de la propuesta

Es importante que este estudio se lleve a cabo por varias razones. Desde un aspecto social, la elaboración de la propuesta es significativa porque permitirá que se valore la importancia de brindar una formación integral a los estudiantes de secundaria y así dar cumplimiento a una aspiración que como sociedad plasmamos en la Constitución Mexicana. De esa forma, educar integralmente a las alumnas les permitirá que tengan posibilidades de interactuar en la sociedad actual a partir de desarrollar lo emocional, lo artístico y la creatividad para construir respuestas más flexibles a los problemas que enfrenten.

Desde una perspectiva educativa, la elaboración de la propuesta además de ofrecer una mejor formación al estudiante, permitirá formar a docentes para que cumplan y contribuyan conscientemente en la consecución de ese objetivo social. Contar con docentes que promuevan la creatividad, el disfrute por lo estético y artístico, y la apertura a posibilidades y alternativas diferentes, puede llevarnos a construir una sociedad diferente a la que tenemos, que se vaya formando desde las escuelas para vivir la pasión por el respeto a la diferencia de expresiones y las formas de pensar y actuar, de aceptar la tolerancia conscientes de que ésta va mucho más allá de la tolerancia superficial de aceptar al otro mientras no "se meta conmigo".

En fin, lo que se involucra aquí es la necesidad de construir un perfil social para que los ciudadanos vivan la apertura a lo incierto, a lo que no está y no puede estar definido con anterioridad, a la creación de formas nuevas de expresión que pueden gestarse desde pequeñas acciones como la propuesta de actualización docente que se presenta.

Los cambios sociales no se realizan de manera "espectacular" y repentinamente; más bien son construidos socialmente, poco a poco, con paciencia para mover a otros en un esfuerzo continuo y compartido. Esta propuesta abraza esa esperanza, de lograr generar un contexto de acción para ir de lo micro a lo macro social y tejer alternativas que permitan una acción directa en lo inmediato —las clases, estudiantes, docentes [lo micro]-- para contribuir en la concreción, lenta pero paciente y constante, de una mejor sociedad [lo macro].

1.5 Impacto esperado de la propuesta

Esta propuesta busca fundamento teórico-práctico en tres fuentes básicas: lo didáctico, lo social y lo artístico. Desde lo didáctico se analizan aspectos del diseño y la planeación con relación con lo curricular para que, sin perder de vista los fundamentos de los planes de estudio de la escuela secundaria, el curso-taller permita a los docentes entender esas relaciones y ofrecer a los estudiantes el desarrollo de ciertas habilidades y procesos de pensamiento que contribuyan en su formación como personas autónomas.

La propuesta también se fundamenta en los aportes de Maxine Greene, una filósofa Estadounidense que ha realizado importantes contribuciones en la vinculación de lo social con lo artístico-estético, con el multiculturalismo, la apertura a aprender a vivir en lo incierto, pero que no es muy conocida en nuestro país.² Greene ha señalado que el desarrollo de lo estético y de las artes permite contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa que incluya a todas las voces y las expresiones.

También ha llamado a quien trabaja en la docencia a buscar nuevas formas de ver, oír, y de sentir para moverse de diferente manera en lo social. La educación desde lo estético permite la construcción de múltiples realidades y visiones; es como el despertar a la conciencia y a la ampliación de posibilidades; es la apertura a pensar las cosas como si pudieran ser de otra manera como el momento inicial para comenzar a cambiarlas.

Desde estas fuentes teóricas de información se espera incidir en la realidad que viven los docentes de las escuelas secundarias. Por un lado, la información me permitió diseñar una propuesta que se espera haga un poco más consciente al docente sobre su rol y la importancia de la formación integral del estudiante desde lo artístico y, por el otro, la propuesta misma ayudará a que los docentes adquieran un dominio de su objeto de trabajo y no actúen más como técnicos repetidores de un contenido que desconocen y que carecen de habilidades para enseñarlo a las estudiantes.

Si algo, por mínimo que sea, se logra de esto, tal vez se pueda revertir el número de docentes de secundaria que no aplica el enfoque de la actividad y pasar de un 30% a un 60 o 70% que sí lo aplique. El impacto de la propuesta puede ser significativo pues hasta el momento existen dentro de la Secretaría de Educación pocas alternativas relacionadas con la formación artística, salvo algunos proyectos específicos, (DIA, PACAEP –a punto de desaparecer como proyecto–, entre otros) que trabajan con un número reducido de docentes y que además no todos son de secundaria ni enseñan la actividad de expresión y apreciación artística.

² Los materiales bibliográficos de la teoría de Greene fueron fotocopiados de textos en inglés y se hizo una traducción informal y parcial de algunos de los capitulos de esos libros.

La propuesta denominada *DEARTE*, abrirá la posibilidad de incrementar el número de docentes que conoce y aplica en sus interacciones didácticas del aula de clases, el enfoque de la actividad de Expresión y Apreciación Artística de la Educación Secundaria.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

SEGUNDA PARTE

El arte y la imaginación

Referentes teóricos de la propuesta didáctica

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN O DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPÍTULO 2

2.1 La educación artística en los planes de estudio

Formar al educando de manera integral implica no sólo la necesidad de manejar conceptos o información intelectual, sino también el estimular su creatividad e imaginación con el fin de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje completo. Esto ha sido expresado en los planes y programas de estudio de la educación básica siguiendo, como se mencionó en capítulo anterior, una aspiración social emanda desde la Constitución Mexicana.

En 1993, una nueva propuesta de educación artística en las escuelas se concretiza a partir de los cambios que se realizaron en los planes y programas de estudio educación secundaria (SEP, 1993). De esta forma, en los Planes y programas de estudio de la educación secundaria de 1993 se incorporó, dentro del apartado de "Actividades de Desarrollo", la Expresión y Apreciación Artística, actividad que con dos horas de trabajo a la semana, pretende desarrollar en las alumnas su capacidad creadora: la educación artística.

La actividad se organizó distribuyendo las artes de acuerdo al grado de manejo y dificultad de la actividad misma. Para el logro de lo anterior, la estructura de la actividad fue la siguiente:

- Las bellas artes se trabajan a largo de los tres años del nivel.
- En el primer año se maneja la expresión y apreciación plástica, que consiste en desarrollar en el alumno la sensibilidad en la apreciación

plástica a través de técnicas que le permitan descubrir combinaciones posibles mediante colores. Algunos de los temas tratados en este grado escolar incluyen Arte y sociedad; Expresión y apreciación gráfica, pictórica, escultórica; y antecedentes de la plástica en México y Nuevo León.

- consiste en una serie de actividades que le permite al educando desarrollar su capacidad auditiva y motora con temas como: Qué es el arte; cómo expresarnos artísticamente; manifestaciones artísticas nacionales, universales y de Nuevo León; elementos básicos de la música, armonía y melodía; cualidades del sonido de las estructuras musicales;
  - En el tercer año, el desarrollo teatral le ayuda a las alumnas a expresarse a través de caracterizaciones y representaciones de distintos tipos de personajes y escenas, permitiendo ejercitar su creatividad por medio de actividades lúdicas que convierten al teatro en un juego escénico importante. Asimismo, el desarrollo corporal se aborda en diferentes temas como: Arte de la observación y observación del arte, en el que se identifican tres tipos diferentes de foros; escenografías, color, acción y apreciación de una obra teatral; y cómo expresarnos artísticamente;
- e) Cada tema es tratado en un mínimo de nueve sesiones y/o en un máximo de veinte, lo que varía de acuerdo a la dificultad que presenta

cada actividad. (Departamento Técnico de Secundarias (s/f). Programa de Educación Artísticas).

Es importante señalar que las orientaciones de los programas indican que tanto las y los docentes como los y las alumnas deben sentir lo que están haciendo; aunque esto representa aparentemente una dificultad porque los adultos generalmente discrepan en formas de pensar con la forma en que piensan las adolescentes.

De esta manera, desde los Planes y programas de estudio de la educación básica, a la educación artística se le ha dado el valor esencial para el desarrollo integral del niño y el adolescente (SEP, 1993). Mantener el interés y el gusto por las artes es uno de los principales propósitos de la actividad; además de buscar despertar en el educando la capacidad creadora, imaginativa e interpretativa de las artes, así como acercarlos, a través de experiencias personales, a las distintas artes como son: música, danza, teatro y artes plásticas. De esta forma, el desarrollo artístico que el educando debe alcanzar, debe contribuir en la adquisición de la inteligencia creadora. Fomentar el aprendizaje de y por las artes contribuye con el desarrollo de las habilidades del pensamiento, de tal forma que el educando aprenderá a ser un buen observador y sabrá apreciar cualquier tipo de obra artística.

Es conveniente aclarar que, de acuerdo a la antología de educación artística elaborada por la Secretaría de Educación (SEP, 2000). Uno de los objetivos principales de esta actividad es, entre otros, la preparación del profesor en cuanto al modo de enseñar (lo didáctico), puesto que se aspira a que:

1. El educando desarrolle el conocimiento del manejo de materiales, permitiendo experimentar libremente sus habilidades artísticas.

- Asegurarse de que el estudiante aprenda una gama de destrezas prácticas de manera que logren una pericia en el empleo correcto de los materiales y el equipo.
- Proporcionarles la oportunidad de expresarse en términos emocionales a través de sus experiencias.
- Darles la posibilidad de estudiar y anotar los fenómenos de origen humano y naturales.
- Comprometer al estudiante en la experimentación y aprendizaje gráfico-visual, de modo que se incremente su aptitud en la aplicación de la percepción visual y comunicativa.
- 6. Comprometer a los alumnos en trabajos que abarquen otras áreas del currículum en los que la expresión artística sea componente activo.
- Desarrollen destrezas de apreciación en cuanto a las obras de arte, logros de artistas, artesanos, arquitectos y diseñadores (SEP, 2000; p.315).

Sin embargo, y como se mencionó previamente, esto no sucede tal cual en las escuelas. De acuerdo al diagnóstico estatal de necesidades de actualización de maestros en servicio (CECAM, 2002), en el cual participó personal del departamento técnico de secundarias de la actividad de expresión y apreciación artísticas, se detectó que de los docentes que imparten esta actividad, el 84% de un total de 1875 maestros no cuentan con un perfil suficiente para impartir esta clase. Asimismo, se observó que el 70% de estos docentes no aplican el enfoque de trabajo de la especialidad, y el 40 % admite no conocer el programa de la materia. De tal manera que no hay la formación necesaria que haga a los maestros conocedores del objeto con el que trabajan y conscientes de la importancia y lo que despierta en los y las estudiantes el trabajo que se realice en la actividad; además, no se conoce el enfoque didáctico para trabajar los contenidos ni las habilidades con los adolescentes.

Estos datos coinciden con la información recabada por Solís (1988) antes de la década de 1990. Sin realizar un diagnóstico profundo, los datos recabados muestran que por más de 15 años la misma situación ha prevalecido. El autor indica que los y las maestras de artísticas entrevistadas en el Distrito Federal señalaron principalmente que no tenían la formación necesaria para trabajar la asignatura, aún y cuando reconocían la importancia de ésta. De la misma forma indicaron que no tenían muchas opciones de actualización en relación a las estrategias didácticas de trabajo organizadas por la Secretaría de Educación por lo que tenían que recurrir a cursos de actualización que eventualmente ofrecía el INBA. Sin embargo, la mayoría de los y las participantes indicaron que no se actualizaban y que recurrían a sus conocimientos que habían adquirido desde que realizaron estudios en la escuela normal. Es necesario señalar que a nivel local fue hasta el año escolar (2002-2003) que se ofreció a las maestras de artísticas una capacitación relacionada directamente con la actividad pero que solamente abarcaba un aspecto del arte referido a las artes plásticas.³

2.2 La educación artística en las escuelas OMA DE NUEVO LE

A pesar de la fundamentación y los propósitos bien orientados de la actividad de expresión y apreciación artística para la educación secundaria, es importante reconocer que lo complejo de la realidad de las escuelas modifica, reduce o elimina el trabajo de la misma. Generalmente, las escuelas no forman adecuadamente a los y las estudiantes en el arte, y tal vez fallan también en la formación de muchas de las otras disciplinas escolares (Botstein, 1998).

³ Es importante señalar que este curso-taller se realizó en el marco de la XIII etapa de los Cursos Estatales de Actualización de Carrera Magisterial

Pareciera que la orientación que han asumido las escuelas es la de formar a nuestros estudiantes para que puedan obtener un empleo cuando sean adultos; esa idea de la formación para el trabajo nos hace valorar más el aprendizaje de la lectura, la escritura, y las matemáticas que la formación estética y de reflexión crítica (Zúñiga, 1988), ya que a nadie se le requerirá que sea "buen artista" para contratarlo. Además, el enfoque burocrático de la administración educativa generalmente hace que se promuevan concursos al interior de las escuelas y de las zonas escolares en donde lo que más importa no es la formación por la valoración artística sino el cumplir con las exigencías de las autoridades (Solís, 1988). Aunado a esto, hay que agregar que los concursos, la mayor parte del tiempo, solamente quitan el tiempo de las maestras que pudiese emplear en una formación académica e intelectual —que no intelectualista en el sentido de memorización— de las y los estudiantes.

Además de las situaciones descritas, podemos decir, siguiendo a Botstein (1998), que tanto las escuelas como la sociedad no valoran como importante el arte por el reto que éste pone muchas de la veces frente a las costumbres moralistas o religiosas. A veces es incomprensible cómo las personas permitimos o simplemente no nos molesta que se proyecten películas sumamente violentas, de asesinatos, sexo, discriminación e injusticias, pero ciertamente nos ofuscamos y tratamos de censurar cuando una obra de teatro incluye desnudos o cuando las películas del cine cuestionan o critican aspectos religiosos.

Puede decirse que en cierta forma el arte es temido socialmente por lo que representa (Botstein, 1998), lo que hace que al mismo tiempo no sea valorado.

Ciertamente el arte genera temor porque desafía muchas de las veces lo establecido al

inventar contextos nuevos y diferentes, en donde la moral actual no ha podido generar alternativas. El temor se refleja porque el arte puede generar, como consecuencia reacciones diferentes de las personas que pueden salirse de lo establecido y modificar las situaciones actuales.

Otro problema de la educación artística en las escuelas es la concepción limitada de que el arte es un producto elitista, accesible solamente para ciertas clases sociales o cierto tipo de personas inadaptadas (Botstein, 1998). Estas concepciones reducidas provocan que en las escuelas lo relacionado con el arte sea visto, como consecuencia, como algo abstracto, por lo que solamente se aprovecha de él la expresión concreta e inmediata que es de la que se saca provecho escolarmente: las interpretaciones artísticas para los festivales de las madres, de navidad, o de las graduaciones de cierre o de fin de ciclo. En este sentido, es ciertamente normal que en las escuelas la educación artística sea vista como una materia de tercera, la que se tiene solamente para "relleno" en momentos específicos.

Un reto más que enfrenta la educación artística en las escuelas es que se crea que ésta es para formar artistas (Beristáin, 1988; Botstein, 1998). Esta concepción equivocada de lo artístico trae como consecuencias que se descarte la promoción y utilización del arte en la educación que se ofrece en las escuelas. Debemos expresar claramente que el propósito fundamental de incorporar lo artístico en las escuelas no es formar excelentes pintores, mejores poetas, o excelentes músicos, sino de lo que se trata es de identificar lo que es único en la experiencia artística, porque lo que crea la experiencia artística son realidades en nuestra experiencia social (Botstein, 1998; Greene, 1995). El arte crea algo que aún no existe, algo que no es absolutamente

predecible o totalmente racional, lo que nos forza a hablar y percibir a la gente con la que interactuamos en maneras diferentes (Stinson, 1998). Como Greene (1995; 2001) lo ha mencionado, a través de la experiencia artística podemos generar aperturas, que significa el abrir nuevas "ventanas" para ver y entender el mundo de manera diferente; a través del arte despertamos la posibilidad de que el mundo violento, tan difícil, injusto y desigual en que vivimos pueda ser pensado, imaginado, y después construido de manera diferente.

2.3 El arte y los procesos formativos

El enfoque de la actividad está basado en el desarrollo de la percepción, sensibilización, imaginación, creatividad, expresión y apreciación artística. Estos aspectos contribuyen en gran parte a la construcción de ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es importante que se clarifiquen de cierta forma lo que implica cada uno de estos factores que contribuyen en este desarrollo.

La percepción se manifiesta a partir de los sentidos. Toda persona nace con una parte perceptiva que permite aprender del mundo que nos rodea; esto significa que a través de los sentidos --vista, olfato, gusto, tacto y oído-- podemos percibir todo aquello que la naturaleza nos brinda. De acuerdo a esto, y siguiendo las orientaciones incluidas en el libro para el maestro de educación artísticas de primaria (SEP, 2000; p. 9), "la percepción permite adquirir un conocimiento a partir de los datos suministrados por los sentidos". En este caso, la percepción es entendida como una fuente para el desarrollo de la mente y para el cultivo de diversos modos de aprehender el mundo.

Un segundo factor es la sensibilización. La sensibilización es aquella que, a través de las emociones y sentimientos, permite a las personas manifestar las

sensaciones de afecto por medio de actividades plásticas, teatrales, musicales o de la danza. Al promover la sensibilización se logra favorecer en el alumno la posibilidad de expresar sus emociones (SEP,2000).

La imaginación es otro de los aspectos importantes que el alumno debe desarrollar, la variedad de experiencias y vivencias le permiten transformar y recrear, logrando así nuevos elementos que reviven las ilusiones, deseos y fantasías que convierte a la expresión y apreciación artísticas en toda una aventura de imaginación (SEP, 2000). Desde una perspectiva más amplia ligada a lo social, la capacidad de imaginar que se puede despertar a través del arte es concebida como lo que hace que la empatía con el otro, con lo diferente sea posible (Greene, 1995; Stinson, 1998). Imaginación es lo que nos permite ver a través de los ojos de los "otros", entender sus contextos, los muchos diferentes contextos en los que interactuamos, para entendernos a nosotros mismos (Stinson, 1998).

Greene (1995) afirma claramente que el rol de la imaginación no es resolver, indicar la solución precisa a las situaciones conflictivas que enfrentamos; por el contrario, el rol de la imaginación es despertarnos, poner en evidencia lo ordinario, lo que regularmente no vemos, oímos o lo que no esperamos (p. 28). Siguiendo la lógica de Greene, podemos decir que cuando despertamos la imaginación y vemos lo que regularmente no podemos ver u escuchar, entonces seremos capaces de nombrar lo que no habíamos podido nombrar porque no lo veíamos, o no lo escuchábamos porque lo tomábamos como algo que es natural o que así debiese ser. Por ejemplo, eso pasa cuando en las familias la violencia intrafamiliar es algo cotidiano. La mujer es maltratada, ignorada o la hace que acepte que no vale nada como ser en la vida. Si

esas mujeres se abren a la imaginación pueden pensar que una forma de vida es diferente y pueden empezar a imaginar cómo sería su vida de diferente manera sin ese ambiente diario de agresión. Pero si no lo imaginan diferente, si no se valoran a si mismas y si no visionan otra forma de vivir que no sea pasar los días entre la violencia y el ser consideradas nada, entonces no podrán nombrar esa realidad para cambiarla, modificarla.

Stinson (1998) afirma que socialmente no podremos responder a la injusticia si ésta es invisible para nosotros; no podremos responder a las personas si son invisibles para nosotros; no podremos detener la violencia si es invisible para nosotros porque es parte cotidiana de nuestras vidas. Es cierto que no siempre podremos ser capaces de cambiar las cosas o de crear las cosas tal cual las imaginamos, pero lo que si es importante entender es que no podremos crear ninguna cosa sin imaginación, sin pasión y sin esperanza.

Otro de los factores que tiene gran relevancia en el desarrollo del educando es la creatividad. Considero que ésta es muy importantes en el desarrollo de los y las alumnas, pues a través de ella se descubre, se explora y se experimenta toda sensación humana. La creatividad permite abrir la mente a lo nuevo, a lo interesante; a lo desconocido (*Eisner*, 1995; Gardner, 1998), considera que un ser creativo es aquella que es capaz de vivir y aprender por sí misma, de crear nuevas formas de hacer las cosas, de organizar su manera de pensar a través de su propia creatividad, de tal manera que disfruta lo que crea. (Gardner ,1998; p. 14), en relación a la creatividad, afirma que "la gente puede ser creativa en cualquier ámbito de la vida". Esta creencia básica lo llevó a realizar un estudio —publicado como libro llamado *Mentes Creativas*—

sobre siete personajes históricos en el que demostró que toda persona es capaz de crear, sin embargo de alguna manera difieren entre ellos, pues "los avances creativos en un dominio no pueden meterse acríticamente en el mismo saco con avances en otros dominios; los procesos de pensamiento y los logros científicos de Einstein difieren entre los de Freud, y todavía más de los de Eliot y Gandhi" (p.25).

Asimismo, se puede mencionar que la creatividad se refleja en una expresión, el cual es otro de los factores que marca el enfoque de la actividad de *Expresión y*Apreciación Artísticas. Este es el momento en el que los y las alumnas encuentran la manera o las diferentes formas de manifestar sus emociones y sentimientos; se puede decir que están encontrando la manera de expresar y liberar su personalidad.

Por último podemos incluir la apreciación artística. Esta es el factor que le permite a los y las alumnas hacer juicios, criticar y reflexionar sobre una pintura o práctica artística. El valor real del aspecto apreciativo; (SEP, 2000; p. 13) "radica en la promoción de actitudes estéticas críticas en los niños de modo que adquieran una comprensión artística y una apreciación de las cualidades de la belleza, mientras que al mismo tiempo desarrollan una sensibilidad para las obras de arte y artesanía y para las destrezas empleadas por personas creativas".

Para poder desarrollar cada uno de los factores antes mencionados, el rol de los y las maestras es sumamente importante. El rol docente en la enseñanza de esta actividad es clave para poder generar un ambiente de confianza que permita al alumno abrir su capacidad imaginativa y creadora. El rol de los y las maestras como modelo de acción es muy valioso, pues permitiría a los y las alumnas que "...vean a su profesor disfrutar las obras artísticas o las actividades que promueve; que lo observen

practicando, involucrándose en los ejercicios". Así se compartiría el gusto por la educación artística a través de una interacción coherente en donde las y los maestros hacen lo que enseñan.

Este rol de coherencia implica que los y las maestras que trabajen lo artístico estén más abiertos o despiertos a manejar por un lado lo que de conocimientos la disciplina o las artes les demanden, pero por el otro, lo que las diferencias culturales de los y las alumnas les demanden porque debemos considerar que los contextos y circunstancias de escuela a escuela y de salón de clases a salón de clases varían y son culturalmente distintos. Por lo tanto, la participación de la maestra tiene que ser más considerada en cuanto a las aptitudes que se tienen.

El fracaso o el éxito de esta actividad depende en gran parte, aunque no exclusivamente, de los y las educadoras, pues el estimular el interés por las artes no es fácil puesto que "... la persona creadora no surge repentinamente. Su evolución es gradual y sólo tiene lugar en un clima que le facilite expresarse. El profesor [sic] debe abstenerse de forzar el desarrollo creador y contentarse con crear las condiciones que abren camino a lo creativo" (SEP, 2000; p.45).

Por lo tanto, parte importante de la tarea de el y la profesora es fomentar la imaginación y creatividad en los y las alumnas. Cuando esto se da, los y las estudiantes logran emprender una exploración hacia lo desconocido, descubriendo cada una de las partes que corresponden a la creatividad; cuando un alumno no está motivado se puede decir que se forma un bloqueo en cuanto a su participación personal, incluso cuando las clases son muy reducidas de tiempo las profesoras tienen

que buscar la manera de desarrollar la actividad planteada, pues los resultados serían más benéficos si logran despertar el interés y la motivación de las alumnas.

En algunos países europeos la selección de profesores que imparten esta materia se hace cuidadosamente, debido a la importancia que esta actividad representa en el desarrollo del niño; de tal manera que las escuelas son responsables del éxito o fracaso del aprendizaje que tengan sus alumnos. Sin embargo las circunstancias históricas de conformación del magisterio en nuestro país son diferentes y las condiciones económicas, políticas y culturales de nuestro países son muy diferentes, lo que ha generado que se presenten ciertas ventajas en otros países que México no tiene.

Para contrarrestar estas limitaciones se puede decir que en México se modificaron los planes de estudio para formar docentes desde 1997 y en los cuales se incluyó también un espacio para lo artístico. En la Licenciatura en Educación Primaria, por ejemplo, existe la Asignatura denominada Educación Artística y a las estudiantes se les dan materiales gratuitamente con el fin apoyarlos y ofrecerles recursos académicos que puedan ser aplicados en su práctica docente de tal modo que les permitan lograr los propósitos planteados en esa asignatura, como son:

- Reconozcan que la expresión y la apreciación teatral y plástica pueden favorecerse en los niños al trabajar contenidos propios de Educación
   Artística y al trabajar contenidos de otras asignaturas.
- Obtengan los elementos fundamentales que les permitan diseñar y aplicar estrategias para promover en los niños el gusto por la expresión y la apreciación teatral y plástica.

- Conozcan y utilicen, con sentido pedagógico, los recursos disponibles en el medio y en la escuela para fomentar la expresión y la apreciación teatral y plástica en el aula y fuera de ella.
- Adquieran experiencias teatrales y plásticas que les permitan disfrutar de estos lenguajes y reflexionar sobre los retos que enfrentan los niños al realizar actividades de la misma naturaleza.

2.4 Gardner y la creatividad

Uno de los autores que han influido importantemente en la idea de lo artístico es Howard Gardner. En su libro "La mente no escolarizada" Gardner (1997) aborda los términos juego e imaginación; mediante estos conceptos al autor explica cómo el niño desarrolla su capacidad creadora, llevándolo a representar distintos acontecimientos a través de objetos, juguetes, accesorios, papel, o simplemente con su imaginación.

En muchas sociedades el juego representa algo esencial en el desarrollo de los/las niñas, el hecho de experimentar con distintos materiales u objetos nos da la oportunidad de creer que en un futuro el/la niña pueda desenvolverse con mayor facilidad dentro de una sociedad, de tal forma que si se le permite desarrollarse mediante el juego lúdico, se verán implicados en una serie de actividades que les harán pensar en cómo representar el objeto con el cuál están jugando. De tal manera que para Gardner (1997) la imaginación es capaz de transformar cualquier forma de pensar y afirma "que durante los primeros años de vida, todos los niños pasan por un hito esencial" (p. 82) Desde esta perspectiva los niños son capaces de desarrollar la habilidad de pensar a través de sus vivencias personales y expresar mediante su imaginación todo aquello que parece imposible de existir, son también capaces de

imaginar lo que no ven y sin embargo perciben a través de sus sentidos, esta capacidad imaginativa le brinda un poder de ver al mundo con más sensibilidad.

Refiriéndose al juego como parte de la comunicación simbólica, Gardner señala también otra manera de expresar que es a través de símbolos que se encuentran: en el dibujo, mediante líneas y colores; en el teatro, con su gesticulación; en la música, con sus símbolos; en la danza, con su movimiento; y en las artes plásticas, mediante el modelado.

Gardner también señala (1997) que cada estudiante tiene su propia forma de aprender y comprender las cosas, aunque hasta ahora a los/las estudiantes se les ha considerado como personas memoristas, que sólo pueden comprender un conocimiento de acuerdo al método "tradicional" que la escuela maneja. Sin embargo, Gardner plantea que cada ser humano posee diferentes tipos de mentalidades, lo cual le permite pensar, hacer, comprender y actuar de modos distintos.

En este contexto, Gardner presenta su idea de las siete inteligencias con las cuales se refiere a que algunas personas demuestran su capacidad de aprendizaje por medio de algunas de estas inteligencias, que él denomina de la siguiente manera: Lingüísticas, Lógico-matemáticas, Espaciales, Musicales, Cinético-corporal, Interpersonal e Intrapersonal. Cada una de ellas constituye en gran medida una influencia en el desarrollo de la persona, de tal forma que el individuo utiliza una o varias de estas inteligencias logrando una combinación que le permite, a través de éstas, resolver con facilidad algún problema que se le presente o realizar alguna actividad que se logra con la combinación de algunas de estas inteligencias.

Resulta interesante presentar una breve reseña de las inteligencias múltiples a las que Gardner (1995) hace referencia, por la relación que guardan con los procesos que se desarrollan a través de la educación artística:

Inteligencia Lingüística: Al hablar de palabras, hablamos de sensibilidad en cuanto a la forma de transmitir un pensamiento que, sin ser poetas poseemos esta habilidad que se da a través del dominio del lenguaje. Aquí el lenguaje es considerado como universal, pues permite comunicarnos y expresarnos a través de la lengua. Existen algunas formas de conocimiento lingüístico que utilizan ciertos tipos de personas como es el aspecto retórico que algunos políticos han desarrollado la cual tiene como fin convencer a los demás de lo que están diciendo; otro aspecto es el mnemotécnico del lenguaje que se utiliza para poder recordar información que en algún momento se requiera: lista de nombres, direcciones, teléfonos.

La habilidad lingüística inicia desde los primeros meses de vida emitiendo sonidos que permiten transmitir algún sentimiento o necesidad. Durante el desarrollo, las habilidades lingüísticas se van presentando de acuerdo a la edad. Alrededor de los dos años se logra comprender y transmitir algunas palabras, formando frases que facilitan comunicar las necesidades que se tienen. Al transcurso de los años, la habilidad para comunicarse se va presentando con más secuencias, de manera tal que el niño logra una fluidez muy parecida a la de un adulto.

Inteligencia Musical: Una de las principales habilidades con que cuenta el ser humano es el talento musical, que se empieza a detectar desde que el bebé se encuentra en el vientre de su madre, cuando escucha melodías, de preferencia instrumental o clásica, repercute una conducta de placer en el bebé, que lo manifiesta

con movimientos visibles en el vientre de su madre y cuando nace, el bebé es capaz de reconocer las melodías que utilizaban para arrullarlo o tranquilizarlo.

En cuanto a los primeros años de vida, un niño es capaz de tocar un instrumento por imitación o por aprendizaje. Este talento también puede ser heredado de alguno de sus padres que fue músico o desarrolló esta habilidad por medio de una técnica aprendida. Algunos compositores utilizan la lógica para componer alguna melodía, desde luego valiéndose de su imaginación auditiva que comprende una visión más clara de lo que desea. La memoria musical depende del mecanismo tonal que esta tenga, claro que aplicando la creatividad logrará mejores resultados en la composición que se desea realizar.

La parte creativa de la inteligencia musical es considerada como la más importante para el logro de estas combinaciones musicales; me refiero a los elementos principales de la música: tono o melodía y ritmo. La relación y combinación que se logran con los distintos tonos musicales permiten lograr una articulación que conforman el tiempo y al producirse emiten uno o más sonidos que se transforman en armónicos y agradables al escucharlos. Otra de las cualidades del sonido es el timbre que de acuerdo a esta combinación se puede decir que el logro de la composición de una melodía se expresa mediante lo siguiente: música es el arte de combinar los sonidos, de manera tal que se produce una impresión agradable para las personas logrando despertar el disfrute y el sentimiento por el arte musical. Comunicar distintas emociones o poder expresarlas a través de la música causa en las personas una sensación distinta a la que se brindarían con sólo palabras.

La música constituye una emoción capaz de transmitir cualquier tipo de sentimiento (ternura, amor, tristeza, pasión, llanto, despecho). Cuando un compositor es capaz de llevar a cabo una melodía se profundiza en sensaciones que sólo la percepción, imaginación y creatividad pueden lograr. En el caso de los niños que poseen habilidades artísticas, en especial talento musical, son capaces de producir cantos y melodías que se producen de manera natural, o sea sin ninguna preparación técnica. Sin embargo, si recibieran una preparación adecuada en el desarrollo de este talento podría representar mejor su conocimiento musical.

Los planteos de Gardner (1995; p.159) se relacionan con la importancia del desarrollo a través de lo artístico cuando expresa que "...los humanos pueden encontrar la música por muchos medios: el canto, tocar instrumentos a mano, insertando instrumentos en la boca, leyendo la notación musical, escuchando discos, observando danzas o cosas parecidas."

Inteligencia Lógicomatemática: Esta inteligencia se refiere a la capacidad que tiene la persona para distinguir y confrontar objetos, así como la ordenación de cantidades. Esta habilidad se manifiesta en los niños cuando determinan propiedades específicas de algún objeto, o cuando son capaces de dominar cantidades en grupos pequeños. Por ejemplo, pueden identificar un grupo de canicas cuando es pequeño o grande, sin embargo hasta los cinco años aproximadamente puede entender los números pues sus primeros esfuerzos cuando es infante son mediante la manipulación o visualización de objetos esta forma le proporciona y desarrolla el conocimiento lógicomatemático.

Inteligencia Espacial: Una de las que más se relacionadas con el desarrollo a través del arte. Esta inteligencia se refiere a la capacidad de percibir formas, colores, espacios, matices, y que todas las personas la poseemos en distintas proporciones. Existen personas que han desarrollado solamente una parte de ésta. La inteligencia espacial se favorece más cuando se trata de dibujar o imaginar algo. Para Gardner (1995; p. 217), esta inteligencia incluye "...la habilidad para percibir una forma o un objeto."

De acuerdo con Gardner (1995), una de las características principales de esta inteligencia es la manera en cómo percibimos al mundo desde su perspectiva figurada o abstracta. La sensibilidad que posee una persona para identificar los colores que tiene un paisaje natural o fas formas que presenta en su interior lleva al individuo a distinguir efectos de luz o sombras que sólo se pueden lograr a través de su percepción. Es importante señalar que las artes visuales comprenden parte del desarrollo de esta Inteligencia debido a las cualidades que éstas poseen que son: la percepción, la sensibilización, la observación, la imaginación, y desde luego la creación. Las capacidades de observación e imaginación que muchas personas poseemos se logra mediante la manipulación de un objeto y tratando de descubrir las características que éste posee, desde su aspecto espacial hasta las distintas formas y colores que existen en el objeto; esto permite desarrollar la inteligencia espacial.

Dentro de las artes plásticas se encuentra la escultura, pintura, dibujo, modelado, en cada una de ellas la persona emplea su capacidad espacial que lo lleva a explorar y descubrir la sensibilidad que tiene en su visión y el sentir sensaciones que sólo se logra

mediante la manipulación de ciertos materiales. Cuando a un niño/a se le permite explorar, se está promoviendo que desarrolle su capacidad visual espacial.

Gardner menciona que no sólo las personas que gozan de su vista son capaces de percibir las cosas, sino que también una persona invidente es capaz de lograr desarrollar esta habilidad, puesto que utiliza la manipulación para distinguir formas y texturas de lo que manipula. Gardner menciona varios estudios que se realizaron con personas incapacitadas visualmente, en los cuales los resultados fueron sorprendentes al detectar que un ciego podía, a través de su tacto y percepción, distinguir lo que estaba tocando con sus manos. Cuando un niño logra realizar actividades que le permiten aprender y transformar su manera de percibir las cosas a través de su propia visión se le permite entrar en el mundo del espacio visual y desarrollar su imaginación.

Cuando un grupo de niños visita un museo es sorprendente ver cómo percibe cada uno de ellos los colores o identificar las formas en que observan. La variación de puntos de vista enriquece su aprendizaje personal y la manera de entender el mundo de las artes plásticas. Conocer el ritmo, movimiento, color o matiz de una pintura o una escultura constituye un desarrollo creativo en el niño, de tal forma que trabajar con objetos es de gran ayuda para el conocimiento espacial, así como sensibilizar y estimular la percepción permite tener vivencias que se logran sólo con los elementos que proporciona la manipulación del objeto, mediante el estímulo táctil, visual. Es así como mediante estas tareas el individuo puede lograr tener una percepción del mundo real en donde vive.

Inteligencia Cinestesicocorporal: Esta inteligencia se refiere al movimiento que cualquier persona desarrolla desde su nacimiento. Por ejemplo, expresarse a través de

señas o gestos permite al individuo transmitir un mensaje no verbal. Uno de los talentos conocidos que realiza este tipo de mensajes es la *mímica* que corresponde a una habilidad que se desarrolla dentro de la práctica del teatro. Este tipo de actividad permite a la persona transmitir a través de los movimientos de su cuerpo y cara mensajes no verbales caracterizando la tristeza, alegría, enojo, pasión, ira, amor.

El uso del cuerpo es una de las formas en que se desarrolla esta inteligencia, que muestra parte del desempeño corporal y mental realizando actividades como las que previamente se mencionaron. La habilidad que la persona desarrolla se encuentra en la maduración sensoriomotora que de alguna manera permite este tipo de movimientos. Existen niños con capacidad motora innata que les permite desenvolverse con naturalidad y de manera sencilla en cualquiera que sea su representación corporal. Para el mimo, cualquier movimiento físico o facial que tenga que imitar implica una gran concentración, de tal manera que cada movimiento de su cuerpo y cara refleja la emoción o sentimiento que se utiliza como un medio de comunicación. Transmitir a través de cada movimiento un mensaje no es algo fácil, por tal motivo este tipo de inteligencia simboliza la capacidad de dominio corporal.

Dentro de la inteligencia cinéstesicocorporal se incluye la danza, la cual se desarrolla mediante movimientos corporales, secuencias coreográficas, ritmo, estilo y pasión. La danza refleja significados de acuerdo a lo que se está representando; es un vínculo de la diversión, recreación, aprendizaje, motivación y, sobre todo, el valor social que ésta representa. Como parte de la educación que los y las niñas reciben, la danza es capaz de despertar la inquíetud de conocer distintas culturas y ser sensibles a las mismas.

Desde el punto de vista social la danza es importante porque comparte la "magia" de descubrir lo sobrenatural de algunas danzas, ya que en muchas de ellas se interpretan imitaciones de animales con formas humanas, o se representan comportamientos míticos de ciertas culturas que son propias de sus costumbres. La danza ha servido como medio de comunicación entre algunos grupos étnicos que la utilizaban cuando festejaban alguna cacería en la que tuvieron éxito, o como medio de invocación hacia algún díos. La danza ha evolucionado grandemente, de tal manera que no sólo existe la danza religiosa sino también la danza clásica, la danza de base, la danza académica, moderna, primitiva y folklórica; así como el baile popular que ha sido utifizado como medio de diversión, satisfacción, seducción, pues el movimiento del cuerpo manifiesta una comunicación no verbal que invita a disfrutar la sensación que produce al escuchar una melodía.

Las Inteligencias Personales: El desarrollo de estas inteligencias se refieren a la Inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Cada una de ellas forma parte de la naturaleza humana que se encuentra en nuestras vidas. Las emociones y sentimientos que cada persona posee forman parte de nuestras conductas personales, permitiendo diferenciar cada una de nuestras capacidades de expresar emociones, sentimientos y conductas que son, a su vez, diferentes en su propia manera de manifestarse.

Para Gardner (1995, p.289), "... la inteligencia intrapersonal esta involucrada principalmente en el examen y conocimiento del individuo de sus propios sentimientos, en tanto que la inteligencia interpersonal mira hacia fuera, hacia la conducta, sentimientos y motivaciones de los demás." En el niño, las inteligencias personales se

manifiestan desde muy temprana edad, todos experimentan distintas maneras de expresar sus sentimientos y emociones. Cuando el niño empieza a conocer sus propias reacciones surge la capacidad de identificar cada una de las conductas expresadas. Al hablar de inteligencia intrapersonal el niño experimenta la necesidad de ser querido o amado, empieza a descubrir sentimientos que se encuentran en su interior y busca la manera de manifestar su sentir a través de sí mismo. La inteligencia interpersonal es aquella que se manifiesta en las conductas de las personas, se da cuando existe una relación social con otra persona. Cada una de estas inteligencias forman parte del desarrollo personal que cada uno tenemos dentro de nosotros, porque existen distintas formas de comprender, apreciar, expresar, sentir y manifestar el conocimiento y la vida misma.

Muchos de los fracasos escolares se deben a que el profesor limita al alumno en su comprensión personal sobre algún tema, impidiendo utilizar todo su potencial de aprendizaje debido a la forma de enseñanza tradicional que el maestro esta acostumbrado a utilizar. Existen formas de enseñanza en las que la/el docente, sin ser experto, puede aprovechar para favorecer el aprendizaje, haciéndolo más atractivo e interesante para las/los niños. Durante los primeros años de educación el niño adquiere diversos aprendizajes; lenguaje, números, lectura que a su vez es transmitida por un adulto. "El aprendizaje práctico del estudiante abarca deliberadamente una gama de ocupaciones, incluyendo las actividades artísticas, las actividades que requieren ejercicio y destreza, y actividades con un matiz más erudito" (Gardner, 1995; p. 201).

Gardner menciona que la educación de los y las niñas puede llevarse a cabo en otros lugares diferentes, además de la escuela pública, y entre las alternativas que se pueden utilizar, menciona la posibilidad de implementar un programa por medio de visitas a museos, con el fin de estimular la comprensión y el conocimiento de aquellas obras cuyo significado tienen gran importancia dentro del desarrollo del alumno. Según Gardner (1995, p.202), la educación ya no tiene el mismo significado que hace años, "[e]l mundo real aparece en cualquier otro lugar: en los medios de comunicación, en el mercado y, con demasiada frecuencia, en la prostitución, la droga, la violencia y el crimen." Asimismo, menciona que las escuelas se han vuelto anacrónicas, esto quiere decir que la mayoría de las clases que el docente brinda no tienen la suficiente motivación como para convertirlas en agradables e interesantes; contrario a esto menciona que son frías y desmotivadoras en comparación a un museo, en donde el alumno tiene la oportunidad de expresar y desarrollar habilidades que motivan y animan a su aprendizaje.

Cualquier oficio que el estudiante desarrolle ofrece una oportunidad mayor para el desempeño profesional futuro, pues su comprensión es bastante digerible en comparación a una clase tradicional, esto no quiere decir que el aprendizaje no sea significativo o que no logre las metas planeadas, sin embargo si se complementara con el arte podría tener mejor sentido la educación que se ofrece a las estudiantes. Por eso, de acuerdo a (Eisner,1995), la evaluación en las escuelas también debe modificarse ya que ésta es un aspecto importante en el que se deben considerar varios aspectos: la creatividad, el interés, el uso de materiales, la dedicación, la partícipación.

Existen formas diversas de llevar a cabo la evaluación educativa. Como idea de sentido común, para muchos evaluar es examinar al alumno, aplicar un examen, formar juicios; en donde la evaluación se expresa a través de colocar un símbolo que represente un valor del logro que se llama calificación (Eisner, 1995), En este sentido, la educación artística debe ser considerada bajo como una forma de evaluación justa que el docente debe aplicar mediante varios aspectos que complementen todos los conocimientos necesarios para poder evaluar la actividad que el estudiante presente. El docente debe ser capaz de utilizar algunos juicios de los procesos que le permita obtener la puntuación justa de acuerdo al trabajo realizado, puede disponer de la opinión del propio estudiante en cuanto al valor que le da a su trabajo o bien su propio valor. En esta actividad, un examen puede funcionar sólo desde el aspecto teórico, pero no desde el punto de apreciación y percepción del material.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

TERCERA PARTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Desarrollo Artístico en la Escuela

CAPÍTULO 3

BEARFE

Una propuesta didáctica para la actualización de docentes de Expresión y Apreciación Artísticas de Educación Secundaria

Descripción del curso

Temas

Justificación

Propósito general

Propósitos específicos

Contenidos

Metodología

Duración

E<mark>luga</mark>rdad autónoma de nuevo leó:

Recursos didácticos DIRECCION GENERAL DE BIBLIO

Destinatarios

Varios

Esquemas didácticos

Procedimiento formal de evaluación

JUSTIFICACIÓN

DEARTE

Los maestros y maestras que están involucrados en la enseñanza de la Expresión y Apreciación Artísticas, desempeñan un papel fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje del alumno.

En este sentido, y de acuerdo al Diagnóstico Estatal de Capacitación y Actualización 2002-2003, 2003-2004, (documento que está incluido en el paquete del curso "La psicomotricidad...", de Educación Inicial), se detectó que el 84% de un total de 1875 maestros, no cuenta con el perfil adecuado; en las encuestas también se encontró que un 70% de los docentes en servicio no aplica correctamente el enfoque de la especialidad y que un 40% de los participantes en la encuesa no conoce el programa.

En las encuestas referidas, los maestros mencionan la necesidad constante de participar en cursos de actualización, que aborden actividades prácticas y que den a conocer recursos didácticos novedosos y útiles, así como la práctica y el diseño de estrategias didácticas que enriquezcan y refuercen su labor docente.

Se presenta así la necesidad de ofrecer este curso-taller (DEARTE), que permitirá a los maestros y maestras conocer y manejar el programa con su enfoque correspondiente, lo cual a su vez les ayudará a adentrarse, a través de los contenidos seleccionados, en cada una de las cuatro áreas que en el programa de la actividad de la educación artística se inclu-

yen: teatro, artes plásticas, danza y música.

Con los recursos didácticos del curso, los participantes trabajarán cada una de las áreas mencionadas, hasta llegar al módulo final, en el cual se analizará la evaluación, así como la correlación de todas las asignaturas programáticas con la educación artística, cumpliendo con el espíritu integrador de la educación media básica.

El planteamiento del curso, basado en una selección de contenidos
programáticos, contempla actividades
diversas (teoría, práctica y aplicación
en el aula) que sugieren estrategias
para el crecimiento personal, tanto en
el ámbito pedagógico, como en el artístico, en cuanto a conocimientos,
habilidades y actitudes, así como en el
desarrollo de la cultura universal, dando apoyo así a los maestros encuestados que manifiesten necesidades en
ese sentido.

Las acciones que los participantes tendrán la oportunidad de realizar durante el recorrido del curso, los llevarán, en el contexto de la educación artística, a seguir adelante con su compromiso de satisfacer su necesidad de actualización constante, ya que les permitirá mantenerse al día en el desarrollo de sus competencias didácticas y de sus conocimientos, habilidades y actitudes con respecto de la enseñanza de la expresión y apreciación artísticas.

PROPÓSITO GENERAL

Desarrollar en los maestros y maestras frente a grupo, habilidades creativas, actitudes positivas y conocimientos pertinentes para la enseñanza de la Expresión y Apreciación Artísticas, partiendo de una selección de contenidos programáticos, pasando por ejercicios, reflexiones, desarrollo y práctica de estrategias didácticas, que les permitan fortalecer su quehacer docente y descubrir y disfrutar su yo artístico.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

Al término de este curso - taller, se espera que los participantes:

Identifiquen la importancia de la enseñanza de la Expresión y Apreciación Artísticas.

Revisen y apliquen el enfoque programático en las actividades y contenidos seleccionados de cada una de las áreas, para favorecer el desarrollo del trabajo en el aula, a través de lecturas, ejercicios, reflexiones e intercambio de experiencias, tendientes a mejorar los conocimientos, la habilidad creadora e integradora de los docentes y la actitud positiva que los llevará al descubrimiento y disfrute de su yo artístico.

Conjunten los conocimientos del curso y revisen algunas estrategias de evaluación, así como la correlación de la Expresión y Apreciación Artísticas con las demás asignaturas programáticas, lo que les permitirá cumplir con la visión de educación integral de la enseñanza media básica, manteniéndolos al día en cuanto a sus competencias didácticas.

DEARTE

CONTENIDOS

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- Qué es la educación artística
- 2. Para qué sirve
- 3. Por qué es importante

EL TEATRO

- 1. Qué es el teatro
- 2. Arte teatral
- Géneros teatrales
- 4. Elementos varios
- Otros recursos
- 6. Cómo montar una obra de teatro
- Más sobre teatro
- Cómo desarrollar la expresión teatral
- 9. Escenografía
- 10. Desarrollo de un guión
- Práctica

LAS ARTES PLÁSTICAS DA

- Qué son las artes plásticas
- 2. Elementos básicos del dibujo
- Tipos de línea
- 4. El color
- Psicología y fisiología del color
- Técnicas del dibujo
- Aplicación de técnicas del dibujo
- 8. Técnicas de la pintura

LA DANZA

- Qué es la danza
- Formas de la danza
- Aspectos
- Coreografía
- La danza mexicana
- La danza de Nuevo León
- 7. Práctica de una danza

LA MÚSICA

- 1. Qué es la música
- 2. Elementos básicos de la música
- Cualidades del sonido. La voz
- 4. Clasificación de voces
- 5. Figuras musicales
- Familias de instrumentos
- Géneros musicales y apreciación musical
- Escritura y lectura de notas
  - . Práctica rítmico-musical

INTEGRACIÓN

- La evaluación
- La expresión y la apreciación artísticas y las asignaturas programáticas
- Presentaciones de las diversas actividades del curso

METODOLOGÍA

A partir de la presentación de cada tema, se buscará la mayor participación posible de los asistentes, haciéndolos involucrarse en las actividades y ejercicios formulados en el Manual del participante. Después de cada ejercicio o actividad, el docente reflexionará individualmente, por escrito, discutiendo en grupos pequeños o participando en sesiones plenarias, con relación a las actividades, de manera que pueda expresar conclusiones, puntos de vista, dudas, aportaciones, etcétera.

DURACIÓN

La duración total del curso es de 40 horas, distribuidas en 30 presenciales y 10 de aplicación en el aula.

Se trabajará diariamente tres horas consecutivas, destinadas a realizar los ejercicios del Manual del participante, que comprenden, entre otros, la revisión de los videos, el escuchar la música, el presentar y despejar dudas, leer, discutir y analizar materiales diversos, compartir experiencias y cotejar respuestas, entendiéndose que al alargarse alguna de las actividades más del tiempo previsto, el facilitador hará las adecuaciones pertinentes en el resto de las actividades programadas para dicha sesión.

Cada participante organizará individualmente la realización de las horas destinadas a las actividades de aplicación.

LUGAR

El curso se llevará a cabo en una aula amplia, suficientemente iluminada y bien ventilada, con mesas y sillas suficientes y equipada con televisor, DVD, grabadora de audio, contactos eléctricos, etcétera.

Siempre se insistirá a los participantes en el cuidado, respeto y conservación del aula de trabajo, a fin de mantenerla en óptimas condiciones.

El facilitador estará al pendiente de que el uso de los distintos materiales durante las sesiones prácticas del curso, considere los lineamientos básicos de orden, aseo y respeto que se manejan en el lugar donde se desarrolle el curso.

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Manual del participante: incluye la selección de los contenidos que se relacionan con el tema del curso y que permitirán el logro de los propósitos, a través de lecturas, ejercicios, cuestionamientos, resúmenes, ilustraciones y el planteamiento de las diversas actividades para cada una de las sesiones.
- Manual del facilitador: explica el sentido del curso, contiene recomendaciones que el mismo facilitador podrá adaptar, ampliar o modificar, según su estilo, creatividad y nivel de los participantes, manteniendo el propósito de lograr el diálogo, el cuestionamiento, la reflexión y la participación grupal que el tema requiera.
- Descripción del curso: incluye la justificación, los propósitos, la relación de contenidos, la metodología, los recursos didácticos, los destinatarios, los esquemas didácticos y el procedimiento formal de evaluación, entre otros.
- Anexos: contienen materiales de apoyo para el facilitador y para los participantes, así como el soporte de 2 DVD y 1 CD con melodías y temas conforme a las actividades.

Otros recursos

- Aula adecuada
- Mesas
- Sillas
- Televisor
- DVD
- CD
- Grabadora de CD
- Pintarrón
- Rotafolio
- Hojas para rotafolio
- Retroproyector
- Acetatos para retroprovector
- Marcadores varios
- Acuarelas

- Pinceles varios
- Óleo BIBLI
- · Colores de pastel
- Colores de madera
- Crayones
- Lápices de dibujo
- Hojas de máquina
- Instrumentos de percusión
- Manual del curso
- Libreta personal
- Caja de cartón grande, forrada
- Objetos varios para caracterizar a diferentes personajes
- Otros

DESTINATARIOS

Este curso está destinado a ser impartido a todos los maestros frente a grupo, que desempeñan la enseñanza de la actividad de expresión y apreciación artísticas, del nivel de educación secundaria.

Así también al maestro que tenga la necesidad de reforzar, compartir y/o aprender el manejo de alguna de las disciplinas correspondientes a dicha actividad.

La razón fundamental de este curso es la integración, interrelación y discusión de ideas y propuestas, debido a la gran diversidad de conocimientos que cada maestro puede compartir con cada uno de los participantes del curso.

VARIOS

La actitud del facilitador será siempre positiva, con gran disposición, espíritu de convivencia, de servicio, confianza, y al mismo tiempo de firmeza, a fin de que el programa se lleve a cabo y el curso cumpla sus objetivos.

En cuanto sea posible, el facilitador deberá tomar parte en las actividades marcadas en el curso.

En la serie de esquemas didácticos correspondientes a cada una de las sesiones, la modalidad de cada una de las actividades se indica de la siguiente manera:

- *** Actividades en plenaria
- ** Actividades en equipo
- * Actividad individual
- °° Actividad en binas

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN UNO

TEMA: CÓMO SE ENSEÑA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Introducir a los participantes en los propósitos, expectativas y contenidos generales del curso y en la forma actual de enseñanza de la Expresión y Apreciación Artísticas.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTOS	RECURSOS
Bienvenida, presenta ción e integración ini cial	*** 1. Realicen un ejercicio de integración inicial. * 2. Contesten la evaluación diagnóstica y compartan sus respuestas al final de la misma.	35. ONBNO	Integración grupal y evaluación diagnóstica	Dinámica grupal seleccionada por el facilitador y hoja con la
Expectativas de los participantes	*** 3. Realicen un ejercicio utilizando la pregunta clave ¿Qué esperas encontrar en este curso?	ŭ 7	ob chinocorou adiocolog	evaluación diagnóstica
	riscriban sus expectativas para mamenerias a la vista, en los muros del aula, durante el desarrollo del curso.	0	Relacion por escrito de las expectativas generales de los participantes	rotafolio, marcadores, rotafolio, hojas, cinta adhesiva
Propósitos del curso	*** 4. Discutan y analicen con base en la pregunta ¿Qué es el DEARTE?, los propósitos y el desarrollo del curso y formulen los acuerdos pertinentes en cuanto a compromisos como participantes.	30,	Relación de Todos los materiales compromisos formulados impresos incluidos en como participantes y el desarrollo del curso como facilitador	Todos los materiales impresos incluidos en el desarrollo del curso; pintarrón marcadores.
¿Cómo trabajas actualmente la actividad de Expresión	*** 5. En lluvia de ideas, de manera breve y concisa, e introduciéndose directamente en el tema, que los participantes comenten cómo	25'	Comentarios orales de los barticipantes v	rotafolio y hojas
y Apreciación Artísticas?	** **		encuestas	personales en nivel grupal y encuestas
	R			

RECURSOS	libreta personal, pizarrón, gis y DVD	Manual del participante, libreta personal, rotafolio, hojas y marcadores
PRODUCTOS	Relación de contenidos relevantes y conclusiones sobre la importancia y pertinencía de su práctica	Reflexiones en equipo, análisis y conclusión grupal
TIEMPO	ALERE FLAMMAM VERITATIS	120
ACTIVIDADES	secciones. *** 8. Escriban un resumen de los contenidos más relevantes, después de cada sección, identifiquenlos en cuanto a la importancia y pertinencia de su puesta en práctica. Comparen los resultados con los de la actividad anterior (No.5)	contenidos de las páginas 79 y 80. *** 10. Analicen el nombre y el enfoque de la actividad. *** 11. Concluyan con una redacción grupal sobre la relación entre la lectura, el enfoque y el nombre de la actividad programática. ** ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 1 ** Elaboren una relación de las estrategias de evaluación utilizadas por cada uno de los participantes en el aula, que incluya criterios, actividades y tiempos de realización para cada una de las áreas artísticas. Incluyan una lista de asistencia con evaluaciones reales. El producto de esta actividad será revisado durante la sesión número diez.
CONTENIDOS	Presentación del DVD "Cómo se enseña hoy la Educación Artística"	¿Qué son la Expresión y Apreciación Artisticas?

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN DOS

TEMA: EL TEATRO

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticos del área de teatro, a través de actividades varias como lecturas, análisis e intercambios de experiencias que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de actividades didácticas.

			0.74	74 - 25	
RECURSOS	Manual del participante, libreta personal, retro proyector, acetatos y marcadores	DVD, rotafolio, hojas, libreta personal	Manual del participante y libreta personal	Manual del participante, anexos y libreta personal	
PRODUCTOS	Conclusión grupal	Relación de conclusiones en nivel grupal	Opinión personal	Definiciones de los géneros teatrales	
TIEMPO	25,	40,	15.	15.	
ACTIVIDADES	* 12. Realicen la lectura de los contenidos de introducción al tema y escriban su reflexión personal sobre los mismos, páginas 83 y 84 del Manual del participante. *** 13. Compartan sus opiniones con el resto del grupo y resalten la(s) que de mejor manera incluya(n) las ideas expresadas.	DVD. *** 14. Observen las diferentes secciones del DVD. *** 15. En cada corte, elaboren una resumen de los contenidos v. al final. concluyan cuáles son	los más importantes y cuáles han llevado ustedes a la práctica. * 16. Realicen la lectura del resto de la página 84, a partir del cuadro de reflexión, y anoten su opinión personal en su libreta. Compartan en planaria del resto de la partir del cuadro de la compartan en opinión personal en su libreta.	** 17. Integren la descripción de cada uno de los géneros teatrales, página 85. Cotejen sus definiciones en plenaria y con el glosario, traten de integrar la mayor cantidad de características en cada uno de ellos.	
CONTENIDOS	Introducción al tema	Presentación del DVD sobre teatro: Programas: "Elementos del drama"	Arte teatral	Géneros teatrales	

RECURSOS	Manual del participante y libreta personal	Anexos, Manual del participante y libreta personal	Manual del participante, anexos, pizarrón, gis, libreta personal
PRODUCTOS	Opiniones vertidas al interior de cada equipo	Compartir la vivencia de la escenificación de algunos recursos teatrales	Relación de experiencias compartidas y relación de las definiciones de los diferentes términos teatrales
TIEMPO	ALERE VER	FLAMMAM ITATIS	120'
ACTIVIDADES	** 18. Realicen la lectura comentada del resto de los contenidos de la página 85, expresen por escrito sus opiniones de equipo y socialicen con todo el grupo.	* 19. Escriban las definiciones de los recursos presentados, página 86. ** 20. Seleccionen uno de los recursos enlistados y represéntenlo brevemente. Disfruten el compartir esta experiencia.	*** 21. Intercambien sus opiniones sobre las ideas para montar una obra de teatro, en la página 87, tomando en consideración qué tanto las han trabajado en sus grupos y cómo han funcionado. ** 22. Redacten las definiciones de cada uno de los recursos utilizados para montar una obra de teatro. Compartan sus trabajos en plenaria y enriquezcan sus definiciones. * Seleccionen y apliquen con sus alumnos alguno de los recursos teatrales de la p. 86. En un cuadro de doble entrada presenten en contraste los resultados obtenidos, (de su actividad en el aula y de la actividad con sus compañeros del DEARTE) con base en: • Selección de recursos • Desenvolvimiento personal • Integración del grupo • Presentación final Redacten un escrito con la interpretación de los datos obtenidos.
CONTENIDOS	Para hacer teatro	Recursos teatrales. Su expresión	Para montar una obra de teatro

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN TRES

TEMA: EL TEATRO

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticos del área de teatro, a través de actividades varias como lecturas, análisis e intercambio de experiencias que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de actividades didácticas.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTOS	RECURSOS
Expresión v	*** 23. Compartan los cuadros con los resultados	AAM J	Intercambio de	Reporte por escrito de
apreciación teatral	de la actividad de aplicación 2. Modifiquenlos, en		experiencias directas en	cada participante
	caso necesario y consérventos para la evaluación	T.	el aula	Section 1 Sectio
	del curso.	TEVO		
Cómo desarrollar la	°° 24. Realicen la lectura comentada sobre el	20.	Comentarios grupales	Manual del participante
expresión teatral	desarrollo de la expresión teatral, comenten y compartan opiniones con el resto del grupo.	~		y libreta personal
Áreas escénicas	* 25. Realicen el ejercicio que se refiere a las	15,	Ejercicio contestado en	Manual del participante
	áreas escénicas, en la página 90. Cotejen, corrijan y socialicen con el grupo.		el Manual y comentarios grupales	y libreta personal
Desarrollo de un texto	** 26. Realicen la actividad indicada en las	35,	Trabajos compartidos	Manual del
dramático	páginas 90 a la 92. Cada equipo comparta su			participante, libreta
	trabajo con los demás y de ser posible,			personal, recortes de
	proporcione copias a los otros participantes.			revistas e ilustraciones
:- :: ::	N	į		a mano
Expresion teatral.	*** 27. Realicen la actividad "El cotre de los	80	Vivencia personal de la	
Improvisación. El cofre	disfraces", según indicaciones del facilitador.		actividad desarrollada	Manual del
de los disfraces.	Afinen la actividad y las caracterizaciones de			participante, cofre de
	cada uno, para la presentación durante la última			disfraces (caja de
	sesión.			cartón) y objetos
	L			diversos
	E			
	Ó		,	

ESQUEMA DIDÁCTICO

TEMA: LAS ARTES PLÁSTICAS

actividades varias como lecturas, análisis e intercambio de experiencias, que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticos del área de artes plásticas, a través de actividades didácticas.

RECURSOS	Manual del participante y libreta personal	DVD y libreta personal	Hojas en blanco, lápices de diferentes durezas, libreta personal, Manual del participante
PRODUCTOS	Relación de actividades que llevan y que no llevan a la práctica y sus razones	Relación de contenidos relevantes	Ejercicio de los puntos, diseño abstracto con líneas
TIEMPO	15.	,0 4	20'
ACTIVIDADES	oc. 28. Realicen la lectura de la página 95, hasta antes de los elementos del dibujo. Anoten cuáles de las ideas ahí expresadas, llevan ustedes a la práctica, cuáles no, y por qué. Socialicen sus opiniones.	Presentación del DVD. Programas: "Elementos de las artes visuales" y contenidos y elaboren una relación de los más relevantes en cuanto a su factibilidad para la puesta en práctica.	** 31. Lean lo relativo a punto y línea, anoten sus observaciones sobre la importancia de estos elementos y finalicen realizando el ejercicio de los puntos. ** 32. Observen y comenten el proceso del desarrollo de los puntos en los diferentes tipos de línea. Elaboren individualmente un diseño a pulso, con base en ellos, añadiéndole sus características personales, como marco, título u otros tipos de línea que conozca.
CONTENIDOS	Introducción al tema	Presentación del DVD. Programas: "Elementos de las artes visuales" y "Creando arte visual"	Elementos del dibujo

PRODUCTOS RECURSOS	Muestra de la manual del interpretación individual participante, hojas en del grupo sobre el círculo blanco cromático	Análisis de la influencia Manual del participante de los colores	Mapa conceptual y hoja manual del participante, libreta personal, lápices de diferentes durezas	
TIEMPO	Muestra dinterpreta dinterpreta del grupo cromático	20' de los	60' Mapa de eje	120,
ACTIVIDADES	** 33. Realicen la lectura sobre el color, hasta antes del círculo cromático. Comenten brevemente sobre la importancia del conocimiento de estos conceptos para la práctica de la plástica. Elaboren un círculo cromático en hojas en blanco. Exhiban los dibujos	individuales en los muros del salón. *** 34. Lean "Psicología y fisiología del color" y analicen la influencia del color en las sensaciones internas y externas de las personas. Ejemplifiquen con casos individuales, según la vestimenta de los participantes.	 35. Reconozcan las técnicas del dibujo, páginas 98 y 99. Anoten las características de las diferentes técnicas en un mapa conceptual y socialicen en plenaria. 36. Realicen un dibujo a lápiz en el que utilicen trazos finos, gruesos, sombras y otros y en el que pongan en práctica las diferentes técnicas del dibujo. 	* Con su grupo de alumnos, en su escuela, analicen una pintura de un autor clásico mexicano. Observen y anoten los elementos que la componen, con base en los siguientes indicadores: > Líneas, color, formas Concentren los resultados obtenidos en el grupo, junto con sus observaciones de la actividad en el aula. Preséntenlos, junto con la pintura, durante la siguiente sesión.
CONTENIDOS	El color	Psicología y fisiología del color	Expresión y práctica de las diferentes técnicas del dibujo	

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN CINCO

TEMA: LAS ARTES PLÁSTICAS

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticos del área de artes plásticas, a través de actividades varias como lecturas, análisis e intercambio de experiencias que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de actividades didácticas.

100					
	RECURSOS	Productos de las actividades de aplicación	Manual del participante y libreta personal		Manual del participante y recursos diversos, según la selección de técnicas que cada equipo decida
	PRODUCTOS	Comentarios grupales	Comentarios sobre el tema y relación individual de las características de las	diferentes técnicas	Exposición de los trabajos presentados por y recursos diversos, equipos equipos técnicas que cada equipo decida
1M 7	TIEMPO	30	50,		100,
	ACTIVIDADES	*** 37. Comenten los resultados de la actividad de aplicación en el aula. Comparen los análisis aportados y socialicen todas sus observaciones.	 38. Realicen la lectura comentada de cada una de las (6) técnicas de pintura presentadas de la página 101 a la 106. 39. Enlisten las características más 	sobresalientes de cada una de las técnicas, conservando la lista como referencia para su aplicación posterior.	Expresión y práctica de ** 40. Organizados en equipos, desarrollen y las diferentes técnicas apliquen en cada uno de ellos, tres de las técnicas que se enlistan en el Manual del participante. Compartan con los demás participantes, mostrando sus trabajos terminados.
	CONTENIDOS	Apreciación de una obra plástica	Técnicas de la pintura		Expresión y práctica de las diferentes técnicas de la pintura

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN SEIS

TEMA: LA DANZA
PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticos del área de danza, a través de actividades varias como lecturas, análisis e intercambio de experiencias, que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de actividades didácticas.

-					-							
RECURSOS	DVD, libreta personal,	Manual del participante		Manual del participante libreta	personal	Manual del	participante, libreta	personal	Manual del	participante, DVD de audio, y DVD	Manual del	participante, pizarron, gis, libreta personal
PRODUCTOS	Relación de	observaciones sobre los	contenidos del video	Conclusiones en plenaria Manual del		Respuestas cotejadas	con el resto de los	equipos	Respuestas personales	sobre la apreciación musical	Relación de ideas sobre	el cuerpo numano y la comunicación
TIEMPO	15		OVE	15.			20,		15		10,	
ACTIVIDADES	Presentación del DVD. *** 41. Vean las diferentes secciones del DVD,	anoten las observaciones más importantes y	Comentenas en plenaria.	" 42. Realicen la lectura comentada de la página 109 hasta antes de la sección ¿Sabías nue ?	Expresen brevemente sus puntos de vista y anoten sus conclusiones.	N	** 43. Realicen la lectura comentada del resto de	la página 109 e inicio de la 110 y anoten ejemplos de cada una de las diferentes formas. Cotejen respuestas con el resto de los equipos.	* 44. Escuchen las melodías con atención y sin	pensarlo mucho, escriban la sensación que les produce escucharlas. Finalicen comentando en plenaría cómo la apreciación es diferente en cada individuo.	*** 45. Lean los conceptos relativos al cuerpo	numano, pagina 110, reflexionen brevemente y concluyan en cuanto al cuerpo humano como primer instrumento de expresión y comunicación.
CONTENIDOS	Presentación del DVD.	Programas:	"Elementos de la danza" y "Haciendo danza"	La danza			Formas de la danza			Apreciación de temas clásicos para danza	El cuerpo humano y la	oanza

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTOS	RECURSOS
Aspectos de la danza	* 46. Lean, analicen y reflexionen sobre la importancia de la aplicación de estos aspectos en la danza, página 111. Concluyan por escrito.	ALERE VEI	Relación escrita de conclusiones	Manual del participante, libreta personal
Coreografía	** 47. Lean y discutan el significado del término coreografía, y acuerden un significado que abarque la mayor cantidad de características. ** 48. Observen y comparen los diferentes tipos de componentes en una formación coreográfica. Completen el cuadro de las formaciones circulares. ** 49. Dibujen cuatro diferentes estilos de formaciones coreográficas, combinando los tres tipos de distribuciones y pónganles un nombre. ** 50. Cada equipo selecciona un estilo y lo dibuja en el pintarrón para todo el grupo.	FLAMMAM RITATIS	Acuerdos sobre el significado del término; dibujo de cuatro diferentes formaciones coreográficas, por equipo; y la selección de cada equipo en el pintarrón	Manual del participante, pintarrón, marcadores, libreta personal
Expresión del movimiento corporal	*** 51. Todo el grupo ejecutará cada formación de la selección de coreografías que dibujaron por equipos.	32,	Presentación del ejercicio	Aula con los bancos en formación circular
El maestro, animador y promotor de la danza	•• 52. Lean la reflexión de la página 113, comenten su mensaje y socialicen sus comentarios con el resto del grupo.	25'	Comentarios grupales	Manual del participante
	* Seleccionen dos de las formaciones coreográficas diseñadas por sus compañeros en el DEARTE y aplíquenlas con sus alumnos en sus salones. Traigan sus observaciones y los resultados de la actividad para la siguiente sesión.	120'		
	) N R			

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN SIETE

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticos del área de **danza**, a través de actividades varias como lecturas, análisis e intercambio de experiencias, que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de actividades didácticas.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTOS	RECURSOS
Expresión del	*** 53. Compartan la experiencia de la actividad	30,	Integración de las	Selección de
movimiento corporal.	de aplicación que desarrollaron en su salón.	1	experiencias personales	formaciones para la
Coreografía	Concluyan con una puesta en común.	NEVO	en la práctica de coreocrafía	actividad de aplicación
Nuestro cuerpo como	** 54. Practiquen los movimientos libres y la		5	
instrumento musical	práctica de sonidos, p.114. Compartan con el	,04	Práctica de sonidos y	Manual del participante
	resto del grupo toda esta experiencia.		movimientos libres del	
La danza mexicana en	* 55. Escuchen las melodías que se les		cnerpo	
el Siglo XIX	presenten y anoten las características de cada	25'	Relación de	Manual del
	una de ellas, así como la sensación que les		características y de	participante, grabadora
	produce el escucharlas, página 114.		sensaciones personales	de audio y audio
	A E			casete
La danza en Nuevo	o 56. Comenten brevemente sobre la danza en	30,	Relación de algunas	
León	nuestro estado, página 115.		danzas de Nuevo León y	Manual del
	• 57. Identifiquen los nombres de las danzas		sus características	participante, DVD y
	neolonesas que van a escuchar y anoten sus			DVD de audio
	principales características			
Vestuarios	58, Anoten los nombres de los estados a los	15	Ejercicio contestado	Manual del participante
	que pertenecen los vestuarios de la p. 116.		9	e P
Expresión corporal.	** 59. Seleccionen una melodía, con base en ella	,04	Resultado de la práctica	Manual del participante
Práctica de una danza	diseñen su coreografía y sus pasos, y utilizando		de danza de cada equipo	y todos los recursos
	al maximo la creatividad, integren todos sus			de los due se puede
	conocimientos sobre danza, para la puesta en			disponer en danza
	práctica de esta actividad.			

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN OCHO

TEMA: LA MÚSICA

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticos del área de música, a través de actividades varias como lecturas, análisis e intercambio de experiencias, que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de actividades didácticas.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTOS	RECURSOS
Presentación del DVD.	*** 60. Observen el DVD v anoten los contenidos	,09	Relación de contenidos	DVD. Manual del
Programa: "El lenguaje			relevantes y cuestionario	participante, anexos
de la música"		MEVO	contestado y cotejado	
Infractional femal	U. En			
	*** 61. Realicen la lectura de la página 119, hasta	15	Comentarios del grupo	Manual del
	brevemente sus contenidos y anótenlos para irlos revisando en el transcurso del módulo.			personal
Capacidades	•• 62. Comenten, integren la definición y	20.	Relación de definiciones	Manual del
necesarias para la música	describan por escrito las características de cada capacidad, p.120. Resalten la importancia de		de capacidades	participante, libreta personal
	las capacidades en cada área de la educación antística.			8
Flementos básicos de	** 63 Enlisten los elementos básicos de la	,UC	Definición v eiemplos de	Manalah
la música	música, definantos y anoten las características	ì	cada elemento básico	participante, libreta
	de cada uno. Valoren la intervención de ellos en			personal, anexos
	participantes.			
:	) I	Ş	Relación de	Manual del participante
Cualidades del sonido	*** 64. Definan y ejemplifiquen las cualidades del sonido, aclaren sus características y la	0	características de cada cualidad del sonido	y libreta
	importancia de conocer la diferenciación entre			
	unas y otras.			
	R			

RECURSOS	Manual del participante, anexos, libreta personal	Manual del parficipante, libreta personal	Manual del participante, DVD de audio y DVD		
PRODUCTOS	Ejercicio sobre las voces	Ejercicio contestado	Identificación de las familias de instrumentos, y sus características		
TIEMPO	ALERE FLA VERITATI	MMAM (1)	20,	2	
ACTIVIDADES	*** 65. Lean, contesten y comenten la pregunta sobre la voz; identifiquen las voces en el cuadro y elaboren una relación de cantantes reconocidos, según la tesitura de sus voces. Cotejen sus respuestas.	*** 66. Comenten los contenidos de la p. 122, figuras musicales, y la importancia de la duración en la música. Dibujen las figuras faltantes en el ejercicio, cotéjenlas con sus compañeros.	*** 67. Escuchen el CD e identifiquen, en cada selección musical, la familia a la que corresponden los instrumentos, así como otros rasgos específicos. Acuerden cuáles son las diferenciaciones de cada familia musical.	* Investiguen los distintos tipos de compases musicales usados. Ejemplifiquen en cinco compases, los diferentes ritmos. Lleven los ejemplos a la práctica con sus alumnos, traigan una relación de sus observaciones. Presenten y lleven a la práctica sus ejemplos con sus compañeros del DEARTE.	R
CONTENIDOS	La voz	Figuras musicales	Familia de instrumentos		

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN NUEVE

TEMA: LA MÚSICA

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Conocer, retomar y profundizar contenidos programáticas del área de **música**, a través de actividades varias como lecturas, análisis e intercambio de experiencias, que conduzcan a los participantes al diseño y práctica de actividades didácticas.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTOS	RECURSOS
La música como lenguaje universal	*** 68. Lean las frases de la página 123: "La música como lenguaje universal", y "No tenemos que entender la música basta con sentirla." En lluvia de ideas analicen sus mensajes y anoten sus conclusiones.	10. OABAO	Conclusiones grupales	Manual del participante y líbreta personal
Revisión de la actividad de aplicación anterior	 69. Intercambien los resultados de la actividad de aplicación 5 y presenten el ejercicio ante el resto de sus compañeros. 	30,	Resultados de la actividad de aplicación 5	Manual del participante, libreta, actividad de aplicación 5 y conclusiones personales
Apreciación e identificación del género musical	## 70. Escuchen el CD con música de diferentes géneros y contesten el ejercicio de la página 123. ## 71. Con la música aportada por los mismos participantes, contesten el cuadro de la página 124 y socialicen sus respuestas, centrándose en las variaciones en cuanto a la apreciación musical.	,0	Ejercicios contestados en el manual	Manual del participante, DVD de audio con música variada, libreta personal

ESQUEMA DIDÁCTICO SESIÓN DIEZ

PROPÓSITO DEL MÓDULO: Adentrar a los participantes en la actividad de evaluación y en la correlación de la educación artística con las demás asignaturas y actividades programáticas. Presentar la muestra de actividades seleccionadas en el **DEARTE** para cerrar el curso-TEMA: INTEGRACIÓN taller.

			M	
CONTENIDOS	ACTIVIDADES	TIEMPO	PRODUCTOS	RECURSOS
La evaluación en el	** 74. Revisen la relación de actividades de	45	Resultados de la	Los resultados de la
aula de educación	evaluación presentada por cada participante		actividad de aplicación;	actividad de aplicación
artística	(Actividad de aplicación 1).		cuadro de dos entradas;	1 de cada participante,
ži.	*** 75. Elaboren un cuadro de 2 entradas con las		formato de registro de	y el Manual del
	diferentes estrategias; enlisten las más usadas,		evaluaciones diarias y	participante
			análisis de los diferentes	
	apeguen más al enfoque programático, las más		elementos que integran	
	novedosas, etcétera.		la evaluación	
3	*** 76. Contrasten las formas de registro de las			
_	evaluaciones diarias y establezcan la que de			
	mejor manera contemple la evaluación de la			
	Expresión y apreciación artísticas.			
	*** 77. Realicen la lectura de la página 129,			
	comenten sus contenidos, y, jugando en el tablero			
	de ajedrez, analicen cada elemento			
	de los que integran la evaluación (incluir todos los			
	elementos entre el grupo) Finalicen toda esta			
	secuencia, con conclusiones generales para todo			
	el grupo.			
	C			
La educación artística	*** 78. Elaboren una lista de la relación que cada	25'	Lista de la relación de	Manual del
y las demás	una de las asignaturas del programa tiene, con la		actividades de la	participante, libreta
asignaturas	educación artística. Concentren su atención en		Educación Artística	personal
programáticas	las palabras clave del enfoque programático:		con las demás	
Ž.	expresión y apreciación. Socialicen los		asignaturas	
	resultados.		programáticas.	3.0

RECURSOS	Presentaciones y trabajos individuales y por equipos
PRODUCTOS	Evaluación del curso
ACTIVIDADES	actividades individuales y/o de equipo de cada módulo del programa. Expresen e intercambien sus comentarios sobre los diferentes trabajos. Finalicen el DEARTE con la alegría y la satisfacción de los propósitos logrados. ¡FELICITACIONES Y BUENA SUERTE! ¡RECUERDA QUELA CREATIVIDAD ES TUYA, ON VÍVELA! BELICITACIONES Y BUENA SUERTE!
CONTENIDOS	Cierre del DEARTE

DE	SARROLLOA	RTÍSTICO EN LA ESCUELA P	ARA DOCE	DESARROLLO ARTÍSTICO EN LA ESCUELA PARA DOCENTES DE EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS PROCEDIMIENTO FORMAI DE
Activida	Actividades de feoría: 20%	DIF	EVALUACIÓN	Con la siquiente distribución:
SESIÓN	ACTIVIDAD	PRODUCTO	PUNTAJE	CONDICIONES
-	ω	Análisis del enfoque de la actividad y de la importancia que representa el desarrollo de habilidades, imaginación y creatividad en el alumno.	2	Redacción libre sobre el análisis del enfoque y la experiencia de cada participante en cuanto al papel que desempeña cada una de las capacidades en el alumno, considerando muy especialmente la manera de cómo contribuye cada participante en su función docente para este desarrollo artístico del alumno. (Extensión máxima: dos cuartillas)
2	8	Anotaciones sobre la lectura comentada, las reflexiones y las consideraciones sobre los puntos más importantes de la misma.	2	Redacción libre, bajo los siguientes términos: ¿Qué se necesita para hacer teatro en el aula?; ¿Por qué es importante el teatro como recurso educativo?; Cuál es el papel del maestro en la enseñanza de esta área educativa? (Extensión máxima: dos cuartillas)
က	24	Conocimiento y manejo del desarrollo de la expresión teatral a través del registro de la experiencia propia.	2	Registro detallado de la experiencia personal sobre los tipos de juegos o ejercicios que pueden ayudar a desarrollar la expresión teatral. (Máximo dos cuartillas)
4	28	Notas personales sobre la comprensión de la importancia de las artes plásticas en el desempeño escolar del alumno, su significado y los beneficios que proporciona la práctica de la plástica.	2	Redacción libre sobre el significado de las artes plásticas, con base en los siguientes indicadores: ¿Qué importancia tienen las artes plásticas en la escuela?; ¿Cuales son las dificultades que se pueden presentar en la enseñanza de las artes plásticas?; ¿Qué habilidades fomenta en el alumno la práctica de esta disciplina?; ¿Qué actitudes puede desarrollar el alumno con la práctica de esta área?(Hasta dos cuartillas)
		)N ®		

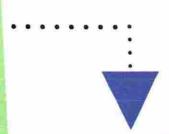
Redacción libre sobre la definición, clasificación, usos y características de cada técnica. (Hasta dos cuartillas)	Definición escrita de cada uno de los tipos de danza. Cómo, dónde y cuándo se utilizaría cada uno de ellos. ¿Qué representa la enseñanza de la danza dentro del aprendizaje del educando? (Máximo: dos cuartillas)	Redacción libre respecto a las distintas danzas de Nuevo León, sus orígenes, sus vestuarios y su música. (Extensión máxima: dos cuartillas)	Redacción libre, definición de cada uno de los elementos de la música y cualidades del sonido, incluyendo características y ejemplos de cada uno (Extensión: dos cuartillas)	Registro de cada uno de los géneros existentes, definiciones, características y ejemplos. Una cuartilla.	Elaboración de una propuesta didáctica donde se muestre la relación que existe entre dos de las asignaturas con la Expresión y Apreciación Artísticas. Hasta tres cuartillas.	
Relación y comentarios sobre las características que conforman cada una de las técnicas de la pintura.	Distinción de los diversos tipos de danza, su significado e importancia dentro del desarrollo artístico del alumno.	Análisis de las distintas danzas del estado.	Definición de los elementos básicos de la música y las cualidades del sonido.	Conocimiento y análisis de los distintos géneros musicales	Relación existente entre la actividad artística y las demás asignaturas.	NUEVO LEÓN R LIOTECAS
98	£4	56	63 y 64	70	78	
ß	ဖ	7	ω	တ	01	

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 40 %

ACTIVIDA SESIÓN	SESIÓN ACTIVIDAD 1 1 Relación o	9. e. e. s.	PRODUCTO PRODUCTO A SECTION OF THE S		ERE FLAMMAM VERITATIS 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Con la siguiente distribución: CONDICIONES Elaboración de una relación de estrategias de evaluación, que incluya criterios, actividades y tiempos de realización para cada una de las áreas artísticas, incluir lista de asistencia con evaluaciones reales. Selección de algunos recursos teatrales y elaboración de un cuadro de doble entrada
2	2	Reconocimiento de los recursos teatrale utilizados en la enseñanza de esta área artística	de los recurs enseñanza de	de los recursos teatrales nseñanza de esta área	80	presentando su actividad desarrollada en el aula, con sus alumnos y en el DEARTE , que indique lo siguiente: Integración del grupo; funcionalidad de los recursos seleccionados; interés de los alumnos; desenvolvimiento personal.
4	ဧ	Conocimiento y a formas y element	análisis de las distintas ntos de una pintura	as distintas intura	00	Redacción libre del análisis que realizó a la pintura observada, Incluya: las variedades de formas, líneas y color que utilizó el autor en el diseño de su cuadro. (Mínimo: dos cuartillas)
9	4	Ficha de observación de la selección de coreografías para la presentación de una danza	vación de la s ra la presenta	selección de sción de una	బ	El facilitador fundamentará su criterio en el registro que presente el docente en cuanto a las reacciones y resultados del trabajo con los alumnos. (Mínimo: dos cuartillas)
ω	Ç	Ficha de observación de los diferentes ritmos musicales aplicados en el aula	vación de los diferente s aplicados en el aula	diferentes n el aula	œ	Considerar a criterio del facilitador, las acciones del maestro y las reacciones y resultados del trabajo con los alumnos respecto a la actividad desarrollada.

ACTIVIDADES DE TALLER: 40 %

Con la siguiente distribución:	CONDICIONES	Participación creativa, activa y colaboradora: 10 Participación regular: 5 Poca creatividad ,mínimo esfuerzo y colaboración: 2	Entrega de excelentes trabajos realizados: 10 Trabajos realizados de manera regular: 5	Participación activa, colaboradora y creativa: 10 Participación regular: 5 Apatía y poca colaboración: 2	Excelente: 10 Suficiente: 5 Mínimo esfuerzo: 2	
	PUNTAJE	NOM FLAMMAM RITATIS	10	10	10	
LLER: 40 %	PRODUCTO	Colaboración creativa con entusiasmo y compromiso grupal	Presentación de los trabajos realizados con base a las técnicas de pintura seleccionadas	Colaboración con entusiasmo y compromiso con el grupo en el desempeño de la actividad de danza	Interpretación creativa en la que entran en juego todos los elementos de la música	NUEVO LEÓN LIOTECAS
ACTIVIDADES DE TALLER: 40 %	ACTIVIDAD	27	40	59	73	
ACTIVID	SESIÓN	ဇ	ري د	7	თ	

THE TANAMAN AND THE PARTY OF TH

Una propuesta didáctica para la actualización de docentes de Expresión y Apreciación Artísticas de Educación Secundaria

Manual del participante

Presentación

DEARTE

El presente cuadernillo se ha elaborado con el propósito de apoyar la secuencia de las actividades del Curso de Desarrollo Artístico en la Escuela (**DEARTE**), el cual está destinado para aplicarse entre los docentes de Expresión y Apreciación Artística del nivel de educación secundaria.

La base para su elaboración, además del Diagnóstico Estatal de Capacitación y Actualización 2002-2003, 2003-2004, ha sido la inclusión de algunos contenidos programáticos de la actividad que parecieron, a juicio de los autores, de mayor relevancia e interés para los mencionados destinatarios. En cuanto a la presentación y a su diseño gráfico, se puso especial cuidado y esmero para que resultara agradable, ameno y de interés para los usuarios.

Las actividades están diseñadas para llevar a los participantes en el DEARTE, a adentrarse en los diferentes contenidos de las cuatro áreas principales contempladas en el programa oficial, quedando por supuesto asentada una invitación para que, a través de reuniones colegiadas en los mismos centros escolares, o en las academias de zona, o por medio de otros cursos o talleres breves que se pudieran diseñar a petición expresa de los mismos participantes y con base en sus necesidades específicas, se continuara en el conocimiento y profundización del programa.

Junto con la dinámica del curso en sí, con la interacción del facilitador y los participantes y con el manejo de los materiales (Manual del participante y materiales para las diferentes sesiones), se contempla la activa participación específica de cada participante en particular, con el cúmulo de experiencias y conocimientos que trae consigo. Todos estos elementos enriquecerán los resultados del curso en el cual hoy nos embarcamos. ¡Buen viaje!

Temas

Expresión y Apreciación Artísticas

El Teatro

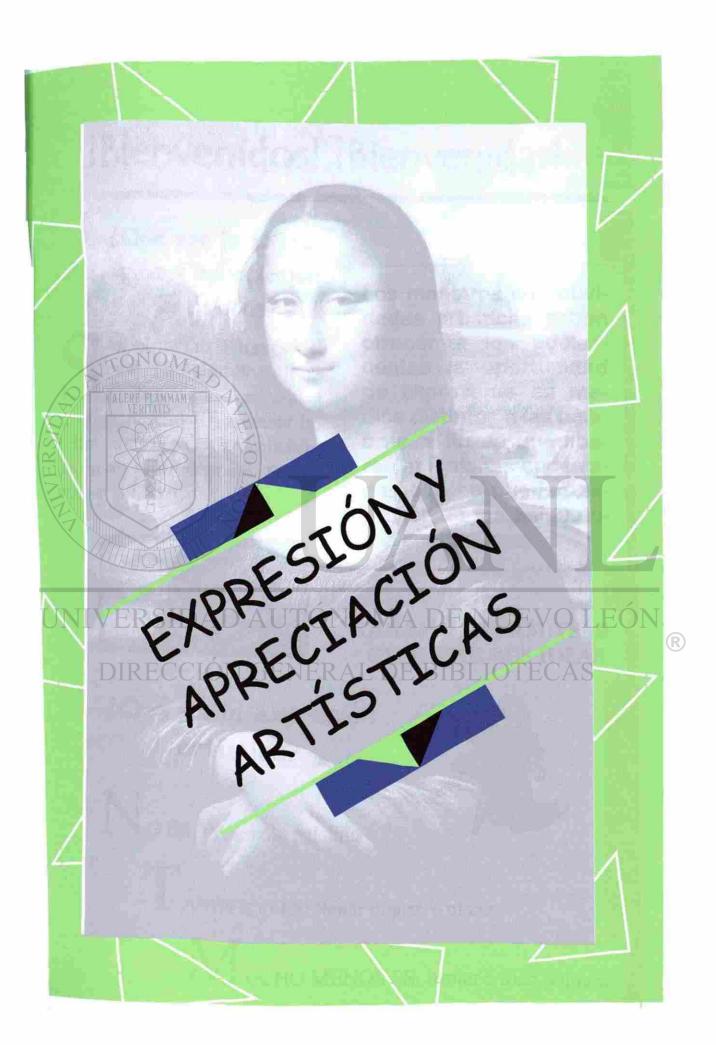
Las Artes Plásticas

La Danza

La Música

UAN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

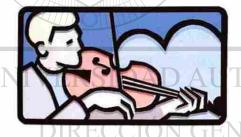

iBienvenidos! iBienvenidas!

¿Qué son la expresión y apreciación artísticas?

on el medio a través del cual los alumnos desarrollan su capacidad creativa, aprenden a apreciar las bellas artes y adquieren habilidad para la producción de formas artísticas.

Los maestros de actividades artísticas deben ofrecer a los adolescentes la oportunidad de expresarse en medios distintos a las palabras, a fin de que liberen emociones encerradas que no pueden expresar en las asignaturas académicas.

GUÍAME Y PERMÍTEME EXPRESAR MIS IDEAS

¿Qué es la expresión artística?

No ES: decir sólo palabras

T AMPOCO ES: Ilenar planas y planas

MUCHO MENOS ES: cantar a todo pulmón

Para que se dé, se necesita que

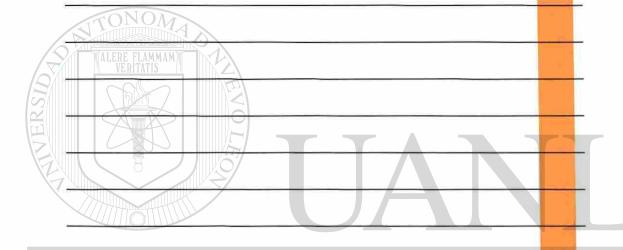

proveche la posibilidad de plasmar su mundo interno, sus sueños, sus fantasías, su imaginación.

xplore nuevas estructuras mentales.

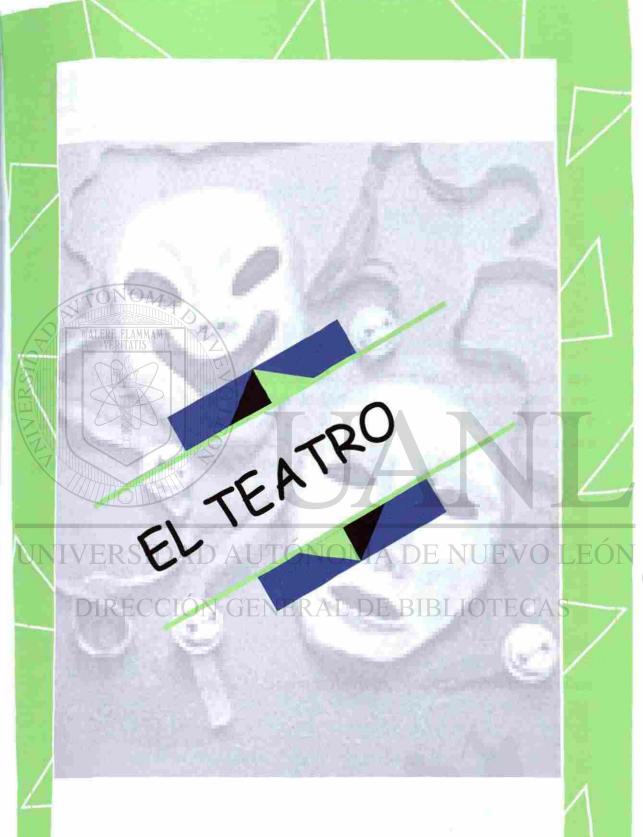
DEARTE

APUNTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTEC	AS
	H
	٠,

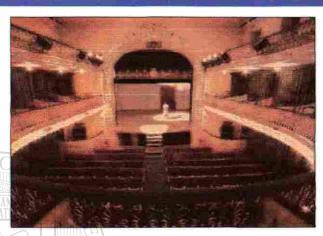

R

p. 83

El teatro

El teatro es un acto de reunión. Cuando se asiste a una representación teatral, se entra a un mundo lleno de fantasía, ficción, convenciones y encuentros. Durante el desarrollo de una función, el espectador se identifica e involucra con alguno(s) de los personajes, y junto con él (ellos) busca o cae en una solución al problema, situación o vicio que lo(s) aqueja.

Si los personajes son cómicos, el espectador se divierte con ellos.

Si son reflexivos, medita las cosas con ellos.

Si son trágicos, se compadece de ellos.

La esencia del teatro radica en el encuentro de las personas con sus propios sentimientos y emociones con un grupo de artistas, los cuales con su voz y su enerpo dan vida a un personaje en una comunión teatral.

¿Y tú qué opinas de la reflexión anterior?

A través del teatro se puede entender buena parte de la dimensión humana.

ONOM

y sólo quedan guardados en la memoria de los actores y espectadores. Es lo que lo hace único, pues se vive racional y emocionalmente en un tiempo determinado.

El arte teatral da al espectador la oportunidad de otros acercamientos con el mundo, con sus semejantes, con su propio ser.

A diferencia de otras artes, como la música o la plástica, que tienen un registro físico (un pentagrama, un trozo de madera), la representación teatral no puede capturarse: la actuación, las voces, las formas, los movimientos y las acciones se evaporan

"Los espejos se emplean para verse la cara; el arte, para verse el alma."

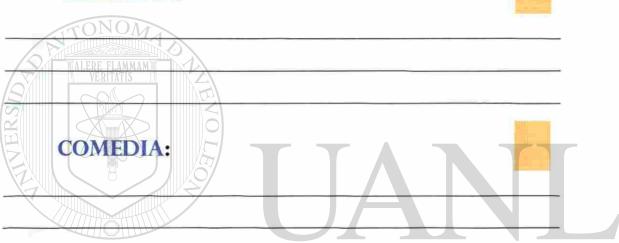
George Bernard Shaw

Bien, ahora entraremos a analizar las características del arte teatral.

GÉNEROS TEATRALES

TRAGEDIA:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DRAMA:

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Para hacer teatro en el aula no es necesario ser un especialista. Se puede empezar por reconocer las propias capacidades y las de nuestros jóvenes alumnos, intentando lo siguiente:

- ⇒ Procurar un clima de confianza
- Cuidar la autoestima de los alumnos

- ⇒ Asignar retos según la capacidad de los estudiantes
- ⇒ Organizar las diferentes actividades y preparar anticipadamente los materiales
- ⇒ Ofrecer indicaciones claras
- ⇒ Promover la creación de situaciones y personajes distintos

En el teatro, además de la representación como tal, se contemplan los siguientes recursos:

	El títere:
Máscara:	
UNISIE	Sombra: AD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
Pantomima:	IÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
	Otros:

PARA MONTAR UNA OBRA DE TEATRO:

Primero, necesitas conocer bien al elemento humano, a la materia prima, a tus jóvenes alumnos.

Después, haber promovido la confianza en sus capacidades y en su trabajo.

Por último, buscar elegir la mejor manera en que cada uno de ellos puede participar...

MÁS SOBRE TEATRO

Texto RECCIÓN

Utilería

Decoración

DE BIB Declamación

Caracterización

Expresión corporal

Montaje musical

Iluminación

Vestuario y maquillaje

Equipo de realización

Representación

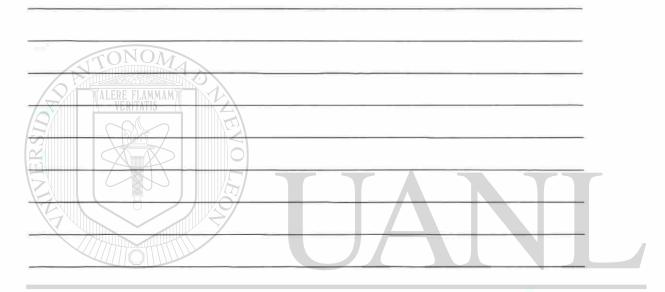
Ensayos

Maquinaria

DEFINICIONES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CÓMO DESARROLLAR LA EXPRESIÓN TEATRAL

Ejercicios y juegos

- ⇒ Imitación de formas variadas de hablar para caracterizar personajes de acuerdo con el tono y el discurso que les corresponde.
- Identificación y reproducción de sonidos y ruidos para enriquecer la escenificación de situaciones.
- ⇒ Probar distintas modulaciones de voz para comprobar su función significativa en aquello que se expresa.
- ⇒ Practicar la declamación individual y grupal.
- ⇒ Ejercitar diferentes procedimientos: diálogo, descripción, narración,

Los elementos complementarios (muebles, útiles varios) pueden ser reales o simbolizados.

"El trabajo del artista es profun-ERAl dizar siempre el misterio."

Francis Bacon

la práctica de maquillarse debe ser una ocasión más de creatividad y de juego. Se utiliza para la caracterización facial de los personajes, para dibujar títeres, e n la mano o en los dedos, para lograr nuevas maneras mediante la combinación de formas y colores.

CONTINUEMOS...

ÁREAS ESCÉNICAS

Centro Izquierda abajo Derecha arriba

Izquierda arriba

Centro abajo

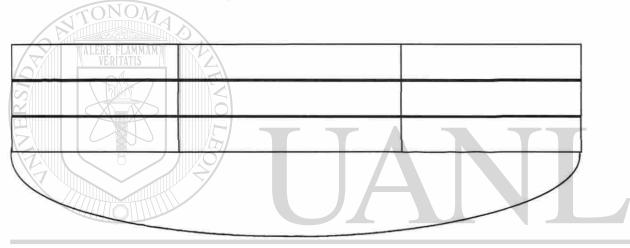
Izquierda centro

Derecha abajo

Centro arriba

Derecha centro

Proscenio

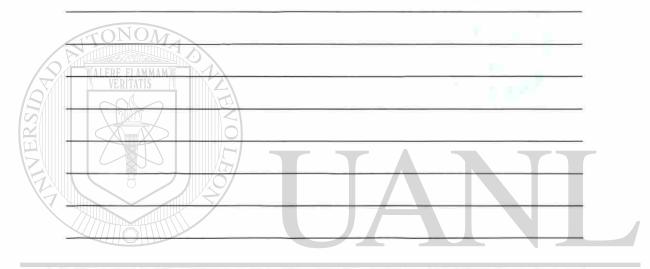
¿Te gustaría escribir una historia? IOTECAS

Utiliza tu creatividad y capacidad de inventar

- ⇒ Necesitas plantear los siguientes elementos: tema, escenario, personajes, argumento y acción.
- ⇒ Comparte con tus compañeros, acepta opiniones.
- ⇒ Ilustra tu historia con recortes de revistas.
- ⇒ Recuerda los elementos: presentación, nudo y desenlace.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Una vez que hayas terminado tu historia, revisala a través de las siguientes preguntas:

¿Cuál es la idea central?

¿Cómo se desarrollan los personajes?

¿Quiénes son los principales actores?

¿Cuáles son las posiciones escénicas de los actores?

¿Què tipo de escenografia utilizarías?

¿Dónde se desarrolla la historia?

iDESCUBRE TU TALENTO!

El cofre de los disfraces

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

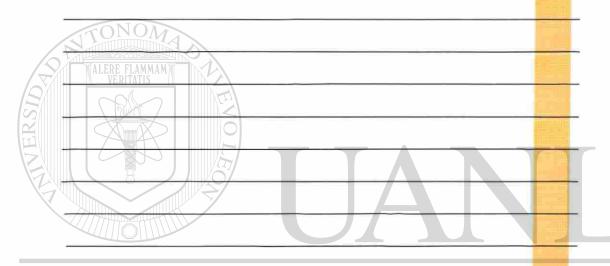
Terminamos el primer módulo...

ADELANTE!

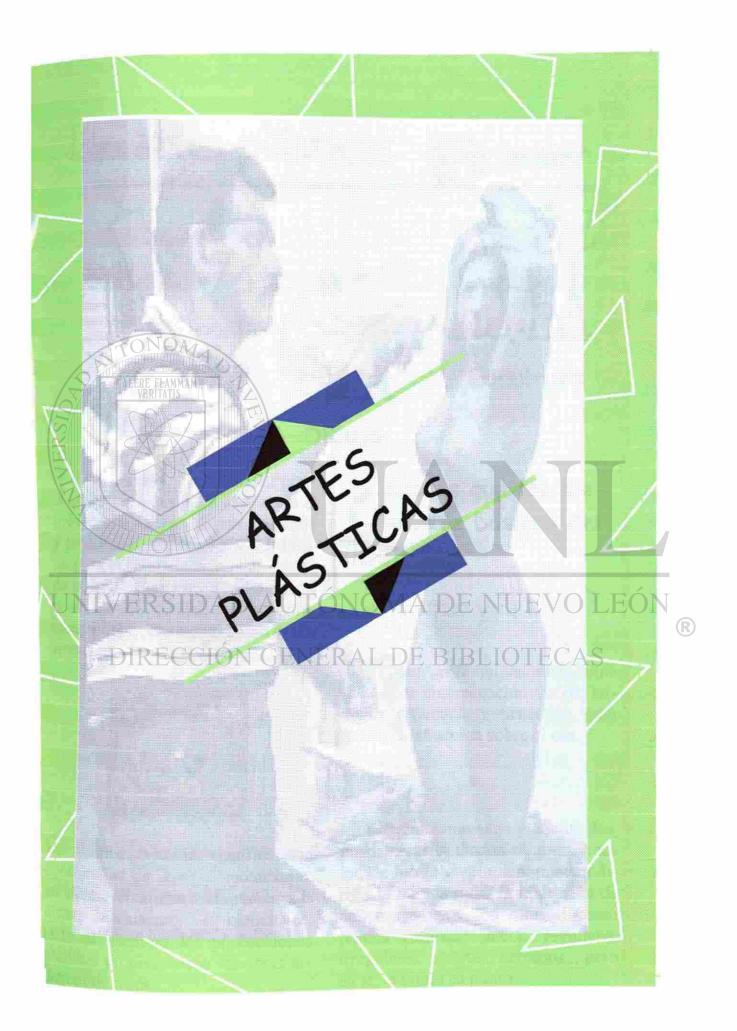

APUNTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

-DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTE	CAS

Las artes plásticas

Pintura

Escultura

Dibujo

a expresión y apreciación plástica promueven en el alumno el trabajo con formas, colores, textura y proporciones, por medio del dibujo, pintura, modelado y elaboración de objetos. Con esto se fomenta el desarrollo de habilidades psicomotrices y del pensamiento como la observación, síntesis y análisis.

La plástica también significa una oportunidad de gusto y aprendizaje, en donde el alumno comunica sus ideas, sentimientos y emociones, tanto al observar las producciones plásticas propias, como las obras artísticas de otros.

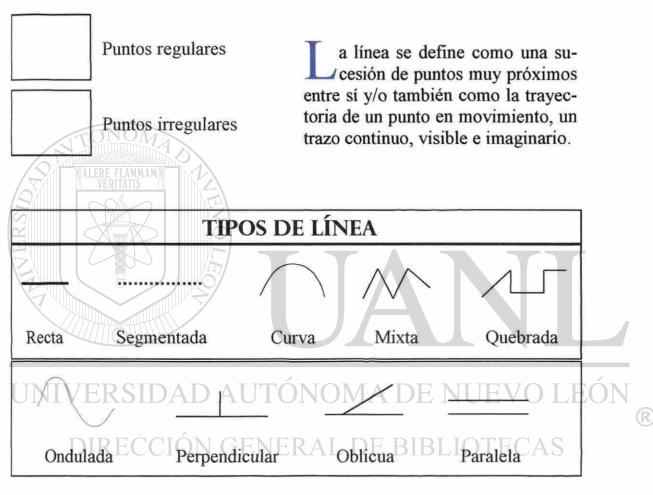
Sabías que los elementos básicos del dibujo son

Nelpanto y la linea? LEÓN

El punto es la unidad más simple de la comunicación visual, sirve de referencia y tiene una gran fuerza de atracción sobre el ojo.

En diferentes tamaños y cantidades, puede crear la ilusión de tono y color, de forma y volumen; pueden dirigir la mirada o dar la impresión de conectarse unos con otros. Existen puntos grandes, chicos, regulares, irregulares, abiertos, cerrados... pero en sí, el punto es punto.

La línea es el elemento principal del boceto. Con ella podemos adaptar formas distintas de expresión, y puede ser: inflexible, indisciplinada, delicada, ondulada, audaz, burda, etc.

"En el arte no hay reglas porque el arte es libre."

Wassily Kandinsky

EL COLOR

Es uno de los principales instrumentos de expresión en las artes plásticas.

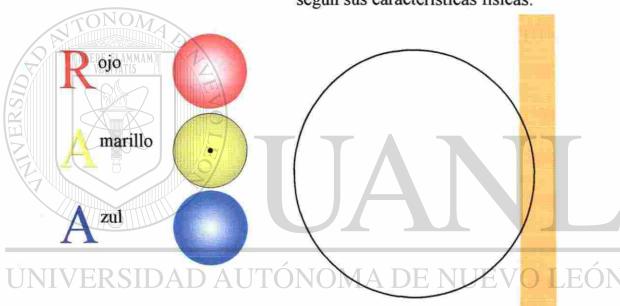
Según sus características físicas, los colores se dividen en primarios, secundarios y terciarios o intermedios.

Los colores primarios, fundamentales o generatrices son colores puros que no se obtienen a través de una mezcla:

CÍRCULO CROMÁTICO

El círculo cromático (disco) es la representación gráfica de los colores según sus características físicas.

Los colores secundarios son R A producto de la combinación de dos primarios y se llaman también binarios o mixtos.

narios y se llaman narios o mixtos. PSICOLOGÍA Y FISIO-LOGÍA DEL COLOR

NARANJA

rojo - amarillo

PÚRPURA

rojo - azul

VERDE

amarillo - azul

El color ha sido asociado con valores sensoriales que influyen y afectan el estado de ánimo del ser humano. En nuestra cultura occidental, algunos de estos valores son:

Pojo: Color cálido y dominante. Sensación de fuego, sangre, violencia positiva, energía, excitación, alegría.

marillo: Color cálido, es luz y sosiego, es el sol. Dinamismo, fuerza, energía, esplendor.

En tono de oro, da la sensación de riqueza, de alegría.

En tono limón, da la sensación de antipatía.

Azul: Color frío, débil, los cálidos se valorizan sobre él. Sensación de fidelidad, honradez, fe, tristeza, reposo, inteligencia.

aranja: Color muy cálido, de fuerza hipnótica.

Sensación de excitación, cansancio, flaccidez, acción y dinamismo.

Quieres aplicar la técnica del di-

CONOCE SU FORMA DE EX-PRESIÓN Y APRECIACIÓN

urpura: Color frío, provoca incomodidad y melancolía.

Dolor, tristeza, depresión. Simboliza lujo y pompa (color de la Iglesia).

Verde: Color frío, da frescura y tranquilidad.

Sensación de cansancio, euforia, esperanza y tranquilidad. Vegetación, equilibrio y vida.

egro: Ausencia de luz. Simboliza la muerte, maldad, destrucción, pero también elegancia, sobriedad y buen gusto.

Planco: Presencia de luz, el día. Simboliza la pureza, limpieza, frío, paz, espiritualidad, bondad. Perspectiva: es una técnica básica en el dibujo. A través de ella se logra la ilusión tridimensional (altura, ancho y profundidad).

Luz y sombra: permite conocer el aspecto y constitución de un modelo en su forma característica, dimensión y proporción. Puede ser natural o artificial.

Ritmo: es la sucesión o reiteración en la disposición de los elementos que componen una obra plástica.

Movimiento: es la sugestión visual que produce el dibujo y/o la pintura.

Composición: es la organización o el arreglo de todos los elementos que forman la imagen visual que un pintor o escultor intenta producir. Para el dibujo, existe una amplia gama de lápices que se clasifican según su intensidad, dureza o mancha:

- Trazo fino: H, 2H, 3H... 8H
- Trazo grueso: B, 2B, 3B... 6B

"La función del artista creativo consiste en hacer las leyes, no en seguir las ya existentes."

Ferrucio Busoni

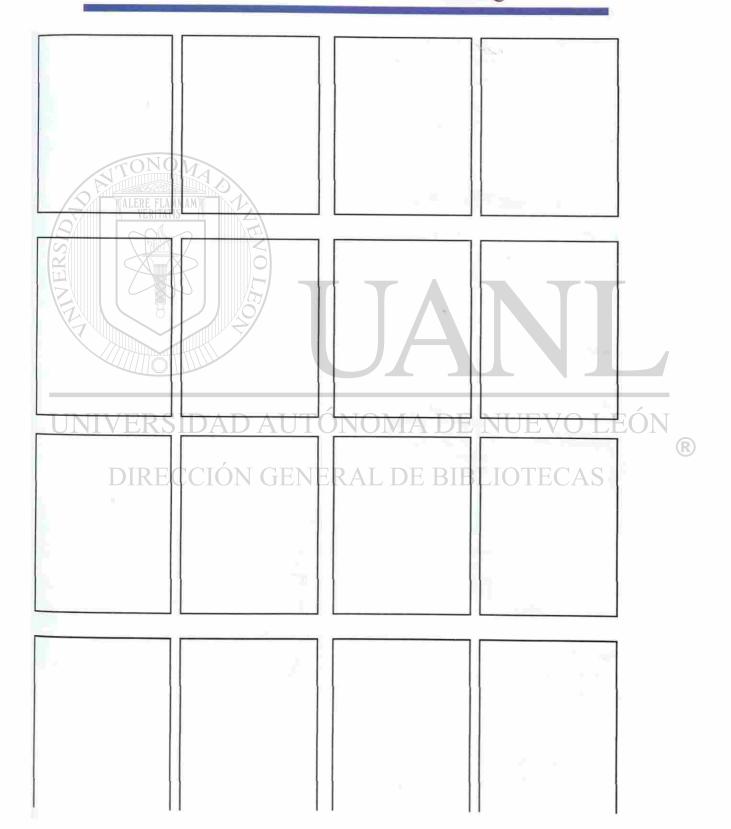
Textura: es la creación accidental o diseñada de efectos en una superficie. Activa los procesos sensoriales tanto visual como táctil.

¿Quieres intentarlo?

REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.

TÉCNICAS DE LA PINTURA

Acuarela

a acuarela es una técnica de dibujo que se obtiene a partir de pigmentos (polvos pulverizados) solubles en agua.

Comercialmente, la acuarela se presenta en tubos, frascos, lápices y pastillas.

El papel para acuarela es especial y debe tener características tales como su textura, absorbencia y blancura, aunque también se puede trabajar en cartulinas de tipo comercial, teniendo en cuenta que este papel sirve como borrador y ensayo y en algunos casos para dar color al dibujo comercial.

RECOMENDACIONES:

Un primer paso al pintar con acuarela es tener bien definido lo que se desea pintar Planear bien el trabajo es fundamental ya que la rapidez de ejecución hace delicado el proceso. La acuarela acepta muy pocos errores, por lo que es recomendable hacer pruebas o muestras en otro papel o cartulina.

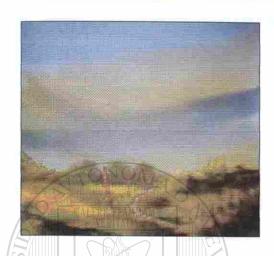
"La acuarela es la más pura de las técnicas de la plástica. Y la más arriesgada. La más dura (...) porque no se puede dar ningún paso atrás ni tener ninguna duda."

Màrius

Coloque sobre su mesa de trabajo las herramientas, moje el pincel, muévalo sobre la pastilla o pasta y trasládelo a la paleta hasta formar un charco de color. Dependiendo del área a colorear, será la cantidad de humedad que debe permanecer en el pincel.

Puede realizar pinceladas rápidas y húmedas para que los colores se mezclen entre si o pinceladas con poca agua y más pintura para los detalles. Para mezclar los colores se pueden utilizar platos, bandejas, botes, etc.

Entre más agua con pintura se utilice, más clara será la capa de color, se moverá más fácilmente en el papel. En ese caso, a medida que avance su trabajo vaya dándole más carga de color al pincel.

Una mezcla húmeda que entra en contacto con una seca provocará malos resultados.

Debe siempre lavar y secar el pincel en cada uso o cambio de color.

La práctica continua de esta técnica conducirá finalmente a su dominio.

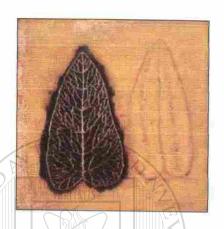
Acrílico

El acrílico es un líquido turbio con consistencia parecida a una crema. Está elaborado con base en colores en polvo y cola líquida. En estado húmedo se disuelve en agua y en estado seco no, ya que el pegamento queda atrapado en una capa de plástico invisible, dura y resistente al agua.

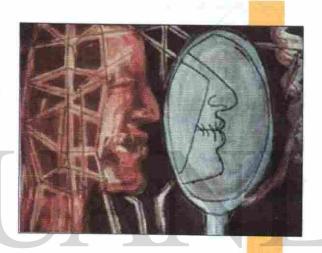
Se puede pintar sobre tela, madera, lámina, muros, yeso, etc.

El acrílico se usa principalmente en áreas grandes y, aunque el tiempo de secado es corto, a diferencia de la acuarela, sí se puede corregir.

ayudarán a dar diferentes acabados. También se pueden raspar ciertas áreas, salpicarlas, impastar (pintura espesa), etc.

DIFERENTES TÉCNICAS

Técnica opaca: Al aplicar una capa de pintura en alguna superficie, se cubrirá con otra capa cuando la primera seque.

Técnica transparente: Se aplica una primera capa y ya seca se le aplica otra rebajada con agua (aguada). Ésta modificará a la primera pero no la cubrirá completamente y dará la apariencia de ser una mezcla.

Difuminado a pincel seco: Esto se logra de modo que el pincel con pintura sólo toca las partes altas de la superficie (textura). Aquí se pueden utilizar trozos de tela, papel arrugado, esponjas, etc., herramientas que

Medio lustre: Al terminar el trabajo y ya completamente seco, se le aplican una o dos capas de sellador vinílico (resistol), lo que le dará la sensación de óleo.

A la cera

os colores a la cera se constituyen de pigmentos y colorantes amasados con cera y materias grasas. Son muy estables, dúctiles, con capacidad cubriente y se pueden fusionar al fuego. Son muy usados en proyectos de murales, los que posteriormente han de pintarse al óleo, esmalte, fresco u otras técnicas.

Esta técnica se trabaja como dibujo y se aplica por frotamiento.

Al témpera o gouache

A l témpera es una técnica que, como la acuarela y el acrílico, se diluye y trabaja con agua, pero la diferencia está en que permite cubrir, empastar y repintar.

Este material se presenta comercialmente en forma de tubos o frascos. Además, se utilizan lápices de dibujo, borradores de goma suave, cuchillas, reglas, escuadras, trapos, agua, cinta adhesiva, pinceles duros (planos y redondos), etc.

Se pinta sobre papel (caujón), tela, cartón, muros, cristal, lámina, etc.

Una manera de trabajar pequeñas obras, es la de poner tinta china sobre témpera y raspar con cuchilla, clavos, etc., y crear libremente formas y texturas.

Pastel

l pastel es una pintura de tipo cubriente, esto es, por frotamiento. Tiene una gran riqueza en matices y su colorido se conserva indefinidamente, tiene una pureza y transparencia inigualables. Es frágil y delicada, se desprende fácilmente al tocarla y no es posible fijarla. Está elaborada con tierras pulverizadas, coloreadas con pigmentos y mezcladas con aceites, agua y sustancias gomosas.

"La imaginación (...) puede crear en los sueños - en el sentido de producir visiones nunca antes habidas."

Maraués de Saint-Denve

Se debe trabajar sobre una superficie rígida (porta papel) donde se coloca el papel. Se dibuja con cartoncillo, se trabaja como si fueran gises y se frota suavemente, procurando cubrir las áreas sólo con el color adecuado. El papel es de colores y es importante aprovecharlo como fondo, sombras y luces.

El pastel es muy usado en el retrato, pero también se pueden pintar bodegones, paisajes, objetos, etc.

Al cometer algún error se puede usar un trapo o algodón para retirar el polvo. Hay que sacudir de vez en cuando el papel para que caiga el polvo sobrante.

El material acepta el difuminado con los dedos pero sólo en forma leve y en detalles. Al terminar es necesario cubrir nuestro trabajo con un papel suave para evitar que al tocarlo se maltrate

"Para vivir una vida creativa, debemos aprender a perder el miedo a equivocarnos."

Joseph Chilton Pearce

Collage

I collage, palabra de origen francés, es una técnica de construcción gráfica de origen cubista y surrealista muy sencilla, de gran utilidad y está al alcance de todos. Su ejecución proporciona una infinita y completa libertad de creación, aunque algunos pintores dicen que no es una técnica, sino un oficio.

En el collage, cualquier material es potencialmente materia prima: cartón y papel (rasgado o cortado), pegamento, cuchillas, tijeras, lápices, crayones, telas, fotos, cromos, ilustraciones, revistas, periódico, arena, aserrín, hojas secas, semillas, etc. Consiste en pegar de manera arbitraria estos materiales sobre un fondo.

No existe un procedimiento estricto en la ejecución de un collage. La importancia de la obra radica esencialmente en la creatividad del autor,

en la búsqueda de la forma, el equilibrio, el balance, el movimiento, el ritmo, etc.

Al óleo

os colores al óleo son fabricados con productos químicos y naturales disueltos en aceite de linaza y tienen una consistencia pastosa. Comercialmente se presentan en forma de tubos y frascos.

Pintar al óleo es algo verdaderamente especial. Permite crear una gran variedad de tonalidades y trabajar en el tiempo que se requiera. Es decir, que el trabajo puede retomarse tiempo después sin que esto afecte la obra.

Los bastidores para pintar al óleo se pueden preparar de la siguiente manera: Se monta la tela (lona, loneta, manta, etc.) en el bastidor, con grapas o tachuelas hasta que quede bien restirada y se aplican unas dos o tres manos de pintura vinílica para que se cubra el poro de la tela.

En seguida, se lija la superficie de la tela para quitarle lo áspero y se aplica una mano de sellador vinílico diluido que servirá para que el aceite de la pintura al óleo no se absorba.

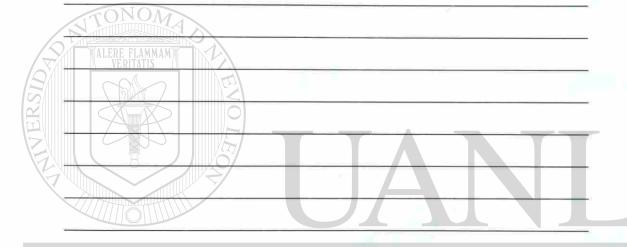
Terminamos el segundo módulo...

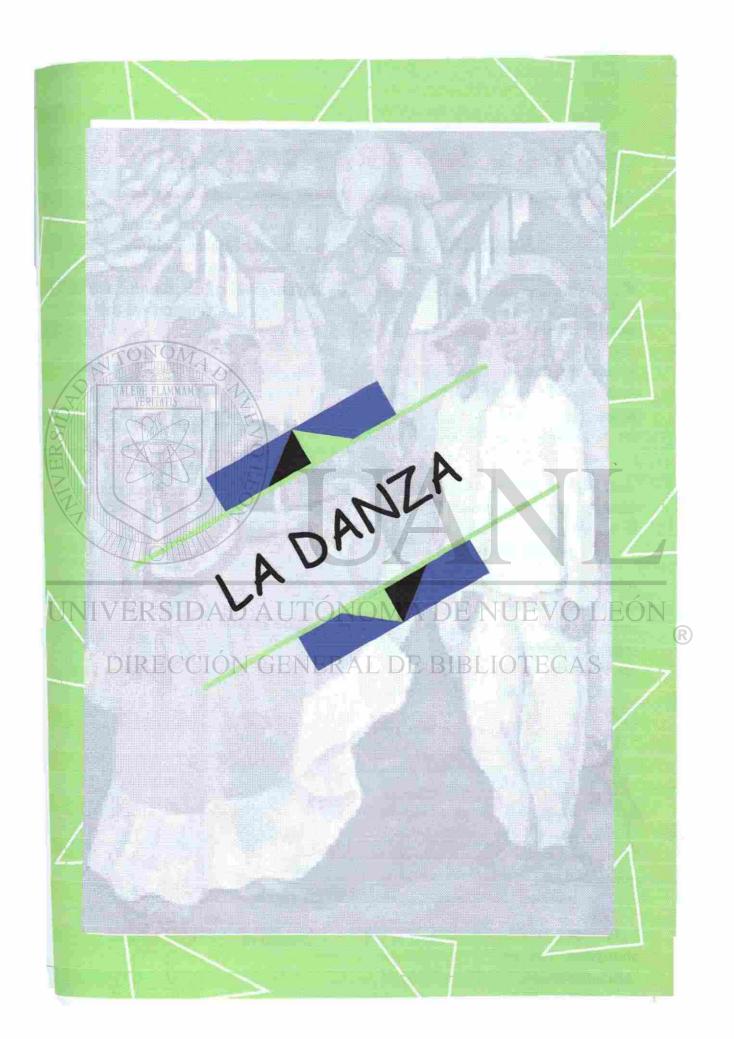

APUNTES

_	VERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO I
-	DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
_	
_	
-	T
_	

La danza

La danza nace con la propia humanidad, siendo un fenómeno universal que está presente en todas las culturas, en todas las razas y en todos los tiempos.

A través de ella se comunican sentimientos de alegría, tristeza, amor, vida, muerte.

También, a lo largo de la historia, el hombre no sólo ha utilizado la danza como liberación de tensiones y emociones, sino también desde otros aspectos como:

¿Sabías que...

existen diversas formas de danza?

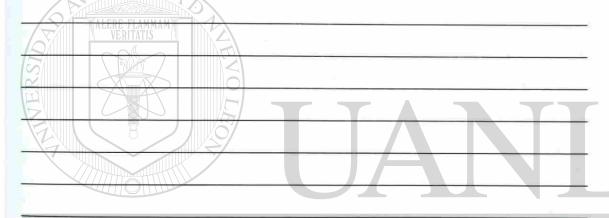
- ⇒ La danza de base, cuyas formas son relativamente simples. Sus elementos más importantes son el ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos. Las danzas folclóricas están consideradas en este grupo.
- ⇒ La danza académica, caracterizada por la idealización del cuerpo humano, elitismo profesional y el perfeccionamiento técnico.
- ⇒ La danza moderna intenta explorar más y más los contenidos expresivos de los diferentes componentes del movimiento: el espacio, el tiempo, la dinámica y las formas corporales.
- ⇒ La danza primitiva, con un contenido mágico, hace referencia a lo cotidiano, ritual, relaciones con los dioses y con la naturaleza. Utiliza movimientos naturales, repetitivos y sucesivos, siendo los danzarines mayoritariamente varones.
- ⇒ La danza clásica hace referencia a lo irreal e imaginario, utilizando la pantomima y la representación.

Busca la plasticidad del movimiento y la máxima amplitud articular, a partir de una buena alineación corporal, que facilita un buen equilibrio estático y dinámico.

ESCUCHA Y ANOTA:

Pero... iesto no es todo!

El cuerpo es el primer medio de percepción y de expresión del niño, su primer medio de comunicación con otro ser humano.

El cuerpo humano es una realidad compleja, unitaria, dinámica, caracterizada por el hecho de que sus proporciones no pueden ser reducidas a una suma o combinación de las propiedades de sus partes.

A demás, existen varios aspectos a considerar dentro de la danza:

- ⇒ La cenestesia. Es el desarrollo de la capacidad de utilizar la información procedente del sentido cenestésico. Puede ayudar a los alumnos a conocer mejor y a ser más hábiles y creativos en movimiento.
- ⇒ Regulación tónica y ajuste postural. Preparan, orientan y mantienen la eficacia del movimiento, fijando la actitud, proyectando el gesto, manteniendo la postura y el equilibrio. Además, es la base de las emociones, variaciones, de la sensibilidad afectiva y de diferentes estados de ánimo.
- ⇒ La relajación. Favorece un estado de conciencia que se caracteriza por un bajo tono muscular, por la disminución del ritmo cardiaco y respiratorio.
- ⇒ La alineación corporal. Es la base de la postura correcta y del movimiento armónico, equilibrado, fluido y eficaz.

"Danza es el arte que da las reglas para mover el cuerpo y los miembros al compás."

Lima Soares, 1876

Es el resultado final de la ordenación de las acciones motoras en frases y del proceso de composición de las mismas, realizadas por el coreógrafo, utilizando como fuentes de inspiración la condición humana, las artes y las ideas.

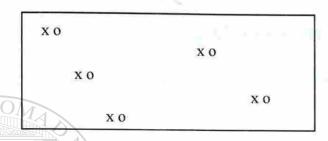
FORMACIONES

Se refiere a la distribución de los componentes de un grupo de bailarines. Algunas formaciones son:

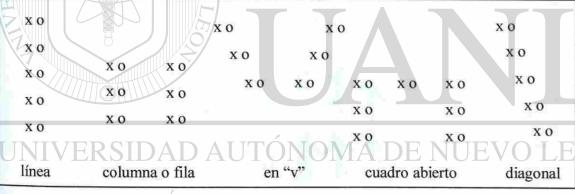

Libres. Cada componente se coloca ocupando el espacio libremente.

Lineales. Suponen una mayor facilidad en la percepción del movimiento.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

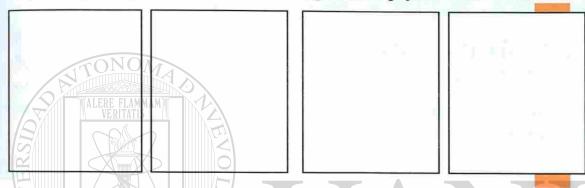
Circulares. Éstas presentan una mayor dificultad para el aprendizaje o perfeccionamiento de los movimientos, dado que cada componente tiene un ángulo de visión diferente al de los demás.

x	0				
хо	хо				
хо	хо	х	О		
X O	хо	хо	хо		
	0	хо	хо		
circulo de frente de lado de espald			círculo o ia luna	doble círculo o rueda	espiral o caracol

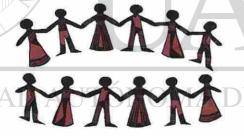

¿Quieres practicar?

¡Dibuja algunas otras coreografías y ponles nombre!

Ahora, ¡realizalas en grupo!

El maestro puede convertirse en un verdadero animador y promotor de la danza. Aunque no sepa bailar, puede experimentar junto con sus alumnos algunas movimientos, pasos, ritmos y evoluciones que permitan dejar atrás inhibiciones que sólo le impiden dar paso a la creatividad.

Y tú, ċqué opinas?

"No tiene ningún sentido si no tiene ritmo."

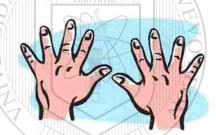
Duke Ellington e Irvin Mills

Existen ejercicios técnicos para comprender los pasos básicos de la danza que tú, maestro, puedes utilizar en la práctica docente.

iHagámoslos!

tiliza tu cuerpo como instrumento musical, ya sea con las manos, pies, dedos, boca, hablando, cantando, silbando, etcétera.

jecuta tres movimientos libres de tal forma que tus pasos tengan la misma duración del ritmo o sonido emitido. Puedes utilizar movimientos lentos, rápidos, acelerados o combinados.

A hora tararea o silba una melodía que acompañe tus movimientos. Déjate guiar por tu creatividad...

iAdelante!

LA DANZA MEXICANA EN EL SIGLO XIX

Identifica la melodía, anota sus características y las sensaciones que te produce el escucharla.

1.		

2. OMA	DE	NUEVO	) LEÓN
AI DE	DID	LIOTEC	A C

3.		
4.		

	 		 _
5.			

¿Qué te parece lo realizado hasta hoy?

INTERESANTE?

AHORA SABES MÁS SOBRE LA DANZA. ES EL MO-MENTO DE DEMOSTRARLO EN LA PRÁCTICA

Existen también bailables representativos de los distintos municipios: Polka, redova, chotis, huapango, etcétera.

¿Te gustaría identificar algunos de los bailables del estado de Nuevo León?

Anota los nombres y características de las siguientes melodías:

-				
N				
		180	110000	1600
,				

stos son algunos vestuarios. ¿Los reconoces?

"Danza es un movimiento puesto en forma rítmica y espacial, una sucesión de movimientos que comienza, se desarrolla y finaliza."

Murray (1974)

iEsto es apenas el comienzo de saber bailar!

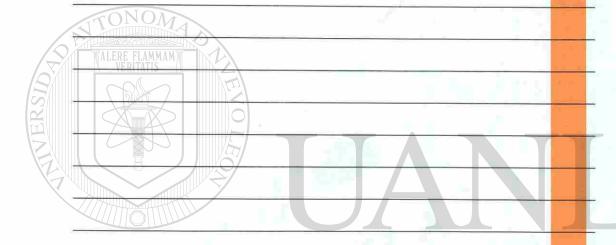
Terminamos el tercer módulo...

ADELANTE!

p. 117

APUNTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTEC	AS
11	
·	

La música

Rit - mo Ar - mo - ní - a Me - lo - dí - a A - pre - cia - ción mu - si - cal

a expresión y apreciación musical promueven la adquisición de elementos que permiten a los alumnos reconocer y valorar su entorno sonoro y comunicar, por medio de actividades musicales, sentimientos y maneras propias de percibir el mundo musical.

¿Qué es música?

Es el arte de combinar sonidos según las reglas establecidas.

¿Para qué sirve?

La educación musical contribuye a la formación de disciplina y responsabilidad en el trabajo escolar. Facilita la integración, cooperación y comunicación dentro de cualquier grupo.

¿Por qué la educación musical?

Se busca que los alumnos incursionen en el universo sonoro que les rodea: que escuchen, identifiquen y produzcan sonidos diversos; que exploren y construyan instrumentos que les permitan adentrarse en el terreno de lo musical. La música juega un papel relevante en la vida de cualquier persona, pretendiendo hacer explícita la relación que hay entre sus vivencias sonoras y musicales y el mundo sonoro en el que se desenvuelve, a través de varias capacidades.

DESCRIBE CADA CAPACIDAD

Atención	
Concentración	
Memoria	
Capacidad discriminatoria	
Imaginación VERITATIS	
Creatividad	
	ARTT
La audición y el disfrute de los diversos géneros musicales enriquecen el ambiente de aprendiza-je y enseñanza musical.	DE VOLEÓN RECAS
Los elementos básicos	

Ritmo

Melodía

Armonía

a educación musical debe partir del interés natural del alumno hacia los sonidos, para ampliar la sensibilidad, curiosidad y el gozo hacia lo musical.

Cualidades del sonido:

La voz es una de las herramientas más inmediatas que tienen los alumnos para introducirse en lo sonoro, pues desde pequeños producen una amplia gama de vocalizaciones, tonos altos y bajos, deslizamientos y brincos de unos a otros, así como una gran diversidad vocal?

Intensidad

Altura

Timbre

DIRECCION GENERAL DE

Duración

LAS VOCES SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

SOPRANO	
MEZZOSOPRANO	
CONTRALTO	
BARÍTONO	
TENOR	
BAJO	

¿Por dónde comienzo?

Figuras

Notas

Práctica

Interpretación

FIGURAS	NOMBRE	TIEMPO
B	Redonda	4/4
8	Blanca	2/4
	Negra	1/4
44101	Corchea	1/8
	Semicorchea	1/16
UNIVERSI	DAL Fusa I UNUMA	DE N 4/32 0 LI
DIREC	Semifusa	RIBLIO 1/64

ESCUCHA E IDENTIFICA LA FAMILIA DE LOS INSTRUMENTOS

LA MÚSICA ES UN LENGUAJE UNIVERSAL

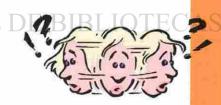

NO TENEMOS QUE ENTENDER LA MÚSICA... BASTA CON SENTIRLA

XAZEXAZEXAZE

Qué te hace sentir...? Describe brevemente lo que te hace sentir cada fragmento musical e identifica el género al que pertene-

+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

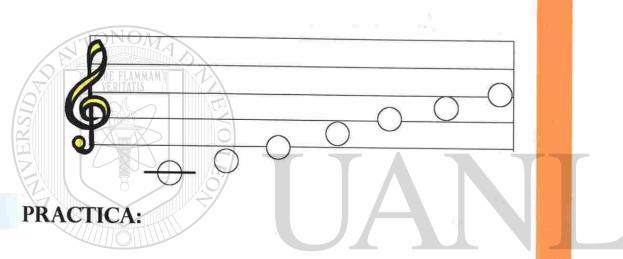
Pieza musical	Qué imagino cuando la oigo (en el nivel de imá- genes)	Qué senti- mientos aso- cio si el volu- men es alto y si es bajo	Qué tipo de movimientos me invita a hacer	Al terminar la pieza, mi estado de ánimo es	Hipótesis Podría usarla para en con de esta manera
ALE	NOMA E FLAMMAN ERITATIS				
WERST		L L	T /		TT
To the second se			JE		
UNIVE	RSIDAI	AUTÓ	NOMA	DE NUI	EVO LE
DII	RECCIÓ	I GENEI	RAL DE	BIBLIOT	ECAS

B ueno, pero... ¿cómo conocer las notas musicales?

Lo primero que tienes que saber es que las notas se escriben en un rayado llamado pentagrama, formado por cinco líneas y cuatro espacios.

as notas musicales son siete: do, re, mi, fa, sol, la y si. Existen dos claves para identificar estas notas: sol y fa.

UNIV	ERSIDAD AUTÓNOMA DE NUE	V	) L	ΕĆ
D	IRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTE	EC	AS	
				j.
	-			

Practica, disfruta y aprende

Romancillo del niño que todo lo quería ser

Manuel Benitez Carrasco

El niño quiso ser pez; metió los pies en el río. . ... estaba tan frío el río, que ya no quiso ser pez.

El niño quiso ser pájaro; se asomo al balcón del aire, . . . estaba tan alto el aire, que ya no quiso ser pájaro.

El niño quiso ser perro; se puso a ladrar a un gato, DIRECCION lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro.

> El niño quiso ser hombre; empezó a ponerse años, . . . le estaban tan mal los años, que ya no quiso ser hombre.

Y ya no quiso crecer; no quería crecer el niño, se estaba tan bien de niño. . . pero tuvo que crecer.

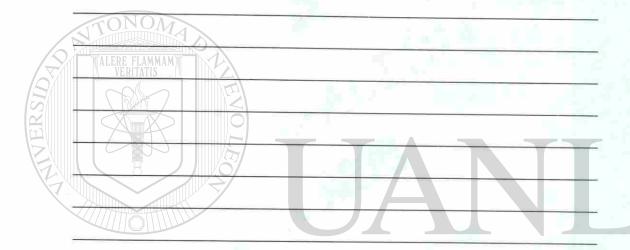
Y una tarde, al volver a su placita de niño, el hombre quiso ser niño. . . pero ya no pudo ser.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

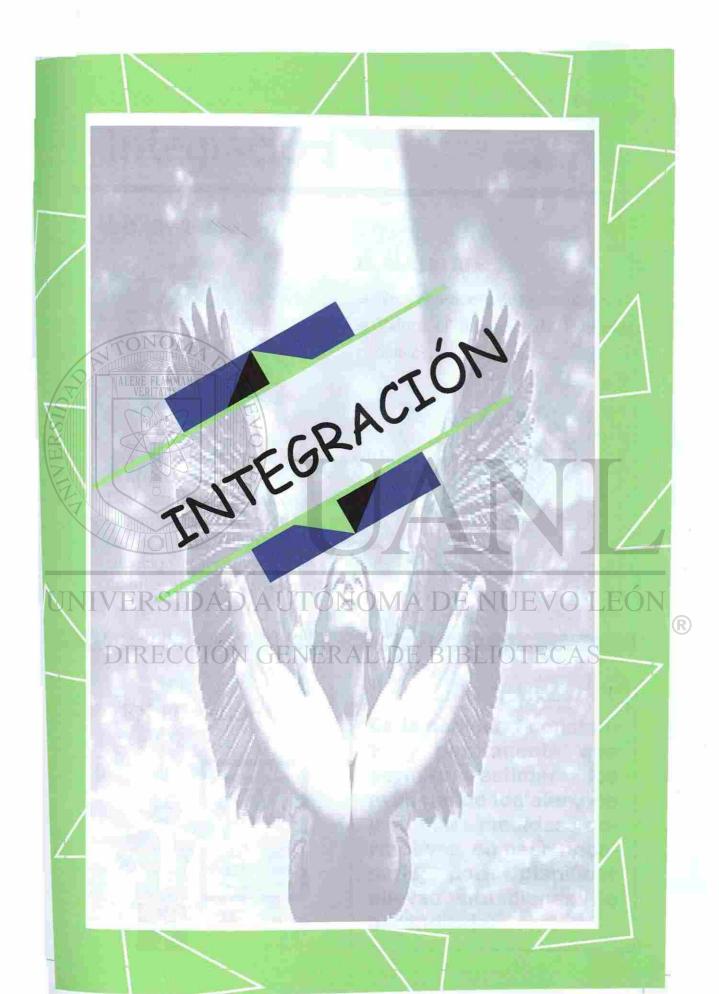
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ero... esto no es todo. La expresión y apreciación de la música se desarrollan a través del tiempo con la práctica constante.

Terminamos el cuarto módulo...

ADELANTE!

Integración

DEARTE

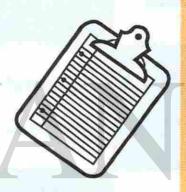
La evaluación

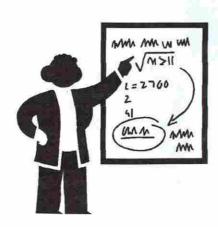
EL MAESTRO:

- ⇒ Guía el proceso de aprendizaje.
- ⇒ Valora el progreso de los estudiantes.

s una tarea fundamental en cualquier ámbito de la vida actual. Comprende la realización de acciones encaminadas a recoger una serie de datos en torno de una persona, hecho, situación o fenómeno, con el fin de manifestar un juicio valorativo.

EN EL AULA:

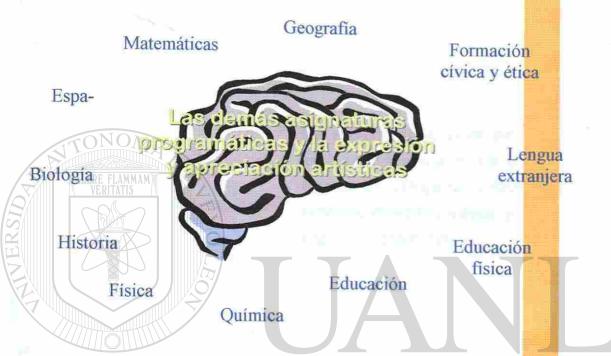
Es la actividad constante y permanente que permite estimar los avances de los alumnos y tomar medidas correctivas, en caso necesario, para planificar nuevas situaciones de aprendizaje.

DEARTE

La evaluación en la educación artística

Conocimien- tos previos	Planeación	盘	Estrategias didácticas	
Logros y dificultades			Estrategias de evaluación	Necesidades
Expectativas DIRI		Participación ENERAL	Recursos	JEZJLE DTECAS
Interés	Aprendizaje individual	Propósitos	査	Procesos de aprendizaje colectivos
Actitudes		Ħ	Desarrollo del curso	Recapi- tulación

DEARTE

Ahora sí...

ya estamos en la última sesión y en la última de las actividades.

Con la participación de todos, hagamos las presentaciones que hemos estado preparando y con las cuales cerramos este curso.

Algunas estrategias de evaluación podrían ser las siguientes:

La mente que vive en una atmósfera pura y santa no llegará a ser trivial, frívola, vana y egoísta (White).

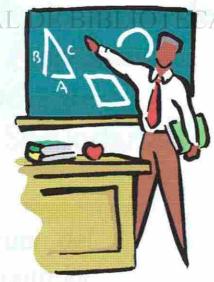
Aliente a los alumnos a

ser receptivos a las ideas de otros.

DIRECCIÓN GENERAL

Plantee un problema de clase y busque cuantas alternativas sean posi-

Desarrollo Artístico en la Escuela

Una propuesta didáctica para la actualización de docentes de Expresión y Apreciación

Artísticas de Educación Secundaria

Manual del facilitador

Temas

Guía del facilitador

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Presentación DEARTE

Se ha integrado esta "Guía del Facilitador" con el propósito de que instrumente paso a paso, todas las acciones del asesor, en cuanto a la conducción del Desarrollo Artístico en la Escuela (DEARTE).

Incluye RECOMENDACIONES GENERALES para cada uno de sus módulos, y Recomendaciones Específicas para cada una de las sesiones. Igualmente, cada una de esas secciones, incluye su Propósito específico de sesión y de módulo.

Se han incluido otros apartados, de utilidad exclusiva para el facilitador, ya que es él quien debe conocerlos y manejarlos con la debida anticipación, como son: la evaluación diagnóstica, la encuesta para detectar la formación profesional de los participantes en este curso-taller y el cuestionario para la primera sesión del Módulo de Música (Sesión Ocho).

De manera muy especial, se encuentran también las precisiones para cada una de las actividades descritas en los Esquemas Didácticos, de modo tal que los números del 1 al 80 coinciden en éstos y en aquéllas.

Para la preparación de la conducción de este curso-taller, se recomienda tener a la vista el Manual del Participante, la Descripción del Curso y la Guía del Facilitador, así como los Anexos (mismos para el participante y para el asesor), lo que permitirá darles su uso adecuado y sacar el mayor provecho de ellos, en beneficio de la seguridad y claridad del facilitador y también de la participación de los maestros inscritos en este CURSO.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Guía del facilitador DEART

RECOMENDACIONES GENERALES

DEARTE pretende tomar parte en un ejercicio de superación artística el cual posibilite al docente ampliar sus conocimientos personales en cuanto al uso de técnicas, estrategias, ejercicios y contenidos del programa, con el fin de lograr la aplicación adecuada de todos ellos en el aula. Este curso está diseñado con el propósito de apoyar a los docentes que tengan necesidad de reforzar sus conocimientos 0 compartir experiencias que hacen del docente una persona capaz y segura para aplicar sus recursos personales en el ámbito didáctico.

Es necesario que usted facilitador que va a trabajar con el **DEARTE**, tenga muy claros los propósitos del curso y los contenidos que se van a tratar; igualmente se recomienda lo siguiente:

- Dé una cordial bienvenida a los participantes.
- Diseñe anticipadamente gafetes de identificación con los nombres de cada participante, procure aprenderse los nombres propios de cada uno y use esos nombres cada vez que necesite llamarlos.
- Tenga siempre la postura positiva, abierta y flexible que el curso requiere.
- Ponga en práctica en todo momento su creatividad personal en el desempeño de cada sesión.
- El curso será desarrollado durante dos semanas con una duración de treinta horas presenciales y diez de aplicación en el aula.

- Cada sesión se estima desarrollar en un tiempo de tres horas, procurando realizar todas las actividades programadas para cada una de ellas.
- Cuando los participantes quieran alargar un tema, procure que no se desvíen del mismo, propóngales que lo pueden dejar para más adelante y programen ese momento.
- Sea muy claro con los propósitos generales y específicos del curso y comente con los participantes que no se pretende que sean bailarines, actores, músicos o pintores, sino que conozcan y manejen el enfoque y contenidos del programa de estudio.
- Mencione y aclare el propósito de cada sesión, esto con el fin de evitar malos entendidos, sea muy específico y si es posible coloque el propósito en un cartel, a la vista de todo el grupo.
- En la actividad de observación del DVD, es recomendable cortarlo en varias secciones, según se sugiere en las recomendaciones específicas de cada sesión, de esta manera podrá realizar los comentarios pertinentes, y comparar las actividades en él mencionadas, con las que realizan los participantes en el aula.
- Promueva la consulta del programa de estudio que se encuentra en los Anexos, como referencia de los contenidos que se trabajarán en el DEARTE.
- Si tiene dudas del significado de algún término del Manual del participante, puede apoyarse en el Glosario que se encuentra en los Anexos; esta recomendación también sirve para los participantes.

DEARTE

- Procure que las actividades se limiten al tiempo programado, con el fin de lograr los propósitos específicos establecidos en cada caso.
- Recomiende a los participantes el uso de una libreta personal, exclusiva para sus anotaciones diarias, observaciones, temas de interés, para posterior investigación, etcétera. Recuérdeles que el Manual del participante contiene también espacios para apuntes personales.
- Las frases de reflexión del Manual del Participante, que se encuentran a lo largo del mismo, serán comentadas de manera breve en las sesiones correspondientes.
- Recuerde a los participantes que preparen con tiempo los materiales para cada sesión, de tal manera que los puedan utilizar cuando las actividades lo requieran.
- Al término de cada sesión, exhorte a los participantes a seguir adelante con el curso y a poner lo mejor de su parte para lograr los propósitos del mismo.
- Distribuya al grupo por equipos en las actividades que así lo marquen, y procure que los integrantes de cada uno sean de las diversas áreas
- Dé a conocer la relación de Actividades de Aplicación en el Aula, la cual se incluye dentro de los Anexos, y se revisará durante la primera sesión. Debido a la característica que estas actividades tienen, en cuanto a su preparación y realización anticipada, los participantes podrán ir trabajando los productos y llevándolos al aula del DEARTE conforme el programa los pida.
- Tenga a la mano la lista de los Recur-

sos Didácticos que se utilizarán en el DE-

- Utilice en el momento apropiado el Glosario, que se encuentra incluido en los Anexos, lo que le permitirá enriquecer el manejo de los términos en cada sesión. Se sugiere expandir el tamaño del Glosario, cada vez que sea necesario.
- Haga hincapié en la importancia de las opiniones de cada participante para enriquecer el curso, pues la experiencia compartida es muy valiosa.
- > Revise los Esquemas Didácticos, de manera que prepare anticipadamente todo lo que va a necesitar.
- > Revise el apartado de Juegos y Ejercicios, dentro de los Anexos, en el que encontrará una relación de actividades para desarrollar en el aula de Educación Artística, recomiende a los participantes que hagan lo mismo.
- El CD está grabado de acuerdo al orden de las actividades del Manual del participante; para identificar cada ejercicio se denominará con un número en orden progresivo iniciando en la página 110 con el número 1, en la página 114 con el número 2 y así sucesivamente los otros ejercicios; se incluye la música que se requiere para los módulos de danza y música.

MÓDULO INICIAL BIENVENIDA

Recomendaciones Específicas Sesión Uno

El propósito de este módulo es que el docente analice y exprese los propósi-

tos del curso, aclarando debidamente que el **DEARTE** lo va apoyar en su ejercicio como maestro frente a grupo (no como artista, ya que si así fuera, se requeriría de mucho tiempo y disciplina); también se analizará la manera como trabajan la actividad en el aula y cómo debe trabajarse; que puntualicen todos estos aspectos.

- 1. Actividad previa. Invite a cada participante a que se presente ante los demás empezando por usted mismo, diciendo su nombre, puesto, antigüedad, pasatiempo o cualquier otro dato que quisieran agregar.
- Aplique la evaluación diagnóstica; pídales que sean muy precisos en sus respuestas.
- 3. Comente con los participantes ¿Qué esperan de este curso? ¿Cuáles son sus expectativas?
- 4. Analice con todo el grupo ¿Qué es el DEARTE?, ¿Cuáles son los propósitos?, y otras generalidades del curso. Se sugiere que elaboren entre todos un 'reglamento del curso'.
- Es muy importante que los participantes comenten de manera breve cómo desarrollan en clase la actividad de Expresión y Apreciación Artísticas.
- 6. Aplique a cada participante la encuesta que se encuentra en esta Guía del facilitador; con el fin de conocer la(s) disciplina(s) que cada maestro maneja o conoce y poder apoyarse en los diferentes participantes en caso necesario.
- Presente el DVD "Cómo se enseña hoy la educación artística" y comente sobre los aspectos que él trata, en especial el

enfoque.

- 8. En cada sección del DVD, pida a los participantes que destaquen los aspectos más importantes que observaron en él, y que los comparen con la manera de trabajar la actividad en el aula. El video está dividido en tres secciones que el facilitador debe cortar para comentar con los participantes de la siguiente manera:
- ⇒ El primer corte debe hacerlo aproximadamente en el minuto 9:55, para comentar lo siguiente: ¿Cuál es el enfoque de la actividad?, ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los propósitos de la actividad? Entre otras preguntas que lleguen a presentarse. Una vez aclarados estos aspectos, continúe con el tema de creatividad y pregunte a los participantes, ¿Qué significado tiene la creatividad en la enseñanza de la Expresión y Apreciación Artísticas?, En qué consiste el desarrollo de la actividad dentro del aula? y ¿Cuál es el significado del nombre de la actividad? De esta manera se concluye la primera sección del DVD.
- ⇒ La segunda sección del DVD se debe cortar en el minuto 22:55; trata sobre la organización de los contenidos y de los recursos que se pueden utilizar en el desarrollo de esta actividad. Los aspectos a tratar son: Expresión y Apreciación Musical, Expresión Corporal y Danza, Expresión y Apreciación Plástica y Expresión y Apreciación Teatral.
- Conduzca a los participantes a reflexionar y a comentar cada uno de

los temas que se tratan, pida que tomen apuntes en su diario personal. Esto servirá posteriormente como contenido auxiliar de las siguientes sesiones.

- Que los participantes den lectura y reflexionen en los contenidos de las páginas 79 y 80. Trate de llevarlos a que concluyan con base en los siguientes indicadores:
- ⇒ ¿Qué son la expresión y la apreciación artísticas?
- ⇒ ¿Qué se puede lograr mediante el desarrollo de esta actividad?
- ¿Qué deben ofrecer a sus alumnos los docentes que imparten esta actividad?
- ⇒ ¿Qué tipo de estrategias didácticas dan mejores resultados al impartir la actividad? RSIDADAUT
- ⇒ Para que la actividad tenga éxito, ¿qué actitudes y habilidades se requiere desarrollar en el alumno?
- 10. El análisis del enfoque de la actividad de Expresión y Apreciación Artísticas es de lo más importante, por lo tanto, lleve a los participantes a comentar y discutir este aspecto teniendo siempre presente el objetivo del ejercicio; condúzcalos a que relacionen su experiencia como docentes, con el nombre de la actividad, a través de la pregunta: ¿En qué medida realizan la expresión y la apreciación que marca el programa?
- Para la redacción que realice el grupo, explique a los participantes que deben ser muy claros y precisos en cuanto a la relación que existe entre el enfoque,

el nombre de la actividad y lo que leyeron en los contenidos; es muy importante que el grupo concluya con una misma idea en cuanto a lo estipulado dentro del propósito de la sesión; cierre en esos términos.

- Solicite que realicen la Actividad de Aplicación 1, la cual será trabajada en la sesión final. Recuérdeles ir preparando durante el curso la relación de las estrategias de evaluación que utiliza cada uno de los participantes en el aula, que incluya criterios, actividades y tiempos de realización para cada una de las áreas artísticas; así como una lista de asistencia donde se manifiesten evaluaciones reales.
- Cierre la sesión con una frase de motivación que los invite a seguir adelante con el desarrollo del DEARTE.
- > Tenga presente que si no terminó de tratar algún aspecto o tema en su oportunidad, debe encontrar el momento más inmediato para terminarlo.

MÓDULO UNO TEATRO

Recomendaciones Generales

El propósito del siguiente módulo es que el docente conozca, maneje y aplique estrategias didácticas, términos y ejercicios que le permitan reconocer e identificar características propias del teatro, en relación con algunos contenidos programáticos seleccionados para este fin. Los ejercicios que se proponen en el Manual del participante son con el fin de que el participante trabaje su propia creatividad y

realice el descubrimiento de sus habilidades.

- > Exponga el DVD correspondiente a teatro y corte la exposición según como se indica en las recomendaciones específicas.
- > Cuando los participantes trabajen en equipo, fomente que los comentarios se centren en el tema correspondiente.
- > Tome en cuenta que las personas que tienen experiencia en teatro, pueden servir de apoyo para las actividades de este módulo.
- Si lo desea, participe en las diferentes actividades. Esto fomentará la confianza e integración del grupo.
- Al cierre de cada sesión, exprese una frase positiva de superación que invite a los participantes a continuar con su preparación.
- En una de las actividades, necesitará llevar una caja de cartón forrada que contenga varios objetos para las diferentes caracterizaciones.

Recomendaciones Específicas Sesión Dos

El propósito de esta sesión es que los docentes conozcan algunos significados y características del teatro, a través de lecturas y ejercicios que les permitan expresar y crear ideas, así como compartir experiencias grupales que puedan servirles de apoyo en la enseñanza de la actividad de Expresión y Apreciación Artísticas.

 Cuando los participantes realicen los ejercicios contenidos en el manual, es importante que respeten las opiniones

- de cada uno, así como sus experiencias y necesidades. Comente con ellos la definición de teatro y cuestione qué tanto están de acuerdo con ella, concluyendo con una opinión personal por escrito.
- 13. Pida a los participantes que compartan lo escrito como una manera de conocer sus intereses y continuar con la integración grupal; pregunte, con base en lo que leyeron, lo siguiente:
- ⇒ ¿Qué es teatro?
- ⇒ ¿De qué manera se clasifica al teatro?
- ⇒ ¿En qué radica la esencia del teatro?
- 14. Ponga el DVD en el tema Elementos del Drama y corte en el minuto 15:00; durante la exposición, pida a los participantes que tomen nota de cada información relevante que se presenta en el DVD, no se olvide de recordarles que la observación del DVD servirá como reforzamiento para el desarrollo de las actividades que se van a trabajar en las sesiones de teatro. Para promover la discusión, puede apoyarse en las siguientes preguntas:
- ⇒ ¿Qué elementos básicos del teatro aparecen en el DVD?
- ⇒ ¿Qué tanta importancia tiene el cuerpo humano dentro de la actuación?
- ⇒ Recuerde que debe tratar de ser muy preciso en los tiempos, no extenderse mucho en los comentarios que hagan los participantes.
- Pida a los participantes que elaboren un resumen de lo que observaron en el video casete, tomando en cuenta lo si-

guiente:

- ⇒ ¿Qué aspectos fueron los más importantes para el participante?
- ⇒ ¿Cuál de los aspectos que observó ha practicado en su salón y con qué resultados?
- 16. Continúe con la lectura de la página 84 y pida a los participantes que contesten lo siguiente: (IRITATIS)
- ⇒ ¿Qué opinan sobre la reflexión "A través del teatro se puede entender buena parte de la dimensión humana"?
- ¿Qué tipo de oportunidades da el teatro al espectador?
- ⇒ ¿Cuál es la diferencia del teatro con las otras artes?
- ⇒ Llegue a que los participantes comenten y compartan en plenaria estas preguntas para concluir con el significado de teatro.
- 17. A partir de la actividad de géneros teatrales es necesario que el grupo esté lo más unido posible, pues las actividades que siguen son de mucha integración grupal; de no ser así, no se preocupe, poco a poco se va ir logrando. Continúe con lo siguiente:
- Completen el significado de cada género teatral.
- ⇒ Compartan sus respuestas.
- ⇒ Comenten en plenaria.
- Completen las respuestas de acuerdo con lo acordado en el grupo.
- Para la siguiente actividad, que los participantes realicen la lectura de la

página 85 y comenten y expresen:

- ⇒ ¿Qué opinan con respecto de lo leído?
- Si falta algún aspecto que se requiera para hacer teatro, ¿cuál podrían agregar?
- ⇒ Finalice con la socialización de las opiniones de todos.
- 19. En la página 86 se presentan algunos recursos teatrales. Pida a los participantes que escriban lo que conocen de cada uno e indíqueles que sean concretos con la definición y que compartan sus conocimientos, pues esto reforzará el saber de cada uno.
- 20. Pida a los participantes que seleccionen uno de los recursos que se encuentran en la página 86 y lo representen de la mejor manera, que inventen el material que van a utilizar, lo que van decir y cómo lo van a decir. Invítelos a utilizar su propia creatividad y a sentir y a disfrutar la experiencia.
- 21. Con relación a las actividades de la página 87, pida a los participantes que lean el contenido que se plantea y comenten todos los recursos que se utilizan para montar una obra de teatro. Recuerde tomar en cuenta la experiencia de cada participante al pedirles que definan lo siguiente:
- ⇒ ¿Qué necesitas para montar una obra de teatro?
- ⇒ ¿Cómo promueves la confianza en tus alumnos?
- ⇒ ¿Cómo eliges a los alumnos que van actuar?
- ⇒ Aparte de los recursos que se mencio-

nan, ¿conoces otros? ¿Cuáles?

- 22. Después de haber discutido las preguntas anteriores, que en la página 88 los participantes definan cada uno de los términos que se encuentran en la página 87; al compartir sus trabajos, que se apoyen en las definiciones de los demás, para ampliarlas lo más posible.
- Cierre la sesión anotando en el pintarrón los aspectos más relevantes del teatro hasta el momento. Esto servirá como inicio para la sesión siguiente.
- Recuerde a los participantes llevar la Actividad de Aplicación para la sesión del día siguiente; que seleccionen y apliquen con sus alumnos alguno de los recursos teatrales que se encuentran en la página 86 del Manual del Participante y que redacten un escrito en el que contrasten los resultados obtenidos de su actividad en el aula, con los de la actividad con sus compañeros del **DEARTE**, con base en:
- ⇒ Selección de recursos
- ⇒ Interés de los participantes
- ⇒ Desenvolvimiento personal
- ⇒ Integración del grupo
- ⇒ Presentación final
- Comente con el grupo que las prácticas desarrolladas en el curso servirán como apoyo para la realización de las actividades de aplicación.
- La actividad de aplicación servirá para compartir diferentes resultados, y para identificar distintas formas de trabajo.

Recomendaciones Específicas

Sesión Tres

El propósito en esta sesión es reconocer la expresión teatral y las áreas escénicas a través de lecturas y ejercicios que permitan aplicar los conocimientos adquiridos por medio de caracterizaciones o de otros ejercicios.

- 23. De acuerdo con los resultados de la Actividad de Aplicación, pida al grupo que compartan su experiencia con sus alumnos. Es muy importante que cotejen sus vivencias y conocimientos, esto los llevará a entender mejor las complejidades del proceso de enseñanza – aprendizaje.
- 24. Después de la lectura de la página 89, pida a los participantes que respondan lo siguiente:
- ⇒ ¿Cómo considera que se debe desarrollar la expresión teatral?
- ⇒ ¿Creen necesarios los ejercicios de A expresión teatral? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
- ⇒ ¿Qué otros ejercicios conocen que les puedan ayudar a este desarrollo?
- ⇒ ¿Para qué se utiliza el maquillaje?
- ⇒ ¿Qué otras formas conocen de utilizar el maquillaje?
- ⇒ ¿Cómo se le conocen también a los elementos complementarios?
- Compartan sus respuestas en plenaria y puntualicen lo más relevante.
- 25. En la página 90, pida a los participantes que coloquen en cada espacio el nombre correspondiente a cada área escénica y comente y comparta la importancia de cada una de ellas, con el

resto del grupo.

- 26. Pida a los participantes que escriban una historia siguiendo los indicadores que se marcan en la página 90; pídales que utilicen toda su creatividad y capacidad de inventar, recuerde que el curso tiene como fin desarrollar y despertar en ellos estas capacidades. Pueden escribir en la página 91 si así lo desean; de lo contrario, pueden hacerlo en su libreta personal. Cuando terminen de escribir, remítalos a la página 92 para que contesten las preguntas que ahí se les indican. Lo importante de esta actividad es compartir al final todo lo realizado y darse cuenta que todos tienen habilidades para escribir si así lo desean, sólo basta descubrirlo.
- 27. Para la actividad que se encuentra en la página 92 "El cofre de los disfraces", debe usted llevar la caja y objetos que se requieren (lentes, sombrero, bastón, postizos varios, morral, etcétera), ya que cada participante sacará un objeto e improvisará en el momento una caracterización, de acuerdo con lo que haya encontrado en el cofre, sin seleccionar. Si desean, pueden hacerlo en parejas. Recuerde preguntar lo siguiente:
- ⇒ ¿Qué necesitó para realizar su actuación?
- ⇒ ¿Cómo se sintió durante el sketch?
- ⇒ ¿Se le dificultó crear el personaje en el momento?
- ¿Qué sugiere a los compañeros para que este ejercicio tenga el éxito que se espera?

- ⇒ ¿Cree que con sus alumnos funcionaría? ¿Cómo?
- Concluya con todos estos comentarios y tomen apuntes.
- ➤ Si alguno de los contenidos, comentarios o reflexiones no se terminó de tratar, busque otro momento para hacerlo, no permita que se pierda esa información. En todo caso, continúe en la sesión siguiente.

MÓDULO DOS ARTES PLÁSTICAS Recomendaciones Generales

El propósito en este módulo es que el docente conozca, descubra y aplique distintas técnicas básicas del dibujo y de la pintura; así como que practique y maneje contenidos y técnicas sencillas que sean aplicables en el aula, como un apoyo en la enseñanza de las artes plásticas.

- Transmita el DVD en las secciones sugeridas en las recomendaciones específicas, permitiendo a los participantes reflexionar y tomar notas.
- Lleve hojas en blanco tamaño carta, para realizar algunas de las actividades que así lo requieran.
- Sugiera a los participantes que se pongan de acuerdo para adquirir los diferentes materiales que serán utilizados durante el desarrollo del DEARTE, en especial durante este módulo.
- Si alguna actividad no la terminan en el salón, podrán llevársela a su casa y traerla en la siguiente sesión.
- > Pida a los participantes que guarden

ios trabajos que realicen en estas sesiones, para formar un cuaderno que servirá como apoyo, demostración y evaluación, al término del curso.

Recomendaciones Específicas Sesión Cuatro

En esta sesión, los propósitos se centran especialmente en dos la revisión, análisis y puesta en común de algunas generalidades sobre las artes plásticas y en los elementos y técnicas de dibujo y el color

Los participantes reconocerán, analizarán y elaborarán trabajos sobre los mencionados aspectos y los llevarán a la práctica a través de las diferentes actividades indicadas como trabajos individuales y muestras en el salón de clases. De esta manera, sus habilidades, en cuanto al dibujo y a sus técnicas, mejorarán notablemente e igualmente sus conocimientos y habilidades para la enseñanza de esta área de la educación artística.

- 28. Inicie con la lectura de la página 95 y pida a los participantes que anoten en su libreta personal:
- ⇒ ¿Qué opinan con respecto de la expresión y apreciación plásticas?
- ⇒ ¿Cuál de las formas que se exponen en el contenido, trabajan ustedes con sus alumnos? ¿Qué significado tiene para ustedes la plástica?
- ⇒ ¿Qué se puede transmitir a través de la plástica?
- ⇒ ¿Qué se fomenta con la enseñanza de

este arte?

- Finalice comentando en plenaria las respuestas a estas preguntas, lo cual los habrá llevado a comprender la importancia que representa la enseñanza de esta actividad.
- 29. Presente el DVD referente al tema de Artes Visuales, en el que se tratan los contenidos relacionados con las cualidades del dibujo: textura, líneas, contraste de claro oscuro, y la relación que existe entre ellos; posteriormente, lo referente al color, haciendo mención de líneas, texturas y formas. El DVD se debe cortar en el minuto 43:35. Conduzca a los participantes a comentar y reflexionar sobre la enseñanza de esta disciplina, no olvide concluir la sección del video en plenaria.
- 30. Con la presentación del DVD, comente en cada corte lo más relevante en cuanto a su aplicación en el aula. Concluya con la relación de contenidos más importantes.
- 31. En la página 96 "Tipos de línea", brinde la oportunidad a los docentes para que realicen, de manera libre, un dibujo abstracto o figurado, donde utilicen todos los tipos de líneas que se sugieren en el Manual del participante (si conoce otros puede utilizarlas). Posteriormente, compartan y exhiban en los muros del aula **DEARTE**, todas las creaciones realizadas.
- 32. Pida a los participantes que elaboren, de manera creativa y utilizando todos los tipos de líneas, un diseño donde sólo utilicen lápiz o lápices de colores

si así lo desean; sugiera que no utilicen regla, sino que sea a pulso, de manera que demuestren sus habilidades personales, permitiendo descubrir toda su capacidad creadora. Indíqueles que le pongan el título que consideren adecuado a su diseño y que lo presenten como más les agrade; con esto se pondrá de manifiesto la gran variedad de diseños que se pueden realizar a través de simples líneas, más la creatividad y el entusiasmo propios.

- 33. Para la siguiente actividad, que los participantes realicen la lectura sobre el color y que reconozcan cuáles son los colores primarios y secundarios, ya que posteriormente van a plasmar esa información en un círculo cromático que elaborarán en una hoja aparte, de la manera siguiente:
- ⇒ Primero, en el centro del círculo, los colores primarios.
- Segundo, que los mezclen entre si para descubrir los colores secundarios; pídales que mezclen la misma cantidad para que el color salga equivalente.
- Tercero, pueden descubrir los colores terciarios mezclando un color primario con uno secundario.
- Al final, se logra descubrir toda la gama de colores que se pueden lograr a partir de los tres primarios.
- Compartan y exhiban los trabajos que realizaron.
- 34. Enseguida, que los participantes den lectura a los contenidos de la página 97 referentes a la influencia del color en

los individuos, y descubran la importancia que tiene en algunas personas, en el estado de ánimo y en el comportamiento. Para esto, utilice las siguientes preguntas:

- ⇒ ¿Qué significa para cada participante el color?
- ⇒ ¿Qué sensación le causa cuando se viste de un color determinado?
- ⇒ ¿Cómo se manifiesta su carácter con la influencia del color?
- ⇒ ¿Qué simboliza el color en cuanto a su persona?
- Esto servirá para identificar la influencia que tiene el color en el comportamiento de sus alumnos o lo que tratan de expresar a través de él.
- y analicen los contenidos de las páginas 98 y 99 "Técnicas del dibujo". Pídales que anoten las características de cada una de las técnicas que se mencionan y que elaboren un mapa conceptual con los datos más importantes de cada una de ellas. Concluyan compartiendo sus resultados. Esto servirá para determinar y comprender cabalmente el significado de estos términos.
- 36. En cuanto a la actividad de la página 100, es muy importante que realicen la actividad con el material requerido, pues es la única manera de que aprendan a distinguir los distintos tipos de lápices que se utilizan en dibujo. Pueden trazar las líneas que quieran en cada cuadro, pídales que utilicen su creatividad para darle más realce al

ejercicio, que utilicen todos los tipos de lápices, que los compartan en grupo; aquí lo importante es que se lleven la muestra de los trazos a su grupo para poder crear diseños a través de lápiz solamente

- La realización de un dibujo a lápiz dejará como resultado a los participantes la experiencia de conocer y descubrir algunas combinaciones que se pueden lograr mediante los distintos lápices que se utilizan en dibujo. Pida que utilicen diferentes trazos, que sombreen y todo lo que su capacidad creadora pueda lograr.
- Concluya diciendo que en esta sesión se lograron conocer, comentar y aplicar algunas de las técnicas del dibujo y experimentar estrategias que pueden aplicarse en el aula con sus alumnos.
- Recuérdeles sobre la actividad de aplicación que revisarán en la sesión siguiente.

Recomendaciones Específicas Sesión Cinco

El propósito en esta sesión es que los participantes conozcan algunas de las técnicas de la pintura, sus características y su aplicación mediante materiales adecuados para su desarrollo.

37. Cuando los participantes revisen los resultados de la actividad que aplicaron con sus alumnos, pídales que compartan y comparen lo que realizaron. Es muy importante este momento, pues son los alumnos quienes dan la oportunidad de descubrir otras maneras de

- apreciación de la pintura y brindan descubrimientos que retro alimentan la labor docente.
- 38. Enseguida, que los participantes lean cada una de las técnicas de la pintura que se encuentran en las páginas 101 a la 106.
- 39. Basándose en el abordaje de la lectura anterior, pida que elaboren una lista de las características más relevantes de cada técnica de la pintura. Esta lista servirá para facilitar la búsqueda de materiales y seleccionar los procedimientos al momento de la elaboración de una obra.
- 40. En cuanto a las técnicas de la pintura, pida a los participantes que, por equipos, seleccionen y elaboren tres de las técnicas que se proponen en este tema, pues es una de las prácticas que necesitan de mayor dominio y creatividad y servirá posteriormente como muestra para aplicar con sus alumnos en el aula. Pida a los docentes que seleccionen diferentes técnicas, esto con el fin de conocer y experimentar diferentes materiales.
- ➤ Concluya la sesión recordando que las técnicas de pintura que aplicaron en este módulo servirán para reforzar su conocimiento artístico y lograr enseñar a sus alumnos aquellas técnicas que no conocían. Señáleles que la experiencia compartida al realizar estas actividades servirá como motivo para continuar descubriendo diferentes formas de trabajar la pintura.

MÓDULO TRES DANZA

MÓDULO TRES DANZA

Recomendaciones Generales

El propósito de este módulo es que el docente conozca algunos contenidos referentes a la danza, sus características y componentes, para lo cual se pretende que, a través de lecturas y de sus correspondientes ejercicios, desarrolle conocimientos básicos sobre las distintas formas de trabajar esta área. Tenga presente que los contenidos son muy básicos porque están adaptados para la enseñanza de sus alumnos, con base en los contenidos del programa de la actividad.

- Exponga el DVD, haciendo los cortes indicados en las recomendaciones específicas, para que los participantes puedan tomar apuntes y hacer los comentarios pertinentes.
- Comente los contenidos de la lectura de la página 109 y permita expresar los puntos de vista de cada uno.
- Recuerde llevar a la sesión la grabadora de audio y el audio casete (o CD) que trabajarán en este módulo.
- Brinde la confianza que se requiere para el desarrollo de este módulo, pues habrá docentes que no dominen esta disciplina y se puedan sentir cohibidos en los ejercicios que van a realizar.
- Recuerde contar con la ayuda de los docentes que se manejan con facilidad en esta área. Pueden ser de mucho apoyo para usted y para el resto del grupo.
- Viva la experiencia de las actividades junto con los participantes. No se arrepentirá.

- Invite a los docentes a que se explayen con libertad.
- Promueva la participación grupal y fomente que expresen a través de los ejercicios, su capacidad creadora. Esto permitirá al docente descubrir y disfrutar sus habilidades artísticas.

Recomendaciones Específicas Sesión Seis

El propósito de esta sesión es que los docentes reconozcan y apliquen algunos conocimientos sobre la danza, formas y coreografías artísticas, con el fin de comprender su utilidad e importancia para el desarrollo de la enseñanza de la expresión y apreciación del movimiento corporal.

- 41. Exponga el DVD en la sección de Elementos de la danza y utilice preguntas como: ¿Qué es la danza?, ¿Cómo se pueden incorporar los movimientos cotidianos a los ejercicios de la danza? ¿Qué entienden por espacio? y otras preguntas que puedan surgir en la sesión. Promueva comentarios de grupo v anotaciones en su cuaderno personal y en el Manual del participante. Debe cortar el video en el minuto 1:45. Este video se refiere a danza moderna, sin embargo, todos los elementos que se tratan aquí se pueden utilizar en la danza folclórica o en cualquier otro tipo de danza.
- 42. Utilice la lectura comentada de la página 109 como arranque para hablar sobre qué es danza y las diversas formas de la danza. Promueva el intercambio de opi-

niones y experiencias con los docentes participantes.

- 43. En cuanto a las actividades de la página 110, realicen la lectura comentada y escriban las sensaciones personales que cada uno percibe al escuchar las melodías. Identifiquen las diversas formas de danza, entre las que se encuentran las siguientes: danza base, que se refiere a una melodía folclórica; académica, la que se practica en una academia en la que se enseña ballet; moderna, que es parecida a la contemporánea; primitiva, son danzas autóctonas, rituales, como la de los matlachines, concheros etcétera; y clásica, que es danza en la que se ensalza lo imaginario.
- 44. En esta actividad los participantes escucharán las melodías que se presentan en el audio casete (o CD), indicadas con el número de la actividad que corresponde: danza de base, danza académica, danza moderna, danza primitiva y danza clásica. Pida que escriban en la página 110 la sensación que les causa el escuchar esas melodías e identifiquen a qué tipo de danza pertenecen. Enseguida, compartan sus opiniones con el resto del grupo. Es importante que finalicen con la seguridad de que lograron diferenciar los tipos de danza.
- 45. Que los participantes lean y reflexionen sobre el significado del cuerpo humano y discutan lo siguiente:
- ⇒ ¿Qué representa para usted su cuerpo?
- ¿Cuales son las formas de expresión que su cuerpo puede transmitir?
- ⇒ ¿Considera importante la elasticidad

- de su cuerpo para desarrollar una danza?
- ⇒ ¿Qué aspectos se requieren para lograr que sus alumnos puedan interpretar una danza?

Nota: Las preguntas están pensadas para danza folclórica, lo cual no impide que se comente sobre cualquier otra forma de danza siempre y cuando se aclare el tipo.

- 46. Que los participantes lean la página 111 y analicen otros aspectos que se deben considerar dentro de la enseñanza de la danza y comenten lo siguiente, escribiéndolo en sus libretas:
- ⇒ ¿Qué importancia tiene considerar estos aspectos en la danza?
- ⇒ ¿Considera necesaria la relajación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
- Que opina sobre la cenestesia como parte de la danza?
- ¿Qué tanta importancia tiene la postura corporal en la realización de una danza?
- 47. Promueva la lectura y discusión del tema correspondiente a coreografía, en el que comentarán: ¿Qué significa y qué representa la coreografía en la formación de una danza? ¿Qué tan importante es? Esto permitirá al docente conocer el término y valorar su importancia.
- 48. Cuando trate el tema de coreografía pida a los participantes que tomen como base los ejemplos que vienen en la página 112. Si existen docentes que conozcan sobre coreografía pueden ejemplifícar distintos diseños. Fomente su

propia creatividad. La "X" corresponde a la figura masculina y la "O" a la figura femenina, formando así la pareja. Las formaciones tienen como fin que experimenten diferentes diseños coreográficos y conozcan diversas combinaciones que podrán practicar con sus alumnos. En esta parte, los participantes deberán completar las dos formaciones circulares faltantes en el Manual del participante.

- 49. Los maestros dibujarán cuatro tipos de coreografías tomando como modelo las que se presentan en el manual. Pida que utilicen toda su creatividad para diseñar un montaje coreográfico, esto les permitirá manejar las distintas formas de trabajar la coreografía y les facilitará su aplicación cuando se requiera.
- 50. La intención de dibujar un diseño coreográfico entre todos es consolidar una sola forma creada por el grupo y que se den cuenta de la variedad de estilos que se pueden lograr, así como obtener otras maneras de exponer una coreografía.
- 51. Una vez elaborados los ejercicios anteriores, pida a los participantes que ejecuten, de acuerdo con lo expuesto en el pintarrón, los diseños coreográficos que se lograron realizar. Haga que vivan la experiencia de aprendizaje y que sea divertido al mismo tiempo, esto les servirá para conocer el desarrollo coreográfico de una danza.

Nota: No necesitan utilizar música para el ejercicio, pero si así lo desea el grupo, lo pueden hacer a juicio del facilitador.

- Promueva la reflexión grupal en cuanto a la actividad de la página 113. Lean, analicen y opinen. Concluyan en grupo.
- En la Actividad de aplicación van a realizar lo mismo que experimentaron en su grupo del **DEARTE**, pero en esta ocasión con sus alumnos, en el aula de clase.

Recomendaciones Específicas Sesión Siete

El propósito en esta sesión es que el docente reconozca y ponga en práctica el diseño coreográfico y la variedad de formas de bailar en Nuevo León, distinga los estilos y los vestuarios que existen en el estado y aplique esos conocimientos.

- 53. Enseguida, que los participantes compartan los resultados que obtuvieron con la aplicación de diseño coreográfico con sus alumnos y transmitan al resto de sus compañeros la experiencia adquirida.
- 54. Promueva con mucho entusiasmo el ejercicio que se encuentra en la página 114 y, en equipos, experimenten a través de movimientos y sonidos, utilizando su cuerpo como instrumento, ritmos que se diferencien por su duración y sonido. Procure que no descuiden el propósito del ejercicio, que es conocer su cuerpo como medio de expresión. Respete lo más posible los tiempos pues estos ejercicios tienden a extenderse.
- Coloque el audio casete (o CD) en las melodías denominadas con el número 2, las que corresponden al ejercicio de

la página 114, "Danza mexicana del siglo XIX". Que los participantes escuchen y anoten la sensación que les causa la apreciación de cada melodía y lo anoten en el manual o en su libreta personal. El orden sería el siguiente: polka, cuadrilla, vals y mazurca. Esto es con el fin de que reconozcan algunas de las manifestaciones artísticas del ese siglo.

- 56. Antes de iniciar la actividad que se encuentra en la página 115, comente con el grupo brevemente sobre la danza y bailables de Nuevo León. Esto servirá para arrancar con la identificación de melodias típicas del estado.
- 57. Por lo que se refiere a la página 115, coloque el audio casete (o CD) con las melodías correspondientes al número 3, que servirá para conocer e identificar diversos bailables del estado de Nuevo León. El orden de las melodías es el siguiente: polka, redova, chotis, huapango y mazurca; es muy importante que aprendan a distinguir el ritmo y otras características de cada melodía.
- 58. Al finalizar el módulo de danza se encuentran algunas fotografías que pertenecen a bailables de diversos estados de la república. De izquierda a derecha, las fotografías corresponden a la danza de Concheros del estado de México y a los vestuarios de Nuevo León, Baja California y a la danza de Los Matlachines de Nuevo León. Esta actividad servirá para mostrar algunos de los muchos vestuarios que existen en toda la república. Si los participantes lo desean, pueden complementarla con otros vestuarios que conozcan y cuyas fotografí-

as puedan aportar al curso.

- 59. Invite a los docentes a participar seleccionando una melodía que de preferencia sea del estado. Pongan en práctica todo su conocimiento y experiencia, para que diseñen los pasos y la coreografía para la música seleccionada. Esto se realizará por equipos o el grupo entero si así lo desean. Recuerde apoyarse en los maestros que conocen más sobre danza y que estén dispuestos a cooperar. Este ejercicio permitirá al docente entender la formación completa de un bailable.
- Cierre la sesión con una frase positiva de superación personal, y lo más importante, recuerde a los participantes que los conocimientos que se adquirieron están basados en el programa y que les serán útiles como apoyo para, posteriormente, desarrollar sus actividades con mayor efectividad en el aula.

MÓDULO CUATRO MÚSICA

Recomendaciones Generales

En este módulo, el propósito se centra en conocer, retomar y profundizar el conocimiento y la puesta en práctica de algunos contenidos programáticos en el área de música, para poder comprenderlos mejor y tener la capacidad de llevarlos a las aulas con mayor éxito.

Para realizar algunas de las actividades en este módulo, lleve grabadora de audio, (o reproductor de CD) que será de mucha utilidad en la realización de ciertos ejerci-

cios.

- Brinde la confianza y el apoyo que requiere el grupo para obtener el éxito en las diferentes actividades.
- Lleve o pida a los participantes que lleven algunos instrumentos musicales para ejemplificar las cualidades del sonido.
- > Al utilizar el audio casete (o CD) en la sección de instrumentos musicales, debe cortar después de cada familia musical de la siguiente manera:
- ⇒ Familia de instrumentos de percusión.
- ⇒ Familia de instrumentos de cuerda.
- ⇒ Familia de instrumentos de viento o aliento.
- En cada sección, pida a los participantes que describan las características de cada familia (sonido, estilo, timbre). Esto les permitirá reconocer las familias y los distintos instrumentos musicales.

Recomendaciones Específicas Sesión Ocho

El propósito en esta sesión es que los participantes reconozcan la importancia de la enseñanza musical a través de las siguientes preguntas: ¿Qué es la música?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuáles son las capacidades que el alumno requiere para desarrollar este aprendizaje?, ¿Cuáles son los elementos básicos? Se deben, además, reconocer las cualidades del sonido, así como la clasificación de voces y figuras que existen en el aprendizaje musical. Finalice con la identificación de los instrumentos musicales. Todo permitirá a los participantes conocer y

aplicar algunas de las características propias de la expresión y apreciación musicales.

- 60. Exponga el DVD a los participantes y pida que anoten los aspectos más relevantes. Explique que los datos que rescaten servirán posteriormente para contestar el cuestionario que usted les aplicará, con el fin de retro alimentar a cada uno de los participantes, lo que les permitirá visualizar las fortalezas y las debilidades que les puedan llevar a acrecentar sus conocimientos musicales. El cuestionario fue elaborado de acuerdo con el contenido del video.
- 61. En la página 119, que los participantes den lectura al contenido y comenten cada aspecto de los que se mencionan ahí. Lo importante es que queden claras las características y el significado de la música, el por qué y para qué de la educación musical, obteniendo el entendimiento adecuado de la enseñanza, lo cual permitirá al docente adentrarse en esta disciplina.
- 62. En la descripción de las capacidades que requiere el alumno para aprender música, cada participante debe contestar en el manual sus propias reflexiones, con el fin de que mejor comprenda que en la enseñanza musical se requiere una serie de características propias y especiales. Finalice integrando las respuestas de manera grupal.
- 63. En la leyenda que se encuentra en la página 120, pida a los participantes que reflexionen y comenten sobre la importancia de la enseñanza musical; que lo hagan muy brevemente. Posteriormen-

te, conduzca a los participantes a que describan en su diario personal el significado y las características de cada elemento, lo que daría como resultado el conocimiento y el uso de esos elementos en la práctica diaria con los alumnos.

- 64. En esta actividad, conduzca a los participantes a definir los distintos términos referentes a las cualidades del sonido y a describir sus características, reconociendo la importancia de cada una de ellas. Pida que ejemplifiquen cada una, apoyándose en algunos instrumentos musicales o que utilicen su propio cuerpo para representar las diferencias que existen entre estas cualidades. Si existe la forma de ejemplificar esta actividad. sólo recuérdeles que utilicen su propia creatividad para lograr este fin. Lo importante es que reconozcan las diferencias entre cada una de las cualidades mencionadas.
- 65. Pida a los participantes que lean y comenten de manera breve el significado de la voz. Es importante que el docente reconozca las distintas tesituras que existen. Para ello, pida que refuercen su conocimiento llenando el cuadro que se encuentra en la misma página, y que escriban en cada apartado, según corresponda, un ejemplo de un cantante contemporáneo de acuerdo con cada tipo de voz. Por ejemplo: Soprano, Guadalupe Pineda; contralto, Lucha Villa; tenor, Plácido Domingo, etcétera. Haga que en esta actividad participe el grupo con mucho entusiasmo.
- 66. Dentro de la música también existen

otras características que forman parte de la enseñanza musical, como el conocimiento de las figuras, notas y tiempos. Para esto, usted debe explicar que las figuras musicales representan la duración de cada nota, pues en ellas se marca el tiempo que dura cada una de acuerdo con la figura que representa; a continuación se marcan los valores de cada figura:

- ⇒ Redonda 4/4
- ⇒ Blanca 2/4
- ⇒ Negra 1/4
- ⇒ Corchea 1/8
- ⇒ Semi corchea 1/16
- ⇒ Fusa 1/32
- ⇒ Semifusa 1/64

Cada figura está representada con su respectivo tiempo que se marca en el cuadro. Pida a los participantes que reconozcan cada una y las memoricen hasta que queden claros los tiempos y las figuras.

- 67. Exponga el audio casete (o CD) con la música denominada "Las familias de los instrumentos musicales" y pida a los participantes que clasifiquen e identifiquen cada una de las familias, buscando acordar en grupo las características que los diferencian o asemejan entre sí.
- A continuación, se explica cómo el facilitador debe pedir que realicen la actividad de aplicación: los participantes deben investigar los distintos tipos de compases musicales que existen y ejemplificar cinco de ellos, utilizando distintos ritmos; deberán llevar estos ejemplos a sus alum-

nos y observar cómo ellos se desenvuelven y ejercitan esos compases. No deben olvidar llevar una lista de resultados de sus observaciones y experiencias dentro del aula para compartir con sus compañeros y completar su trabajo de aplicación en el aula.

Recomendaciones específicas Sesión Nueve

El propósito en esta sesión es que el docente reconozca algunos de los elementos de la música y que aplique conocimientos para desarrollar la apreciación rítmico - musical, a través del uso de distintas formas de interpretar una pieza seleccionada, así como del intercambio de experiencias en los distintos ejercicios.

- 68. De acuerdo con las frases que aparecen en la página 123, conduzca a los participantes al análisis y reflexión sobre el significado de las mismas y comente lo siguiente: ¿Por qué se cataloga a la música como lenguaje universal? ¿Qué entienden con la frase "No tenemos que entender la música, basta con sentirla?" Concluya con los comentarios grupales correspondientes.
- 69. Enseguida, que los participantes compartan la experiencia y discutan las observaciones que obtuvieron en la Actividad de Aplicación 5, referente a la investigación de distintos tipos de compases musicales.
- 70. Al llegar a la página 123, escuchen el CD con la música que representa una muestra de la variedad de géneros mu-

- sicales y pida a los participantes que describan en los renglones marcados, de manera breve, el género al que pertenece cada selección musical. Esta práctica servirá para conocer los distintos tipos de géneros musicales y poder identificarlos y seleccionarlos en el momento que se requiera para alguna actividad con sus alumnos. El orden de las melodías es: música clásica, instrumental, popular y folclórica.
- 71. Pida a los participantes que lleven a la sesión distintas piezas musicales o bien, puede llevarlas usted. Al escuchar la música seleccionada, pida que completen en la página 124 cada uno de los cuadros que ahí se presentan, anotando la respuesta según corresponda al ejercicio. Finalice con la lectura en plenaria de las respuestas del grupo. Esto servirá para reconocer los distintos puntos de vista en cuanto a la música, pues la apreciación que cada individuo da a las frases musicales varía de acuerdo con su sensibilidad personal. Este ejercicio podrán utilizarlo los participantes con mucho éxito en su aulas
- 72. En la actividad que se refiere a las notas musicales, pida a los participantes que copien en el primer pentagrama que se encuentra en blanco, la clave de sol y las notas musicales, como se muestra en el ejemplo, con el fin de identificar su escritura sobre un pentagrama. Posteriormente, en el segundo pentagrama, dicte las mismas notas musicales pero en distinto orden. Esto servirá para que los participantes que no saben leer música practiquen y aprendan la coloca-

ción de la notas en la pauta y que puedan utilizar este conocimiento con sus alumnos. Importante: estas notas son sólo las de la escala natural, no significa que con esto van a poder leer cualquier partitura, ya que sólo practicarán las siete notas en una sola figura correspondiente a la redonda, con el valor de 4/4.

73 En esta actividad, que los participantes utilicen todos los elementos que se consideraron en las sesiones de música, para lo cual deberán darle una gran importancia a su propia creatividad, ya que la letra que se encuentra en la página 126 deben interpretarla con: ritmo, voz, instrumentos, percusiones u otros elementos que consideren necesarios para su presentación. El propósito es que todo el grupo experimente lo que se puede lograr con un simple escrito cuando se tienen el interés, el entusiasmo y la creatividad y el conocimiento. Cada equipo presentará su propia interpretación y comentarán las diversidades musicales y rítmicas que existen.

MÓDULO FINAL INTEGRACIÓN

Recomendaciones Específicas Sesión Diez

El propósito de este módulo es que los docentes compartan y analicen las distintas formas de evaluación y encuentren las estrategias necesarias para facilitar la evaluación de la actividad, para que así obtengan resultados más favorables en beneficio de los alumnos. Se revisará la correlación entre la educación artística y todas las demás asignaturas programáticas y se efectuarán la presentación y exhibición de las actividades finales preparadas para esta sesión.

- Haga conciencia en los participantes de la importancia que tiene la evaluación de los alumnos en la educación artística.
- > Dé libertad a los participantes al exponer sus formas de evaluación y evite que se llegue a la polémica.
- Revise que las distintas formas de evaluar de cada participante sean las adecuadas con el programa, enfoque y propósitos de la actividad.
- Proponga que acuerden entre todos una manera de evaluar para el beneficio propio de la actividad y principalmente de los alumnos.
- 74. El ejercicio que van a realizar está basado en la Actividad de Aplicación 1, que consiste en elaborar una relación de estrategias de evaluación que utiliza cada uno de los participantes en el aula. la que van incluir criterios. actividades y tiempos para cada una de las áreas artísticas (música, danza, teatro y artes plásticas). Deben traer una lista de asistencia real, con datos actualizados. Esto ayudará a los docentes a normar, comparar, criticar v/ o seleccionar nuevos criterios de evaluación. Compartan los resultados del ejercicio y lleguen a un acuerdo grupal.
- 75. Conduzca a los participantes a elaborar un cuadro de dos entradas donde enlisten las diferentes estrategias que

utilizan para evaluar la actividad. Que coloquen las que consideren han dado mejor resultado, sin olvidar que deben estar apegadas al enfoque de la educación artística. Esto servirá para obtener distintas estrategias y formas de evaluación.

- 76. Durante la siguiente actividad, que compartan y contrasten las formas de registro de las evaluaciones diarias y que establezcan, dentro de lo posible, la mejor manera de evaluar la Expresión y Apreciación Artísticas.
- 77. Que los participantes den lectura a la página 129 reflexionen y comenten el contenido y concluyan con la definición de la importancia de una evaluación en el aprendizaje artístico. Asimismo, en la página 130, los docentes jugarán con el tablero del ajedrez y comentarán en forma breve sobre cada elemento que integra la evaluación. Finalicen el ejercicio con conclusiones en grupo. Estos comentarios reforzaran más la labor docente que cada uno de ellos desempeña.
- 78. En esta actividad, los docentes deberán elaborar una lista donde se marque la relación que existe entre la Expresión y Apreciación Artísticas con todas las otras asignaturas programáticas, pues en cada una de ellas, de alguna manera, la relación existente ayuda a complementar la enseñanza integral de los educandos. Por ejemplo: las artes plásticas con la biología: el hecho de que el alumno sepa diferenciar formas y colores de algún elemento que forma parte de esta asignatura. Pida a los

participantes que sean muy explícitos en esta actividad. Esto servirá para valorar y comprender la importancia que tiene la educación artística en el aprendizaje de los alumnos.

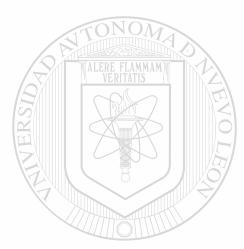
79. Esta es la última actividad del DEAR-TE. Felicite a los participantes por todo el apoyo, participación y atención que brindaron durante el curso. Recuerde que la intención de éste fue adentrarse en las distintas áreas artísticas, así como el conocimiento y manejo del enfoque y algunos contenidos programa. Asimismo, pida a docentes que presenten todas actividades realizadas durante el curso de manera práctica (con base en lo indicado en el Procedimiento Formal de Evaluación) e intercambien experiencias que vivieron, lo bueno y lo malo del mismo. Expresen comentarios de los trabajos que realizaron y su utilidad en el aula. Por último, invítelos a seguir participando en los diversos cursos que se impartan en los Centros de Maestros.

¡FELICIDADES!

Tu trabajo como facilitad<mark>or h</mark>a sido una experiencia que jamás podrás olvidar.

SIGUE ADELANTE

CUARTA PARTE

Conclusión

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Conclusión

El desarrollo de la creatividad y consecuentemente de la imaginación es parte importante y necesaria para la formación integral del individuo. Nuestras escuelas de educación básica deben intentar moverse con más convicción hacia el logro, poco a poco, de esa añorada meta que desde hace muchos años se planteó en la Constitución del país. Gradualmente debe generarse un movimiento cultural que vaya llevando tanto a profesores como personal directivo hacia la búsqueda de la comprensión de que la educación artística es parte importante del desarrollo de las estudiantes y no solamente deben considerarla como una materia de segunda o tercera clase que se usa para ocupar al alumnado cuando falta algún docente o cuando se tiene que presentar un festival escolar.

Un movimiento cultural por la educación artística implicaría que se fuera conociendo y valorando la importancia de los efectos que ésta genera en el desarrollo de las y los estudiantes y, a la vez, que el personal docente de la asignatura conociera y disfrutara su propio desarrollo a través de lo artístico. Para que esto se vaya presentando, va a ser necesario que la educación artística se viva y se valore en la escuela en circunstancias similares a las que se trabaja el español o las matemáticas. Si la educación por lo artístico se hace socialmente "visible" en la comunidad escolar, y la Secretaría de Educación ofrece las condiciones necesarias tanto académica como laboralmente, es muy posible que la sociedad en general pueda conocer y dar otra valoración a la asignatura. Si eso pasa, un nuevo lenguaje sobre lo artístico se hablaría

en las escuelas y se empezarían a transformar las prácticas educativas artísticas al interior de las mismas.

Sin embargo, aún y cuando esto parezca que es un proceso que se no se llevará a cabo o que sucederá muy lentamente, el primer paso que debe de darse es el lograr que las y los docentes de educación artística vivan, disfruten y conozcan más la educación artística.

En este sentido, la propuesta está inmersa en un contexto más amplio que "el dar un curso" a los maestros de artísticas; está pensada para que pueda ir más allá de eso. Esta propuesta lleva en sí misma la semilla de la esperanza de que sí pueden cambiarse las condiciones difíciles que vivimos en nuestra sociedad; de hecho la propuesta misma es un intento que tiende hacia ese propósito amplio. La porpuesta pretende ser un inicio de ese movimiento hacia la valoración social y escolar de la educación artística.

De acuerdo con esto, la propuesta ofrece al personal docente de la asignatura de educación artística la posibilidad de que, aún y con todas las carencias de formación que viven y con todas las limitaciones administrativas que se presentan en las escuelas, puedan conocer y manejar mejor el enfoque y programa de la asignatura, así como experimentar en su propia persona el desarrollo de la creatividad y el despertar de la imaginación, para que puedan llevar a la práctica cada elemento utilizado en el curso como herramienta de trabajo.

Sin ser realizado de una manera formal, esta propuesta se monitoreó con un grupo de 18 docentes de artísticas en una institución del municipio de Monterrey. Se aplicó como ensayo el curso-taller denominado DEARTE en donde se constató que muchos

de los y las participantes no contaban con los conocimientos suficientes de la asignatura y la experiencia que tenían como docentes de la materia se limitaba sólo al conocimiento y manejo de alguna de las áreas del arte ya que algunos sólo contaban con la preparación y experiencia necesaria par trabajar una de ellas, como lo son la música, danza, teatro, artes plásticas, entre otras.

Como se mencionó anteriormente, sin tener un registro detallado de las reacciones de cada participante puede decirse que estas fueron favorables porque, a partir de los comentarios que realizaron al final del proceso de monitoreo, pocas veces se les ofrece un curso-taller con un enofque integral que les permita conocer y experimentar las diferentes áreas de la asigantura. Además, también mencionaron que consideraban importante que en el curso-taller se les diera la oportunidad de "jugar" con las actividades para que pudieran encontrar la mejor forma de expresarse creativamente.

Aún y cuando debe reconocerse que no es suficiente un curso-taller para lograr estimular la conciencia sobre la importancia de despertar la imaginación de la forma en que se maneja en esta propuesta, es comprensible que los y las participantes no lo hayan expresado con ese mismo lenguaje, pero en el desarrollo de las actividades que cada participante realizó se trató de buscar la mejor manera de expresarse creativamente. Y esa búsqueda de alternativas diferentes es parte importante del despertar la imaginación a la que hacemos referencia en nuestra propuesta, pues ese es el inicio de imaginar que las cosas pueden ser de otra manera, de no tomar la realidad como algo inamovible y determinado sino que, por el contrario, la participación activa de los y las participantes en el curso-taller (y así puede ser en las escuelas)

pueden hacer que las cosas cambien y sean diferentes para mejorar la educación de los y las estudiantes, así como para nuestra sociedad.

Por ese motivo me di a la tarea de plantear esta propuesta como una posibilidad para ofrecer a los docentes de artísticas de mejorar su formación profesional y a la vez de valorar su actividad docente así como de la asignatura que trabajan en las escuelas, pensando mucho más en lo que se va a lograr desarrollar en los y las estudiantes. A nivel personal, estoy convencida que esta propuesta puede permitirnos animar, estimular y sobre todo potenciar la actitud creadora de mis compañeros y compañeras docentes que como individuos tienen --y tenemos-- el compromiso de formar seres integrales que desarrollen un pensamiento crítico y creativo para que construyan una mejor sociedad.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

BIBLIOGRAFÍA

- Ayers, W. C. y Miller, J. L. (Eds.). (1998). A light in dark times: Maxine Greene and the unfinished conversation. New York: Teachers College Press.
- Beristáin M., E. (1988). La enseñanza de la danza en la educación básica y media básica. Cero en Conducta no. 13/14; pp. 5-13.
- Bostein, L. (1998). "What role for the arts?" En W. C. Ayers y J. L Miller (editores), A light in dark times: Maxine Greene and the unfinished conversation (pp. 62-70).

  New York: Teachers College Press.
- Cameron, J. (1996). El camino del artista. México, D.F.: Troquel.
- Coordinación de Centros de Capacitación del Maestros. (2002). Diagnóstico Estatal de Necesidades de Actualización en Educación Básica 2002-2004. Monterrey,

México: Secretaría de Educación de Nuevo León.

Departamento Técnico de Secundarias, (s/f). Programa de Educación Artísticas.

Elliot W., Eisner. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. México, D.F.: Siglo XXI editores.

García, H. (1997). La danza en la escuela. España: INDE.

Gardner, H. (1995). Estructuras de la mente: México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Gardner, H. (1995). Mentes Creativas: Barcelona: Paidós.

- Gardner, H. (1997). La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. 1ª. Edición en la colección Biblioteca del Normalista. México, D.F.: SEP/Paidós/Cooperación Española.
- Greene, M. (1995). Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change. San Francisco: Jossey-Bass.
- Greene, M. (2001). Variations on a blue guitar: The Lincoln Center Institute lectures on aesthetic education. New York: Teacher College Press.
- Guilford, J. P. (1991). Creatividad y Educación. Barcelona: Paidós.
- Lancaster, J. (1991). Las artes en la educación primaria. Madrid: Morata.
- Pinar, W. F. (Ed.). (1998). The passionate mind of Maxine Greene: 'I am ...not yet.'

  Bristol, PA: Falmer Press.
- Secretaria de Educación Pública (1993a). Artículo Tercero Constitucional y Ley General de Educación. México, D.F.: SEP.
- Secretaría de Educación Pública (1993b). *Planes y programas de estudio de educación*UN secundaria. México, D.F.: SEP. ONDA DE NUEVO LEON
- Sefchovich, G. y Waisburd, G. (1998). Expresión corporal y creatividad. México: Trillas.
- Sefchovich, G. y Waisburd, G. (1998). *Hacia una Pedagogía de la creatividad*. México: Trillas.
- Solís F., R. (1988). ¿Qué opinan los maestros de la educación artistica? Cero en Conducta no. 13/14; pp. 28-30.
- Stinson, S. W. (1998). "Maxine Greene and arts education". En W. F. Pinar (Editor), *The passionate mind of Maxine Greene: 'I am ...not yet'* (pp. 222-229). Bristol, PA: Falmer Press.

Tijerina, I. (1999). Dramatización y teatro infantil. España: Siglo XXI editores.

Woodford, S. (1985). Cómo mirar un cuadro. España: Gustavo Gil.

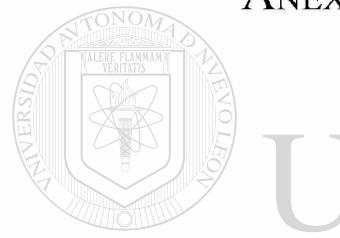
Zúñiga R. A. (1988). La educación artística, necesidad de un replanteamiento docente.

Cero en Conducta no. 13/14; pp. 33-35.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ANEXOS

UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Evaluación diagnóstica DEARTE

Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué significa para ti la educación artística?
<del></del>
2. ¿Cómo describirías la actitud del maestro de educación artística?
THE TABLETT FLAMMANN IN A STATE OF THE TABLETT OF T
VERITATIS II
2 Cuál de al seferula de la estividad de averceión y enregiación estícti
3. ¿Cuál es el enfoque de la actividad de expresión y apreciación artística?
4. ¿Cuáles son los recursos utilizados para la enseñanza de las distintas
disciplinas artísticas en la escuela secundaria?
NIVED SIDADALISTÓNOMA DE NICEVOLEÓN
INIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
DIDECCIÓN CENEDA L DE DIDITOTECA S
5. ¿Cuáles son tus expectativas al tomar este curso?
<del></del>
6. ¿Qué significan para ti los siguientes términos?
Percepción
Consibilidad
Sensibilidad
Imaginación
magnitude -
Creatividad

ENCUESTA SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS PARTICIPANTES

Nombre			
Nombre del centro	de trabajo _		
Sistema: Est. Trans	sf. Part. M	lunicipio	1
Nivel en el que lab	1	Prim. Sec. Otro	Número de horas
ESTUDIOS REALIZ			
Músicaaños	. Institución _		
Título obtenido			
Teatroaños.	Institución _		
Título obtenido			
Danza años.	Institución		
Título obtenido			
Título obtenido Otros:	DAD AI	UTÓNOM	A DE NUEVO LE
DIREC	CIÓN GI	ENERAL D	E BIBLIOTECAS
Normal básica			
Normal superior	años. Esp	oecialidad	
Maestría año	s. Especialid	ad	
Otros:			
OBSERVACIONES			

CUESTIONARIO PARA LA PRIMERA SESIÓN DE MÚSICA

- ¿En qué se escribe la música?
- 2. ¿Cómo se le llama a ese rayado?
- 3. ¿Qué significa pentagrama en griego?
- 4. ¿Por qué la música para piano se escribe en dos pautas simultáneamente
- 5. ¿Cómo se llama el símbolo que se usa para unir las dos pautas?
- 6. ¿Qué clave se utiliza para escribir las notas de la sección aguda del piano?
- 7. ¿Qué significan "agudo" y "grave"?
- 8. ¿Cómo se llama la clave que sirve para escribir las notas de la sección grave del piano?
- 9. ¿Para qué sirven las barras de compás?
- 10. ¿Qué significa la letra c:?
- 11. Una nota de 4/4 como ésta ¿a qué equivale?
- 12. ¿Qué significa la letra "p"?
- 13. ¿Qué significa la letra "f"?
- 14. ¿Qué significa la forma de las notas?
- 15. La posición de las notas, dentro del pentagrama, ¿qué significa?
- 16. ¿Qué significa este símbolo: "#"?
- 17. Los dos puntitos con los que termina la composición, ¿qué significan?

LISTA DE TEMAS QUE CONTIENE EL DVD y CD DEL CURSO DEARTE

TEMAS DEL DVD

- 1. Como se enseña hoy Educación Artística en la Educación Básica. Actividad # 7
- Elementos del drama. Actividad # 14
- Haciendo teatro. Actividad # 14
- 4. Elementos de las artes visuales. Actividad # 29
- 5. Creando arte visual. Actividad # 29
- Elementos de la danza. Actividad # 41
- Haciendo danza. Actividad # 41
- 8. El lenguaje de la música. Actividad # 60

El orden de los temas esta de acuerdo a las actividades programadas en el curso, cada una de ellas cuenta con información que enriquece y fortalece los conocimientos del docente, cada tema menciona la actividad a la que corresponde la cuál se encuentran en el esquema didáctico.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

MELODÍAS DEL CD

- 1. Apreciación de temas clásicos para danza. Actividad # 44 OTECAS
  - Danza académica
  - Danza moderna
  - Danza primitiva
- 2. La danza mexicana en el siglo XIX. Actividad # 55
  - Danza mexicana mazurca
  - Danza mexicana polea
  - Danza mexicana tarantela

3. La familia de los instrumentos. Actividad # 67

- Piano
- Guitarra
- Violín
- Castañuelas
- Clarinete
- Congas
- Gong
- Armónica
- Maracas
- Órgano
- Timbales
- Trompeta
- Tambor
- Agogo
- Batería

UANL

4. Apreciación e identificación del género musical. Actividad # 70

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

- Género clásico
- Género folclórico
- Género instrumental
- Género popular

Cada tema musical corresponde a las actividades requeridas en el curso, iniciando el CD con el número 1 la melodía "danza académica" y la última con el número 25 "género popular" esto de acuerdo al orden de las viñetas. Sin embargo el orden de los temas están enumerados con la actividad correspondiente.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES

Expresión y Apreciación Artísticas

Presentación

No obstante que se citen los beneficios y propósitos de la Educación Artística en el Artículo 3°, en la ley General de Educación y en diversos documentos encontramos que mucha gente desconoce la importancia que tienen las actividades artísticas en los planteles y como éstas favorecen el desarrollo intelectual y afectivo de nuestros alumnos; es muy común que se ignore la importancia de las producciones artísticas en la concepción del mundo, en la transformación del mismo y en el desarrollo de las culturas, si bien en el campo del magisterio se repite constantemente el concepto de educación integral, son pocos los docentes que la llevan a la práctica.

En diversos estatus económicos, sociales y profesionales (incluyendo docentes) se ignora cómo la vida cotidiana de las sociedades actuales están en estrecha relación con hechos o productos que tienen que ver con el arte, desconocemos cómo el fenómeno artístico dejó de ser solamente un elemento de ornato par insertarse en campos tan disímiles como en la industria y la política.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Diagnóstico

A través de reuniones con presidentes de academia, encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas con maestros y fichas de observación durante el proyecto de apoyo al seguimiento del plan y programa de estudio, se detectó que más de un 70% de los docentes que imparten Expresión y Apreciación Artísticas no aplican adecuadamente el enfoque de la actividad. Un 40% de los encuestados manifestaron desconocer el programa de la actividad, el 65% de los maestros encuestados manifestaron que más de un 80% de sus alumnos tenían libro de texto esto durante las

visitas de observación y seguimiento, sin embargo solo el 24% de las escuelas visitadas los alumnos tenían libro de apoyo.

Durante el presente ciclo escolar han sido significativas las fuentes de información, principalmente en lo referente al número de maestros por asignatura y perfil asignados para el presente ciclo escolar, el formato NUPAZ muestra datos muy importantes en donde es evidente un elevado número de maestros sin el perfil adecuado para impartir la actividad de Expresión y Apreciación Artísticas la cual se muestra en seguida:

TONOM

						<del></del>			-		-				<u></u>
USEDES TOTAL MAESTROS		ROS	TOTAL	CON OTAL ESPECIALIDAD 1			TOTAL	SIN ESPECIALIDAD				тота			
13	E	P	GT	T		E	Р	GT	TT	2 - 30	E	Р	GT	TT	
	158	70	8	18	254	5	23	٥	2	30	153	47	8	16	2
2	242	16	79	64	401	7	6	17	23	53	235	10	62	41	3
3	70	17	116	51	254	5	1	23	11	40	65	16	93	40	
4	77	57	17	29	180	2	29	5	14	50	75	28	12	15	
5	64		20	6	90	7		2	0	9	57		18	6	
6	4//11	3111	30	37	78	0		8	18	26	11		22	19	
7	52			11	63	13			6	19	39			5	
- 8	45			_18	63	2			2	4	43			16	
9	36	GT		6	42	$\langle 0 \rangle$		/L A	1		36			5	T.
10	44	21	DA	1 4	AU 48	UI	OI	/I/X	2	C IN G	43	U		$\bigcup_{2}$	
11	121		4 9	32	202	10		17	8	35	111		32	24	(R) 1
12	146	31	23	N.N. To-	200	6	_13	7	DI	26	140	18	16		1
	DIK			JIN	JEN.		XL.		Ы	BLIU	TE	JA			-
TOTAL	1066	191	342	276	1875	58	72	79	87	296	1008	119	263	189	15
	PO	RCE	NTAJE	ES	100%	55	38	23	32	16%	95	62	77	68	84

Conclusiones

Algunas conclusiones que se pueden precisar de las respuestas emitidas en la aplicación de los instrumentos antes citados son los siguientes:

- Un porcentaje muy alto de maestros no cuentan con el perfil.
- Un gran número muy reducido de maestros no aplican adecuadamente el enfoque de la actividad.
- Solamente un número muy reducido de maestros conocen la disciplina artística que están impartiendo.
- Los maestros expresan una constante necesidad de cursos y materiales de apoyo.
- Abordar actividades prácticas en las reuniones de asesoría
- Que se realicen por lo menos tres talleres al año con presidentes de escuela y zona.
- Que se programen cursos TGA de artísticas para agosto y enero.
- Que se proporcione material de apoyo en videocasetes, CD y discos de 3 ½.

Causas

Una de las principales causas sentidas de la situación desfavorable de la Educación Artística y del Arte en general es la inercia que nuestra sociedad durante generaciones ha seguido; conceder importancia por sobre otro tipo de manifestaciones a los conocimientos científicos y a las actividades productivas.

Otras causa que se perciben en el medio magisterial son:

- No existe la especialidad de Artísticas en la ENSE, la actividad la imparten maestros de otras especialidades.
- La coordinación de secundarias no cuenta con personal suficiente que tenga preparación en las distintas disciplinas artísticas para atender con calidad a todos los maestros.

- En el subsistema estatal la movilidad de maestros asignados para impartir la materia es constante.
- No se dan facilidades para que el docente se capacite y actualice asistiendo a reuniones en el turno laboral.
- Falta de coordinación en departamentos y dependencias culturales, tanto de la SE y del Gobierno del Estado.
- El CECAM no programa cursos de actualización y capacitación en el área de artísticas para secundaria.

Monterrey, N. L. a12 de diciembre del año 2000

DIRECCIÓN Gefes de Asignatura y Asesores Técnico-pedagógicos
Fermín Gómez Barba
Juan Alberto Mancilla Gallardo
Jorge Antonio Segura Gómez

CTIVIDADES DE APLICACION

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 1

evaluación criterios, actividades y tiempos de realización. Agreguen una lista utilizadas por cada uno de los participantes en el aula, que incluya Elaboren una relación de las estrategias de de asistencia con evaluaciones reales.

El producto de esta actividad será revisado durante la sesión número diez

pintura de un autor clásico. Observen y anoten los elementos que la componen, con base en los siguientes indicadores: ♦ Lincas

- ♦ Color
- ♦ Formas

Concentren los resultados obtenidos en el grupo. Presentenlos, junto con la pintura, durante la siguiente sesión

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 4

Seleccionen dos de las formaciones coreográficas diseñadas por sus compañeros en el DEARTE y aplíquenlas con sus alumnos en sus salones. Traigan sus observaciones y resultados de esta actividad para la siguiente sesión.

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 5

Investiguen los distintos tipos de compases musicales usados.

Lleven los ejemplos a la práctica con sus alumnos, traigan la Ejemplifiquen en cinco compases, los diferentes ritmos.

Presenten y lleven a la práctica sus ejemplos con sus comparelación de sus observaciones.

ñeros del DEARTE

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 2

Seleccionen y apliquen con sus alumnos alguno de los recursos teatrales de la página 86. Redacten un escrito en el que contrasten los resultados obtenidos, (de su actividad en el aula y de la actividad con sus compañeros del DEARTE) con base en

- Selección de recursos
- Interés de los participantes
- Desenvolvimiento personal Integración del grupo
  - - Presentación final

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 3

analicen una Con sus grupos de alumnos, en sus escuelas,

PROGRAMA

I enfoque de la actividad de Expresión y Apreciación Artísticas, se basa en el desarrollo de la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad artística de los alumnos, por todo lo que tienen que ver estas capacidades en la construcción de conocimientos, de habilidades, de actitudes y de valores.

Los contenidos programáticos se agrupan en cuatro áreas: artes plásticas, música, danza y teatro. Estas denominaciones enfatizan los propósitos fundamentales de la actividad: la expresión y la apreciación.

En cuanto a la expresión, las actividades artísticas posibilitan que los alumnos manifiesten de manera personal sus experiencias, pensamientos y sentimientos, descubriéndose a sí mismos y hacia los demás, estableciendo una comunicación interna y hacia el exterior. La apreciación es la capacidad que permite a los alumnos observar, escuchar, percibir, disfrutar, identificar y externar la opinión propia en relación a las distintas manifestaciones artísticas. Ambas, la expresión y la apreciación, están intimamente relacionadas con el desarrollo creativo de las personas.

DISCIPLINAS ARTÍSTÍCAS: QUÉ Y CÓMO

TEATRO.- Los alumnos logran conocer y comunicar sus vivencias, pensamientos y fantasías a través de su cuerpo y su voz, en un espacio y tiempo ficticios.

PLÁSTICA.- Los estudiantes trabajan con formas, colores, texturas y proporciones, por medio del dibujo, la pintura, el modelado y la elaboración de objetos.

DANZA. - Los practicantes de esta disciplina, desarrollan el placer por el movimiento, que se traduce en la comunicación de emociones

a través del uso creativo del cuerpo.

MUSICA. - Los jóvenes adquieren elementos que les permiten reconocer y valorar su entorno sonoro y comunicar, por medio de juegos musicales, sentimientos y maneras propias de percibir el mundo musical.

EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

PRIMER GRADO ARTES PLÁSTICAS

UNIDAD 1

"ARTE Y SOCIEDAD"

6 sesiones

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

- Orígenes
- Elementos estructurales de la naturaleza
  - Medio natural y social

EL ARTE Y LA PLÁSTICA

- El arre y la estética
- Las artes plásticas

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS

- Gráfica (dibujo y grabado)
  - > Pintura
- Escultura
- Arquitectura

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU FUNCIÓN SOCIAL DE COMUNICACIÓN

- · La comunicación arristica
- Códigos y lenguajes artísticos

Aspectos físico, químico y perceptual Propiedades y cualidades del color

EL COLOR

UNIDAD 3

COMPOSICIÓN PICTÓRICA

Equilibrio (simetría-asimetría)

Contraste (claro-oscuro)

Proporción (perspectiva) Factores de organización:

Movimiento, tiempo y ritmo

Forma y espacio

þ

Plano y volumen

Punto y línea

UNIDAD 2

Percepción y psicología del color

TÉCNICAS DE LA PINTURA

Comprensión y aplicación

-Música de estilo (teatral, de cámara, de salón, sinfónica, popular, escolar, Evolución musical desde sus primeras expresiones (Edad Media, Renaci-Práctica coral e instrumental con valores de notas vistos anteriormente Música popular de diferentes épocas nacionales, vocal e instrumental Expresión musical (aspecto ríunico y melódico, voz e instrumento) "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN" -Música característica representativa (de raza, pueblo o nación) UNIDAD 5 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS UNIVERSALES" "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NACIONALES" "CÓMO EXPRESARNOS ARTÍSTICAMENTE" Práctica coral e instrumental de los antes expuesto Combinación y entonación de sonidos silenciosos Música popular de diferentes regiones del país Periodo de la independencia y la revolución Apreciación musical (desarrollo auditivo) ♦ Lectografía de elementos rítmicos -Finalidad (vocal o instrumental) Música mexicana en el siglo XX miento. Barroco, Clásico, etcétera) Práctica coral e instrumental Práctica coral e instrumental Diferentes tesituras de voz Música prehispánica Epoca virreinal variaciones y baladas) UNIDAD 3 **UNIDAD 4** UNIDAD 6 religiosa) ***** "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN" 7 sesiones 9 sesiones Antecedentes y desarrollo de la pintura, escultura, arquitectura, gráfico y CARACTERÍSTICAS DE LA PLÁSTICA EN EL MÉXICO CONTEMPO-Nuestro cuerpo como instrumento musical (expresión rítmico-corporal) Obras y autores representativos de las artes plásticas en nuestro estado -Música ligera (nocturnos, screnatas, arias, rondós, preludios, minuetos, "OBSERVACIÓN DEL ARTE Y ARTE DE LA OBSERVACIÓN" Cualidades del sonido: altura, intensidad, limbre y duración en la voz mazurcas, gavotas, barcarolas, interludios, sonatinas, romanzas, caprichos, Estructuras musicales en cuanto a la forma, el estilo y su finalidad: -Música clásica (sonatas, cantatas, sinfonías, conciertos, oratorios) Elementos básicos de la música: ritmo, armonia y melodía SEGUNDO GRADO Centros de expresión plástica en Nuevo León "QUÉ ES EL ARTE" La música en las tradiciones y costumbres Arte nacionalista (muralismo mexicano) MÚSICA La música como lenguaje artístico El arte actual y sus influencias humana e instrumentos musicales Introducción a la lectografía Práctica rítmica corporal Búsqueda de identidad UNIDAD 6 **UNIDAD 2** UNIDAD 1

12 sesiones

16 sesiones

6 sesiones

10 sesiones

16 sesiones "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN" -Bailables representativos de los diferentes municipios: polka, redova, cho--Referencias históricas sobre el origen y evolución de los bailes regionales antigüedad, de la edad media, del renacimiento, del romanticismo, de la época Influencia de las danzas europeas, pavanas, rigodón, minuet, jota y zapa- Las formas actuales de la danza tradicional mexicana y su ubicación geo- La danza mexicana en el siglo XIX: polkas. tarantelas, cuadrillas, valses, Características más relevantes de la danza en las épocas: primitiva, de la Actividades extra-escolares (visitas a casas de la cultura, festividades, 13. "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS UNIVERSALES" "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS NACIONALES" TERCER GRADO La danza en la época prehispánica moderna, contemporánea y actual teado, en la época de la colonia muestras de danza y bailables) Vestuarios característicos La danza en Nuevo León tis, huapango, etcétera mazurcas UNIDAD 6 **UNIDAD 4** UNIDAD 5 gráfica 7 sesiones 2 sesiones 20 sesiones Improvisaciones dancísticas sobre algún tema con acompañamiento musi-♦ La danza como vehículo de las corrientes ideológicas y sociales de los Ejemplos de movimiento según las diferentes expresiones de la danza "OBSERVACIÓN DEL ARTE Y ARTE DE LA OBSERVACIÓN" La música representativa en los municípios (ritmos e instrumentos) "CÓMO EXPRESARNOS ARTÍSTICAMENTE" La danza como generadora del equilibrio físico y mental Potencialidad del movimiento como expresión corporal Simbología en la escenografía, vestuario y maquillaje El movimiento como elemento básico de la danza Centros de expresión musical en Nuevo León TERCER GRADO "QUÉ ES EL ARTE" La música regional en las diferentes épocas El color y su aplicación en el movimiento DANZA Función social y educativa de la danza ♦ La danza como arte del movimiento La música regional en la actualidad Empleo de los espacios en la danza UNIDAD 2 UNIDAD 3 **UNIDAD 1**

pueblos

sesiones

12 sesiones

* * * *

8 sesiones

"QUÉ ES EL ARTE"

UNIDAD 1

Técnicas en los diferentes tipos de danza: clásica o academizada, contem-

poránea y/o moderna, tradicional mexicana ♦ Realización de una danza o un baile

Características de la danza de acuerdo a su región

cal o percusivo

♦ Siglo XX, el teatro en nuestros días	UNIDAD 5 9 sesiones "INFLUENCIAS CLÁSICA Y TEATRO ACTUAL"	 Teatro griego y romano Teatro isabelino Corrientes diversas del teatro actual 	UNIDAD 6 "MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN NUEVO LEÓN" ( ) 1.9 expressión featral	-Antecedentes -Autores y obras representativas -Elaboración de guiones a partir de levendas regionales	- La expression poetica -Antecedentes -Autores y obras representativas -Integración del taller de creación ficearia				
catalizador de ideas, nociones, teorías (políticas, religiosas, históricas, psicoló-	gicas, épicas, líricas) como elemento terapéutico y de búsqueda existencial El teatro como formador y transformador de una expresión liberadora; mo- dificador o preservador de valores y criterios de comportamiento por medio del	Juego y la dramatización 20 sesiones "ARTE DE LA OBSERVACIÓN Y OBSERVACIÓN DEL ARTE"	Difcrentes tipos de foros Escenografía (transformaciones requeridas para cada escena) La forma como método de actuación El color y en elonificado en escena	 La acción, elemento básico en la escena Céneros y estilos Apreciación de una obra teatral 	UNIDAD 3 "CÓMO EXPRESARNOS ARTÍSTICAMENTE"	 Expression teatral (dirigida y espontánea) Improvisaciones con movimiento y sonidos en diferentes espacios Reproducción de composiciones Representaciones de temas libres Selección de obras breves 	Dirección escénica Producción teatral UNIDAD 4 **ANTECEDENTES Y DESABBOLLO DEL TEATRO."	EVOLI	 Teatro del siglo XIX

U

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Manual del participante, incluye la selección de los contenidos que se relacionan con el tema del curso y que perejercicios, cuestionamientos, resúmenes, ilustraciones y el planteamiento de las diversas actividades para cada mitirán el logro de los propósitos, a través de lecturas, una de las sesiones. ſì
- grar el diálogo, el cuestionamiento, la reflexión y la partici-Manual del facilitador, explica el sentido del curso, contiene recomendaciones que el mismo facilitador podrá adaptar, ampliar o modificar, según su estilo, creatividad y nivel de los participantes, manteniendo el propósito de lopación grupal que el tema requiera. 介
  - cursos didácticos, los destinatarios, los esquemas didácti-Descripción del curso que incluye la justificación, los propósitos, la relación de contenidos, la metodología, los recos y el procedimiento formal de evaluación, entre otros. îì
    - Anexos. Contienen materiales de apoyo para el facilita dor y para los participantes. ſÌ

Otros recursos

⇒ Aula adecuada

⇒ Mesas ⇒ Sillas

⇒ Colores de pastel

- ⇒ Colores de madera ⇒ Crayones
  - ⇒ Lápices de dibujo

→ Televisor

DVD ←

- ⇒ Hojas de máquina
- ⇒ Instrumentos de percusión

⇒ Grabadora de audio

⇒ Manual del curso

⇒ Pintarrón ⇒ Rotafolio

CD ↑

- ⇒ Libreta personal
- ⇒ Caja de cartón grande, forrada

⇒ Hojas para rotafolio

⇒ Retroproyector

- ⇒ Objetos varios para caracterizar a diferen-⇒ Acetatos para retroproyec
  - tes personajes

⇒ Marcadores varios

ģ

⇒ Pinceles varios

⇒ Óleo

⇒ Acuarelas

GLOSARIO

Acción.- Argumento de una obra teatral.

Altura.- Cualidad del sonido que depende de su frecuencia (frecuencia: número de oscilaciones o vibraciones de un movimiento periódico por unidad de tiempo).

Argumento.- Tema, contenido de una obra teatral. Pequeño resu-

men

Armonía.- Parte de la técnica musical que trata de todo lo referente a la símultaneidad de los sonidos. Conjunto de sonidos gratos al oído. Proporción adecuada de varias cosas entre sí.

Arte.- Medio de comunicación del espíritu humano manifestado de manera oral, escrita, plástica, sonora o visual.

Artes plásticas.- Expresión artística que tiene como elementos básicos la forma y el color.

Atención.- Momento activo y consciente de la percepción, caracterizado por una restricción del campo de la conciencia, que se concentra en su totalidad en un estímulo determinado.

Bajo.- Registro más grave de la voz masculina.

Barítono.- Voz masculina más grave que la del tenor y menos que la del bajo.

Capacidad discriminatoria.- Es la que permite separar, discernir, distinguir, con base en diferencias raciales, sexuales, jerárquicas, etcétera.

Circulo cromático.- Relativo a los colores.

Claves musicales.- Signos que se escriben al principio del pentagrama y dan nombre y tono a las notas: sol, fa y do.

Comedia.- Género teatral que se caracteriza por la presentación de personajes humanos y realistas, uso tanto de verso como de prosa y

un final feliz

Concentración.- Orientación y delimitación de la atención en un solo objeto; puede desarrollarse mediante la voluntad y el aprendi-

Contralto.- Voz femenina más grave. Su tesitura está entre sopra-

no y tenor.

Coreografía.- Pasos, figuras y desplazamientos que se realizan al bailar.

Creatividad.- Capacidad de crear, hacer que algo comience su existencia.

Cuadrilla.- Danza de sociedad, derivada de la antigua contradanza. En la actualidad se baila especialmente en Nuevo León, aunque su práctica se ha generalizado en los bailes de salón y de "disco". Las evoluciones son con base en coreografías de cuadro entrecruzadas.

Chotis.- Del alemán schotisch, 'escocés'; baile de origen escocés, parecido a la polka.

 Drama.- Representación escénica de un conflicto humano, género ubicado entre la comedia y la tragedia. **Duración.-** Intervalo de tiempo entre el inicio y el final de un proceso. Tiempo de la emísión de la voz o instrumento.

Elementos del teatro.- Expresión corporal, movimiento, sonido, espacio y color.

Escenario. Parte del teatro acondicionada para poder representar un espectáculo.

Expresión corporal. Es la realizada por los actores con movimientos y muecas llenas de significado.

Expresiones abstractas. - Son las que utilizan manchas y trazos indefinidos.

Huapango.- En México, bailable movido que procede del fandango español.

Imaginación.- Facultad mental que permite la reproducción, combinación y creación de imágenes.

Improvisación.- Recurso de actuación que permite realizar monólogos o diálogos sin una preparación previa.

Instrumental.- (Música) Conjunto de instrumentos propios necesarios para una orquesta.

Instrumentos de cuerda.- Utilizan hilo fino de acero, tripa o

Instrumentos de percusión.- Grupo de instrumentos en que el sonido se produce golpeando con baquetas, mazas, manos, etcetera, o mediante el choque de partes duras entre sí.

Instrumentos de viento.- Son los que producen el sonido por la vibración del aire; por insuflación mecánica (órgano, acordeón) o humana (el instrumentista sopla en el interior de un tubo).

Intensidad.- Mayor o menor grado de fuerza del sonido, determinada por el matiz y el acento (volumen de la voz o instrumento).

Ligera. - (Música) Categoría poco formal, de escaso peso, de poco trabajo o dificultad, frívola, trivial.

Máscara.- Recurso que permite esconderse tras un objeto y darle vida. Objeto lleno de magia, que convierte instantáneamente a quien lo usa en otro ser.

Mazurca.- Danza popular polaca, en compás ternario, más lenta que el vals.

Melodía, - Delicadeza en la modulación de voz y suavidad en el uso del instrumento musical.

Memoria. Facultad de recordar sucesos pasados y sensaciones; facultad de poder repetir lo que antes se aprendió.

Mezzosoprano. Registro de la voz femenina (y de algunos instrumentos) cuya tesitura está entre soprano y contralto.

Música clásica. Se aplica al autor o a la obra literaria o artística que puede tomarse como modelo.

Música. - Arte de bien combinar los sonidos con el tiempo.

Pantomima.- Representación sin palabras, por medio de gestos y actitudes.

Pentagrama.- Espacio designado para escribir la música, conformado por cinco líneas y cuatro espacios.

Personajes.- Cada uno de los entes humanos, sobrenaturales, alegóricos o fabulosos que son parte fundamental en el desarrollo de una obra literaria.

Polka.- Danza bohemia popular en el S. XIX. Se acostumbra en los estados norteños de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Los pasos que se utilizan son taconeados, giros y entre cruces de pies. Algunas de las melodías acostumbradas son: "Evangelina", "La Grulla", "Viva Linares", "Ciudad Victoria" y "De Torreón a Laredo".

Popular o folclórica.- Se dice de todo aquello que tiene gran predicamento entre la gente. Conserva las raíces del pasado y constituye un patrimonio que se transmite de generación en generación.

Redova.- Danza polaca, menos viva que la mazurca.

Ritmo. - Combinación de sonidos, silencios y su duración.

Ruido. - Aquello que suena desagradable al oído

Sombra.- Su uso explora las posibilidades del movimiento con re- de ori lación a la luz y promueve la desinhibición corporal y el trabajo en años" men l

Sonido.- Aquello que suena agradable al oído.

Soprano.- Registro más agudo de la voz humana

Tarantela.- Baile que se practica desde el S. XIX. Se origina a partir de la creencia de que bailar durante varias horas seguidas podía neutralizar el veneno de la picadura de tarántula.

Técnica teatral.- Conjunto de procedimientos que emplea el actor para realizar una acción.

Fema. - Asunto del que trata una obra de teatro.

Tenor. - Registro más agudo de la voz masculina.

Texto dramático.- Texto específico a utilizarse en una obra tea-

Timbre.- Sonido característico de cada voz o instrumento. Cualidad del sonido que permite diferenciar dos sonidos, de la misma altura e intensidad, producidos por voces o instrumentos distintos.

Títere.- Muñeco que adquiere vida a través de la persona que lo maneja. Existen diversos tipos: marioneta, guiñol, de dedo, etcétera.

Tradicional.- (Música) Relativo al conjunto de valores culturales que, transmitidos de generación en generación, formal el sustrato básico de una colectividad.

Tragedia.- Género teatral, en verso o prosa, que presenta hechos extraordinarios, con base legendaria o histórica y desenlace trágico.

Utilería.- Mobiliario, adornos, objetos varios y artículos personales que se utilizan en una puesta en escena.

Vals.- Del alemán walsen, 'dar vueltas'; danza popular y de salón,

de origen austriaco. Es común en festejos familiares, de "quince años" y bodas. Entre los más utilizados están: Sobre las olas, Carmen, Dolores, etcétera.

Voz.- Sonido que emite el aparato fonador humano, por vibración de las cuerdas vocales de la laringe al paso del aire.

JUEGOS Y EJERCICIOS

un cristal, clavar, freir un huevo; sonidos grabados: el motor de un

coche, una tormenta, un frenazo.

I. JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA

⇒ Conocer y modular las distintas características de la voz:

Intensidad: Aumentar gradualmente el volumen de la voz. Adecuar el volumen de la voz a distintas situaciones: un hospital, una estación, un museo.

Duración: Emitir un sonido durante el máximo de tiempo. Hablar alargando el sonido de las palabras: hablamos deprisa y hablamos despacio.

najes asociados a un tono característico. Decir una misma frase con diversas entonaciones: "Espero que te mejores" en tono contento, enfadado, violento. Preguntar: "¿Dónde está el servicio?", imitando a una señora muy cursi, una persona muy bruta, un niño muy vergonzoso. Juegos vocálicos a partir de frases o palabras propuestas por los niños o surgidas durante la actividad, repetirlas con diferentes tonos o a distinta velocidad.

- ⇒ Aprender e inventar canciones.
- ⇒ Identificar y reproducir sonidos diversos:

Onomatopeyas: Toc, toc..., ¡hop!, Brrrr...; sonidos de animales: relincho, graznido, rugidos, maullidos; ruidos del entorno: rayar

⇒ Imitar formas variadas de hablar:

Miembros de la familia: la abuela, el padre, el hermano pequeño; personajes típicos: un fanfarrón, una vecina cotilla, un tímido; figuras famosas: artistas, políticos, periodistas, presentadores de TV.

- ⇒ Explorar las cualidades de las palabras mediante juegos de asociación por afinidades fónicas y semánticas.
- ⇒ Desarrollo de la capacidad de fabulación, improvisación verbal y elocución:

Describir un personaje conocido. Improvisar diálogos adecuados a situaciones y personajes característicos. Encarnar dos personajes literarios famosos y establecer diálogos en diferentes situaciones. Inventar lenguajes basados en onomatopeyas, ruidos, prefijos arbitrarios, etc. Dialogar cantando.

Contar una anécdota con mímica.

una frase. Aplicación de las técnicas para la creación de historias de Rodari: binomio y polinomio fantásticos, preguntas clave: quién, dónde, cuándo, qué hacía..., modificación de cuentos tradicionales, hipótesis que rompen la normalidad, etcétera.

Inventar argumentos a partir de que cada uno escribe una pala-

bra o frase que oculta plegando la hoja: al final se leen en voz alta y se encadenan unas con otras. Mezcla arbitraria de titulares de periódico para componer una situación. Fotolenguaje: historia a partir de una serie de fotos sugestivas a las que se da vida. Crear nuevos cuentos utilizando en distintas sucesiones y con diferentes ópticas las funciones de Propp.

⇒ Entonación y declamación:

Repetir una estrofa breve usando cada vez una determinada ci entonación: muy seria, riendo, amable, antipática. Declamar un poe-ma o una poesía dialogada.

⇒ Escribir textos libres para ser usados como guiones teatrales y adaptar poemas, narraciones y obras teatrales para la dramatización en clase.

II JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN CORPORAL

II.1. Reconocimiento, control, sensibilización y descubrimiento expresivo del cuerpo

⇒ Contenidos:

-Respiración, tensión y relajación. Estímulo de la concentra-

-Control muscular.

-Coordinación de los miembros del cuerpo.

-Articulación corporal.

-Flexibilidad corporal.

-Reconocimiento de las sensaciones e informaciones recibidas

a través de cada uno de los sentidos.

-Desarrollo de la sensibilidad perceptiva.

-Exploración sensorial de objetos.

-Aceptación del contacto con el cuerpo del otro.

-Codificación no verbal de acciones, vivencias, afectos, situa-

ciones vividas o imaginadas.

-Posturas y actitudes corporales indíviduales y grupales.

Expresión corporal de un texto o narración.

⇒ Propuestas:

-Inflarse o deshincharse como globos. Sentir el cuerpo pesado o ligero. Inspirar con el cuerpo rígido, espiar con el cuerpo relajado.

-Manipular pelotas, aros, cuerdas, etc., para vivenciar las nociones de contrastes fuerte/débil, cerca/lejos, rápido/lento, tenso/floio

 División del cuerpo en sus partes, en sus músculos, para lograr el control cerebral de cada uno de ellos. -Explorar las posibilidades corporales de las manos, los pies y otras partes del cuerpo. Juegos de la marioneta con hilos, el muñeco de trapo, el ebrio, la semilla.

-Inventar y realizar juegos siendo uno de los cinco sentidos.

-Explorar las cualidades físicas de los objetos: formas, texturas, colores, tamaños.

-Juegos con telas en múltiples combinaciones para vivir situaciones emocionales: desaparecer, quedarse inmóvil, estar muerto,

Juego de la silueta: dibujar en el suelo la silueta del otro, recorrien-Reconocimiento de los otros sólo por la voz, o con el tacto. do los márgenes de su cuerpo.

ción: dejarse caer sobre los compañeros que moverán el cuerpo simulando las olas, componer entre todos un tren, una cuerda humana. -Ejercicios de masaje y aflojamiento. Relajación y desinhibi-

-Vivencia corporal de contrastes: fuerte/débil; cerca/lejos; rápido/lento; tenso/flojo.

do, aburrido, serio, divertido; sentimientos: alegria, tristeza, piedad, etc. Vivencia de situaciones emocionales contrastadas: quietud y -Expresión corporal del mundo emocional: Sensaciones: tener frío, calor, sueño, hambre; estados de ánimo: estar nervioso, relajamovimiento, aparecer y desaparecer; la vida y la muerte.

tativa, cutánea, epidérmica y táctil. Juegos de El salvaje en la ciu-El explorador ciego combina la estimulación auditiva, olfativa, gus--Prescindir de un sentido o de un órgano para agudizar otros: ser ciegos, sordos, mancos. El juego de El lazarillo fantástico o de dad y El civilizado en la selva.

-Improvisar corporalmente las actitudes, gestos y movimientos que inspira un soporte sonoro (música de percusión) o verbal (un cuento), un objeto real o imaginario, un sonido, una ilustración.

-Aprender a expresar con el cuerpo situaciones vividas o ima-

Realizar composiciones corporales que describan imágenes,

pestad, fuego, olas, etc. Construimos estatuas, máquinas colectivas. pinturas, figuras famosas. Representamos fenómenos naturales: temobjetos fantásticos. Reproducimos palabras abstractas: ansiedad

angustia, locura, pobreza, primavera

II.2. Trabajo sobre el movimiento y el espacio corporales

⇒ Contenidos:

-Exploración de las posibilidades de movimiento corporal.

-Descomposición del movimiento en sus partes

-Equilibrio y desequilibrio.

-Marchas: Subir y bajar. Carrera y salto. Caer y levantarse Desplazamientos dificiles.

-Interiorización del movimiento por medio del contraste lento. rápido.

-Conciencia y exploración de nuestro territorio propio en el

-Favorecer la vivencia del propio espacio de seguridad a partii de las nociones de grande y pequeño, en función del grado de afectividad, etc.

-Ajuste del propio movimiento al espacio y al movimiento de los otros.

-Exploración del espacio a partir del movimiento.

Localización de objetos y puntos en el espacio.

-Contacto con el suelo y los objetos.

-Expresividad corporal a partir del movimiento y el espacio.

fijación de movimientos y de gestos que expresan estados de ánímo, emociones, actividades concretas, etc.

-Búsqueda de diferentes utilizaciones y nuevas posibilidades de un mismo espacio.

⇒ Propuestas:

-Seguir una linea recta pintada en el suelo a la pata coja, con un pie detrás del otro, con las manos en la cintura.

-Movimientos horizontales y verticales; rectos y circulares; quebrados, rígidos, cortados; movimientos ondulados, suaves, continuos; movimientos colectivos ordenados y desordenados. Juegos de los bogadores, los sirgadores. Moverse como marionetas, robots, muñecos de trapo.

-Luchas en equilibrio: peleas de gallos, combates sobre un pie, etc.; ser equilibristas o payasos del circo, escaladores, esquiadores.

-Resbalar, saltar, rodar, arrastrarse... Marchar contra la corriente de un río, contra el viento, bajo el agua.

-Descomposición del movimiento. Moverse a cámara lenta. Juego de Gama el último. Correr y detenerse. Carrera del canguro. Carrera a cuatro patas. Caminar por parejas: con una pierna propia y otra del compañero, sosteniendo una pelota entre las dos cabezas. Juego libre con globos/pelotas para establecer las diferencias de movimiento.

-Sincronización de movimientos del grupo: Juego de la ameba, Juego de Alí-Babá y los cuarenta ladrones. Juego de los pistones: unos se levantan y otros se sientan.

-Descoordinación de movimientos coordinados mover las piernas a distinto ritmo al caminar; la mano descoordinada de la boca que se abre en el gesto de comer; marcha uniendo el movimiento de brazo y pierna contrarios; apretar, imaginariamente, barro cor una mano y algodón con la otra.

-Marchar sobre la arena, la nieve, pinchos, algodones. Movimientos de marcha según diferentes estados y situaciones.

-Dominio del espacio: Juego de las casas, El guardia de circulación.

-Ocupación del máximo o el mínimo de espacio personal. Juego de los gigantes y los enanos para la vivencia del propio espacio de seguridad.

 Juegos en el espacio con o sin manipulación de objetos. Improvisar actitudes y movimientos del cuerpo con objetos transformados imaginariamente. -Exploración de materiales para descubrir cualidades como frío, caliente, duro, blando, liso, rugoso, suave, áspero. -Ilustrar libremente con los cuerpos la historia que cuenta ur grupo de compañeros.

-Desplazarse por el espacio imitando movimientos que tienen ritmos muy contratados: pesados osos, rápidas ardillas, sigilosas panteras.

III. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

Caracterización del propio cuerpo aplicando técnicas plásticas y recursos con vistas a su utilización en los juegos y representaciones

dramáticas: maquillaje, vestuario, atrezzo y máscaras:

⇒ Maquillajes:

Maquillajes libres.

Maquillajes fantásticos.

Caracterizadores del personaje elegido por el niño.

Caracterizadores de personajes propuestos: una anciana, un piloto de avión, una rana; personajes opuestos: hada buena/bruja mala, rey joven/rey anciano, niño travieso/niño dócil, tomados de textos, películas, tebeos: Caperucita, Momo, Batman, propios de situaciones vividas o imaginadas: una boda, un día en la playa, un viaje interplanetario.

⇒ Vestuarios y atrezzo:

Disfraces libres.

Disfraces fantásticos.

Caracterizadores del personaje elegido por el niño.

Caracterizadores de personajes propuestos por el animador.

Localizar objetos usados y fabricar elementos con materiales baratos para completar y mejorar la expresividad de los personajes: gafas, bigotes, cejas, barbas, trenzas, pelucas, gorros, escudos, collares, sombreros, coronas.

- ⇒ Construcción de máscaras sencillas para la cara.
- ⇒ Conocimiento y manipulación de los efectos plásticos escenográficos: luz, color y forma:

-Luz y color:

Apoyar la representación con efectos de luz y color.

Iluminar y ocultar objetos.

Seguir con focos los desplazamientos de las personas.

Asociar efectos luminosos con situaciones reales.

Iluminar objetos con diferentes colores.

-Forma:

Decorados de fondo: la ciudad, el bosque, paisajes abstractos.

Realizar siluetas de objetos: nubes, montañas, coches, árboles.

⇒ Creación de elementos y espacios escénicos con los recursos y materiales disponibles en el aula:

-Utilería:

Crear objetos de uso escénico ejercitando su creatividad y a partir de elementos de uso y materiales de desecho.

⇒ Escenografia:

Configurar espacios escénicos reales o fantásticos: un mercado, un parque, el planeta Marte.

Crear elementos escenográficos: las mesas se transforman en montañas, cuevas, castillos; las sillas son coches, barcos; árboles. las cuerdas: ríos, calles, puertas, etc.

Construcción de titeres, marionetas, siluetas de sombras y teatrillos para los juegos y representaciones teatrales. Î

RÍTMICO-Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN IV. JUEGOS MUSICAL

Desarrollo del sentido del ritmo y la confianza para moverse con placer en presencia de un grupo: 1

Movimiento rítmico del propio cuerpo 11

Sincronización de movimientos. îì Movimientos rítmicos colectivos. Î

Reproducir corporalmente ritmos diversos: el sonido de la llu-Descubrimiento de las posibilidades de sonido del cuerpo: via, el tic-tac de un reloj, el caminar. 1

Detección de sonidos dentro y fuera del cuerpo: Vivenciar el silencio corporal.

Juego de la orquesta formada por todo el grupo, contrastando Sacar el mayor número de sonidos distintos de nuestro cuerpo.

suave/fuerte, sonido/silencio, todos al tiempo/por alternancia, etc.

Análisis de sonidos cotidianos y de sonidos musicales. Sensibilización musical y aprendizaje rítmico: N

Conocer e imitar ritmos y frecuencias sonoras que pueden incorporarse a una representación dramática en un momento dado.

Buscar y asociar ritmos a situaciones diversas: calma, tensión,

misterio, alegría.

Desfile de diferentes personajes sobre un mismo rítmo o del mismo personaje sobre ritmos diversos.

Reproducción de ritmos: fì

cascabeles. Imitar sonidos y ruidos con objetos de uso corriente con peando dos vasos de yogur vacíos contra el suelo, la lluvia dejando tos, etc., y con instrumentos musicales simples: triángulo, pandereta, el fin de enriquecer las actuaciones: los cascos de un caballo golcaer granos de arroz sobre una bandeja de metal, la sirena de un bar-Con objetos o materiales del entorno: botellas, vasos, cubierco soplando una botella de cristal con un poco de agua en su fondo, etc.

Invención de instrumentos: î Con objetos de uso cotidiano: sonajeros de chapas, botellas armónicas, cucharas > castañuelas, envases de jabón detergente > tambores de percusión.

Improvisar danzas: 11

Libres o sugeridas por un tema: gente que trabaja, sueña, na-

vega

Realizar bailes colectivos, libres y tipificados. î

⇒ Inventamos una historia a partir de varios sonidos, de varios ritmos

V. PROPUESTAS DE DRAMATIZACIÓN

Elaborar y dramatizar situaciones a partir de cada uno de los elementos básicos del drama:

⇒ Personajes:

Encarnar diferentes personajes e improvisar situaciones en las que actúen como protagonistas:

Personajes reales: un motorista alocado, un payaso, una niña repelente; ficticios: Don Quijote, Madame Bovary, el inspector Gadget; humanos o animales: un guardia tartamudo, una gaviota, una pantera, un piojo verde; animados o inanimados: el mar, un árbol, una gruta, etc.

Observar personajes de fotografías, cuentos, revistas, etc., e inventar situaciones dramáticas para representarlas.

Imitar la forma de hablar y de moverse de personajes típicos: un presumido, una pasota, un tímido; buscar formas de hablar y entonaciones propias para singularizar a personajes humanos y animales: un terrateniente, una corista, un conejo, una ballena.

Cada niño inventa el monólogo de un personaje; un viajante, un barbero, una periodista... y lo representa ante los demás.

Buscar el personaje que se esconde detrás de un objeto común y representarlo en una situación dramática. Un trapo pasa de mano en mano y cada niño lo convierte en un personaje distinto: una seño-

ra con falda, un torero, Superman, un bebé dormido, una vela de un barco, etc.

Estimulación y representación de personajes dormidos en nuestro interior cariñosos-frios, cobardes-valientes, fascistas-demócratas, orgullosos-humildes.

Encarnar papeles-llave e intercambiarlos en mitad de las escenas: padre-hijo, patrón-obrero, sargento-soldado.

Conflicto:

Enumerar conflictos observados e imaginados, desarrollar sus tres fases (planteamiento, nudo y desenlace) y escenificarlos.

Formulación de conflictos y desarrollo. Planteamiento: Pedro y Álvaro son amígos desde la infancia. Nudo: Pedro roba un coche y Álvaro debe proceder a su detención. Desenlace: Pedro implora perdón, se escapa, atropella al policía...

El profesor inicia el planteamiento de una historia, la interrumpe y propone a los niños que sugieran conflictos. Elegir el más atrayente, desarrollarlo entre todo el grupo y, finalmente, dramatizarlo.

Representación de conflictos observados por los niños en la vida diaria, estructurando, con ayuda del profesor, sus tres fases: una disputa en el recreo, una huelga, un amor no correspondido.

⇒ Espacio:

Dados varios personajes y diferentes espacios, inventar y representar las historias que les sugieran.

Crear espacios escénicos con los materiales del aula: el mar,

un circo, la selva, una granja, etc., y que cada grupo represente improvisadamente una situación, respetando el espacio delimitado y manteniendo el comportamiento adecuado a ese lugar.

Enumeración de espacios y dramatización de conflictos a partir de los mismos: el aula de un colegio > un examen en el que un alumno es sorprendido copiando; un mercado > una disputada compra con regateo; una playa > las reacciones de la gente ante una invasión de medusas, el accidente provocado por una motonave o una tormenta imprevista.

adaptaciones entre personajes característicos de un determinado espacio y el medio que se propone para que actúen: un pasota en el cuartel, un mendigo en un baile de gala, un chimpancé en un concurso de cámara.

Tiempo:

Inventar y representar escenas e historias propias de épocas históricas determinadas: Prehistoria, Antigüedad clásica, Edad Media, etc., o en abierto anacronismo con ellas: un astronauta en la Edad de Piedra, un renacentista en el siglo XXI, un joven punk en las Cruzadas.

Dramatizar situaciones que abarquen largos espacios de tiempo y ricas en acontecimientos que pueden recrearse en pocos minutos: la vida de una persona, la historia de un país, la conquista de un territorio. Representar acontecimientos en los que el tiempo sea un factor determinante: la espera en una estación, en la antesala del direc-

tor del colegio o del dentista; aguardar el comienzo de un espectáculo que se retrasa.

Improvisar situaciones provocadas por el desajuste entre ur tiempo dado y la duración de una acción que exceda a dicho plazo c no lo cubra: un señor muy gordo que no llega a tiempo a una cita: un viandante con mucha parsimonia cruza un paso de cebra en una hora punta; un parlamentario es advertido por el Presidente de las Cortes que su tiempo de intervención se ha agotado (podría imitarse sucesivamente el comportamiento mímico y verbal de distintos grupos políticos), etc.

Argumento y tema:

Î

Crear argumentos y dramatizarlos a partir de: un tema genérico y conocido: la escuela, la calle, el mercado; un tema conflictivo: la amistad entre personajes antagonistas (policia/ladrón, reoverdugo), la tristeza de un niño no querido, la solidaridad de los compañeros ante una injusticia, el racismo, la envidia.

Situaciones normales vividas por los niños: una comida familiar, la visita al dentista, el recreo escolar, etc., o imaginadas: viajes aventuras, sueños; sucesos extraordinarios: un incendio, una explosión, el atraco a un banco.

Dramatizar de modo crítico-paródico acontecimientos usuales la regulación del tráfico urbano, una excursión de la 3a. edad, los fines de semana en familia.

Representación de actividades propias de acontecimientos festivos determinados: Navidad, Carnaval, las celebraciones locales.

Realizar escenificaciones suscitadas por elementos del entor-

Hustraciones: 1 no: una palabra, un movimiento, un hecho real, posible o fantastico, un objeto, una ilustración, etc.

⇒ Palabras:

Inventar historias mediante asociación de palabras por similitud fónica; asociación de letras; deformación de palabras; mezcla de palabras sin conexión aparente; técnica del brainstorming; improvisación colectiva: Juego de Sigue 1ú, etcétera.

⇒ Cuentos:

Transformar personajes característicos de los cuentos tradicionales; cambiar finales; inventar desenlaces de historias inacabadas; etcétera.

→ Hechos:

Hechos reales como la visita inoportuna de una tía o hechos fantásticos: la casa que vuela, el hipopótamo que baila, unas gafas mágicas, sirven como pretexto para la invención y dramatización de historias.

⇒ Objetos:

Juegos improvisados en los que se transforma su función habitual y se inventan situaciones: un bastón se utilizará en escenas continuadas como fusil, muleta, mástil, lanza, violín, etc., hasta la estructuración definitiva de una historia para representar: el bastón es mágico... muchos quieren apoderarse de él... el viejo mago lo vigila

Improvisaciones dramáticas sugeridas a partir de dibujos libres, comics, fotos de revistas, etc.

Juegos mímicos y pantomimas:

Expresar mediante el gesto de la mirada y los de la cara estados de ánimo, sentimientos, comportamientos, reacciones: malhumor, ira, alegría, admiración, cobardía, valentía, curiosidad, odio, tristeza, soberbia, susto, enfado.

Reacción gestual completa, no sólo facial, ante diferentes palabras, situaciones, ritmos. Identificar la representación de gestos codificados de la cara. las manos, los brazos y las diferentes partes del cuerpo: dolor, estupor, saludo, locura.

Manejar objetos imaginarios: sostener un vaso, levantar objetos pesados y livianos, trasladar un bulto.

Definición gestual de personajes, palabras, objetos, espacios.

Representación mímica de personajes arquetípicos: el charlatán callejero, la gitana quiromántica, el funcionario déspota, personajes históricos; profesiones y ofícios. Realizar la mímica de títulos de películas, nombres de figuras famosas o de frases populares.

Desarrollo gestual de acciones cotidianas: vestirse y desvestirse, calzarse y descalzarse, comer, lavarse.

Mímica del movimiento: andar y correr sin moverse del sitio. Subir y bajar escaleras figuradas. Detenerse brusca o suavemente. Caerse sin hacerse daño. Caminar de acuerdo con diferentes personajes: borracho, damisela coqueta, payaso, sentimientos: miedo.

tristeza, disgusto; situaciones: huida de la policía, paseo apacible, => cansancio extremado. Juegos de la cámara lenta. Y de la cámara rápida.

Imitar fielmente los gestos de otro: juego del espejo.

Imitación de animales: solamente con el rostro; con las piernas

y brazos; con todo el cuerpo.

das y versadas. una cometa; adoptar comportamientos maquinales de la gente: es-Mimar acciones: zurcir un calcetín, arrancar una muela, guiar pectadores de un partido de tenis, participantes en una subasta de arte, formando una cola de espera, comprando en las rebajas, etc.

Mantener un diálogo gestual.

Mimar un cuento, o cualquier episodio, mientras el animador u otro niño lo relata.

Representación de situaciones como si fueran muñecos de hilo (marionetas).

Realizar pantomimas mediante sombras corporales.

Representaciones pantomímicas sobre situaciones diversas para ser adivinadas por el grupo.

Elaborar pantomimas y representarlas, individualmente o por grupos, estimuladas a partir de noticias de prensa, fotografías, dibujos, viñetas de tebeos, murales, diapositivas, estímulos sonoros, etcétera, cuyas sugerencias se traducen textualmente.

Traducir al código gestual obras literarias (cuentos, leyendas, poemas, canciones, textos narrativos o dramáticos) respetando su forma original o bien transformando situaciones, rasgos de personalidad finales etc.

 Juegos dramáticos mediante la actuación personal y/o con la utilización de titeres, marionetas, sombras corporales, siluetas... basadas en:

Textos creados originalmente por los niños.

Chistes, anécdotas, noticias de prensa, sucesos históricos, rela-

tos breves.

Poemas y romances. Canciones seriadas, narrativas, dialoga.

Cuentos clásicos o contemporáneos, populares y de autor.

Textos teatrales escritos para niños.

