

Universidad Autónoma de Zacatecas

“Francisco García Salinas”

Unidad Académica de Docencia Superior

Maestría en Investigaciones
Humanísticas y Educativas

**EL ARTE GRAFICO COMO APOYO AL APRENDIZAJE Y LA
CREATIVIDAD DEL INFANTE.**

TESIS

Que para obtener el grado de:
Maestro en Investigaciones Humanísticas y Educativas

Presenta:
JONATÁN VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ

Director de tesis:
DR. JAVIER ZAVALA RAYAS

Zacatecas, Zac. Junio 2021

Dra. Lizeth Rodríguez González
Responsable del Programa de Maestría en
Investigaciones Humanísticas y Educativas
PRESENTE

El que suscribe, certifica la realización del trabajo de investigación que dio como resultado la presente tesis, que lleva por título: "El arte gráfico como apoyo al aprendizaje y la creatividad del infante", del C. Jonatán Velázquez Hernández, alumno(a) de la Orientación en Desarrollo Humano y Cultura de la **Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas** de la Unidad Académica de Docencia Superior.

El documento es una investigación original, resultado del trabajo intelectual y académico del alumno, que ha sido revisado por pares para verificar autenticidad y plagio, por lo que se considera que la tesis puede ser presentada y defendida para obtener el grado.

Por lo anterior, procedo a emitir mi dictamen en carácter de Director de Tesis, que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Escolar General de la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas": La tesis es apta para ser defendida públicamente ante un tribunal de examen.

Se extiende la presente para los usos legales inherentes al proceso de obtención del grado del interesado.

ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 19 de Noviembre de 2019

Dr. Javier Zavala Rayas
Director de tesis

C.c.p.- Interesado
C.c.p.- Archivo

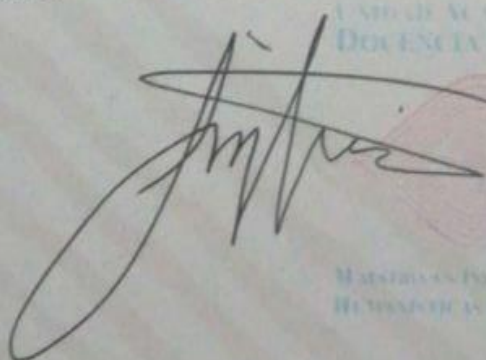
A QUIEN CORRESPONDA

El que suscribe, Dra. Lizeth Rodríguez González, Responsable del Programa de Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas de la Unidad Académica de Docencia Superior, de la Universidad Autónoma de Zacatecas

CERTIFICA

Que el trabajo de tesis titulado "El arte gráfico como apoyo al aprendizaje y la creatividad del infante", que presenta la C. Jonatán Velázquez Hernández, alumna de la Orientación en Desarrollo Humano y Cultura de la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, no constituye un plagio y es una investigación original, resultado de su trabajo intelectual y académico, revisado por pares.

Se extiende la presente para los usos legales inherentes al proceso de obtención del grado del interesado, al primer día del mes de noviembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, México.

UNIDAD ACADÉMICA DE
DOCENCIA SUPERIOR
MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES
HUMANÍSTICAS Y EDUCATIVAS

Dra. Lizeth Rodríguez González
Responsable del Programa de Maestría en
Investigaciones Humanísticas y Educativas
P R E S E N T E

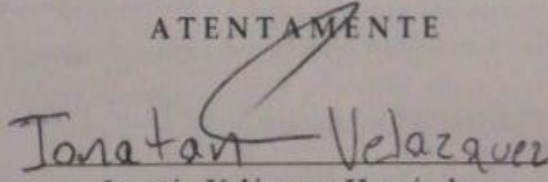
Por medio de la presente, hago de su conocimiento que el trabajo de tesis titulado "El arte gráfico como apoyo al aprendizaje y la creatividad del infante", que presento para obtener el grado de Maestro(a) en Investigaciones Humanísticas y Educativas, es una investigación original debido a que su contenido es producto de mi trabajo intelectual y académico,

Los datos presentados y las menciones a publicaciones de otros autores, están debidamente identificadas con el respectivo crédito, de igual forma los trabajos utilizados se encuentran incluidos en las referencias bibliográficas. En virtud de lo anterior, me hago responsable de cualquier problema de plagio y reclamo de derechos de autor y propiedad intelectual.

Los derechos del trabajo de tesis me pertenecen, cedo a la Universidad Autónoma de Zacatecas, únicamente el derecho a difusión y publicación del trabajo realizado.

Para constancia de lo ya expuesto, se confirma esta declaración de originalidad, al primer día del mes de noviembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, México.

ATENTAMENTE

Ionatán Velázquez Hernández

Alumno de la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas

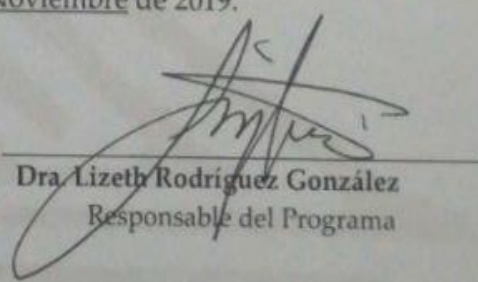
DICTAMEN DE LIBERACIÓN DE TESIS
MAESTRÍA EN INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS Y EDUCATIVAS

DATOS DEL ALUMNO	
Nombre:	Jonatán Velázquez Hernández
Orientación:	Desarrollo Humano y Cultura
Director de tesis:	Dr. Javier Zavala Raya
Título de tesis:	<u>El arte gráfico como apoyo al aprendizaje y la creatividad del infante.</u>
DICTAMEN	
Cumple con créditos académicos	Si (x) No ()
Congruencia con las LGAC	
Desarrollo Humano y Cultura	(x)
Comunicación y Praxis	()
Literatura Hispanoamericana	()
Filosofía e Historia de las Ideas	()
Políticas Educativas	()
Congruencia con los Cuerpos Académicos	Si (x) No ()
Nombre del CA:	<u>Niños, Jóvenes y Cognición Social</u>
Cumple con los requisitos del proceso de titulación del programa	Si (x) No ()

Zacatecas, Zac. a 19 de Noviembre de 2019.

Dr. Javier Zavala Rayas
Director de Tesis

Dra. Lizeth Rodríguez González
Responsable del Programa

Agradecimientos

Quiero dar las infinitas gracias al CONACYT por permitirme continuar con mis estudios, ya que con la beca que se me otorgó, es que pude realizar y terminar mis estudios de grado de maestría.

A mis maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas que me dieron su apoyo en todos los sentidos y me alentaron a seguir, así como para terminar aun y cuando sentía que no podía seguir, mis asesores que a pesar de mi tardanza siempre estuvieron listos en apoyarme, a las autoridades encargadas de la maestría en investigaciones humanísticas y educativas de que funcione esta maestría por esperar y siempre alentarme a terminar.

A mi familia por siempre apoyarme y alentarme aun y cuando no tenía energía ni motivación, siempre me alentaron a seguir adelante, sus regaños y palabras de ánimo que estaban cuando más lo necesitaba y más que nada estar siempre en todo momento cuando lo necesite, sin ellos no podría hacer nada, son mi motor.

Gracias a todos los que en este camino me acompañaron me soportaron y me ayudaron a poder llevar a un buen término este trabajo, gracias a todos.

Dedicatoria.

Este trabajo lo dedico a mis hijos, quienes sin ellos nada tiene sentido.

A mi esposa quien me apoya en cada idea que tengo y locura que se me ocurre.

A mi madre por siempre hacerme sentir su amor.

A toda mi familia que me apoya en todo momento.

Resumen

La gráfica es una técnica de las artes que poco se realiza dentro de las aulas, pero de gran importancia en muchos sentidos, desde la facilidad que permitió en su momento reproducir el conocimiento, hasta lo que produce en el infante por todos los materiales que son posibles de utilizar y que otras técnicas no tienen, además de que la gráfica permite apropiarse del término desarrollo humano, ya que por medio de la gráfica se entiende en la práctica con la creación de piezas, queda entendido sobre cuál es la principal idea del desarrollo humano, logrando que el infante entienda directamente e indirectamente lo que puede cambiar en su realidad, además de que se logra beneficiar mentalmente ya que le genera una seguridad en lo que está realizando y le permite tener una mejor relación con los demás y consigo mismo por la comunicación que tiene entre su interior y lo plasmado en el papel, mejorando su pensamiento abstracto beneficiando en las materias académicas.

Palabras clave: Grafica, desarrollo humano, educación, arte.

Abstract

The graphic is a technique of the arts that little is done within the classrooms, but of great importance in many ways, from the ease that is activated at the time to reproduce knowledge, to what is produced in the infant by all materials that they are possible to use and that other techniques do not have, in addition to the fact that the graph allows the development of the term human being appropriately, since by means of the graph it is understood in practice with the creation of pieces, it is understood about how it is the main idea of human development, getting the infant to understand directly and indirectly what can change in his reality, in addition to that he is benefited mentally since it generates a security in what he is doing and allows him to have a better relationship with the others and obtain the same by the communication that you have between your interior and what is embodied in the paper, improving your beneficiary abstract thinking in the subjects to cademic.

Keywords: Graphic, human development, education, art.

ÍNDICE

ÍNDICE	1
Introducción.	3
Antecedentes.....	5
Marco teórico.	8
Estado del arte.....	12
Objetivo.....	16
Objetivo específico.....	16
Justificación.	16
Hipótesis.....	18
Pregunta de investigación.	21
CAPÍTULO 1. Breve historia de las artes gráficas.	21
1.1.- Los inicios.....	22
1.2.- La importancia histórica de la gráfica.....	23
1.2.1.- Johannes Gensfleisch Gutenberg.....	24
1.2.2.- Johann Aloys Senefelder.....	26
1.3.- Las artes gráficas.	27
1.3.1.- Que son las artes gráficas.....	28
1.3.1.1.- III Congreso internacional de artistas en Viena de 1960.....	30
1.3.1.2.- Artes gráficas tradicionales o gráfica artística.	35
1.3.1.3.- Artes gráficas modernas.	46
1.2.- Que es Arte.	49
1.2.1 Definición de arte.....	51
1.2.3 El niño y el arte.	60
3.- La importancia de las artes gráficas en la humanidad.....	63
4.- Las artes gráficas como oficio.	65
CAPÍTULO 2. El ámbito educativo y la educación artística una obligación del gobierno	67

2.1.- Sistema educativo.	67
2.2.- La escuela.	70
2.3.- Educación.	77
2.4.-Visión gubernamental.	80
2.5.-Educación artística.	83
2.6.-Creatividad y educación.	88
2.7.-Las artes gráficas en la educación primaria	92
CAPÍTULO 3.- Desarrollo humano educación y gráfica.	96
3.1.-Desarrollo de las capacidades	102
3.2.- El desarrollo humano y el arte.	106
3.3.- Desarrollo humano y educación	110
3.4- La creatividad en el desarrollo humano.	113
Entrevistas y Análisis de los datos.	118
Conclusión.	124
Referencia bibliografía	128

Introducción.

El presente trabajo parte del arte y la educación, dentro del arte, se refiere a una de las técnicas más antiguas e importantes de la historia para el desarrollo del conocimiento, ya que la gráfica es el parte aguas de este, por medio de este, se pudo dar un mayor auge al conocimiento, se llevó a mas partes del mundo, de una manera más fácil, esta técnica tiene muchas posibilidades de desarrollar diferentes aspectos dentro del estudiante o cualquier persona que se quiera acercar a esta técnica.

Ya que es de manera evidente que la práctica de la gráfica aporta elementos internos de desarrollo, tal como la superación del miedo a representar algo que tenemos dentro de nosotros, esto nos lleva al mejoramiento de nosotros mismos, ya que se es capaz de entender los cambios que puede hacer en su vida, por el tipo de trabajo que permite hacer, donde todo es un proceso de constante cambio y mejoramiento, nada está perdido y puede llevarlo de nuevo a la práctica, algo que es diferente a la práctica de los niños, donde, sí se equivocan son castigados y no lo ven como un aprendizaje, si no como algo que no está bien.

La gráfica y la educación son aliados para el mejor desarrollo del niño en todos los sentidos, ya que este involucra todos los elementos necesarios para la educación de los niños, es por eso que, el primer capítulo deja ver la importancia de las técnicas gráficas para la humanidad y todos los procedimientos que existen, así como también el proceso histórico que este ha tenido, de cómo se ha modificado y como es que llega a nuestros días en cuestión de tecnología, como se ha modificado hasta nuestros tiempos, como la tecnología ahora está directamente relacionada con una técnica tradicional, que en conjunto siguen ayudando a la humanidad, y directamente a la educación de las naciones, además, de que este es un referente al Desarrollo Humano (DH) ya que es por medio del conocimiento se puede llegar a este nuevo paradigma del DH. No sería posible conocer esto si no fuera por la gráfica, desde este punto, se puede ver uno de los aspectos más importantes de las artes gráficas, el desarrollo de conocimiento y el uso de la creatividad en el proceso de creación en nuestro

tiempo, ya que no solo es el hecho de conocer, si no tener un acercamiento a las técnicas más práctico.

En el segundo capítulo se muestra la importancia que tiene la educación artística dentro de la educación y los procesos de enseñanza, de cómo la creatividad es parte fundamental en la práctica docente, al igual, que tratar de estimularla dentro del alumno y ejercitarla, no limitarla, no encerrar a los alumnos a un pensamiento delimitado con ciertos lineamientos históricos preestablecidos e inamovibles por el mismo sistema de enseñanza que tenemos, estos lineamientos nos limitan a desarrollarnos dentro de las artes, además va en contra de la premisa del desarrollo humano, donde dice para que sirve, pero en realidad necesitamos mucha creatividad y confianza, para poder cambiar lo necesario, para tomar lo que te corresponde, la creatividad es fundamental en la vida del ser humano y fortalecerla es más importante que poder memorizar las tablas, es por medio de la educación artística, que se puede fortalecer y llevar a una práctica común dentro de las actividades educativas del alumno, la educación, tiene una gran responsabilidad, como lo es, generar las habilidades necesarias en el niño, para la resolución de problemas, que no se por medio de la repetición de soluciones previas, si no, que él sea capaz de buscar sus propias soluciones a los diferentes problemas que se les presenta, es así como pasamos al tercer capítulo del desarrollo humano, donde si no puedes estar educado a cambiar las cosas que tienes en frente y siempre crees que es una equivocación, que no puede ser de otra manera, más que como te la mostro el profesor, entonces, el desarrollo humano en ese infante no será posible ni entendible, se quedara con lo que tiene y no buscara una mejor solución a su realidad, sin embargo, el arte gráfico, permite poder mejorar lo que tiene enfrente, ya que es menos probable que le digas que ese no se hace así, ya que todo es posible en la técnica, por los elementos que esta tiene, uno puede solucionar cada una de los problemas que se pudieran presentar, cambiando lo que se tiene enfrente y no limitarse a lo que se realizó, como si fuera inamovible y creer que ya no puedo hacer nada, ningún cambio. Todo es posible en la gráfica, solo se tiene que tener el conocimiento necesario y la creatividad para poder solucionar cada uno de los problemas que se presentan.

Tratando de conjugar la educación con las artes gráficas se nos facilitaría el proceso de enseñanza y de cambio de paradigma dentro de las cabezas de los alumnos, además, esto permitirá poder introducir el concepto de desarrollo humano dentro de ellos, ayudar a cambiar su realidad, poder llevarlo a la práctica cuando se llegara el momento, se buscaría cambiar su realidad y mejorarla hasta que estén satisfechos con la vida que ellos desean tener, es por eso, que en este capítulo se muestra y se explica lo que es el desarrollo humano, de cómo es importante en la vida de las personas y necesario que empiecen a cambiar su pensamiento sobre su realidad, muchos solo se quedan con lo que tienen y no buscan ir más allá.

No saben lo que significa el desarrollo humano, ni en la práctica, ni en lo teórico, cuando conocen lo que es el DH, estos pueden empezar a cambiar su realidad, pero también es necesario, un cambio al interior, es por eso que juntamos estos tres elementos, la educación como parte esencial de la transmisión de conocimientos y el lugar donde se presta para poder educarlos, además, de los espacios que este tiene para poder tener un conocimiento de las artes gráficas y socializar esta técnica, para que así, en conjunto puedan llevar a la práctica la creatividad de los infantes, esto para la mejor solución de problemas que se presentan, poder ir dándoles a conocer lo que es el desarrollo humano en su vida, cambiar el pensamiento que se tiene por medio de la práctica de la técnica y la apropiación del cambio en sus realidades.

Antecedentes.

La educación, ha presentado un sin fin de problemas, que constantemente se están tratando de parchar, es obligación del estado mejorarla, directamente de la Secretaria de Educación Pública (SEP), la encargada de garantizar, que en la educación básica, todos los infantes de la nación tengan derecho a recibir educación, “Los fines de la educación están establecidos en el Artículo 3o constitucional¹ y se refieren al desarrollo armónico de todas las facultades del

¹ Artículo 3o.

-El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación

ser humano” (SEP, 2016, p. 12), no solo es el hecho de abrir escuelas o espacios para su impartición, es una tarea más ardua y más amplia, holística, cubriendo áreas de la educación que no son tan evidentes dentro del sistema educativo, no se les ha dado la importancia que necesita, e incluso es inequívoco, que en la implementación de elementos de evaluación, muchos son faltos de sentido y no tiene elementos que nos permita observar el desarrollo del niño, o los avances que este tiene, por el hecho, de que son internos del infante, este desarrollo o avance se han de reflejar a lo largo de su vida en todas sus áreas, es por esto que no podemos ver al niño como un ser aislado, separarlo de cada uno de sus contextos donde se desenvuelve, sino, que es necesario tener una visión holística de su vida, tener otros elementos de enseñanza y evaluación incluidos dentro de su formación académica.

En este sentido, la educación se ha reformado de una manera u otra, incluso en este momento estamos viviendo una reforma, siendo la encargada de llevarlo a su ejecución, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el 2017 se entregó una reforma por parte de gobierno, donde promueven la calidad en la educación, “la reforma al artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada el 26 de febrero de 2013 estableció explícitamente la obligación del Estado de garantizar una educación de calidad para todos” (INEE, 2016, p. 14), Nos damos cuenta como el estado ofrece una educación de calidad para todos, que incluye estas palabras en nuestras leyes, siendo una tarea compleja, más sin embargo, no imposible, llena de oportunidades para poder ver otros métodos, elementos, que pueden integrar un reforzamiento en el niño y así apoyar en el aprendizaje de las materias que se le imparten, de la misma manera, poder darle otras herramientas para la vida, que no solo sean ayuda en lo profesional, si no en su vida personal, en su interior, en lo que no se ve a primera vista, en lo que no tiene que ver con la memorización

preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del 2 de 70 federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo reformado DOF 10-06-2013, 11-09-2013

de conocimiento, es ver al niño en todos los elementos que lo comprenden ayudándolo más allá del conocimiento académico.

Es necesario voltear nuestra mirada a elementos que no han estado presentes en la creación de los currículos para educación básica, buscando aquello que no se tiene pensado hasta el momento, ya que los resultados actuales, nos han llevado a la sociedad que tenemos, llena de violencia y descomposición de la educación. La práctica de la educación, se centra en la preparación de los niños para pasar exámenes, esto lleva, a que solo se busque la formación de personas, que sean capaces de almacenar información, que el uso de ella, sea llevada en el área específica a la que les enseñaron, o solo para pasar el examen, tal cual como seguir una receta de cocina, para resolver el problema que se plantea en ese momento, donde sí lo sacas de ese proceso de esa línea a seguir, el infante entra en conflicto, y le resulta imposible solucionar el problema que se le presenta.

Las artes gráficas, nos ofrecen un sin fin de elementos, con herramientas para desarrollar habilidades en todos los sentidos, ya que cada una de las técnicas nos ayudan a problematizarnos para la solución de una imagen llevada al papel, la abstracción que se maneja en el proceso de creación de una pieza de gráfica, desarrolla habilidades muy apegadas a las matemáticas, por citar un ejemplo, además, de que requiere una habilidad de comunicación, para, poder definir lo que quiere llevar a cabo en el trabajo. Tanto las habilidades mentales como las habilidades manuales se presentan en el proceso de la gráfica, logrando tener una enseñanza y formación más amplia, conjugando los dos elementos necesarios, en el desarrollo del niño, no solo enfocándose en la memorización, sino también, en la utilización de la flexibilidad en las soluciones posibles de algún problema que se les pudiera presentar, almacenando la información adquirida en las áreas académicas y buscar una mejor solución, liberarlo del encajonamiento académico, al momento de la solución.

Una de las grandes deficiencias que tiene el arte en nuestro estado es la propuesta que este tiene hacia las comunidades, en este caso hacia las escuelas de gobierno que están fuera de la urbe, y que esto les quita la oportunidad de

conocer otras cosas, otros elementos que son parte de este mundo que habitamos, donde la visión del niño se queda cerrada, viviría o viven como la alegoría de la cueva, realizada por el filósofo griego Platón, estarían en obscuridad faltos de conocimientos, de un conocimiento más allá de la cueva, pero es necesario ayudarles a enseñarles que existen muchos más elementos que desconocemos, en donde esa falta de conocimiento nos genera un desarrollo deficiente, este desconocimiento de lo que podemos llegar a lograr en nuestras vidas es como vivir a oscuras y la educación nos permite llegar a algo más alto, pero no solo es saber más si no saber hasta dónde podemos llegar y cómo podemos cambiar nuestra realidad, bajo que elementos podemos realizar esos cambios y que buscar por medio del arte gráfico el entendimiento del desarrollo humano.

Al mismo tiempo la educación del infante debería de tener un conocimiento interno sobre lo importante de lo que es el significado del Desarrollo Humano (DH) en su vida, entenderlo y llevarlo a la práctica directa e indirectamente, ya que este proceso de utilizarlo y saber que puede llegar a cambiar su propia realidad es de suma importancia para todos nosotros, ya que es cuando tenemos las herramientas y habilidades necesarias para buscar ese cambio necesario de la realidad en que nos encontramos y la seguridad de poder hacerlo a partir de los elementos que tenemos dentro y fuera de nosotros, este proceso para el infante es de suma importancia para moldear su presente y llegar a donde él quiera llegar.

Marco teórico.

En la historia de la humanidad, la educación y el arte han estado siempre de la mano, ya que el arte permite al hombre expresarse, por medio de él hace posible conocer muchos aspectos de nuestro pasado, de nuestra historia, el arte y la educación nos han permitido salir adelante como sociedad en los momentos más oscuros de hemos vivido como humanidad, “El Arte de volver el alma desde las tinieblas hacia la luz es la educación” (Platón, 1988, p. 29), es algo de lo que se ha logrado, claro ejemplo tenemos en las guerras, la primera y la

segunda guerra mundial, donde dejaron una sociedad dolida, sociedad desolada por la violencia, por la crueldad de la guerra.

Lo que nos permite avanzar de esos episodios tan fuertes de la humanidad es la educación y el arte, “En todo el curso de la historia, nunca, hasta nuestros días, se concibió una sociedad sin arte o un arte sin significación social” (Read, 1976, p. 19), es necesario pues que el arte y la educación estén presentes en todo momento, para que podamos avanzar como sociedad, logrando explotar la influencia que el arte por medio de su estética puede tener en la humanidad. “La actividad estética es, por el contrario, un proceso formativo que ejerce influencia directa tanto sobre la psicología individual como sobre la organización social” (Read, 1976, p. 9), es necesario que la influencia, el poder que se puede llegar a tener por medio del arte pueda generar beneficio a la humanidad.

En el Año de 1943 El pensador y crítico de arte inglés Herbert Read (1893-1968) introduce el término «Educación por el arte», en plena segunda guerra mundial, este título de una de sus obras más significativas, donde toma la tesis de Platón donde “postula que «el arte debe ser la base de la educación»” (Ivaldi, 2014), además que es importante poder destacar la necesidad de una hermandad global, “Todos los ciudadanos han sido criados y educados por la tierra, que es su madre y nodriza: por tanto, todos son hermanos entre sí” (Platón, 1988, p. 24). Herbert vio la necesidad de la humanidad, y como la educación y el arte ayudaban a la sociedad, se apoya en la obra de Platón.

Platón Consideraba a la educación como parte importante de la vida, ya que esta nos saca de las tinieblas para estar en la luz del conocimiento, salir de la ignorancia donde nos encontramos, pone la importancia en el hombre sano, en todos los sentidos, mentales y físicos, para él la educación es el punto de partida de poder llegar a ser un hombre de bien, Read proponía eliminar los sistemas lógicos y racionalistas de enseñar, buscando una interrelación entre todas las materias.

Queda de manifiesto como la educación y arte fueron puestas por Platón (427 - 347 a. C.), siendo de los primeros en plantear la importancia que tiene la educación en la sociedad y como este va de la mano con el arte.

Otro que planteó el arte como parte importante del niño, antes que Read, es Vygotsky 1930 habla sobre el desarrollo de la imaginación artística en el niño, plantea que: “La imaginación del niño, como se deduce claramente de esto, no es más rica, sino más pobre que la del adulto; en el proceso de crecimiento del niño se desarrolla también su imaginación, que alcanza su madurez sólo en la edad adulta” (Vigotsky, 1986, p. 13), toda esta postulación a su vez tiene que ver con su teoría de la Zona de Desarrollo Próximo:

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (Rojas, 1999, p. 2).

Él pone énfasis en la intervención de otros hacia el infante, esto para el logro de sus capacidades. Vygotsky le da una capacidad creadora intensa, se hace necesario que su entorno sea el adecuado para llevar a cabo esta tarea y que el niño se dé cuenta de lo que es capaz, de lo que se puede lograr por medio de la práctica del arte “El cerebro no sólo es un órgano capaz de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencias, sino que también es un órgano combinado, creador; capaz de reelaborar y crear con elementos de experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos” (Vigotsky, 1986, p. 3). Gracias a esto el hombre tiene la capacidad creadora, solo hace falta la práctica de la creación (Vigotsky, 1986), plantea que la obra de arte tiene gran fuerza en las conciencias de la sociedad, gracias a la lógica interna que tiene cada obra por el vínculo que genera entre su mundo y el mundo exterior, donde juega un papel importante la imaginación y el mecanismo de traer a nuestra existencia lo que la obra de arte trae consigo, el arte y la imaginación, están de la mano y es una práctica constante de los niños y en todo ser humano “la imaginación, como base de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida

cultural haciendo posible la creación artística, científica y técnica” (Vigotsky, 1986, p. 3), vemos como es importante la educación y la explotación de la creatividad, demostrando como la creación es importante en la sociedad, cual es el elemento que ayuda a la capacidad creadora, “todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y de la creación humana, basado en la imaginación” (Vigotsky, 1986, p. 3). El autor le da un importante valor a la práctica artística en la vida del infante, donde el desarrollo de la imaginación artística del niño, la vincula con la capacidad creadora, teniendo en claro la relación entre la imaginación y el arte en la infancia, plantea que es necesario que se muestren al infante los elementos necesarios para la creación, dotándolo de experiencias necesarias para aumentar su imaginación.

Piaget (1896- 1980) se dedicó al estudio del funcionamiento de la mente infantil, él prefería llamarse así mismo epistemólogo genetista, que es aquel que estudia los orígenes del conocimiento humano “a comienzos de la década de 1920 se sabía muy poco acerca de los procesos intelectuales de los niños” (Gardner, 1997, p. 28), se preocupó por entender cómo es que funciona la mente de un niño en sus inicios, “su trabajo investigativo de mayor divulgación y conocimiento es la descripción de los estadios de la evolución intelectual para explicar cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento” (Medina, 2000, p. 12), como es la construcción del conocimiento por medio de otros conocimientos previos, donde son más o menos parecidos los conocimientos adquiridos de los infantes en edades tempranas, es de gran importancia por los trabajos que realizó “Piaget contribuyó más que ningún otro psicólogo contemporáneo al conocimiento de la "mente" infantil y al desarrollo de la lógica” (Ardila, 1979, p. 2). Por la importancia del estudio en los procesos de aprendizaje del niño y como nos muestra “La educación, nos dice Piaget, constituye una condición formadora necesaria del propio desarrollo natural” (Palacios, 2006, p. 14), se manifiesta la importancia para la educación y la formación para los infantes.

Lowenfeld (1903 - 1960) este ayudó a definir y desarrollar el campo de la educación artística, se preocupó por el desarrollo de la capacidad creadora, pone al niño en parte importante de la sociedad (Lowenfeld & Lambert, 1973), lo trata como el bien máspreciado, poniéndole importancia a sus actividades creativas, dejando claro que tiene una gran interdependencia con la dinámica del crecimiento, el desarrollo y la creación, por medio de sus creaciones nos permite saber cómo piensa, cómo ve, introduce nuevos valores a la educación en el sentido que ve al niño más allá, “podremos ver muchos progresos materiales, pero se abren serios interrogantes sobre nuestra capacidad de educar más allá de la producción y consumo de objeto” (Lowenfeld & Lambert, 1973, p. 3), tiene una visión más amplia sobre los infantes, el los ve como seres humanos, no ve solo un estudiante que pasa exámenes o cursos, va en contra de las escuelas que se dedican a formar gente que lo que les importa es coleccionar parte de información para repetirla sistemáticamente.

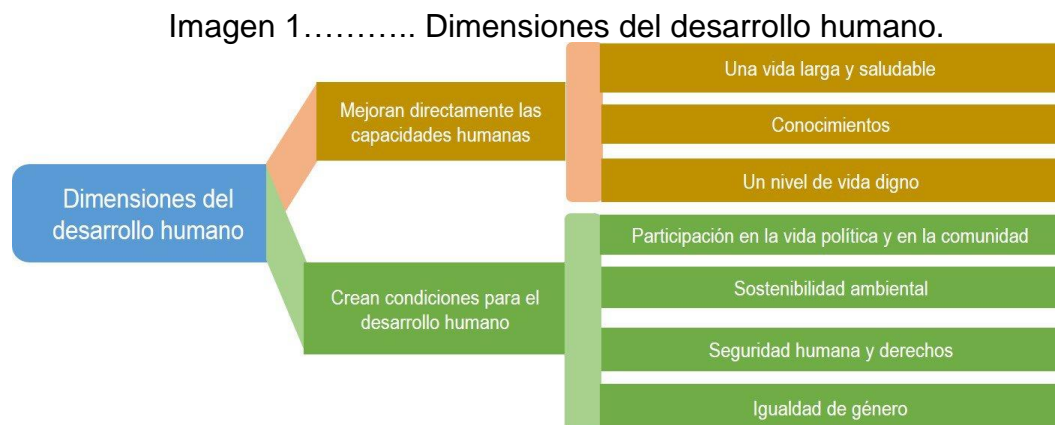
Estado del arte.

En la actualidad ha cambiado el interés por el bienestar del niño y de la sociedad, surgen nuevas maneras de ver al niño y a la sociedad, una de ellas es la creación de Índice de Desarrollo Humanos (IDH), se preocupa por más elementos que componen a la sociedad, ya no solo fija el Producto Interno Bruto para ver el estado de bienestar en el que se encuentra una sociedad, fue a partir de 1990, Amrtya Sen 3 de noviembre de 1933 (edad 83), propone que “El IDH se creó para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país” (PNUD, 1990). Se cambió el interés por cuestiones ajenas a la persona, ahora se preocupan por la persona en sí.

El desarrollo humano, como enfoque, gira alrededor de lo que considero la idea fundamental del desarrollo, a saber: la promoción de la riqueza de la vida humana entera, antes que la de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de aquella (Shaikh, 2006, p. 124).

El primero que integró el concepto de índice de desarrollo humano y de donde

lo tomó Amartya Sen, fue de Mahbub este “aseguraba que podríamos enriquecer mucho más la vida humana yendo directamente a los factores determinantes que influyen la calidad de nuestras vidas” (Shaikh, 2006, p. 124), de esta manera el individuo toma más importancia, ya que los elementos que cuida el IDH para la persona son: una vida larga y saludable, conocimiento, un nivel de vida digno, participación en la vida política y en la comunidad, sostenibilidad ambiental, seguridad humana y derechos e igualdad de género.

FUENTE: (PNUD, 1990).

Por medio del IDH podemos ver a un ser humano en todas sus áreas, desde las cuestiones físicas, de educación, de medio ambiente, de salud, seguridad, cuestiones internas y externas, importantes para el niño, de esta manera tenemos a teóricos que se preocupan por el desarrollo intelectual del niño, para que este pueda lograr modificar su realidad y pueda tener la oportunidad de tener una mejor vida donde estos tienen una vinculación íntima con los fines del IDH.

Gardner (1943) maneja varios conceptos sobre arte, desde siempre estuvo interesado en el trabajo artístico del infante.

Gran parte de mi trabajo de investigación durante estos años se ha dirigido a tratar de comprender mejor la índole de las actividades artísticas de los niños: las de mis propios hijos, las de los chicos a quienes he enseñado u observado, y las de ese puñado de niños especiales que tienen el talento necesario para convertirse en eximios artistas (Gardner, 1997, p. 101).

Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples “afirma que todos los hombres no tienen las mismas facilidades de comprensión y expresión, clasificándolos en 7 marcos distintos de competencias intelectuales” (Ríos, 2005, p. 82), él plantea como los niños tienen una capacidad creadora en la infancia específicamente en “Los años preescolares se suelen describir como la edad de oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad artística” (Gardner, 1997, p. 101). Donde llega un punto que el niño pierde esa habilidad y solo algunos logran continuar con esa habilidad, pone el ejemplo de un jardín de niños donde los salones están llenos de color, llenos de sonido, bailan, trabajan creando, dibujos, esculturas, rimas, bailes, en la pérdida de todas estas actividades Gardner nos plantea:

Los padres, maestros y educadores han tratado de hallar al culpable. Las escuelas, el mal gusto de la mayoría de los adultos, el deterioro de las pautas culturales, la decadencia de la civilización occidental, la mitad izquierda del cerebro: estos y otros villanos han sido identificados y vilipendiados (Gardner, 1997, p. 108).

Esta pérdida de las actividades creadoras, nos lleva al trabajo que realiza Gardner con su trabajo de proyecto cero en Harvard, el que se ocupa de entender que pasa con esa pérdida, llegando a la conclusión “La clave de la habilidad artística de los niños, según nos parece, radica en comprender las pautas globales del desarrollo infantil” (Gardner, 1997, p. 108). Esto es conocer que pasa con los niños en su desarrollo, Gardner se dio cuenta, que en el avance del infante cambia la manera en que se relaciona con el mundo, la primera se da con la manipulación directa de los objetos, después con la necesidad de comunicación que adquiere el infante, busca los medios necesarios, “Los niños aprenden a usar otros símbolos, que van desde los gestos con la mano o los movimientos de todo el cuerpo hasta los dibujos, las figuras de arcilla, los números, la música y demás” (Gardner, 1997, p. 108), los niños en esta etapa se adueñan del arte por diferentes motivos, comunicación, conocimiento de su entorno, de su interior.

Nos Resulta interesante como Gardner, pone énfasis en como el infante conforme crece sus habilidades físicas y cognitivas avanzan, siendo todo lo contrario con el arte, donde siendo más pequeños la creación artística es más libre, a diferencia de cuando están creciendo la creación es más basada en los supuestos establecidos de la sociedad.

Robinson (1950) plantea básicamente que la escuela mata la creatividad, y que las reformas no están pensadas en la mejora de la escuela, si no que esta tiene intereses políticos, ven en la educación un gran negocio, propone que debe de existir un cambio “Necesitamos un cambio drástico, y para ello es necesario recapacitar sobre cómo funcionan las escuelas y qué se promueve en ellas” (Robinson, 2005, p. 10), nos dice que el modelo que se sigue en nuestro tiempo no está funcionando, realiza una comparación con las empresas maquiladoras y las escuelas donde en muchos aspectos son muy parecidos, donde en la maquiladora entran a una hora específico al igual que la escuela, llegan a ocupar un mismo lugar en las dos partes, salen a una hora a comer algo para después regresar a la misma actividad que estaban realizando, hasta que se cumpla la hora de salida, al día siguiente regresaran al mismo lugar y realizarán casi las mismas actividades, donde los niños van a la escuela por una calificación para poder pasar de año y los obreros van por un salario, al final de cuentas es el mismo objetivo, una recompensa por su trabajo.

Este sistema educativo pone a todos los niños con las mismas habilidades, los mismos métodos de enseñanza para todos, es un esquema donde todos entran y los que no entran son los rezagados que la sociedad no tiene un lugar para ellos, “la verdadera inteligencia es la que utilizamos en los estudios académicos: los niños nacen con distintos grados de inteligencia y, por tanto, algunos sirven para estudiar y otro no” (Robinson, 2005, p. 10), es claro el ejemplo donde el sistema tiene un esquema de educación, Robinson lo compara como una fábrica maquiladora, el sistema requiere de mano de obra que sea ejecutora, y que cumpla con lo que se le encargue en tiempo y forma, como al educación actual, quieren ejecutares que cumplan con lo que se les pide en tiempo y forma, teniendo una alineación de todo infante que entra a la escuela.

“Si gestionamos un sistema educativo basado en la normalización y el amoldamiento que anulan la individualidad, la imaginación y la creatividad, no debemos sorprendernos que ocurra esto último” (Robinson, 2005, p. 12).

El autor plantea la importancia de la creatividad en la vida de la sociedad ya que plantea que “la creatividad es el proceso de tener ideas originales que son de utilidad” (Robinson, 2005, p. 126), con el proceso de creación constante se estimula la creatividad.

Objetivo.

Describir las ventajas del arte gráfico en el desarrollo humano del infante, para identificar si se potencializa el aprendizaje dentro del aula.

Objetivo específico.

Llevar las técnicas graficas a la escuela desde la teoría y la práctica, realizar técnicas graficas dentro del salón de clases cada determinado tiempo con diferentes procesos técnicos, para la elaboración de piezas al igual que una pequeña muestra de sus trabajos más representativos que los niños escojan.

Se buscará la mejora de los aprendizajes del infante al igual de la apropiación de las diferentes posibilidades que este tiene en su presente con la resolución de la elaboración de sus piezas buscando insertar en su interior el sentido del DH.

Justificación.

La educación de los niños, es una tarea importante, si no es que la más importante de la sociedad, ya que los niños son los que más adelante nos gobernarán, moverán a nuestro país, los que cumplirán la leyes y las modificarán para beneficio de toda la sociedad, es necesario poder tener niños y niñas educados, esta puede y debe de ser el medio de apalancamiento de la sociedad en lo individual y de la misma manera en grupo social, se debe de buscar educar a niños humanos, no verlos como mercancía, hacerlos sentir y que entiendan que son también seres creadores, con capacidad de modificar el entorno y con

la posibilidad de hacer algo más, no quedarse con la tarea de ser operadores si no que sean innovadores, esto lo podemos lograr por medio del arte, y no solo por el arte que casi todos conocemos ni por las técnicas, que son la pintura, escultura, teatro, etc., es por medio de una de sus manifestaciones, donde el acercarse a ella es aún más simple que el acercamiento al arte gráfico por los procesos de creación que este tiene, este tiene más complicaciones en muchos sentidos, como los materiales necesarios para realizar de una pieza que se tiene pensado, a diferencia de la pintura que es más directo y lo que se plasma en el lienzo es lo que queda ya terminado.

En la gráfica, antes que nada, después de pensar la pieza que se quiere lograr, es necesario verificar las técnicas que se adecuan a la pieza que tienes pensado en tu cabeza o en tu boceto o simplemente empezar a trabajar en la matriz, pero aun así es necesario un pensamiento más abstracto en otros sentidos, no solo en el sentido de creación si no en el sentido también de revisión de los materiales a utilizar para lograr tener esa pieza en la matriz, y para la realización de la plancha.

Todo esto permitirá en el niño generar habilidades, que le llevará a ejercitar su cerebro en muchas áreas, y después de ver como todo el proceso te lleva de tener un sin fin de materiales y termina en un conjunto para la impresión de la estampa, llevará al niño a darse cuenta de lo que es capaz de realizar, llevándolo a entender de otra manera su vida, existen muy pocas actividades de creación en la vida del ser humano, que le permita darse cuenta de lo que se puede lograr hacer con el material que tiene en su exterior, en donde además de todo esto tiene otros elementos como la posibilidad de externar lo que tiene en su interior, también en este proceso no tenemos muchas maneras de externar lo que tenemos dentro de nuestro ser, que quede plasmado y que lo tratemos de entender y darle una explicación a lo que este enfrente de nosotros en forma de estampa final.

Estaremos teniendo hombres libres, cuando empiecen a darse cuenta que la libertad es aquella donde puedes hacer con tu entorno algo más que estar ocupando un espacio que sería el DH para la libertad, los niños y niñas se darán

cuenta que ellos son los que tienen la capacidad de modificar lo que se les esté presentando en sus vidas, crecerán con la convicción de cambiar lo que no les parece que este bien, por ejemplo en la obra gráfica se tiene esa característica de modificar lo que realizaste, claro que esto con algo de trabajo al igual que en la vida, esto sería lo mismo en la realidad del infante si existe algo que no le gusta, este lo puede cambiar, pero es necesario el trabajo para lograrlo, y así estar en busca de la realidad que el crea mejor para su vida, en el proceso de creación entendería de una manera intrínseca lo que es modificar el elemento de lo que está creando, logrando que esto lo pueda llevar a su vida.

Hipótesis

Si se toma el arte con un mayor protagonismo dentro de la vida de los infantes podría ser que por este medio se rescatarían y mejorarían áreas en la cual se ha estado fallando, porque la educación se estaría convirtiendo con un círculo completo donde se les enseñaría a solucionar problemas por medio del análisis y la búsqueda de opciones para una mejor solución explotando la creatividad y no simplemente se haría de una manera de repetición, siendo que la capacidad creadora del niño se explotaría logrando ser un elemento para su formación como adulto, esto por la importancia que tiene el ser creadores en nuestra época, todo a partir de los materiales utilizados, llevándolos a una nueva forma de aprendizaje, teniendo la posibilidad de manipulación de su entorno tanto interno como externo.

Con el contacto de los niños en el arte en su vida diaria, el niño estaría en constante comunicación con su interior, aprovechando cada una de las áreas que le permite al arte generar en las personas, logrando darle al niño las herramientas necesarias, todo esto dependiendo de sus necesidades y habilidades ya adquiridas con anterioridad, habilidades tanto físicas como cognitivas, logrando desarrollarse en las mayores áreas posibles de toda su vida.

El arte nos puede dar más de lo que a simplemente vista se observa ya que esta humaniza, sensibiliza y ayuda a las personas a ser mejores, los procesos cognoscitivos que se presentan al momento de estar creando, es una

herramienta que la educación actual no toma en cuenta, que incluso la manipulación de los diferentes materiales que este utiliza da las habilidades motrices.

El modelo en el cual esta cimentado y las actividades que se juegan dentro de la familia, esto se debe al momento histórico que se vivía en formas de comportamiento de la familia como la creación de este modelo ya que no interesaba el arte en la educación lo que importaba era la de alcanzar la mayor alfabetización posible, con el cambio que sufre constantemente la sociedad es importante poder estar con una mente flexible, cambiar los modelos de educación, educando mentes flexibles y no mentes rígidas, que solo se conformen con parámetros que están preestablecidos.

La educación debe generar personas capaces de pensar por sí solos tomando en cuenta que cada ser humano es diferente, cambiando el modelo de educar para el trabajo, por el de educar para la vida, en ese sentido una educación que nos libere y que nos permita seguir libres, “Lo que nos parece indiscutible es que si pretendemos la liberación de los hombres no podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación” (Escobar, 1985, p. 24), es imposible poder alinear a todos los niños en un solo modelo, incluso poder tomar una sola teoría para educar, en este caso el arte puede darnos una ayuda en ese sentido ya que el arte no puede ser alineado ni puede ser encerrado en solo un aspecto o manera de enseñanza y aprendizaje, ya que él tiene esa gran libertad, esa gran flexibilidad de aprendizaje y enseñanza hacia al interior de cada uno de nosotros, todo el proceso desde que decides crear una pieza de arte ya está generando al interior de tu mente y tus emociones.

Donde el arte nos permite llevar al exterior todo proceso que con anterioridad se pensó y concibió al interior de la persona, en el proceso de creación se lleva a la práctica y realiza la representación física, se permite tener todo el proceso, desde el sentido abstracto hasta la representación física del concepto abstracto que se llegó a tener.

En este sentido planteamos las técnicas gráficas como apoyo a la educación, partiendo de la variedad, flexibilidad y posibilidades artísticas que este nos puede generar, además de que es necesario poder generar gente creativa, para que su desarrollo humano lo generen ellos mismos y no por estar esperando a lo que el gobierno les facilite de una manera sencilla ya que como nos dice en el IDH, “La verdadera riqueza de una nación está en su gente” (PNUD, 1990).

La implementación del arte gráfico como apoyo a la educación generaría un cambio de pensamiento y visión de la persona, cada una de las técnicas ayudaría a la persona a buscar algo más y no quedarse con lo establecido por las reglas, el infante estaría en constante búsqueda de la riqueza humana, esto le permitiría tener calidad de vida, desde el momento que se dé cuenta de la capacidad de modificar los materiales con sus manos, este se dará cuenta de la gran fuerza que este tiene para modificar su entorno y buscar mejorarlo, podríamos decir que está ligado íntimamente al desarrollo humano de las personas.

El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que nosotros consideramos la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma (PNUD, 1990).

El arte debería de estar presente en la vida cotidiana de los niños, desde pequeños esta actividad les puede dar un gran número de elementos que puede hacer y puede desarrollar, existen partes en el niño, una de ellas es la cuestión visual que es solo observar el trabajo hecho por sí mismo o el de otros, cuando el niño crea una pieza y la observa se genera una actividad tanto de afuera para adentro como de adentro para fuera, convirtiendo esta actividad en una doble comunicación, facilitando al niño la capacidad en una misma actividad de observar, crear, comunicar, explicar elementos necesarios para que una persona pueda ser dueño de la creación de sus propia realidad, como lo marca el PNUD.

La virtud de las artes gráficas, es su amplia gama de proceso técnicos que de una manera u otra problematiza al niño y la niña para buscar cómo solucionarlo,

esto le dará una gran cantidad de experiencias visuales y mecánicas, que le permitirían tener un aprendizaje más allá de lo técnico, llevándolos a interiorizar cada uno de los procesos que integrarían dentro de su quehacer, desde el momento que se plantea el dibujo ya se tiene que enfrentar al aspecto del espejo, porque siempre se está trabajando al lado contrario de lo que uno lo está imaginando, otro de los aspectos es que siempre estas teniendo en juego varios aprendizajes como el visual, el corporal, el oído en algunos casos, y el tacto casi en todos los casos, por estos elementos creemos que es posible desarrollar algo más en el infante, y demostrarle la capacidad que tiene en sus manos de manipulación de su realidad y más que nada la transformación de la misma.

Creemos que las artes gráficas pueden generar en el infante un pensamiento diferente al respecto de los posibles cambios que pueden generar con la manipulación de los materiales de esta técnica el cual le quedaría como aprendizaje más allá de lo técnico, que él tiene la posibilidad de cambiar su realidad, pieza clave en el desarrollo humano del infante.

Pregunta de investigación.

¿El arte gráfico apoya a la apropiación del desarrollo humano y a la creatividad en los infantes de primaria?

CAPÍTULO 1. Breve historia de las artes gráficas.

Las artes gráficas tienen una gran historia de importancia para la humanidad, esta es una de las prácticas que le han dado al mundo un gran beneficio, ya que en su tiempo fue considerada como una nueva tecnología, cuenta con los elementos necesarios para ser considerado así “La tecnología es una serie de procedimientos utilizados de manera práctica por el hombre para aprovechar el conocimiento científico y de esta manera facilitarse el trabajo y aumentar su bienestar” (Rojas-Dosal, 2005, p. 327), por este medio de esta pudo darle a la humanidad una facilidad de

reproducción de elementos gráficos Las tecnologías son instrumentos para la difusión de la información, la comunicación y la formación, influyendo en todos los contextos políticos, económicos y sociales. “Las tecnologías son instrumentos para la difusión de la información, la comunicación y la formación, influyendo en todos los contextos políticos, económicos y sociales “(Ortega Sánchez, 2009, p. 13), la difusión de las impresiones se tenía para diferentes propósitos, muchas veces religioso, en otros casos comerciales, en el uso que se le da en la actualidad desde difusión hasta artístico, todo esto dependiendo del proceso técnico que este use.

Existe una gran confusión entre los términos empleados dentro de las artes gráficas, esto se da por la falta de conocimiento de los procesos, pero esta falta de conocimiento se da también por la falta de la difusión de este tipo de técnicas, es por eso que es importante dar las definiciones sobre las artes gráficas al igual que conocer las partes más importantes de la historia sobre las artes gráficas.

1.1.- Los inicios.

Todas estas técnicas tienen un inicio diferente ya que cada uno de estos nos puede dar diferentes resultados, en primera instancia tenemos a los sumerios usaban un cilindro de arcilla endurecida para presionar sus escrituras cuneiformes en arcilla blanda en forma de tabletas, no sólo tuvieron la idea de la multiplicación, sino que también la de un principio mecánico, el rodillo, que en su forma más sofisticada devino en la prensa de impresión actual. A pesar de esto, varios miles de años hubieron transcurrir antes de que los chinos y los egipcios hicieran grabados en textiles.

A raíz de la invención del papel hacia el año 105 antes de Cristo. En su forma más elemental la xilografía o grabado en madera, método tipográfico, que utiliza el mismo principio en que se basaron las antiguas imprentas, según (Ballarín, 2011, p. 3) al parecer la xilografía en el Occidente, fue el primer sistema para reproducir imágenes, la xilografía alcanzó más fuerza

por la factibilidad de ejecución y por lo económico de los materiales.

Los primeros grabados autenticados como tales e impresos en tacos de madera fueron iconos o imágenes religiosas budistas, impresos en Japón entre 764 y 770 D.C. La primera imagen impresa con una fecha auténtica es el rollo del Diamante Sutra, impresa por Wang Chien en 686 D.C. Fue hallada en la cueva de los Mil Budas en el este de Turquestán (Willigmann, 1979, p. 2).

EL grabado en occidente se conoció muchos siglos después, citado en (Willigmann, 1979), el primer grabado fechado europeo fue impreso en 1418 en Mainz, Alemania, los eruditos aún discuten el origen del grabado europeo, la verdad es imposible de determinar, ya que los primeros grabados, cartas y luego imágenes religiosas eran transportadas de un lugar a otro, es por esto que sólo el estilo del diseño puede ofrecer algún indicio acerca del lugar de origen.

Los grabados en madera del siglo XV eran simples y lineales, con algunos pocos textos, mostrando apenas el modelado de la forma, en cuanto al grabado en metal, su estilo y artesanía indican claramente que se originaron en talleres de orfebrería, eran mucho más ornamentales que las xilografías, todos estos tenían procesos de impresión cada cual de diferente manera, el término impresión se define como el proceso de depositar una capa controlada de tinta sobre papel, plástico, polietileno, tela, vidrio o cualquier otro substrato donde se desee transmitir una idea o mensaje.

1.2.- La importancia histórica de la gráfica.

En la experiencia que hemos tenido a lo largo de la historia del taller de grabado donde colaborado colaborar durante mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que la gente en realidad no conoce la importancia que tienen las artes gráficas en nuestra vida cotidiana y en la producción artística, ya que la gente desconoce todo el proceso que se utilizan para realizar estas técnicas además de que no saben cuáles son los nombres de cada uno de

estos procesos.

La gráfica nos permite poder llegar a más personas por medio de la misma imagen, en la antigüedad era utilizado para evangelizar, era más fácil distribuir un grabado de una imagen religiosa a una pintura de un metro o más grande, en la actualidad cada póster, cada playera, cada libro, cada fotografía, cada impresión digital está a la orden del día, es imposible no estar en constante convivencia con estas técnicas, sin estas técnicas, las cosas que conocemos hoy, no serían lo mismo, esta tecnología de la imprenta viene a darle una aceleración a todo el conocimiento, a la distribución de la información de una manera más acelerada, con una facilidad de distribución que nos permite tener el conocimiento, todo esto se lo debemos a cada uno de lo que iniciaron el proceso de la reproducción de imágenes pero a quien se le considera el padre de la imprenta es a Johannes Gensfleisch Gutenberg.

Gracias a este invento nos permitió poder tener mayor auge en la distribución y difusión del conocimiento de una manera más acelerada y en mayor cantidad, al igual que le permitió tener una mayor comunicación por medio de los escritos que se pudieron realizar, todo el entorno de la humanidad se modificó en el sentido que ahora la información estaba más a la mano de las personas, la información tenía un amplio recorrido en el mundo, permitió tener una mayor difusión de todo lo que se quisiera a una mayor cantidad de personas.

1.2.1.- Johannes Gensfleisch Gutenberg

Este personaje es uno de los más importantes de la historia de toda la humanidad, se le conoce como el padre de la imprenta, modifico una imprenta, logro hacer un sistema de impresión más eficiente, más industrial, permitió realizar impresiones de libros de una manera más rápida y efectiva.

En la antigüedad el método utilizado que se usaba para la realización de

copias de los libros era por medio de los monjes copistas “La intensa actividad intelectual que provocó el nacimiento de las Universidades supuso una mayor demanda de libros, que los escritorios de los monjes no daban abasto” (Ballarín, 2011, p. 4), los tiempos de copiado eran bastantes largos entre un libro y otro, esto no permitía que se realizaran muchos libros y hacía que los libros costaran mucho más que cuando se imprimen en la prensa de Gutenberg, esto llevaba a que la gente que tenía dinero si tuviera acceso a los libros, pero los de clase económica más baja no podían adquirir algún libro.

Johannes Gutenberg, nació en Maguncia sobre el 1400, las noticias sobre su vida son pocas; recibió formación como orfebre, debido a los conflictos religiosos que devastaron su ciudad natal, la abandonó y se estableció en Estrasburgo, fue en esta ciudad donde, en 1436, se dedicaba a experimentar con elementos relacionados con el arte de imprimir, poseía una prensa que necesitaba de plomo y otros metales y construía unas formas que podían volver a fundir.

En 1448, regresa a Maguncia, buscó financiación que le permitiese desarrollar sus investigaciones, recibió un préstamo de un abogado, Johann Fust, más tarde Fust le exigió la devolución del préstamo y sus intereses, Gutenberg perdió el pleito y permitió a Fust hacerse con el material, se asoció con Schöffer y estableció su propio taller, Gutenberg murió en 1465. La prensa de Gutenberg surgió aproximadamente para 1450, esta maneja caracteres individuales tallados en madera en alto relieve, los que una vez que se forman en la página (en el orden requerido), se colocan sobre una mesa horizontal (cama). Posteriormente se presiona el papel contra los caracteres. En esta prensa el entintado se realiza de forma manual.

La imprenta tal y como la conocemos surgió en Alemania: Maguncia y no Italia donde había mayor interés cultural, surgió por los intereses burocráticos de la iglesia y como necesidad de comunicar el pensamiento escrito a las clases sociales más bajas, la imprenta fue una invención

industrial y capitalista. En Maguncia había artesanos ingeniosos con ansia de dinero y ricos empresarios, lo que dio lugar a la presencia de este invento, se le dieron un sin fin de usos, ya que la facilidad de realizar tirajes largos, esto permite poder llegar a más gente, la religión lo supo explotar y realizaron evangelización por este medio, también para los teatros, con los carteles, este es algo de lo mucho en lo cual benefició a la humanidad.

Poco a poco se extendió por toda Europa e Italia siendo el país que producirá más libros. A finales del siglo XV Venecia era la capital del libro, aquí podemos ver uno de los beneficios más como la creación de libros.

Con la creación de las primeras universidades y bibliotecas en las que obviamente se necesitaban llenar de conocimiento la imprenta ayudó mucho, ya que Gutenberg podía imprimir más libros en la mitad del tiempo en las que un monje del mundo cristiano podía escribir un libro.

Más adelante en la historia sucedió otro descubrimiento importante para las artes gráficas el cual facilitó aún más el proceso de impresión, además que es el precursor hasta lo que hoy en día conocemos y tenemos como procesos de impresión.

1.2.2.- Johann Aloys Senefelder

No es posible continuar escribiendo de gráfica. sin mencionar a Senefelder, ya que el sistema que el inventó vino a darle aún más velocidad a la producción de libros con una creación de más calidad que con los otros procesos, además que permitía realizar otro tipo de trabajos de una manera más fácil, como los posters, las partituras musicales.

Johann Aloys Senefelder, inventor alemán, descubridor de la litografía en 1796, su padre un actor de arte dramático, del Teatro Real de Múnich, estaba actuando en Praga al tiempo que su hijo, estuviera siendo dado a luz.

El joven Senefelder estudió en Munich, y recibió clases de 120 florines al año por su diligencia, lo cual le capacitó para estudiar Leyes en Ingolstadt, la muerte de su padre en 1791, le obliga a retrasar sus estudios, para ayudar a su madre y familia de 8 hermanas y hermanos.

En 1796, La historia de la litografía no deja de ser curiosa. Todo comenzó una mañana de 1796, cuando Aloys Senefelder, dramaturgo y músico, escribió la lista de ropa que iba a llevarse la lavandera, sobre lo único que tenía a mano, una piedra pulida, con un lápiz graso. Senefelder, quien buscaba un método barato de impresión comercial para difundir sus obras de teatro y sus partituras, experimentó a partir de entonces con aquella y otras piedras, basándose en la sabida falta de afinidad entre el agua y la grasa.

Se trata del primero proceso de impresión en plano, para esta técnica se emplean como soporte placas de piedra caliza que absorben las sustancias grasas y el agua, aunque estas no se mezclan entre sí, si se dibuja o escribe sobre dicha piedra con un color graso y acto seguido se humedece la superficie con agua, esta penetrará en la piedra solo en aquellos lugares no cubiertos por los trazos escritos, si se aplica después tinta grasa de impresión sobre la piedra, las zonas mojadas no la aceptan, mientras queda adherida al resto de la piedra, pudiendo procederse así a la impresión correspondiente.

Posteriormente, en 1826, Alois patentaría la litografía a color, logrando una técnica simplificada para lo que hasta ese momento solo podía realizarse a mano.

1.3.- Las artes gráficas.

Es necesario tener una definición del término artes gráficas, pero también es importante dar una definición de arte, para poder entender uno de los puntos importantes de esta tesis al respecto ya que no podemos hablar de artes gráficas sin antes tomar el tema del arte ya que es dentro

de este es donde se mueven las artes gráficas, se busca una definición simple y sencilla, tratando de dejar en claro que el arte es más simple en muchos de sus elementos de creación, buscando dar una explicación a todos los elementos que están entre el niño y el arte, esto nos llevará a centrarnos más en las artes gráficas para el niño.

Se indagará sobre una explicación lo más amplia posible sobre lo que son las artes gráficas, los grandes beneficios que trajo a la humanidad y como los artistas lo usan hoy en la actualidad, de la misma manera trataremos de buscar los beneficios que este tiene en el proceso educativo y cognitivo de los infantes, abordaremos todos los conceptos que están dentro de las artes gráficas, desglosando cada una de las partes técnicas que tienen cada una de las áreas en las que se mueven las artes gráficas en el proceso de creación, de la misma manera de las competencias necesarias para la creación y elaboración de piezas de gráfica.

Se mostrará la realización de una pieza desde su inicio hasta su culminación, pasando por los amplios aspectos técnicos que las artes gráficas tienen en sus diferentes expresiones y en sus diferentes momentos del proceso, dándole la importancia al aspecto técnico que este trabaja al interior del infante, y como el pensar una pieza en gráfica, se convierte en un desafío dependiendo de la técnica que el infante esté dispuesto a utilizar.

Se buscará una definición sobre lo que son las artes gráficas y los aspectos que separan lo de una gráfica para el arte a una gráfica para la publicidad, donde el enfoque será más sobre la gráfica artística.

1.3.1.- Que son las artes gráficas.

Las artes gráficas contienen procesos que se utilizan para la repetición de una imagen, estos conceptos pueden darnos un acercamiento a lo que es las artes gráficas “El concepto de Artes Gráficas hace principalmente referencia a la elaboración de todo tipo de elementos visuales

fundamentalmente a partir de técnicas de dibujo y grabado, aunque tiende a restringirse en especial a técnicas relacionadas con la imprenta” (Perez, 2009). Aquí podemos ver que no está presente la cuestión artística, si no lo que esta, es la parte comercial, la cual está en todo momento en nuestras vidas, pero que no se considera arte.

Sin embargo podemos también decir que “las Artes Gráficas vienen a consistir en un proceso artístico de la creación y elaboración de un diseño utilizando un medio y la transferencia de la citada imagen a un sustrato, creando con ello una expresión artística.” (Perez, 2009). Pudiendo tener un sin fin de copias, existen técnicas tradicionales y técnicas modernas cada una con un resultado diferente, dentro de las artes gráficas también existen técnicas directas y técnicas indirectas.

Estas artes gráficas están separadas por otro fin, uno es el fin comercial y el otro el fin artístico, lo que al parecer ha sucedido es que los artistas se han apropiado de las técnicas graficas tradicionales para la creación de sus estampas mientras que la industria utiliza las técnicas modernas para la masificación de los trabajos que crean es necesario.

Pareciera que los artistas utilizan lo que la sociedad considera tecnología obsoleta y la vuelve útil para sus creaciones, como ejemplo más cercano tenemos la fotografía digital, donde ahora en la actualidad todos podemos sacar fotos he ir a imprimirlas a una máquina de una manera muy fácil y accesible, e incluso en nuestras propias casas, no es necesario tener ningún conocimiento técnico, o tener un laboratorio especializado en fotos, lo que se ha dejado de usar es la fotografía análoga, ya que ese proceso técnico, el material y el espacio utilizado, no todas las personas podrían tener acceso a todo el conocimiento ni al material ni al espacio, solo algunas personas dedicadas a eso lo podían realizar, es en este punto donde los artistas entran y se apropian de este método para la realización de algunas piezas artísticas, con esto no queremos que se diga que los artistas no usan las nuevas tecnologías, ellos juegan entre las técnicas tradicionales y las técnicas modernas.

Pasemos a la explicación de lo que son las artes gráficas en las cuestiones técnicas, ya vimos un poco de su historia, ahora veremos una parte más práctica, trataremos de hacer una separación entre cada una de los usos que se tiene y como algunas juegan entre las cuestiones artísticas y comerciales, las cuestiones artísticas son para la creación de piezas de arte, para la creación de arte, por lo regular estas son pocos ejemplares y algunos de los materiales utilizados son utilizados para una larga duración de la pieza e incluso tienen que estar libres de ácido y los cuidados para estas piezas son más específicos, las personas que tienen acceso a estas piezas son mucho menos, ya que estas están guardadas en cajoneras especiales.

Las cuestiones comerciales son más para la difusión a grandes cantidades de personas, la repartición en la calle, propaganda, pegando en las calles los posters, para la impresión en grandes cantidades, donde los materiales en algunos casos no se pretende que duren mucho tiempo y no importa si no son libres de ácido además que los cuidados que se tienen no son especiales, por el hecho de que son creados para estar muchas veces en la intemperie, ya que la función principal es que una mayor cantidad de personas las puedan ver.

Cada una de las técnicas graficas tienen su finalidad, dependiendo cual sea el fin del trabajo es la técnica y materiales que se utilizarán.

1.3.1.1.- III Congreso internacional de artistas en Viena de 1960

Existen elementos dentro del documento del congreso de Viena, donde define cuales son los aspectos que se tienen que considerar para validar si es o no gráfica artística, esto se dio por el auge que surgió de la reproducción, “Hacia 1880, cuando los medios de reproducción fotomecánica estuvieron en pleno auge, se hizo aconsejable que los artistas firmasen de su propia mano cada uno de los ejemplares que realizaban, costumbre que aún hoy perdura. “ (Bernal, 2013, p. 46), estos elementos surgen para tener un control al respecto ya que no se contaba

con los lineamientos para tener control de las estampas, ni de los talleres impresores y muchas veces el artista que trabajó la matriz, todo esto dio origen a la regulación de la estampa original en:

Tercer Congreso Internacional de Viena de 1960, han abordado la difícil tarea de definir el término "*Estampa Original*". En casi todas ellas se ha tenido principalmente en consideración los parámetros de "cómo" y "por quién" ha sido realizada la obra, unidos a otro factor importante (Frigols, 2013, p. 14).

Todo esto por la reproductibilidad que tiene la gráfica, donde se facilita la impresión masiva de las piezas, perdiéndose el control del número de estampas y que, aun muerto el artista, daba pie a que se continuará imprimiendo esa matriz, con esto se perdía el control total de la estampa y no tenían conocimiento de cuantas piezas existían.

La primera parte es que este tiene que estar enumerada, ya que las ediciones de estas estampas no son tan grandes como en la industria de la publicidad, "Se realiza mediante una fracción en la que el numerador indica el número de la prueba y el denominador el total de la edición. Así, la 44/125 corresponde al número 44 de una edición de 125 ejemplares " (Bernal, 2013, p. 47), otra las características es el papel que se usa, este papel debe de ser un papel de algodón, de un gramaje más grande que los papeles comunes, algunos de los papeles que se pueden utilizar son.

- Michel 240 g/m
- D'Arches 160, 200, 250, 270, 300, 400 g/m
- Velin Johannot 165, 200 g/m
- RivesBFK 180, 210, 250, 270, 280, 300 g/m
- Hahnemühle 150, 200, 230, 300, 350 g/m
- Deponte 200, 230, 300 g/m

- Guarro Super Alfa 250, 300 g/m
- Fabriano 200, 300 g/m
- Liberón 230, 300 g/m
- Otros papeles son: American, Kupferdruck etching paper, Duch Etching, Fabriano, Italia, Suzuki, Murillo, Plate, Sthonchenge, Bookingford, Tiepolo, Van Gelder (Hidalgo, 2017).

Los elementos que existen para ser llamados piezas de arte, son los siguientes, enmarcados en diferentes trabajos, pero el cual parte del congreso de Viena de 1960, los elementos a considerar son los siguientes, las cuales estas son las más importantes por conocer.

BON A TIRER (B.A.T.). BUENO PARA ESTAMPAR

Prueba de estampación de definitiva a la que debe adaptarse toda la tirada. Después de que el artista ha concluido su trabajo sobre la matriz, se llevan a cabo una serie de ensayos destinados a la búsqueda de las tintas adecuadas, los papeles idóneos o el método de estampación que conviene al procedimiento gráfico empleado. Dichos ensayos —pruebas de estampación— se realizan bajo la supervisión del artista, pero teniendo muy en cuenta los consejos técnicos sugeridos por el estampador. Cuando se llega a la prueba de definitiva, ante la total conformidad del artista, el estampador procede a marcarla con la expresión *bon á tirer* —*BAT*—, o su equivalente en español, bueno para estampar. A partir de este momento, la totalidad de la tirada debe hacerse conforme a las pautas establecidas en el *bon á tirer*.

PRUEBA DE ARTISTA (P/A)

A pesar de su nombre las de artista no son pruebas en un sentido estricto sino estampas tan definitivas como las de la edición venal o los fuera de comercio. En realidad, es muy poco lo que las diferencia de estos últimos, ya que se trata de ejemplares no destinados a la venta sino reservados al

artista para su colección personal o, en su caso, para el depósito legal. Aunque el número de ellos varía dependiendo de la exclusiva voluntad del artista, existen unos límites normalizados y aceptados. De acuerdo con dichos límites, las pruebas de artista no deben superar el diez por ciento de la tirada. La Declaración de Venecia de 1992 ratificó a este respecto las conclusiones expuestas en el III Congreso Internacional de Artistas celebrado en Viena en 1960. En las conclusiones de la Declaración de Venecia se indica expresamente que para prevenir cualquier abuso en la difusión de la obra gráfica original es recomendable precisar claramente el número de ejemplares estampados, indicando de modo particular los numerados para la difusión en el mercado, los eventualmente destinados a colecciones públicas y los ejemplares para el autor, que por norma no tendrían que superar el 10% de la tirada total.

A las pruebas de artista se las reconoce por llevar anotada a lápiz la abreviatura *P.A. —E.A.*, en francés—, pero también es frecuente individualizar cada una de ellas con una numeración en cifras romanas.

PRUEBA DE ESTADO (P/E)

Durante el proceso de intervención en la matriz, el artista gráfico examina en fases sucesivas el desarrollo de su trabajo y el efecto del mismo sobre el papel. Esta comprobación se realiza estampando la matriz en el estado en que se encuentra. Las pruebas de estado son, por tanto, un instrumento de apreciación de extraordinario valor para el artista, ya que le permiten reorientar la intervención en el soporte, tomando, en su caso, decisiones que afectarán a la composición de la imagen o a la construcción de las luces y las sombras. En la medida en que los resultados varían considerablemente de una prueba de estado a otra, como consecuencia de la adición o sustracción de elementos, cada una de ellas será única, porque, aunque lo intentara el artista, cosa que carece de sentido, volver con absoluta exactitud a los estados anteriores resulta imposible. Su carácter de unicidad y su rareza han convertido a estas pruebas en objetos muy cotizados por los coleccionistas y gabinetes de estampas. Si se tiene

la fortuna de reunir todas las pruebas de estado se estará en condiciones de conocer paso a paso las etapas creativas de una estampa. A veces el artista ordena las sucesivas pruebas marcándolas con la expresión *primer estado, segundo estado...*

FUERA DE COMERCIO (H/C)

Estampa definitiva de una tirada, no incluida en la edición venal numerada con cifras arábicas, ni tampoco entre las pruebas de artista numeradas en romano. Como su nombre indica, tales estampas no pueden ser objeto de comercio, es más, lo honesto sería prescindir de estampar ninguna de ellas o, en caso de hacerlo, tirar un número muy reducido, de cuyo destino, distribución o uso debería ser único responsable el artista. Los fuera de comercio llevan la anotación manuscrita *H.C.* — correspondiente a la expresión francesa *hors commerce* — o *F.C.*

Por definición, una prueba de estado procedente de una superficie de estampación implica que el trabajo en la matriz se encontraba inacabado en el momento de obtenerla. Obviamente todas las pruebas y, por supuesto las de estado, son estampas. Pero no todas las estampas son pruebas. De hecho, la mayoría de las estampas, aquellas que forman parte de la tirada, no lo son. Esto nos conduce a la conclusión de que, en las observaciones tan frecuentes de *tirada compuesta por tal número de pruebas*, u otras similares, se emplea de forma incorrecta el término.

PRUEBA DE COLOR (P/C)

Producto del ensayo en el taller de estampación con tintas de diferentes colores son estas pruebas que el estampador lleva a cabo ante la supervisión directa del artista. Tanto las de color como el resto de las pruebas realizadas para comprobar el tipo de papel más adecuado o el método de estampación idóneo, se obtienen cuando el trabajo sobre la matriz está completamente terminado y culminan con el *bon á tirer* que regula la tirada. Es habitual que el estampador anote en cada una de estas

pruebas las características específicas de las tintas y mezclas de color empleadas.

1.3.1.2- Artes gráficas tradicionales o gráfica artística.

La principal característica de las artes gráficas tradicionales a diferencia de las artes modernas se encuentra en el congreso de Viena de 1960, es un documento rector al respecto de lo que es y no es aceptado dentro de la gráfica artística, con este documento se da la diferencia entre si es considerado una obra de arte o no.

En el III Congreso Internacional de Artistas, celebrado en Viena en 1960, se establecieron los principios referentes a la obra gráfica original. El acta final contiene los preceptos mínimos que, de forma unánime, aceptaron los grabadores y afecta esencialmente a la definición de las técnicas, a la directa intervención del artista, a la firma y la numeración, a la figura del estampador, a la marca o destrucción de la matriz una vez realizada la edición y a que el contenido nunca sea una reproducción de otra obra de arte (Bernal, 2013, p. 45).

Las técnicas tradicionales son las que mayormente usan los artistas, existen talleres especializados en estas técnicas, las cuales están al servicio de los artistas, donde el artista llega y trabaja en conjunto con personas, a los cuales se les llama de diferente manera, desde impresores hasta grabadores, editores, la característica principal de estas personas es que están especializados si no en todos los procesos técnicos tradicionales si en la mayor cantidad de ellos, ya que cada una de las técnicas utiliza diferentes materiales y cada uno te da un resultado visual diferentes al otro, el uso de la técnica la define el impresor a partir del conocimiento de la obra del artista, en su mayoría estas técnicas son hechas de manera manual, con muy poca utilización de maquinaria, y donde el factor humano siempre está presente de una manera u otra, desde el inicio de la preparación de los diferentes materiales hasta el proceso de firma del artista, que se podría

decir que es donde culmina el recorrido de creación de una estampa, en la cual el tiempo de trabajo total desde el inicio de la creación de la imagen hasta su culminación es un tiempo más largo, en el cual se cuentan con varios procesos entre el inicio y el final del trabajo, como este no es un trabajo sobre los procesos más explicados, vamos a dar una pequeña explicación al respecto de este proceso, el cual es de una manera genérica, solo para orientar al lector, donde esta es la manera más común del trabajo de los talleres de gráfica profesionales, donde tienen la manera de trabajar con artistas dentro de los talleres.

El trabajo comienza con la invitación del taller al artista para que acuda a trabajar, con anterioridad se preparan los materiales a utilizar dependiendo de la técnica es lo que se prepara, una placa de cobre, una placa de madera, mallas para serigrafía, tintas para digital, y cada una de las herramientas e insumos.

Cuando el artista llega, el trabajo es en conjunto entre el artista y el técnico del taller el cual siempre están en comunicación sobre lo que el artista quiere, el cual el técnico está preparado para llevar la idea del artista a la matriz por medio de alguna técnica, la cual es la que se debe escoger dependiendo de cuál es de estas la que se adecua mejor a las imágenes que el artista ha trabajado con anterioridad.

El trabajo continua con el trabajo de la placa y esto depende de la técnica que se decidió utilizar ya que cada una utiliza materiales totalmente diferentes, después de tener la placa trabajada donde el artista ya quedo satisfecho, se procede a sacar impresiones como pruebas de color para que él pueda decidir, el proceso de impresión también está condicionado con la técnica a utilizar, cuando el artista decide dejar una de las pruebas como pieza lista para el tiraje se procede a preparar todo lo necesario para la edición, el proceso está dividido en dos partes la cual no puede existir una sin la otra no tendría sentido una sin la otra, la primera parte es llamado el proceso de atacados, proceso de asistencia al artista o proceso de

creación de la matriz, cuando la matriz esta lista para edición se continua con el otro proceso.

Este proceso es el de impresión, edición, estampación o tiraje, para esta parte es la misma preparación ya que ahora se continua con la estampación, se realiza un registro de acomodo de placa y acomodo de papel, se corta el papel total de la edición dependiendo de lo que el artista y el taller decidieron, todo el paquete de papel cortado se mete a una tarja llena de agua, se toma todo el paquete de papel, se saca de la tarja y se acomoda en una bolsa de plástico bien sellada con anterioridad de 24 horas preferentemente, al día siguiente se prepara la tinta para impresión la cual se usa comúnmente offset, pero existe técnica especial para grabado, se prepara el espacio donde se estará imprimiendo y las diferentes herramientas a utilizar para la impresión, esto depende de la técnica que se utilizó, para una imagen se pueden usar más técnicas, se comienza con el proceso de entintado de la matriz, esta placa se pone en la prensa de grabado o tórculo el cual es el nombre técnico adecuado.

Este tórculo funciona por medio de presión, los tórculos modernos tienen una estructura de metal, tienen una platina, el cual esta presionada por medio de dos cilindros, en donde tiene dos tornillos a los costados para poder regular la presión que generan los cilindros sobre la platina, la platina cuenta con 3 fieltros uno grueso, uno intermedio y otro más delgado, después de poner la placa boca arriba, se le pone el papel cubriendo la placa los fieltros quedan entre los dos rodillos, la prensa tiene un volante el cual le permite mover los cilindros y estos a su vez mueven la platina de un lado a otro, cuando se mueve con la placa y el papel al centro, estos pasan por el cilindro, los fieltros ejercen presión sobre el papel y la placa, el papel penetra en los huecos de la placa si es una de estas técnica y si no se trae la tinta de la superficie, cuando el papel y la placa salen del otro lado, la tinta que la placa tenia se transfirió al papel, este se pone a secar de diferentes maneras para que no se deforme, y se continua con el mismo proceso hasta terminar la edición.

La gráfica tradición es un proceso largo de días imprimiendo para poder sacar una edición de 30 o 40 según sea el caso, y es solo utilizado por los artistas, la industria de la gráfica dejó de utilizar porque tienen nuevas tecnologías, los artistas pueden recurrir a las nuevas tecnologías, esto dependiendo de lo que quieran lograr.

Existe otro elemento dentro de las artes gráficas el cual ayuda a tener más claro lo que es cada una de las estampas y en todo momento debe de estar acompañado de uno de ellos este es el certificado de autenticidad el cual debe de cumplir con las siguientes características:

El certificado de autenticidad fue diseñado para y por artistas que deseaban garantizar la originalidad de sus obras y reproducciones limitadas en papeles y así evitar el peligro de falsificaciones, está claro que todo esto crea desconfianza en el público, pero también está bien que se sepa que hay falsificaciones, para que la gente se acostumbre a comprar exigiendo el certificado de autenticidad, un seguro que sólo el editor puede firmar. En el certificado debe constar la tirada, incluso las pruebas de artista o de taller, todo esto queda establecido en el congreso de Viena de 1960 en el cual Gabor Peterdi actuó como el representante de los artistas gráficos del consejo “este congreso brindó muchos de los principios más significativos que barajamos como artistas gráficos hoy en día” (García, 2012, p. 86).

Es una parte importante que como productores de gráfica tengan sus certificados de autenticidad para el control de este, logrando tener todo en orden y poder evitar cualquier falsificación cuidando la obra del artista y la credibilidad del taller.

La lista de técnicas tradicionales:

Técnicas de grabado, “aquéllas que se realizan en planchas grabadas con incisiones y cuya estampación da origen a GRABADOS, son las siguientes: Xilografía- Calcografía directa: buril, punta seca y manera negra. Calcografía indirecta: aguafuerte, barniz blando y aguainta. “

Calcografía.

Es un grabado sobre metal, la incisión o trazo es en profundidad, de ahí su denominación genérica, dentro de la calcografía existen diversas técnicas para la obtención de la plancha de matriz.

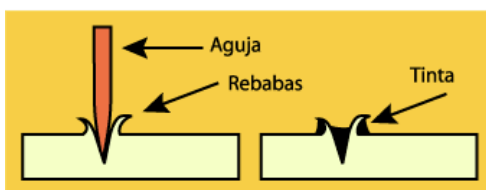
Buril (o talla dulce)

Procedimiento directo sobre el metal; se graba la plancha con un buril, que deja en hueco las líneas del dibujo. Al entintar se introduce la tinta en los huecos y se limpia la superficie de la plancha.

Al estampar el grabado, debido a la presión de la prensa, el papel, previamente humedecido, se introduce en las líneas grabadas de la plancha y absorbe la tinta.

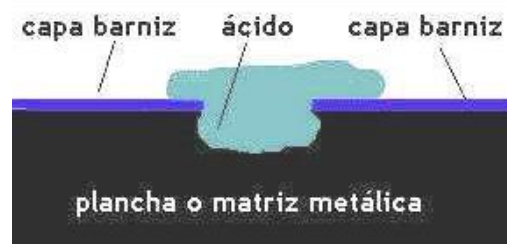
Punta seca

En este caso, la plancha se graba con una punta que deja unas rebabas características que le dan a las líneas de la estampa un aspecto aterciopelado, para realizar este tipo de grabados se utiliza una punta de acero durísimo o de diamante: se maneja sobre la plancha como si fuera un lápiz o un bolígrafo, Se hacen tiradas muy cortas: 20/30 ejemplares

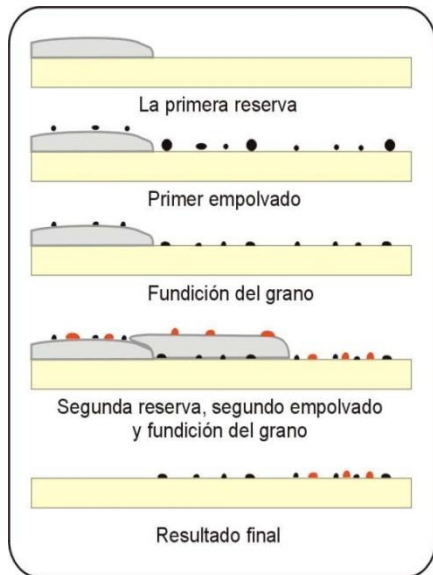
Aguafuerte

Se cubre la plancha de metal con un barniz y se graba con una punta, descubriendo las planchas en las zonas del dibujo. Posteriormente, se introduce un

ácido (de aquí el nombre de aguafuerte), y éste muerde las zonas desprovistas de barniz dejando unos surcos en la plancha.

La aguatinta (método indirecto)

Fue inventado en 1760 por J. B. Leprince con el propósito de obtener medias tintas de cariz pictórico para aplicarlas en el grabado de reproducción de pinturas, en la forma externa, la aguatinta tiene la apariencia de las acuarelas y de las aguadas.

La aguatinta es quizás la técnica de grabado más pictórica, ya que permite manchar superficies con distintas intensidades sin entrecruzamiento de líneas. Esto se consigue mediante la preparación de la plancha:

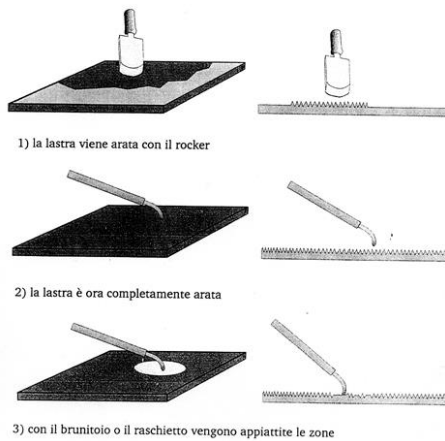
Primero se espolvorea con una leve capa de polvo de resina (polvo de colofonia), después se calienta y la resina se funde formando pequeñas gotas, que dan como resultado una superficie granulada con minúsculos islotes de intensidad variable, donde el ácido no puede morder. Esta superficie granulada, de intensidad variable según el tiempo de mordido, es apta para componer los fondos y modelar las figuras.

La mezzo-tinta o grabado a la manera negra

Es una técnica por la cual se bruñe o raspa el “graneado” de una plancha, de modo que, en la parte intervenida, la plancha retiene menos tinta que en la parte original, también se llama manera negra. Partimos de una plancha con un aspecto similar al de una lija, de tal forma que, al aplicar tinta, la retendría totalmente estampando en negro.

Este aspecto se llama “graneado”. El graneado se puede obtener de dos maneras, mediante mordidas sucesivas de aguatinta o mediante incisiones

mecánicas de un cuchillo curvo llamado “graneador”, sigue un procedimiento inverso al habitual. Se trataría de pulir y raspar la superficie para obtener grises cada vez más claros hasta llegar al blanco, la principal diferencia de la mezzotinta con las demás técnicas en cuanto al procedimiento es que para esta se parte de una base negra, en la cual se van generando los grises hasta el blanco.

Técnicas Plano graficas

Litografía

Procedimiento gráfico inventado por Aloys Senefelder en 1796, para este tipo de impresión se utiliza una piedra caliza pulimentada sobre la que se dibuja la imagen a imprimir con una materia grasa, bien sea mediante lápiz o pincel. Este proceso se basa en la incompatibilidad de la grasa y el agua. Una vez la piedra humedecida, la tinta de impresión solo queda retenida en las zonas dibujadas previamente.

La piedra litográfica es una piedra calcárea (90% de carbonato de cal). Después de ser utilizada, la piedra litográfica puede recuperarse para nuevas imágenes.

Serigrafía artística

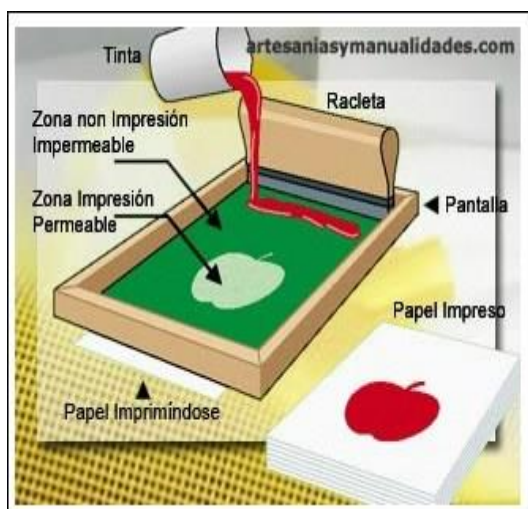
La palabra serigrafía tiene su origen en la palabra latina “sericum” (=seda) y en la griega “graphé” (=acción de escribir, describir o dibujar). Los

anglosajones emplean el nombre de Silk-screen (pantalla de seda) para las aplicaciones comerciales e industriales, y el de Serigrafía para las reproducciones artísticas, aunque en la actualidad se ha impuesto.

No se conoce con exactitud el lugar, ni la época, ni quién inventó este sistema de impresión, muy diferente de todos los sistemas convencionales que se han ido desarrollando a partir del descubrimiento de la imprenta.

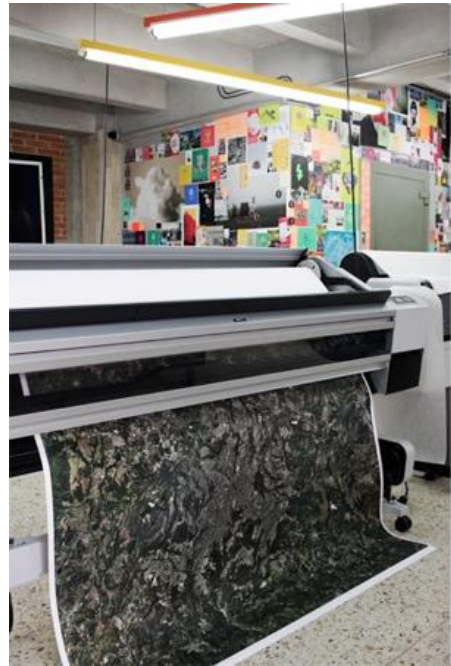
La Serigrafía es un procedimiento de impresión que consiste en el paso de la tinta a través de una plantilla que sirve de enmascaramiento, unida a una trama tensada en un bastidor.

Dibujados previamente sobre una plantilla que, colocada sobre una superficie, permite el paso de la pintura o tinta a través de las partes vaciadas, pasando por encima una brocha, rodillo o racleta.

Digital.

La impresión digital inkjet es una de las técnicas más versátiles y poderosas para la impresión de arte, impresión de papel algodón, impresión en canvas o impresión sobre aluminio, versatilidad no comparable. Es común pensar que la impresión digital de arte es fácil, y con tan sólo tocar el botón “*imprimir*”, los resultados de alta calidad vienen por sí mismos, “*muy lejos de la realidad*”, la impresión digital de arte requiere conocimiento, equipo adecuado y experiencia. La impresión de arte mediante inkjet, no es sólo versátil, no es sólo una impresión fina, además tiene unos costos competitivos y posibilidad de acabados que superan a técnicas mucho más caras como la impresión lightjet.

Offset:

La imprenta tipo offset es un sistema de impresión indirecto (por que la matriz no transfiere directo al sustrato), consiste en un sistema de cilindros o rodillos, a un rodillo se le monta la matriz del diseño (una placa tratada químicamente para atraer tinta y repeler agua en ciertas áreas), las zonas

entintadas transfieren esa tinta a un rodillo intermedio con revestimiento de caucho y de ahí finalmente al papel.

Este último es uno de los sistemas o técnicas de impresión más usados y se ha ido perfeccionado a través del tiempo, incorporando tecnología, sobre todo en la manera en que se elaboran las placas, anteriormente se usaba un paso intermedio en donde una película se usaba para sensibilizar las placas (CtF) computer to film, cada vez más se emplea técnica (CtP) computer to plate es decir salida de la computadora a la placa y más recientemente (CtP) computer to print en el caso de la impresión digital.

Grabado en relieve

Xilografía

La palabra xilografía tiene su origen en los términos griegos *xilon*, madera, y *grafos* que significa dibujo o escritura. En esta técnica, se utiliza como plancha o matriz, un bloque de madera o taco. La matriz se trabaja cortando y vaciando los espacios en blanco, por medio de gubias, cuchillas y buriles, de modo que la imagen que se desea estampar queda en relieve y el fondo está rebajado. Concluido el proceso de grabado, se procede al entintado con un rodillo, la tinta se fija únicamente en la imagen que queda en relieve, que posteriormente se transfiere al papel en el proceso de estampación. Este proceso puede realizarse manualmente o mediante una prensa.

- A Fibra: si tallamos siguiendo la veta. Las gubias entran con facilidad, no se producen “dientes” en los bordes de la incisión. Las incisiones del bisturí tienden a cerrarse y a no quedar marcadas.

- A contra fibra: si tallamos atravesando las vetas. Es más dificultoso, requiere más fuerza y que las gubias estén perfectamente afiladas; se

producen dentados en los bordes de las incisiones. El bisturí a contra fibra deja una impronta mayor.

Linografía.

Utiliza la misma técnica que la xilografía (grabado en relieve), sólo que en vez de hacerlo sobre la madera se hará sobre el lineo, producto químico inventado por el británico F. Walton en 1863.

El linograbado es un procedimiento muy versátil que produce tintas planas: zonas homogéneas de color. La matriz es blanda y elástica, por lo que esta técnica es la más empleada en el aprendizaje escolar del grabado. Está compuesta por una pasta de corcho y resina. Esta masa está armada con una tela de arpillera en su base.

Otros.

Monotipo

En el monotipo se aprecia el gesto de la herramienta que ha colocado y movido la pintura (pincel, espátula, trapo...). Este gesto es único, no está inciso en la matriz, por lo que resulta del todo imposible hacerlo de nuevo exactamente igual.

Al estampar una serie de monotipos, cabe la posibilidad de hacerlos similares (tratando de copiar un primer ejemplar) o no.

Cuando no los hacemos similares, aprovechamos la pintura-tinta que ha quedado en la matriz después de la estampación, interviniendo sobre ella con nuevas expresiones gestuales y volviendo a estampar. De este modo lograremos zonas con poca intensidad de tinta (zonas de color transparente) y zonas con mucha vibración de color (opacas).

El procedimiento es el siguiente: pintamos sobre la matriz con óleo, acrílica o tinta calcográfica. Las posibilidades son muchas, aprovechando los recursos que cada pintura y/o soporte nos permite:

- velos más espesos de lo habitual sobre metal o metacrilato con tinta calcográfica.
- Intervenciones pictóricas con óleos sobre matrices de cartón o acetato,
- Intervenciones con rodillo, con acrílicos...

La pintura debe estar fresca y no ser absorbida por la superficie de la matriz

1.3.1.3- Artes gráficas modernas.

Hoy en día existen un sin fin de tecnología en la elaboración de gráfica, procesos donde se utiliza maquinaria para la creación de la matriz, donde los procesos de impresión son el mismo y en otros casos también son con el uso de maquinaria, cada una de estas herramientas, el artista o el técnico puede utilizarlas para la elaboración de una pieza, se mostrarán las técnicas más comunes ya que por la característica que esta tiene, están en constante desarrollo nuevas herramientas tecnológicas para la elaboración de gráfica.

Las artes gráficas modernas comúnmente son usadas para una gran producción de piezas, sin tener el cuidado necesario de las impresiones y con un material de desgaste rápido, lo que se pretende es una distribución masiva, y con poco tiempo de vida útil de las impresiones, sin embargo, los artistas también hacen uso de estas tecnologías, con el respectivo cuidado que estas necesitan para ser llamadas piezas de arte, algunas de las que más usan son:

Router CNC

El Router CNC funciona con una máquina de fresado equipada con motores en cada uno de sus ejes que son controlados por una computadora mediante un CNC (*Control Numérico Computarizado*). Es un proceso de desbaste mediante una broca que gira para cortar el material y darle forma a la pieza.

Ésta es una máquina de corte o grabado, que trabaja con una herramienta de fresado o broca que puede tallar con precisión y exactitud los materiales en tres o más dimensiones a la vez. Gracias al respaldo y manejo del cabezal por computadora (control numérico), el Router CNC, puede no sólo trabajar piezas de madera o plásticos, sino que puede producir piezas complejas de artesanía fina, así como suministros ortopédicos altamente valorados.

El Router CNC sigue las líneas de los vectores. Dado que cada broca tiene un diámetro diferente, se debe especificar cómo desea que la máquina interprete sus vectores. Hay cuatro opciones: corte del interior, del exterior, sobre el vector y corte del relleno.

Corte del interior: el borde de la broca tocará el borde de un vector cerrado desde el interior.

Corte del exterior: el borde de la broca tocará el borde de un vector cerrado desde el exterior.

Corte sobre el vector: el centro de la broca sigue el vector.
Corte del relleno: la broca devastará por completo el interior de una forma cerrada.

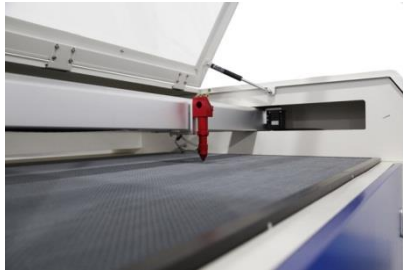
Dado que el Router CNC tiene un eje Z, se puede especificar la profundidad que desea cortar, devastar o grabar sobre el material.

Láser

Un láser es un dispositivo diseñado para concentrar un haz luz en un punto específico; se compone de un par de espejos, de un medio activo que permita amplificar la luz (en estado sólido, gaseoso o líquido) y de un haz de luz o corriente eléctrica que dará la energía al medio activo. El nombre de este dispositivo es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, láser por sus siglas en inglés (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) y hoy en día tiene muchas aplicaciones industriales, médicas y en telecomunicaciones.

El láser se encuentra por lo regular en la parte posterior de las máquinas de corte y emite un haz de luz hacia una serie de espejos que se encargan de reflejar el haz hasta la cabeza del láser donde se direccionará la luz hacia abajo. Antes de que la luz salga de la máquina, pasa por un medio activo que se encarga de amplificar el haz. En máquinas CO₂ el dióxido de carbono es el medio que desempeña esta tarea, mientras que en otros equipos se utiliza un lente granate de aluminio de itrio dopado de neodimio (Nd YAG) para amplificar el haz de luz.

Para cortar los materiales el láser concentra el haz de luz sobre un punto que se vaporiza por acción de la energía térmica. Por esto, algunas personas tienen la creencia de que utilizar una máquina de este tipo puede dañar los materiales por el calor, sin embargo, gracias a su precisión, el calor se dirige únicamente al punto que se desea cortar a una alta velocidad, razón por la que no existe riesgo de estropear la pieza si se utiliza el equipo de manera correcta.

Existen más tecnologías para la creación de matrices, sin embargo, la lista es larga y estas son las que mejor se adecuan para poder trabajar con artista, ya que aún cuentan con la posibilidad y el elemento humano dentro de los procesos, además que esta permite poder llevarlo al papel de una manera, logrando así cubrir los elementos para que se llamen Grafica artística.

1.2.- Que es Arte.

Para poder entrar de lleno en el campo de las artes gráficas es importante poder definir un aspecto importante sobre este, buscar definir qué es arte, cuales son los aspectos que este contiene para poder llamarse arte, poder conceptualizar nos resultaría en un trabajo más amplio y elaborado, tan solo en el término de arte como lo cita (Eco, 1983) donde nos comenta De Sanctis que nos dice que el arte asume constantemente nuevas formas, estas se dan con los avances que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia y con las nuevas tecnologías, además que depende del contexto histórico que es donde se definen las reglas del arte, cualquier definición que pudiéramos dar siempre resultará de una manera u otra o muy completa o muy ambigua para las personas, siempre existirá una pelea o un desconocimiento entre las definiciones “en el idioma inglés la palabra “arte” es tan ambigua que dos personas nunca definirán espontáneamente de la misma manera” (Read, 1976, p. 17).

Antes de continuar con la definición, le quitaremos lo que mucha gente le da sentido al arte como algo sublime, algo fuera de este mundo, como si no nos diéramos cuenta que los creadores son los mismos humanos, como si fueran seres supremos, ocupando el lugar de solo observadores, todo esto motivado también hasta cierto punto por la sociedad en la que nos

encontramos, sin darnos cuenta que toda persona es capaz de crear “todos dan por aceptado que el arte, defínase como se definiere, es una actividad especializada o profesional que no incumbe directamente al hombre común” (Read, 1976, p. 17). Entendiendo al hombre común como aquella persona que no tiene conocimientos más elevados sobre arte, en este sentido se pueden abrir las puertas del arte a cualquiera, dándole la posibilidad de conocer por medio de los sentidos y no por medio de lo técnico o lo filosófico.

Gracias a que el arte acepta a todos o podría decir que siendo ser humano se cuenta con las habilidades necesarias para realizar arte, no podemos encasillar el arte en una sola definición temporal ya que también existen las diferentes representaciones culturales de cada uno de los países y donde esta se modifica también por los contextos que rigen a las sociedades en todos los elementos que tienen que ver con ella, por la gran variedad de personas que existimos.

El arte al igual que las relaciones económicas, políticas y los adelantos científicos se manifiestan en la cultura e implican una noción de identidad que a través de su incidencia en el comportamiento social distinguen a una población en particular en un periodo de tiempo específico (Herrera, 2006, p. 394).

Se puede distinguir que el arte tiene una relación íntima con otras áreas en la vida de la sociedad, el arte se encuentra presente en toda persona que habita este mundo.

No existe pueblo sin arte, esto basta para comprender hasta qué punto no tendremos una imagen completa de lo que es la cultura de un pueblo si no extraemos también la esencia radical que le impulsa a manifestarse estéticamente de un modo o de otro (Fuentes, 2014, p. 8).

Todo esto ya sea como práctica o como consumidor y en sentido de que uno no puede sustraerse de la realidad, si no que uno es parte de los acontecimientos existentes de los fenómenos que se dan, no podemos encuadrar el término arte, esto por la gran diversidad que existe entre los humanos, con estas diferencias muchos elementos se quedarían fuera, elementos que no estén concebidas como arte.

Es importante poder dar una definición o por lo menos una aproximación a este concepto ya que resulta difícil poder dar una que se aproxime a los elementos más importantes del arte, no estamos en busca de una definición rebuscada o demasiado elaborada, buscamos una que podamos entender, una que podamos ver sus características con las que cuenta, ya que no podremos cumplir con las expectativas de las personas que pudieran pedir una definición o aquellas que no tienen la menor idea de eso, Read los llama como gente cultivada y gente simple, no podemos hablar del arte dejando de lado los elementos que esta lo compone, y así poder darnos cuenta que es el arte, y tratar de dejar clara la relación que el ser humano tiene con el arte una relación tan íntima que bajo la inexistencia de uno el otro no podría estar presente.

Pocos son los filósofos, Platón es uno de ellos, que han percatado de que arte y sociedad son conceptos inseparables, de que la sociedad, como entidad orgánica viable, depende en cierta manera de arte como fuerza unificadora y fuente de energía (Read, 1976, p. 18).

El arte y la sociedad no pueden separarse están íntimamente relacionados de una manera u otra, por esta razón nos resulta importante poder dar una definición simple donde abarque a todos los seres humanos.

1.2.1 Definición de arte.

Daremos algunas definiciones de arte, no con una visión filosófica si no con una visión más acercada a lo que nos interesa en la práctica humana como tal, en su significado más acercado a lo simple, dejando de lado

elementos que pudieran confundirnos aún más, en ese sentido podríamos decir que “el arte es una “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” (Sánchez, 2014). Logrando así tener esta definición simple, pero tenemos que ir más allá en este sentido dándole una mayor presencia al humano dentro de la creación del arte ya que la definición como tal tiene que estar claro la función de la actividad humana.

Para hablar sobre la definición del arte debemos de hablar del quehacer humano, pongo énfasis en el quehacer humano ya que no podría existir el arte sin el hombre no está en el proceso de creación, como nos dice Platón “el arte es una imitación, el artista copia lo que percibe que a la vez es una imitación de la Forma verdadera” (La Guía Filosofía, 2008), este modifica la realidad que tiene componiendo, descomponiendo, copiándola, todo a través de lo que ya existe de su realidad, llevándola a otro lenguaje.

A lo que llamamos arte es una creación llevada por el ser humano desde el momento en que se concibe la idea hasta el proceso de culminación, tienen un inicio y tiene un final, otra definición que encontramos sobre el arte es “conjunto de habilidades, técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad” (RAE, 2005). “Forma de expresión o manifestación de la creatividad y sentimientos humanos.” (Reimers, p. 10) queda claro que el ser humano tiene que estar presente en la creación, en toda la historia del arte el ser humano este presente, ya que es el que deja huella de lo creado, es el que genera la creación la modificación de la realidad ya que es una “arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valor (complacencia, significación o beneficio)” (Soria, 2013, p. 29) no podemos dejar de lado las emociones en el arte aun y cuando en la actualidad pareciera perder muchas veces esa parte humana, dándole más importancia muchas veces al contenido y a lo técnico, quitándole al ser humano como parte central de la creación.

Valor es el punto central de la jerarquía piramidal de las

capacidades emocionales, intelectuales y motivacionales de la especie humana que posibilitan la creatividad de objetos de bondad, raciocinio, juicios de verdad y la sensación de estímulos de complacencia (Soria, 2013, p. 29).

Esta definición esta fuera de todo lo que en la actualidad se tiene como elemento necesario para ser llamado arte, esta fuera del mercado, fuera de los museos, fuera de las exposiciones, e incluso fuera de lo técnico, muchas veces engañados con lo técnico para ser llamado arte, pero carente de esa humanidad existente en las obras de arte, es una cuestión más íntima entre el hecho de ser humano como no lo demuestran en base a lo siguiente. “Las obras de arte se cuentan entre los logros humanos más complejos y diversos, y constituyen las creaciones del libre albedrío humano y la realización consciente” (Dutton, 2010, p. 14), teniendo la capacidad de crear, de modificar los materiales y no para una cuestión utilitaria del material solo de manipulación de lo creado para la realización de una tarea, si no para una cuestión más íntima entre sentimientos y emociones con lo creado en todas las representaciones posibles, para la contemplación, para una experiencias catártica.

La búsqueda de la definición más simple nos desvía de las definiciones de las cuales alejan a muchos de acercarse al arte por considerarse personas no inteligentes ya que estas definiciones están llenas de todo un mundo a su alrededor, el filósofo norteamericano Arthur Danto nos da una definición más amplia, compleja y hasta cierto punto discriminatoria, desde el momento que todo lo pone en algo llamado el mundo del arte introducido en “The Journal of Philosophy” en 1964, bajo criterios intelectuales e históricos para poder llamarse arte, y todo lo que no cumple con estos elementos no puede ser llamado arte” (Masán, 2015). Nos guiaremos para este trabajo por una definición más simple tomando el ejemplo de las pinturas de Altamira para poder esbozar un acercamiento a la definición de cual buscamos.

Las pinturas de Altamira son para nosotros obras de arte, estamos

perfectamente seguros que no lo fueron para quien las realizó en la cueva de Santillana. Aquel individuo realizó arte, sin duda; pero no lo supo, porque le faltó el discernimiento a que hacemos referencia y porque empleó, sin saberlo, sus cualidades de observación y de técnica imitativa de la realidad (Fuentes, 2014, p. 9).

Una persona podría estar haciendo o no arte, esto dependiendo del momento de la creación que es más allá del hecho de hacer por hacer, tratando de dejar de lado los aspectos técnicos para la realización de una pieza en sus diferentes expresiones, estará haciendo arte sin saber que es arte e incluso terminara la pieza y aun así no sabrá que está haciendo arte lo más importante dentro de la creación es todo lo que pasa en su interior “Cualquier creación artística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos” (Kandinsky, 1989, p. 7). Muchas veces lo que más importa es lo que menos se ve, estamos acostumbrados a ver las cosas por sus características físicas y nos dejamos guiar por lo que el exterior nos muestra sin dar oportunidad de conocer más a fondo más en lo íntimo.

Para una definición simple del arte podemos dar algunos elementos que nos importantes para nosotros, demostrando que puede ser simple incluso tenemos un gran ejemplo lleno de mucho significado, pero al mismo tiempo simple “en 1917, con su urinal expuso como pieza de museo, Duchamp se había encargado de demostrar que el Arte era una convención social.” (Petit, 2012, p. 3). Es una creación de la misma sociedad, es la misma sociedad quien le da el sentido de arte o no, “Arte es aquello que la sociedad considera Arte” (Petit, 2012, p. 3) este en su más mínima definición, para considerarse arte debe de existir elementos como contenido o significación de cualquier tipo como por citar algunos ejemplos, crítica social, elementos personales, teorías desarrolladas en la obra, representaciones de elementos fuera de su contexto, estos dependiendo de lo que la persona creadora o la persona que lo consume visualmente le quiera dar si no en este sentido el arte abstracto no tendría sentido.

Otro elemento necesario para poder ser llamado arte es donde es la validez de la sociedad, en la antigüedad existían normas para decidir lo que es o no arte, “ya a finales del siglo XIX y en el XX, no había unas normas de belleza universal como creían los griegos y los artistas renacentistas, sino que bello era todo aquello que la gente consideraba bello” (Petit, 2012, p. 3) Las personas en la actualidad siguen difiriendo lo que es arte para ellos y lo que no es arte, pero sin embargo en el puro sentido de la creación y significado llevándonos a la más simple definición de arte nos damos cuenta que, el ser humano tiene la capacidad de hacer arte y el uso de sus emociones y el sentido de la creación le dan un adelanto a lo llamado arte.

En el arte la imposibilidad, y la inutilidad, de copiar el objeto sin un fin concreto, y el afán de arrancarle una expresión, constituyen los puntos de partida desde los que el artista se propone objetivos puramente artísticos (es decir pictóricos), alejándose del aspecto literario del objeto (Kandinsky, 1989, p. 50).

Con estos elementos solo falta cerrar el ciclo que se da con la exposición donde la sociedad tiene la oportunidad de discriminar si le gusta o no, si es arte o no ya que es esta la que se encarga de la legitimación de si es arte o no, aun y cuando no existiera una aprobación entre todos, podríamos decir que el solo hecho de que el mismo creador lo hace con esos elementos está creando arte.

En otras palabras, arte es todo lo que está lleno de emociones y sentido, que es capaz de transmitirlos a otras personas, muchas veces no en el mismo sentido que el artista lo trató de plasmar, “separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material real” (Kandinsky, 1989, p. 103) esta lo transmite al consumidor, donde la visión está separada del artista, generando visiones independientes al espectador.

2.4 El artista y el hombre común.

La visión contemporánea que se tiene del artista, en la experiencia propia que nos ha tocado conocer en diferentes contextos, desde el trabajo en el taller codo a codo con ellos en la creación de alguna pieza en las técnicas gráficas, en el proceso de montaje de las piezas, para una feria de arte, o en el proceso de la venta que se lleva a cabo en estas ferias, nos ha permitido poder ver como la mayoría de las personas son deslumbradas por el artista, tratándolo como personas celestiales como algo religioso, como seres supremos a la comuna de la sociedad “para algunos teóricos del arte, los creadores son seres iluminados, tocados por los dioses que tienen la capacidad de buscar las fibras humanas más sensibles, jugar con ellas, tocarlas y hacerlas vibrar” (Barba, 2013).

El artista tiene una visión diferente del mundo es una realidad que no podemos negar ya que lo que ellos trabajan viene de los sentidos de las emociones, va más allá de lo externo más allá de lo que podemos ver, por qué entra en las fibras más profundas de cada ser humano “El artista es la mano que, mediante una u otra tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana” (Kandinsky, 1989, p. 45). Del mismo modo pasa con las otras expresiones artísticas los artistas logran hacernos sentir, vibrar, se pueden poner en contacto con nuestro interior.

El arte como tal existe gracias al que crea, el artista forma parte sustancial de la existencia de este en primera instancia por la manipulación de los materiales y la realidad, pero aún más este tiene un trabajo más profundo en cada una de sus piezas.

La actividad del artista como operación intencional, involucra toda su vida espiritual; su pensar y su obrar están dirigidos a la especificidad de su elección: hacer arte. Para ello se articulan, en la persona, en un movimiento tensional la libertad y la sumisión frente a la obra por hacer (Canavoso, 2009, p. 1).

Muchos de los artistas por el valor que la sociedad les da, generan en ellos una valoración exagerada hacia su persona, llevándolos a sentir como seres supremos, como seres humanos diferentes al resto de la humanidad,

pero es imposible que dejen su naturaleza humana como nos cita el escultor francés Augusto Rodin citado en (Tamayo, 2002) “definió el arte como una actividad que está unida a la misma existencia del hombre. “El mismo “afirmaba que para ser un artista era necesario saber qué significaba ser un ser humano, “... hay que aprender a ser hombre antes que a ser artista” no podemos dejar de ser humanos dejar de sentir dejar de ser iguales unos a otros, el artista al igual que todos “tiene que educarse y ahondar en su propia alma, cuidándola y desarrollándola para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea, como el guante perdido de una mano desconocida, un simulacro de mano, sin sentido y vacía” (Kandinsky, 1989, p. 106), este tiene que prepararse como cualquier otra persona, dedicarle tiempo a la formación, sin olvidar que son humanos antes que artistas, este se enfrenta a la vida como todos los seres humanos “El artista no es un ser privilegiado en la vida, no tiene derecho a vivir sin deberes, está obligado a un trabajo pesado que a veces llega a convertirse en su cruz “ (Kandinsky, 1989, p. 106), si el artista desea tener una carrera dentro del arte es necesario que le dedique tiempo, tiempo a la creación, tiempo a cultivarse, buscando siempre la preparación, pero nunca olvidando que es un ser humano como los demás.

Las personas ponemos una línea divisora entre poder ser artista o no, se tiene la idea que, si no cuentas con la habilidad necesaria de poder copiar o realizar una pieza, de poder pasar a un papel tal cual un paisaje, de si no puedes seguir los pasos técnicos de cómo están establecidos, no cuentas con las herramientas para ser artista, la cuestión aquí es poder definir qué es ser artista, si ya pudimos definir el arte en el sentido más personal de las emociones y el sentido de la pieza, de esta misma definición podríamos sacar la del artista, ya que es donde se encuentra plasmada su esencia “no se debe olvidar que el arte es lo que el hombre hace porque lo quiere hacer” (Tamayo, 2002, p. 10). No podemos dejar de ver que dentro del artista se inicia un proceso de la creación de la obra de arte, incluso antes de que esta exista físicamente, esta obra ya existe en esencia en la cabeza del artista, pero para poder existir tiene que tener los elementos que

ya mencionamos sobre las emociones y el sentido de esta, que deben de existir dentro del artista para poder ser llamado arte, podríamos preguntarnos ¿hasta qué punto una persona que quiere volverse artista se le puede llamar artista?, podríamos decir que son aquellos que pueden transmitir sentimientos, pero también son aquellos que se preparan constantemente.

Bajo estos elementos podemos vislumbrar una separación entre los adultos y los niños ya que el adulto tiene la necesidad de seguir preparándose para poder ser llamado artista, pero el niño en su naturaleza se le puede llamar artista ya que cuenta con esquemas mentales libres de creación y de imaginación natural, no guiado por la reproducción de las imágenes no guiados para realizar de una copia de las cosas si no en esta nueva definición del artista que significa creador y no que copia es llamado artista, donde el adulto como tal se dedica a copiar lo que la sociedad a través de todas sus experiencias que llega a adquirir, que al momento de crear, cuando nos referimos a crear, “Creador se transforma en sinónimo de artista “ (García, 2013, p. 7).

Porque nos atrevemos a hablar sobre la creación, es una parte importante del arte es el punto intermedio entre el artista y el arte o el arte y el artista, hace falta una conexión en medio de esas dos palabras, para poder ahora si tener la creación física de una pieza, podríamos tener una ecuación más completa con esta palabra en medio, ya que el arte sin el artista no podría ser arte, pero el artista sin el arte tampoco, aún más, si entre estas dos palabras no existe la creación como tal, todo se podría quedar en la idea, sin llevarlo a la creación física de la pieza, para que nos quede más claro tenemos una definición “modelo del "artista creador". Según estos patrones el artista crea solo, en su estudio, no tiene necesidad de planificar el trabajo para ponerse de acuerdo con otros ni cumplir ninguna otra función que la de su propia autoexpresión” (García, 2013, p. 69). Estamos ante la posibilidad de poder decir que el artista como creador de arte se da espontáneamente, llevando los sentimientos del artista en la

obra, tratando de comunicar por medio de la pieza que realiza.

El humano común como lo llama Kant al referirse del artista como genio, haciendo una diferencia del humano común muy amplia, poniendo al artista en un lugar imposible de llegar de las personas comunes, pero que sin embargo este puede hacer arte, cabe señalar que es importante todo el contexto histórico del humano común con el que contó, ya que es más difícil que pueda realizar alguna pieza de arte si nunca ha tenido un acercamiento a este, o que desde pequeños no han sido ayudados por los autores que están encargados de la educación del infante como por ejemplo es necesario poder hacer algo más que el simple hecho de llevarlos a la escuela, ya que en esta es donde pueden perder parte de la habilidad que ellos tienen para estar con el arte “Los niños pequeños y las artes parecen estar en mutua armonía, pero tras el ingreso a la escuela, al menos en nuestra cultura, es como si se introdujera entre ellos una cuña que los va separando” (Gardner, 1997, p. 115), el ser humano tiene la capacidad creadora desde pequeños, y es la misma sociedad que nos aleja de esa posibilidad de creación llevándolos a cumplir con las normas con los lineamientos establecidos de formas de pensar, formas de resolver las cosas, existe una opresión de la libertad para ser un ser humano, el humano común puede crear arte si busca muy adentro la posibilidad de volver a ser niños, ver el mundo con los ojos que los niños lo ven, citado en (Gardner, 1997, p. 110). “Como comento una vez Picasso, "Yo antes dibujaba como Rafael, pero me llevó una vida entera aprender a dibujar como un niño". Un niño es libre y sin miedo y sin cánones establecidos, es una expresión en todo el sentido de la palabra tanto del artista como el arte.

Uno de los grandes problemas de la sociedad en que vivimos con respecto a la práctica continua del arte en todos los momentos de la vida de los infantes es que la sociedad en la que vivimos y el sistema que nos rige pone lo que este sistema necesita acomodando a todos en diferentes áreas de especialización y conforme los infantes van creciendo los van separando de la práctica del arte “En la sociedad de clase hay quienes

cumplen el rol de artistas y otros que cumplen el rol de espectadores. Esta división impide que el arte se convierta en una práctica cotidiana, colectiva, habitual y liberadora “(DesFace, Colectivo, 2012, p. 60).

El arte es importante en todo ser humano de una manera u otra siempre debe estar en contacto con ella, ya sea como creador o como espectador, y quitar esa línea divisora entre artista y humano común ya que todos tenemos la capacidad de creación, solo que el sistema educativo nos delimita a ciertas actividades.

1.2.3 El niño y el arte.

Cuál es la conexión que se tiene entre el niño y el arte, ¿un niño en realidad hace arte o es un artista?, antes ya tuvimos una aproximación a estas interrogantes, sabemos que el niño de cierta edad tiene un contacto directo con el arte de una manera más íntima y más natural, el niño cuenta con una energía creadora intensa, sin embargo, un niño aun no puede ser considerado un artista por que el niño aun no vive del arte, aun no se prepara de una manera consciente para crear, no estudia ninguna teoría del arte, no ve historia del arte, el niño es solo un creador, el niño es lo más natural que puede existir a la esencia de lo que es originalmente el ser humano, es muy diferente el que vive del arte de una manera consciente nos referimos al artista, al que vive con el arte de una forma inconsciente, como se puede observar con la práctica que tiene el niño al momento de crear.

Por naturaleza, el ser humano es creador y para poder comunicar y expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos recurre a una diversidad de lenguajes que emplean diferentes símbolos y códigos que representan, organizan y agrupan significados y significantes: notaciones musicales, paleta de colores y alfabetos, entre muchos otros más (Ministerio de Educacion Nacional, 2014, p. 15).

Desde pequeño el ser humano cuenta con la necesidad de comunicarse

y poder darse a entender, primero con el llanto, después va adquiriendo diferentes formas de comunicación, logra encontrar maneras de poder transmitir lo que quiere a las personas que lo rodean, “A través del arte las ideas, emociones, inquietudes y las perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de trazos, ritmos, gestos y movimientos que son dotados de sentido” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 15), “este es uno de los elementos que utiliza para poder comunicarse, ya sea en dibujo, canto, teatro o en cualquiera de sus representaciones, el niño lo hace inconsciente” (SEC, 2011, p. 20).

Las artes son lenguajes en un amplio sentido, porque se asocian a la noción dinámica de cultura; son un sistema cultural, por ello no contienen símbolos delimitados y hacen uso de cualquier cosa en el juego de símbolos y contexto para la interpretación estética (SEC, 2011, p. 20).

No solo le sirve para comunicarse, el arte no es cuestión de lo que se observa en lo externo si no que es más complejo al interior del niño que va más allá, cuenta con más elementos que el niño está llevando a cabo en el proceso de creación en su interior ya que “por medio del objeto del arte el sujeto satisface necesidades estéticas y culturales, manifiesta su ideología, conocimiento, subjetividad y visión de la realidad, plasmando en ella su personalidad, cultura y medio social de referencia” (SEC, 2011, p. 20), el arte al niño le sirve más allá de lo que nosotros como adultos podemos ver, ya que no es un beneficio que podamos darnos cuenta a simple vista y en poco tiempo, si no que se requiere un trabajo constante durante un amplio tiempo.

El niño cuenta con la capacidad de creación con los elementos necesarios, he incluso con las herramientas materiales para la realización de una pieza artística, es una actividad que está al alcance de cualquier individuo, de cualquier infante.

Hacer arte es algo que está al alcance de casi todo el mundo. No es una

actividad altamente especializada, como lo es la física nuclear, que está vedada a quienes carecen de un alto grado de habilidad matemática. Se requieren diversas habilidades rudimentarias para hacer arte, así como la capacidad para reconocer la naturaleza de la empresa citado en (SEC, 2011). Tales habilidades y tal comprensión están al alcance de los niños muy pequeños. Naturalmente, la creación de obras maestras requiere destrezas de un tipo que pocos pueden lograr, pero las obras maestras constituyen sólo una parte diminuta de la clase de artefactos que conciernen a la teoría del arte (Dickie, 2005) citado en (Laguna, 2008, p. 3).

Claro que también es importante que los actores que están involucrados en la vida de los niños y las niñas le permitan a ellos tener conocimiento de un mundo más amplio, de que existen más cosas que la escuela y su casa, mostrándoles el abanico de posibilidades para que lo integren a su conocimiento y hagan uso de ello en su vida cotidiana, agregando a su vida aspectos que le servirán en algún momento de su vida, ayudándole a tener más herramientas para enfrentar los diferentes problemas que se le presenten, el arte es un beneficio para la vida del niño en muchas maneras, uno de los problemas es la falta de beneficios a corto plazo e incluso que sean tangibles o que se vean a simple vista, pero por desgracia esto no es posible ya que todo el beneficio que este tiene es al interior del niño y se reflejara no en el contexto en el que está realizando la actividad artística.

Es necesario ver al niño de una manera más holística, no dejarlos como seres separados de los contextos en que viven, la visión que se tiene de los niños es separar su vida en la escuela y su vida en la casa e incluso su vida en las calles, el niño y la niña es un ser que no se puede ver de una manera separa de un lugar a otro, de igual manera no podemos encasillar al arte a un solo espacio ya que los niños lo llevan con ellos en todo momento, en su casa en la calle en la escuela, lo que falta es que los actores del momento en el que está viviendo el infante puedan ayudar a ser facilitadores de materiales para la realización de alguna pieza artística en

cualquiera de sus representaciones, aquí tenemos presente el enfoque sociocultural.

3.- La importancia de las artes gráficas en la humanidad.

Las artes gráficas a lo largo de la historia han tenido una gran importancia en cada uno de los momentos históricos, “La historia de las artes gráficas empieza cuando el hombre descubre la posibilidad de transferir un dibujo a otro soporte mediante una tabla de madera grabada” (Riat-serra, 2006, p. 8), por este medio es que se pudo dar a conocer todos los acontecimientos que estaban sucediendo, gracias a esta invención tecnológica se pudo llevar a cabo la difusión del conocimiento, sin estos métodos, los libros no serían tan comunes, serían de lo más extraño en el mundo, ya que solo algunos tendrían acceso a ellos.

La Imprenta con tipos móviles de metal se convirtió en un avance tecnológico y científico extraordinario para la Humanidad entera, pues de ese modo los conocimientos acumulados, las hazañas históricas y nuevas, las investigaciones científicas de todo tipo, se empezaron a imprimir y publicar masivamente, especialmente en Europa, primero, y después en territorios donde los colonizadores europeos estaban instalados, como en América, en Asia y África (Rincón Abstracto, 2011).

No se puede concebir el mundo sin la comunicación, es parte importante para la difusión, es así donde se da la transmisión de conocimiento y el proceso de difusión de cualquiera que sea el motivo de la información que se transmite, como seres humanos siempre que hablamos sobre comunicación es para dar a conocer algo que queremos que los demás sepan y por este motivo es importante el proceso de la impresión “Cuando intentamos imaginarnos un concepto abstracto, la mayoría de nosotros intenta hacerse una imagen gráfica de una, dos o tres dimensiones” (Riat-serra, 2006, p. 7), por medio de las técnicas de impresión se hace posible

llegar a más personas y tener un alcance en cuestión de espacio de distribución.

Las personas estamos en constante contacto con los productos realizados por medio de la gráfica, sin saber de dónde viene técnicamente e históricamente, este proceso permitió la liberación de muchos hombres, “la invención de la imprenta, permitió además una producción más económica y con capacidad de proporcionar información a más y diferentes sectores de la población” (Anache, 2012).

Todos los medios de impresión que existen hoy en día, son los que se utilizan para la difusión, publicación, promoción y muchas otras cosas más, son gracias a los avances tecnológicos que se llevaron por medio de la gráfica.

El grabado en madera fue el medio pionero de lo que ahora conocemos como medios de impresión y altas tecnologías de la misma; primero, como ilustración de manuscritos, y posteriormente letras en tacos movibles con los que se pudo efectuar la composición infinita de palabras, dando lugar a la imprenta (litografía, Milpiedras taller de, p. 5).

Este invento es tan importante en la sociedad que aun hoy en día se sigue utilizando los procesos de impresión por medio de imprenta, solo que se avanzó en la tecnología que se utiliza, sin embargo el proceso de trabajo de matriz tiene el mismo principio además que el proceso de impresión sigue teniendo también en muchos casos el principio de la litografía sobre el agua y la grasa, si estos avances no se hubieran dado no sabemos cómo la humanidad podría llegar a tener todo el cúmulo de conocimiento que este tiene a lo largo de la historia, además de que las noticias, la historia sería desconocida para la mayoría de la sociedad.

4.- Las artes gráficas como oficio.

Muy pocos conocen cuál es la función de un taller de técnicas tradicionales en la época actual, donde la tecnología facilita los procesos de impresión y trabajo con la matriz, teniendo en cuenta los aspectos necesarios para ser considerado obra de arte, es necesario retomar el congreso de Viena, donde nos dice que la placa tiene que ser trabajada por el artista o en dado caso con su consentimiento para que el técnico la trabaje, con esto muchas veces la nuevas tecnologías no permiten el trabajo directo de la placa al artista o al técnico que esté trabajando con el artista en su momento, es por eso que aun y con que es un taller de artes gráficas tradicionales, si la obra lo permite se puede hacer uso de las nuevas tecnologías.

Son grabados originales los realizados en blanco y negro o en color a partir de una o más matrices, y cuya concepción es debida totalmente al propio artista, empleando cualquier técnica, con exclusión de todo proceso mecánico o fotomecánico. Sólo a estas estampas y litografías les corresponde el derecho a ser llamadas originales (Frigols, 2013, p. 13).

La característica principal de un grabado original es que el factor humano está presente en su máxima expresión, en el sentido de que sin él no sería posible la realización de las piezas de arte, desde su concepción, la elaboración de la matriz hasta la impresión de la misma, es por esta parte importante que se puede tener conocimientos técnicos al respecto y puede ser una forma de trabajo, es el llamado técnico, que es aquel que se encuentra entre el artista y la placa, el facilitador de los aspectos técnicos.

Un taller de gráfica, existe gracias a que muchos de los artistas no tienen pleno conocimiento de las técnicas, si no que necesitan de otras personas para llevar su trabajo al lenguaje de la gráfica, e incluso si tiene el conocimiento no cuentan con las herramientas necesarias para poder llevar esta técnica “Los artistas tienen acceso a talleres equipados con buenos

profesionales y materiales, los técnicos experimentan y desarrollan nuevas formas de trabajar las matrices y de estamparlas, y los editores pueden mantener el control de todo el proceso” (Frigols, 2013, p. 16).

Lo técnicos dentro de los talleres, deben estar preparados en su mayoría de las técnicas graficas tradicionales, y ahora en la actualidad deben de tener conocimientos al respecto de las nuevas tecnologías, como el manejo de computadora para el trabajo de las imágenes por medio del ordenador, hasta la manipulación de maquinara como el router CNC, el láser, ya que todas estas ayudan al técnico a realizar mejor su trabajo, cada uno de los aspecto relacionados con la obra gráfica por parte del técnico no son aspecto artísticos, conceptuales, si no que se limita al puro aspecto técnico.

CAPÍTULO 2. El ámbito educativo y la educación artística una obligación del gobierno

2.1.- Sistema educativo.

Es parte fundamental de la nación por todo lo que recae en él, por medio de este sistema es que hemos llegado a ser la nación que tenemos en este momento, ya que en su momento “el Presidente Álvaro Obregón creó la SEP en 1921, el primer Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, puso en marcha un proyecto educativo que atendiera las necesidades de una población primordialmente rural cuyo analfabetismo era cercano al 80%” (SEP, 2016, p. 11), este se enfocó en la problemática de su tiempo que es la alfabetización de la nación por medio de escuelas y maestros rurales, “la expansión del sistema educativo permitió pasar de una cobertura del diez por ciento en primaria en 1921 a una cobertura completa en primaria y casi universal en la secundaria al inicio de la segunda década del siglo XXI” (SEP, 2016, p. 13), este sistema educativo ayudó en mucho a la nación, sin embargo, la realidad es que en este tiempo el sistema quedo arrevesado por las problemáticas que se enfrentan en esta sociedad, y este sistema debe de estar en busca de la constante actualización o de un sistema flexible, capaz de poder estar en la dinámica que dicta la sociedad, del cambio acelerado que nos encontramos día a día.

Esto genera una necesidad de que el alumno esté preparado para esto, sin embargo este no se encuentra preparado para esos cambios, “A casi un siglo de su diseño original, el modelo educativo ya no es compatible con una sociedad más educada, plural, democrática e incluyente” (SEP, 2016, p. 14), es necesario tener un modelo diferente, no rígido ni establecido bajo ciertos parámetros dejando de lado a muchos infantes por la gran diferencia que existe a lo largo de nuestro territorio, ya que cada una de las poblaciones que componen todo nuestro país cuenta con diferencias en muchos sentidos, no es lo mismo vivir en el norte de nuestro país en una zona industrial a vivir en el sur de nuestro país donde las personas sus principal actividad es el sector primario, donde en un lado son millones de personas y en otro no llegan al millón, es por eso que se

debe buscar “Un modelo que crece, innova y se transforma acorde con el sentir de sus protagonistas, de la ciencia, de su entorno y de su tiempo” (Calvo, 2015, p. 20), cuando se refiere a crecer, innovar, transformar, nos está hablando de todos los aspectos que tienen que ver con la educación, desde la escuela, el modelo y la educación que están teniendo los infantes, nuestro gobierno está consciente de esta necesidad de cambio es por eso que realizaron estas propuestas, “el Modelo Educativo que tienes en tus manos contiene un nuevo planteamiento pedagógico, que requiere la reorganización del sistema educativo y de sus políticas públicas.” (Mayer, 2017, p. 9), es un enorme trabajo que queda en evidencia, ya que este requiere cambios en todos los ámbitos del que hacer educativo, nos encontramos ante un desafío de gran magnitud si es que queremos llegar a cumplir con los cambios necesarios como el que de manifiesto en el nuevo modelo educativo como las que se citaron con anterioridad como lo es el sistema educativo y las políticas públicas.

Es fácil poder darnos cuenta que el sistema educativo que estuvo vigente ya quedo obsoleto, ahora tendremos que esperar para saber si el nuevo modelo educativo que están proponiendo cumple con las exigencias necesarias de este tiempo, en resumen, tenemos que el nuevo sistema educativo es:

INNOVACION	ANTES	AHORA
Primero los niños	La forma de enseñar consistía en memorizar, era repetitiva y no se enfocaba en el aprendizaje de los niños.	El fin último es una educación de calidad con equidad donde los aprendizajes y la formación de niñas, niños y jóvenes están al centro de todos los esfuerzos educativos
Articulación del currículo.	Las diferencias entre los aprendizajes adquiridos por los niños, niñas y jóvenes entre un nivel	Define claramente que aprendizajes mínimos deben tener los niños, niñas y jóvenes al egreso de cada

	educativo y otro eran muy grandes	nivel educativo, desde el preescolar hasta la educación media superior
Aprendizajes clave	El Currículo tenía mucho contenido que no era útil ni significativo para los estudiantes	Con el nuevo modelo educativo ahora nos enfocamos en los aprendizajes clave, para que los niños aprendan a aprender. Y con su determinación sigan aprendiendo a lo largo de la vida
Habilidades socioemocionales	No eran parte del currículo	Se reconoce la importancia de desarrollar las habilidades socioemocionales de las personas para conocerse a sí mismas, y convivir y cooperar con otros
Inglés	No era obligatorio y se enseñaba de manera precaria	La enseñanza del inglés permitirá que los alumnos sean más competitivos.
Autonomía Curricular	Las escuelas no tenían la oportunidad de proponer sus propios contenidos	Cada comunidad educativa tiene la posibilidad de proponer contenidos en función del contexto y necesidades de sus estudiantes
Autonomía de gestión	Trámites burocráticos impedían atender necesidades urgentes	Cada comunidad educativa tiene la libertad y más recursos para tomar decisiones que mejoren el logro académico de los niños.

Servicio profesional docente	Existía un sistema opaco y clientelar	Ahora, cada plaza docente está asignada a partir de la profesionalización y el mérito. El maestro se evalúa para identificar sus fortalezas y debilidades, recibir capacitación a la medida y obtener promociones
-------------------------------------	---------------------------------------	---

Fuente: (<http://www.gob.mx>, 2017).

Se nota el trabajo previo que se realizó ya que este nuevo modelo educativo se creó a partir de un gran trabajo que se llevó con todos los que están involucrados dentro de la educación.

Solo nos queda esperar por los resultados que esta nos dé, ya que no serán resultados inmediatos si no que será hasta después de algunos años que podamos darnos cuenta del impacto que este sistema educativo tiene en el infante y de la misma manera en nuestro país.

2.2.- La escuela.

La escuela es un espacio físico, pero es más que eso, ya que cuando una escuela está vacía no cumple con su fin, nos atrevemos a decir que una escuela puede dejar de ser llamada escuela si no cuenta con los niños en su interior, además de la práctica de la enseñanza que se tiene que realizar en los infantes, ya que la escuela también es considerada, "el vehículo para disipar los miedos de la opinión pública con respecto a todos los males sociales: delincuencia, racismo, abuso, corrupción financiera, crisis ecológica" (Gerver, 2010, p. 23), es necesario que se dé cuenta de la gran responsabilidad que se tiene con los infantes que están dentro de las aulas, para ser llamado escuela es una característica necesaria, una definición de escuela sería:

La *Escuela* es un territorio común donde tienen lugar los procesos de enseñanza, aprendizaje y sociabilización del conocimiento. La *Escuela*

es un espacio público, donde lo comunitario tiene lugar. Es un espacio que da seguridad, un espacio de contención, donde se puede ser libremente y ensayar nuestra construcción. La *Escuela* nunca se termina de construir y su construcción es colectiva: *Docentes, Estudiantes*, autoridades, padres, madres y comunidad que la acoge.

Es un espacio lúdico. Un espacio de formación cívica. Un lugar donde hay respeto por la diferencia y por las minorías. En la *Escuela* conviven múltiples realidades. Un espacio para pensar, hacer, sentir en plenitud y ser felices (Morales, 2016, p. 8).

Las escuelas de nuestro país tienen un lugar estratégico donde se trata cumplir todo tipo de programas creados para el beneficio de los niños y de la misma manera para la nación, y más aún las nuevas reformas que se quieren implementar tienen su lugar de práctica dentro de las escuelas, he aquí la importancia de las escuelas para el sistema educativo de nuestro país, además de que el total de población según datos del INEGI del 2015 somos en todo el país 119 530 753 habitantes de los cuales el total de alumnos en.

El nivel de educación primaria está compuesto por 14.9 millones de estudiantes, cerca de 574 mil docentes y casi 100 mil escuelas; la mayoría de ellas son de tipo general (78%), una de cada 10 son indígenas y 11% comunitarias. Nueve de cada 10 primarias son de sostenimiento público (INEE, 2012, p. 5).

Los infantes representan aproximadamente el 13% de la población total de nuestro país en el nivel básico de primaria de un total aproximado de 15.496 millones de niños de todo México que representa en “La Encuesta Intercensal 2015, registra que en México el 96% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela” (INEGI, 2015), el sistema de escuelas y la cantidad de niños que cuenta el sistema de escuelas le da un gran poder y gran obligación hacia los niños, los padres y el futuro de nuestra nación, el secretario Aurelio Nuño Mayer dice “Estoy convencido de que el presente y el futuro de México está en los niños y jóvenes” (Mayer, 2017, p. 7), esta afirmación recae en los hombros del gobierno

la responsabilidad de formar a cada uno de los niños con la cantidad de niños que se encuentran en el sistema educativo se puede tener la capacidad de moldear y buscar la nación que necesitamos o la nación que nosotros mismos queremos construir.

Muchos son los problemas que enfrenta la escuela, ya que no han ayudado a la mejora de la sociedad, e incluso dentro de la escuela los niños se enfrentan a situaciones difíciles, qué es una escuela, es un espacio físico con características necesarias para que pueda aglutinar a un número grande de infantes, hasta este momento ha podido cumplir con la visión que fue planteado el de alfabetizar a todo infante de la nación, “A lo largo del siglo XX, el sistema educativo hizo realidad su utopía fundacional, que era llevar un maestro y una escuela hasta el último rincón del país” (Mayer, 2017, p. 7), por lo que podemos ver las autoridades han cumplido con esta tarea, sin embargo los retos que ahora tenemos en esta actualidad son diferentes a los que se nos presentaron en el pasado, ahora en la actualidad, ya que, muchos años, la escuela ha sido un lugar de pupitres ordenados en filas con alumnos acomodados por calificaciones, asignatura bien definidas por medio de un horario, ordenados bajo un mismo sistema sin posibilidades de cambiar, tratando de meterlos en ese mismo funcionamiento, es relevante hablar sobre la infraestructuras ya que estas pueden modificar el aprendizaje que estos tienen, se han modificado los tiempos desde que se crearon, las escuelas han ido cambiando, la transmisión de conocimiento ya no es tan necesario ya que el conocimiento está a la palma de la mano de las personas “La educación es mucho más que una mera transmisión de conocimientos en una época en la que la información se ha globalizado y es mucho más accesible” (Orts, 2011, p. 12), no solo es cambiar las cuestiones de contenido sino también de infraestructuras de cada escuela al igual del modo de enseñar y las herramientas que se utilizan.

Es importante mencionar la diferencia que existe entre escuela, sistema educativo, educación y modelo educativo, cada uno aporta para la preparación de los infantes, que al final de cuentas todos caen en cascada dentro de las escuelas, es aquí donde se demuestran todos los trabajos propuestos en todas

las áreas, con sus diferentes contextos, teniendo una ardua tarea ya que todos manejan diferentes elementos desde diferentes áreas, “en la escuela aprendemos a vivir y descubrimos el mundo, pero también lo transformamos y narramos nuestra identidad” (Calvo, 2015, p. 10), la escuela es un espacio físico, donde la infraestructura es totalmente diferente unas de otras, pero al final la gran mayoría cuenta con la mismas características de salones, estando separados por grados desde primero hasta sexto, contando con una oficina de dirección, con otros elementos físicos, desde salón de usos múltiples, comedor, salón de artes, salón de computación, canchas para diferentes deportes, salón de música, todo esto depende de donde se encuentre ubicada la escuela y la cantidad de niños.

Un agente importante para que funcionen estos elementos, es el maestro ya que depende en mucho su participación y liderazgo dentro y fuera de las aulas ya que este debe de asumir su tarea de enseñar, esto implica: “El modo de asumir la función docente de cada profesor depende de una serie de variables: Personal: cómo es, pedagógica: cómo enseña, profesional: cómo trabaja, teórica: lo que sabe, cognitiva: lo que piensa, laboral: cómo progresa, social: cómo se relaciona” (Orts, 2011, p. 19), por esto nos podemos dar cuenta de la gran labor de los maestros encargados de la educación de nuestros niños y como él también tiene que ir cambiando y preparándose conforme avanza la sociedad ya que este cambio nos beneficia en todos los sentidos como nación, para mejorar en aspectos que estamos rezagados , “la transformación de la escuela en el presente es imprescindible para la prosperidad de nuestro futuro” (Calvo, 2015, p. 20), los procesos de cambios de este tiempo son tan acelerados que el gobierno muchas veces se queda demasiado atrás, y los maestros no buscan una actualización permanente en un mundo tan cambiante.

Dentro de las escuelas se puede llevar a cabo una transformación para los infantes, la cual puede generar beneficios, y para que lo maestros tengan una práctica mejor dentro de las instalaciones, una cosa repercute en la otra, por esta razón es importante que podamos ver una escuela diferente, el gobierno tiene que “Se plantea que la escuela es la unidad básica de organización del sistema

educativo y debe enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos sus estudiantes” (Mayer, 2017, p. 28), ya que en el nuevo modelo educativo la escuela forma parte importante por el hecho de que lo pone en el centro de todo, al mismo tiempo crea programas como el de escuelas al cien este programa consiste en:

La dignificación de la infraestructura física educativa de México, en un esfuerzo sin precedentes, con una meta total de atención y mejoramiento de 33 mil planteles como este y de todos los niveles educativos, bajo el compromiso de garantizar como mínimo por año, la rehabilitación de 11,000 planteles escolares, del día 7 de diciembre de 2015 al 1ro de diciembre de 2018 (SEP, 2017, p. 2).

Este programa tiene la finalidad de invertir cerca de \$50,000 mdp a lo largo de tres años con la finalidad de beneficiar a casi 6,000,000 de alumnos, un programa que pretende realizar mejoras en las escuelas, casi todas ellas en infraestructura los rubros que se toman en cuenta son:

Este Programa se concentra en las reparaciones de planteles de educación básica a través de atender ocho componentes priorizados y secuenciados que permitan que la comunidad escolar cuente con instalaciones dignas y pertinentes para la impartición de la educación, siendo éstos:

- I. Seguridad estructural y sus condiciones generales de funcionamiento.
- II. Servicios sanitarios.
- III. Bebederos y agua potable.
- IV. Mobiliario y equipo.
- V. Accesibilidad.
- VI. Áreas de servicios administrativos.
- VII. Infraestructura para la conectividad.
- VIII. Espacios de usos múltiples (SEP, 2017, p. 3).

Gracias a estos programas las escuelas pueden mejorar, logrando cumplir con uno de los ejes en los que se mueve el sistema educativo que es la escuela al centro, donde se le da una mayor participación a esta, dejándola que trabaje según sus necesidades “el Modelo Educativo plantea como uno de los elementos clave de la transformación educativa en el siglo XXI poner a la escuela al centro del funcionamiento del sistema educativo” (Mayer, 2017, p. 95), de esta manera tiene importancia en la realización de lo que se crea conveniente para los alumnos, todo esto se logrará con el trabajo en conjunto de todos que están involucrados en la educación de los niños.

Lo que el Modelo Educativo busca es crear una escuela renovada que cuente con una organización fortalecida (docentes, directivos, estudiantes y padres de familia), recursos, acompañamiento, infraestructura, equipamiento, materiales y servicios que permitan que las aulas se conviertan en auténticos espacios inclusivos de aprendizaje donde se implemente la pedagogía que plantea el Modelo (Mayer, 2017, p. 97).

Es necesario cambiar la visión sobre las escuelas como un lugar de depósito de los infantes, la escuela viene a ocupar un lugar estratégico en la realización de los elementos que tiene que ver con la educación de los infantes, una escuela ya no es solo un espacio físico si no es más que eso, se convierte en un ente viviente capaz de tener influencia en los aprendizajes de los niños, además de que este tiene que ser un lugar donde les den ganas de estar, ganas de pasar tiempo dentro de ella, es necesario explotar todo lo que se pueda de este espacio tiempo que permite la escuela con los niños.

La finalidad de la escuela ya no es solamente enseñar a niños y jóvenes lo que no saben: su objetivo es contribuir a enseñarles a pensar por sí mismos, a facilitarles lo que necesitan aprender, a moverse con seguridad y confianza en un mundo cambiante y diverso (SEP, 2016, p. 8).

Como podemos ver la escuela puede darle la oportunidad a los niños lo que necesitan, tal vez no se ha encontrado la forma o la manera de llevar a cabo una

adecuada educación, como lograr que sean verdaderamente libres y puedan aprender según cada quien su capacidad además de que la visión de la educación es más que nada una visión capitalista que ayuda a reafirmarla y a perpetuarla, pero podemos darnos cuenta que este modelo no ha servido ya que la misma humanidad necesita una educación más humana en donde se preocupen por ellos mismos y no por nosotros mismos de manera egoísta, este también es un reto de la escuela y tiene que estar en busca de un modelo de escuela diferente ya que la cuando esta cambia, el entorno en donde se encuentra ubicada empieza a modificar no solo a los alumnos dentro de las escuela sino también a las familias que están involucradas y de una manera indirecta modifica a las personas que están cerca de la escuela ya que una “Una escuela que participa de los avances en la investigación descubre una nueva identidad, cambia, crece, se desarrolla y se transforma “ (Calvo, 2015, p. 12), cada persona que se encuentra cerca del niño tiene la obligación de ayudar a que los infantes tengan una educación de calidad ya que:

La escuela se debe concebir como unidad básica de organización, integrada fundamentalmente por maestros, directivos, estudiantes y padres de familia, que tiene el conocimiento y la capacidad para lograr que el sistema educativo se oriente al aprendizaje y desarrollo de todos y cada uno de los estudiantes (Mayer, 2017, p. 95).

Es obligación de todos ayudar a la mejora de las escuelas ya que en el tiempo que nuestros hijos e hijas están dentro de las instalaciones, es necesario cuidar cada una de las áreas de estas, y estar dispuestos a ayudar a mantenerla en buen estado para el beneficio de nuestros hijos e hijas, de igual manera exigir mejores instalaciones para el desarrollo de ellos en todos los sentidos ya que no solo se necesitan salones adecuados si no áreas específicas para desarrollar diferentes actividades, sabiendo que se cuenta con un programa el cual puede ayudar a esto es necesario que se pueda mejorar en todos los sentidos que sea necesario.

2.3.- Educación.

Tema primordial para el desarrollo de la sociedad, como es que llegamos a ser humanos, no como una especie biológica, si no como lo que nos distingue de las demás especies.

En alguna parte dice Graham Greene que «ser humano es también un deber». Se refería probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la benevolencia hacia los demás que suelen considerarse rasgos propios de las personas «muy humanas» (Savater, 1997, p. 11).

Son cosas que nos distinguen de las demás especies, que son necesarias para que podamos avanzar como sociedad, y que junto con esos atributos podamos preocuparnos unos por otros, cambiando la mentalidad que el sistema de sociedad que nos rige en este momento, donde se impulsa la competencia sin importar pasar sobre los demás y donde la sociedad se preocupa más por sus propios intereses que los demás, se logra tener una dominación del infante, donde se tienen patrones preestablecidos sobre qué es lo que el niño debe saber al salir de un año y continuar en el otro año, pero a lo largo de todo ese año modifican de ser seres con ganas de explorar a seres pasivos, alineados a las reglas sociales de los adultos, "en esta visión distorsionada de la educación, no existe creatividad alguna, no existe transformación, ni saber" (Freire, 1985, p. 19), es por esto que la sociedad necesita ser educada, buscando la manera de poder tener la mejor forma de educación para el niño buscando abonar a esa humanidad con la que cuentan los infantes, "La condición humana es en parte espontaneidad natural pero también deliberación artificial: llegar a ser humano del todo —sea humano bueno o humano malo— es siempre un *arte*" (Savater, 1997, p. 11).

No podemos asegurar que la culpa de que exista tanta falta de humanidad en nosotros sea por el sistema, ya que este no lleva a la práctica lo que propone en todos los documentos que rigen la educación en la sociedad, pero por desgracia el sistema en donde nos encontramos busca que, "la comunidad en la que el

niño nace implica que se verá obligado a aprender y también las peculiaridades de ese aprendizaje” (Savater, 1997, p. 13), por esta razón es importante que como sociedad tengamos en cuenta que formamos parte de algo más grande, no solo es el momento y el espacio donde tenemos a nuestros infantes si no que es algo exponencial, esta educación se reflejara a corto, mediano y largo plazo, mostrándonos los resultados en todo momento.

Podemos decir que hasta este momento la educación que se profesa en las instituciones educativas se ha preocupado por la adquisición de conocimientos, dejando de lado la forma de relacionarse dentro de las aulas “La educación promueve la libertad y la autonomía personal” (INEE, 2012, p. 1), sin embargo aún se sigue llevando la educación con procesos de sujeción, en donde el mejor niño es aquel que no se para de su lugar, el que no habla, el que está siguiendo las reglas establecidas por la escuela, por el salón, por la maestra, llegando a considerar que, “Cuanto más vaya llenando los recipientes con sus "depósitos", tanto mejor educador será” (Freire, 1985, p. 18), llevando al niño a cumplir las reglas tal y como están establecidas teniendo a los niños sometidos bajo un mismo esquema de comportamiento, donde tienen que suprimir sus impulsos de niños, teniendo que dejar de ser niños, en un lugar llenos de niños, los estamos llevando a ser pequeños adultos, creyendo que se está realizando un buen trabajo con ellos, “Cuanto más se dejen "llenar" dócilmente, tanto mejor educandos serán” (Freire, 1985, p. 18), estamos ante una educación donde solo nos preocupamos por la transmisión de conocimientos, existe solo una vía, solo una forma de enseñanza.

Se espera que los niños adquieran conocimientos como tratando de llenar su cabeza con ellos, (Gerver, 2010) en general los maestros entran a las aulas y esperan reverencia de los alumnos, buscando que no generen dudas o preguntas ya que son considerados portadores de una sabiduría que no está al alcance de los alumnos, y después los alumnos repiten ritualmente el proceso de enseñanza se deja de lado todo lo que es el niño, toda su esencia, toda su humanidad, solo se ve una parte de él, lo que importa más que todo lo demás, es como que vomita en los exámenes esos conocimientos que los maestros

introdujeron casi a fuerzas dentro del niño, “La educación, especialmente en niveles obligatorios, debe favorecer la formación integral del alumno, lo que incluye el desarrollo de competencias cognitivas, pero también, o sobre todo, de competencias socioemocionales” (Orts, 2011, p. 12), con esto podemos agregar que el arte y las artes gráficas contribuyen en un gran porcentaje a lograr este cometido de mejorar el área socioemocional del niño.

La educación de los infantes en la sociedad tiene varios momentos, están inmersos en todo momento en este proceso de educación, ellos están llevados a entender como poder ser aceptados en esta sociedad, la casa, la calle y la escuela donde sea que se desenvuelvan, en cada uno el conocimiento que adquiere y necesita es totalmente diferente, las habilidades necesarias para afrontar estas realidades son diversas y diferentes de un contexto a otro, tienen que aprender las reglas.

No podemos esperar que lo que se les enseña en la escuela les ayude en todo momento de su vida, o del momento en que está en casa, es por eso necesario, que la educación de los niños no se vea solo del alguno de los lados, si no tomando en cuenta todos los aspectos que este tiene dentro de sus vidas, pero dándoles las herramientas necesarias para poder adaptarse a cada una de las etapas que enfrenta en la vida, ya que es un elemento importante dentro de la sociedad para poder tener la libertad de estar en la sociedad pero sin perder su individualidad, “La educación puede definirse como un proceso utilizado por la sociedad para instruir a las generaciones más jóvenes que puede darse dentro de las instituciones escolares o fuera pero que tiene como principal protagonista a la escuela” (Bernabe Villodre & Mora , 2011, p. 7), es aquí donde se da la puesta en práctica la formación de la casa, en el sentido de cómo se llevan las relaciones dentro la misma y como estas se llevan con sus iguales en la escuela tanto dentro del aula como fuera de ella:

La educación que brinda la escuela nos permite continuar con la educación que recibimos en la familia, por ejemplo, en nuestra casa aprendemos a respetar a nuestros padres y a conservar y preservar los recursos naturales, y en la escuela seguimos aprendiendo lo que es el

respeto, pero ahora con nuestros compañeros y compañeras, maestras y maestros (iteatlaxcala, p. 14).

En la educación se tiene la típica frase, en la escuela solo se enseña y en casa se educa, cuando en realidad es una tarea de las dos partes tanto padres como escuelas, no podemos dejar de lado la responsabilidad de los maestros para educar "La educación pasa por la implicación de todos: en los centros los padres y madres tienen que trabajar conjuntamente con los maestros, es necesario que sean un equipo" (Bona, 2015), la educación es una tarea de todos, ya que la forma en que una nación avance y tenga beneficios para todos es por medio de la vida en sociedad, para esto los maestros deben estar en busca de una mejora continua para darles a los alumnos una buena educación y con esto poder ayudarles a llegar a ser seres humanos adecuados para la vida en comunidad que en cierto sentido es la continuación de las relaciones que tenemos dentro de las aulas.

2.4.-Visión gubernamental.

La educación que da el gobierno tiene una gran responsabilidad en los hombros, ya que en ella están la esperanza para salir adelante, primeramente, como persona, pero en una visión más grande en beneficio para la nación.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, incluyendo además tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género (SEP, 2013).

Es una de las actividades que el gobierno federal tiene como tarea principal al momento de poner en practica la mejora de la educación con la reforma que están planteando, "la Reforma Educativa tiene como objetivo fundamental

convertirse en un instrumento decisivo para el desarrollo humano, social, político y económico de México” (SEP, 2016, p. 7), tiene como fin poder incrementar la calidad educativa para poder beneficiar a las nuevas generaciones ya “Que la meta nacional México con Educación de Calidad, propone garantizar el desarrollo integral de todos los mexicanos y contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano” (SEP, 2013), se nota el interés ante la importancia de la educación para la nación, por lo menos en el sentido de los documentos que nos rigen, es importante poder lograr que se lleven a la práctica los avances que se quieren tener, ya que el sentido de la Educación de Calidad "Se busca también incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito, con base en políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida” (SEP, 2013), es necesario que se puedan cumplir estos objetivos para que los niños tengan las herramientas necesarias para enfrentar el mundo en el que están, un mundo que va en constante cambio.

La educación es regida por las competencias, es necesario poder definir las ya que aun en este tiempo nos seguimos encontrando con personas que confunden las competencias a las que se refiere el sistema educativo y lo toman en su acepción más simple, pero en realidad es aún más complejo que esa definición, la acepción vulgar hace referencia a una especie de competición, lucha, pero, el sentido que se le da en educación descarta este significado.

El término competencia, en su acepción académica, se entiende como una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.) actitudes y valores que capacitarán a un estudiante, o a un titulado, para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto profesional o social determinado (Bernabe Villodre & Mora , 2011).

La definición de competencia es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a tener como su significado dentro de la educación la definición

es “En educación las competencias son todos los conocimientos (**saber**), habilidades y destrezas (**saber hacer**), y actitudes (**querer hacer**) que la persona necesita poseer para poder resolver problemas“ (Bernabe Villodre & Mora , 2011), estas competencias pretenden que los niños puedan llevar una vida en la cual esté preparado para los desafíos a los cuales tendrá herramientas necesarias para afrontar todos los cambios que devienen en la sociedad que estamos “Desde hace años, México y el mundo viven transformaciones importantes y vertiginosas. El siglo pasado ha quedado atrás pero apenas empezamos a comprender los dilemas y desafíos del siglo XXI” (SEP, 2016), en estos cambios que están presentes es importante poder educar a nuestros niños de manera que puedan afrontar y entender todos los cambios que se presentan en la sociedad es por eso necesario tener a niños capaces de redefinir los momentos sociales en que estén viviendo.

Nuestro país requiere que las niñas, los niños y los jóvenes reciban una educación de verdadera calidad que les permita ser personas más libres, autónomas, responsables, competitivas e íntegras, y para que puedan, con el apoyo de los conocimientos, habilidades y valores que les proporcione la escuela, tener una perspectiva más amplia de la vida y construirse un futuro al tamaño de sus expectativas y capacidades, de sus esfuerzos y aspiraciones (SEP, 2016, p. 7).

Esta gran responsabilidad recae en nosotros como involucrados en la educación, que se pueda cumplir cada una de las características que se plantean sobre lo que deben adquirir los niños por medio de la educación, es necesario ver si en realidad se están cumpliendo con estas áreas y si estamos preparando a los niños para que ellos logren tener su propia historia de éxito, la escuela es un elemento importante en la formación de los niños, es una de las partes más importantes ya que es donde convergen elementos que llevan a la práctica dentro y fuera de la aula donde podemos ver el comportamiento de un niño y donde se puede observar el aprendizaje académico que está teniendo, y más importante aún es el tipo de sociedad que estamos educando para el futuro.

2.5.-Educación artística.

El encargado de llevar el arte a los niños en el sistema básico de primaria, son los maestros de educación artística, estos tienen que tener múltiples conocimientos y habilidades para poder transmitir el conocimiento a los infantes, además de contar con las herramientas pedagógicas para que este conocimiento repercuta en la vida de ellos, ha tomado fuerza el tema de la educación artística en los infantes “se han creado políticas en torno a los conceptos de creatividad, disfrute, seguridad infantil y personalización, muchas de las cuales han resultado difíciles de aplicar de forma continuada en los centros escolares y han carecido de impacto real” (Gerver, 2010, p. 23), por desgracia esto se debe en parte al nivel de participación de esta materia en la educación básica, es muy poca en cuestión de horas, estos son algunos de los retos que se presentan en la educación primaria, sin embargo está claro que el tiempo que se le dedica aun no es suficiente ya que solo se le da una hora a la semana, teniendo 40 horas al año de educación artística, desde el primer año hasta el sexto año solo cuentan con 1 hora de actividades artísticas, contrario a lo que queda estipulado sobre un mayor tiempo a la educación artística, solo se da 1 hora de tiempo a la semana teniendo en total 40 horas al año.

El tiempo dedicado a esta materia en comparación con las otras en cuestión de tiempo queda muy rezagada, de 900 horas en total de todas las materias en el año, solo se le da 40 de educación artística, nos resulta incomprensible como el lema que nos presentan en la presentación del nuevo modelo educativo “educar para la libertad y la creatividad” es incoherente, como pretenden algo sin darle la importancia a la herramienta que más les puede abonar a cumplir con la libertad y la creatividad , “La unión de la educación y las artes opera positivamente en el tejido neuronal de los menores, fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad cultural y propicia el pluralismo, el reconocimiento y el respeto por los otros” (Canto, 2009, p. 5), le ayudará a desarrollarse de una manera más eficiente por el arte, sin embargo el tiempo dedicado no permite que este pueda generar un gran impacto dentro de los niños además de que lo que

se pretende dentro de la educación artística en los infantes dentro de los años que está dentro de la educación primaria son:

Obtengan los fundamentos básicos de las artes visuales, la expresión corporal y la danza, la música y el teatro para continuar desarrollando la competencia artística y cultural, así como favorecer las competencias para la vida en el marco de la formación integral en Educación Básica. Desarrollen el pensamiento artístico para expresar ideas y emociones, e interpreten los diferentes códigos del arte al estimular la sensibilidad, la percepción y la creatividad a partir del trabajo académico en los diferentes lenguajes artísticos. Edifiquen su identidad y fortalezcan su sentido de pertenencia a un grupo, valorando el patrimonio cultural y las diversas manifestaciones artísticas del entorno, de su país y del mundo. Comuniquen sus ideas y pensamientos mediante creaciones personales a partir de producciones bidimensionales y tridimensionales, de la experimentación de sus posibilidades de movimiento corporal, de la exploración del fenómeno sonoro y de la participación en juegos teatrales e improvisaciones dramáticas (SEP, 2011, p. 178).

Es incomprensible como se pretende abarcar tantas cosas dentro del infante por medio de la educación artística, cuando no existe una base sólida dentro de las materias para lograrlo, es necesario dar una revisión a todo lo que está estipulado, más que nada poder llevar a la realidad todo lo que se espera de la educación artística para la vida del infante.

Los lenguajes artísticos que se estudian en Educación Básica permiten al alumno obtener conocimientos y un panorama general sobre las principales manifestaciones artísticas. Se trata de desarrollar su sensibilidad y conciencia con una visión estética, que aprehendan el mundo visual, sonoro, del movimiento, de la voz y los gestos, al mirar con atención, percibir los detalles, escuchar cuidadosamente, discriminar sonidos, identificar ambientes, reconocer de qué manera se puede construir música, la intención comunicativa del movimiento, de los gestos; recuperar su capacidad de asombro y de imaginación, favoreciendo

encuentros reflexivos con los lenguajes del arte, así como de la comprensión de sus relaciones con el medio social y cultural en el que viven (SEP, 2009, p. 180).

En total de horas en toda la primaria se tienen 240 horas de educación artística a lo largo de 6 años, solo se le dedica el 4.4% del tiempo total a esta actividad, además de que no se está tomando en cuenta todos los demás días en los cuales no tienen clases por diferentes razones, estamos hablando que el tiempo dedicado a esta actividad es muy poco comparado a otras materias.

Esto es en cuestión al tiempo que se le dedica, podemos ver claramente que no es suficiente, en otro sentido tenemos el nulo manejo de los elementos que tienen que ver con el arte, son deficientes tanto los conocimientos teóricos como los prácticos, parece un doble discurso de cómo por un lado promueven y están conscientes de la importancia del arte en la sociedad “es fundamental la incorporación adecuada de la educación física y el deporte, las artes, y la valoración de la identidad y la diversidad cultural como piezas indispensables en su desarrollo personal y social, en todos los niveles” (SEP, 2016, p. 63), “tenga creatividad y un sentido estético, aprecie la cultura y las artes” (SEP, 2016, p. 47), es parte del discurso manejado en el nuevo modelo educativo, sin embargo por otro lado la relegan hasta casi tener una participación nula dentro de las aulas y en el proceso de formación de los infantes.

Para la UNESCO, la educación artística es parte importante dentro de la educación de calidad, por todos los beneficios que este tiene en los individuos “La presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y a través de la educación por el arte, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y los jóvenes” (Organización de los Estados Iberoamericanos, 2010, p. 113), “Las manifestaciones artísticas han de ser parte de la vida en la primera infancia, porque son portadoras de sensibilidad, desarrollan un sentido y apreciación de la estética” (OEI, 2014, p. 176), le dan más importancia fuera de nuestro país que la que se le da aquí a esta práctica “Las investigaciones y los estudios recientes reafirman la importancia de la presencia del arte en la educación a través de la educación artística y de la educación por el arte” (OEI,

2010, p. 256), este ayuda a tener algo más que el simple uso del tiempo para poder tener una materia de relleno, como muchos maestros lo utilizan, pero su uso cotidiano posibilita otras cosas “como fuente para el desarrollo integral y pleno de los niños y de los jóvenes y como eje transversal del aprendizaje que ayuda a la asimilación de las restantes materias objeto de aprendizaje” (OEI, 2010, p. 256), en este sentido se pone a la educación artística en otro escenario diferente al que ocupa en nuestro país, se coloca en primera línea como eje de apoyo para los contenidos de las otras materias.

El reto es conseguir que la educación artística tenga el reconocimiento y la presencia necesaria en los sistemas educativos; que se asegure la formación de los profesores; que se articule la colaboración entre los ministerios de Cultura y de Educación; que se establezcan relaciones continuadas entre los profesionales de las artes y las prácticas educativas artísticas, y que se desarrolle la educación artística en los contextos educativos formales y no formales (OEI, 2010, p. 256).

A simple vista se denota la gran falta que tenemos de tomar en cuenta todas estas recomendaciones, dar más tiempo a las artes, capacitar más a los maestros y sobre todo poner en práctica lo que está escrito en nuestros documentos como práctica de las artes artísticas

Es un reto encontrar el equilibrio. Es preciso entender que el arte por el arte debe tener un papel en la vida de los niños y niñas, pero también resulta innegable que son muchas las áreas que se impactan positivamente al acercarse al quehacer artístico (OEI, 2014, p. 175).

Si la educación artística no adquiere mayor peso dentro de la vida, dentro de la educación de los niños seguiremos en la misma línea del modelo educativo, donde lo que se espera es tener niños ejecutores dejando de lado toda la capacidad del niño, en el tiempo que los niños están cursando la primaria se genera una especie de separación, donde se les limita poder ser seres pensantes, cuando le damos una importancia mayor a la educación artística podremos empezar a generar en nuestros niños las ganas de crear “en medio

de esta incertidumbre, tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos e hijas para que puedan enfrentar el difícil momento histórico que están viviendo y logren realizarse plenamente“ (Mayer, 2017, p. 7), no solo pretender que sean ejecutores y donde se está a la espera de lo que el maestro puede transmitirnos, en donde su papel dentro del salón se transforma en un facilitador y no en una visión de saber todo o saber más que los alumnos, en donde el maestro pretende transmitir conocimientos memorísticos.

Sin embargo, en esta sociedad acelerada en muchos sentidos, es necesario tener flexibilidad en la adaptación:

Los cambios sociales, culturales y tecnológicos, la influencia de un entorno basado en la comunicación visual y auditiva y las nuevas ideas sobre desarrollo cognitivo, creatividad o aprendizaje, pueden llevar a que la educación artística pierda, al menos en teoría, su carácter marginal y pase a ser considerada base necesaria en la formación integral de las personas (OEI, 2010, p. 73),

Logrando esta tarea tan ardua donde se le dé mayor tiempo, importancia a la educación artística, es el primer paso para poder llegar a implementar las artes gráficas dentro de las escuelas y poder implementar las herramientas que esta tiene para la educación, sin embargo, estamos muy lejos en este momento de poder implementarlo ya que es una parte de la educación artística, que aún es menos considerada que todas las demás, a manera de conclusión sobre la educación artística podríamos decir. “El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia potente para lograrlo” (OEI, 2010, p. 7), es una herramienta que puede ayudar a cumplir con el lema que tenemos en nuestro sistema educativo, logrando tener los ciudadanos que esperamos para nuestra nación, porque con este se puede tener mejores personas, preocupadas por el mejoramiento de nuestra nación, donde esto implica que se preocupen por un bienestar social, ya que este contribuye a mayores elementos al interior y exterior del niño para poder habitar

este mundo y buscar mejorarlos por medio de la capacidad de creación que este puede generar en los niños.

Lo cierto es que el avance en la investigación de la psicología, la neurociencia, la educación y los valores ha subrayado la importancia de las artes como espacios que brindan la posibilidad de transformación de la dimensión humana, tanto en los ámbitos del conocimiento como en los afectivos, sociales y espirituales (OEI, 2010, p. 7).

Nos deja claro que existe un sustento para la implementación de un mayor tiempo de las artes en la educación aprovechando todo lo que este nos permite hacer y tener, solo queda que también las políticas que rigen a nuestro país puedan cambiar o puedan ser más flexibles, por un lado, pero también existe otro gran reto que es la preparación de los maestros en estas áreas donde tengan otras visiones de las artes y no solo las vean como materias de ocupación de tiempo, si no como una herramienta el cual puede ayudar en muchas áreas a los infantes para que puedan llegar a ser los ciudadanos que necesitamos como nación para poder avanzar.

2.6.-Creatividad y educación.

Dentro de la educación es importante poder estimular en los niños la creatividad, llevarla hasta su más grande posibilidad, ya que este les da posibilidades que la educación actual no les está dando, “al revisar las documentaciones, podemos observar que existen pocos currículos o programas sistematizados, secuenciados y evaluados a través de los cuales los alumnos puedan desarrollar su creatividad” (Pérez, 2012, p. 5), el interés por la educación de la creatividad no se cumple ya que se les limita más a tener conocimientos académicos evaluados por calificaciones, no se basa en la apropiación del conocimiento y como lo utilizan para solucionar tal o cual problema, esto se da por muchos factores, pero uno de los más evidentes es:

Pese a las reformas que se están llevando a cabo en sistemas educativos de todo el mundo, muchas de ellas están impulsadas por intereses

políticos y comerciales que tienen una idea equivocada de cómo aprende la gente y de cuál es el verdadero funcionamiento de las grandes escuelas (Robinson, 2015, p. 7).

Los intereses son otros que no van de acuerdo a la verdadera necesidad y el verdadero fin de la educación aun y cuando en el discurso este plasmado y bien redactado, “en la Educación Básica, las escuelas deben brindar más oportunidades a los alumnos para que desarrollen su creatividad y el aprecio por las artes y las expresiones artísticas” (SEP, 2016, p. 46), este deja mucho que desear en la práctica docente, otro de los factores es que para poder fomentar la creatividad son necesarios otros aspectos, los cuales las escuelas, los maestros, el sistema, la educación no están preparados para llevarlas a la práctica.

El ambiente adecuado para crear consta de cuatro dimensiones: el entorno físico de trabajo, el ambiente laboral, el entorno cultural que alimenta el espíritu del creador y la sociedad que debe amparar la creación y recibir el producto creado para evaluarlo (Agüera, 2011, p. 72).

No es tan importante para nuestro sistema educativo la creatividad en nuestros infantes, el modelo que esta impuesto dentro de las aulas no la incentivan ya que “En esta versión del modelo educativo, la verdadera inteligencia es la que utilizamos en los estudios académicos: los niños nacen con distintos grados de inteligencia y, por tanto, algunos sirven para estudiar y otros no “ (Robinson, 2015, p. 12), dejan de lado otras áreas e incluso cuando algún niño se sale de las líneas establecidas por los maestros, este reacciona de tal manera que genera una barrera para ese niño y no le queda otra que amoldarse a esas reglas de pensamiento, se debe de dejar libre al niño, (Agüera, 2011), para que la creatividad florezca y pueda desarrollarse y todo su contexto influye al desarrollo o limitación, a mayor desarrollo de la creatividad mayor progreso tendrá una sociedad limitar, esto permitirá que el niño desarrolle su creatividad con tal libertad que la podrá explorar, en el sistema que tenemos, un infante no puede equivocarse ya que no le está permitido, si no que se espera que adquieran los conocimientos de una manera sistemática y a primera intención.

Si el infante tiene otras maneras de llevar el problema y más que nada de buscar la solución, el maestro lo delimita a su modelo preestablecido, arrebatándole la iniciativa de creación que este niño podría tener “Los desafíos del siglo XXI nos exigen idear nuevas formas de pensamiento, de modo que es vital que educadores y responsables políticos comprendan tanto el proceso de pensamiento creativo, como el de logro creativo” (Fundación Botín, 2014, p. 9), en este mundo es necesario poder darnos cuenta de esto, y poder generar una educación que estimule esta área, la educación que hemos tenido hasta este momento ya nos ha superado y no se preocupa en nada por desarrollarla, la sociedad en la que nos encontramos nos exige un cambio radical y paradójicamente si tuviéramos una mayor creatividad sería más fácil poder llegar la mejor y posible solución sin embargo esto nos lleva a tener que buscar y tener “un cambio drástico, y para ello es necesario recapacitar sobre cómo funcionan las escuelas y qué se promueve en ellas. También requiere que confiemos en una educación distinta” (Robinson, 2015, p. 12), sacudir al sistema educativo para generar un cambio, no solo de estructura si no de contenido y formas.

Esto nos lleva a un problema, la educación es cómplice de ello, ya que este no ha podido cumplir con las expectativas de la educación, esta no se encarga de fomentar la creatividad ya que cuando los niños llegan del jardín de niños a la primaria el arco de creatividad va en decadencia en cada año que cursan “Los años preescolares se suelen describir como la edad de oro de la creatividad, como la época en que todo niño irradia habilidad artística” (Gardner, 1997, p. 97), sin embargo más adelante esta tiende a desaparecer, no del todo pero si esta menos presente en el infante.

Muchos autores afirman que la personalidad creativa es natural en el hombre, pero se puede malograr en los años de la infancia, bien por los efectos del entorno social o por la inhibición que la educación escolar convencional provoca con sus modelos y estereotipos (Agüera, 2011, p. 30).

En la escuela no se fomenta la creatividad, se podría decir que no tiene presencia dentro del modelo educativo e incluso se va con el estandarte de

creatividad sin ningún modelo para lograr estimular la creatividad de los infantes, la mejor herramienta con que contamos es “el arte es un medio adecuado para enseñar a las personas más facetas sobre las emociones y la creatividad” (Fundación Botín, 2014, p. 22), es necesaria la presencia de esta en la adquisición de conocimientos para poder tener una mayor variante de soluciones, utilizando los conocimientos para la elaboración de elementos diferentes a los establecidos linealmente por cada uno de los que se dedican a la enseñanza donde el camino a la solución es solo el que está establecido por cada uno, el cual es transmitido de un individuo a otro, creando esa solución como universal, como una verdad absoluta, por ende es necesaria la creatividad en el modelo educativo.

Podemos ver en qué sentido es importante la creatividad en la educación, con una herramienta que es la presencia de las artes gráficas en la vida de las personas, podríamos estimular la creatividad y más aún transmitir conocimientos académicos, necesarios para estar en este sistema que nos rige, pero todo de una manera diferente a lo actual, al estimular la creatividad creemos que ayudaría al infante al mejor uso de la información en su vida cotidiana y no solo que se quede con el conocimiento para poder pasar un examen con calificación aprobatoria si no que pueda ser usada en otros ámbitos de su vida externos también de su vida académica.

Trataremos de dar algunas definiciones de lo que es la creatividad, esperando lograr que nos quede más claro lo importante de esto en la vida del ser humano, “Etimológicamente la palabra *crear* proviene del latín *creare* y significa “producir, engendrar a partir de la nada” (Agüera, 2011, p. 29), según Robinson «la creatividad es el proceso de tener ideas originales que son de utilidad» citado en (Robinson, 2015), esta utilidad es ya sea para los demás o solo para nosotros “La creatividad es parte integral de nuestra condición humana y de todo progreso cultural” (Robinson, 2015, p. 142), esta es parte de la humanidad y que todo lo creado que conocemos es por medio de la creatividad, Aquí podemos puntualizar la importancia de la creatividad, esta permite la creación de la vida, del modelo que queremos ya sea tangible como la tecnología, los edificios y un sin fin de

cosas, como también lo intangible, programas desarrollados que solucionen un problema de la sociedad una novela escrita que nos cambie la percepción de la realidad, el mejor uso de los recursos, todos estos elementos dejan en claro por qué la creatividad debe estar presente en los infantes y no ser antagonistas de esta, quitando toda muestra de creatividad de los infantes, “la definición más simple que se le otorga a la creatividad es la capacidad de aportar algo nuevo a la existencia” (Pérez, 2012, p. 2), claro que es con la referencia de la creación desde algo ya existente, es la modificación de la realidad que ya existe desde otra visión, esta se encuentra en todos los ámbitos de la vida humana cada una de las soluciones que damos cada una de las respuestas que tenemos tienen dentro de sí algo de creatividad, ya que el ser humano tiene creatividad para realizar las actividades a lo largo del día, se utilizan elementos de creatividad a lo largo de todo el día, solo hace falta la estimulación de esta para poder mejorar las respuestas hacia las situaciones que se presentan en la vida cotidiana.

2.7.-Las artes gráficas en la educación primaria.

No podemos avanzar sin antes ver el nivel en que se encuentra el arte gráfico en la enseñanza de la escuela básica, a primera vista podemos decir que los maestros de artes no están preparados para poder dar ese tipo de clases además de que la infraestructura no es la adecuada para poder tener un taller dedicado especialmente a la enseñanza de esta técnica, por lo menos en el nivel básico no se encuentra en ningún lado plasmado el tiempo que se le debe dedicar a las artes gráficas, en el caso de la educación preescolar se tiene presente por lo menos en el PEP 2011 la enseñanza de esta técnica esta como tal, en la página 85 del programa de estudios 2011 en la guía para la educadora de educación preescolar por lo menos menciona la técnica grabado como alternativa de creación, “crea, mediante el dibujo, la pintura, el grabado y el modelado, escenas, paisajes y objetos reales o imaginarios a partir de una experiencia o situación vivida” (SEP, 2011, p. 85), sin embargo, en educación básica no se tiene en ningún momento las artes gráficas, solo se dice que es importante que tengan educación artística, pero en todos los documentos

quedan muy ambiguo la educación artística, y en ningún documento de educación básica menciona las artes gráficas y el grabado como tal.

En el perfil de egreso de la educación básica demuestra logros demasiado ambicioso y difícil de llegar a cumplirlos ya que no cuenta con las herramientas necesarias para lograrlo, el proceso de formación que plantea a lo largo de la educación básica son.

Como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, el alumno mostrará los siguientes rasgos:

a) Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee las herramientas básicas para comunicarse en una lengua adicional.

b) Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista.

c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes.

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas, en función del bien común.

e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, actúa en y pugna por la responsabilidad social y el apego a la ley.

f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística.

g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.

i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento.

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de expresarse artísticamente (SEP, 2009, p. 43),

Como se puede ver lo que se espera del infante es que conozca sobre arte y que se pueda expresar, solo que le muestran algunas de las técnicas dentro del arte, dejando de lado otras técnicas, además de que el modelo de enseñanza es meramente histórico visual, no aprovechando todo el potencial que este puede tener en los infantes, básicamente se da la enseñanza de expresión corporal y danza, música, teatro y las artes visuales, lo que compete a las artes visuales que es donde a nosotros nos interesa es lo siguiente:

Artes visuales

Las integran todas las expresiones que involucran las imágenes artísticas; su estudio brinda la posibilidad de aprender a mirar las imágenes del entorno y descubrir información que permita interpretar la realidad por medio del pensamiento artístico.

En la actualidad se reconoce como parte de las artes visuales a la pintura, la escultura, la arquitectura, la gráfica, la fotografía, los medios audiovisuales (arte digital, video, cine, etc.), así como los medios alternativos (performance, instalación e intervención, entre otros). Mediante su estudio se adquieren conocimientos básicos del lenguaje

visual (forma, punto, línea, textura, espacio y composición). Asimismo, con el uso de diversas técnicas y materiales se propicia la expresión y la interpretación de la realidad, lo que a su vez permite desarrollar habilidades del pensamiento artístico, lo que genera, como resultado final, un aprendizaje significativo (SEP, 2011, p. 184).

Queda claro muchos problemas que son evidentes por la falta de conocimiento de significado, por ejemplo, en el programa de educación artística nos menciona a manera de conocimiento sobre lo que tiene que ver las artes visuales, y es aquí donde están las artes gráficas, pero dejan fuera de las artes gráficas a la fotografía, nos muestran un desconocimiento por parte de los creadores del programa de las artes, ya que la que están establecidas son las más comerciales, y están llevadas de una forma donde no se aprovecha todo el potencial que esta tiene, otro elemento que nos muestra es que es mucho contenido el que quieren tener, que con el tiempo y espacio que esta tiene no se puede llevar de buena manera.

En educación básica, específicamente la primaria no se cuenta con la enseñanza de las artes gráficas en ninguna de sus técnicas, ya que lo que se pretende es utilizar las técnicas fáciles y sencillas, las técnicas artísticas están reservadas para el siguiente nivel que es la secundaria “en secundaria se busca que los alumnos amplíen sus conocimientos en una disciplina artística y la practiquen habitualmente mediante la apropiación de técnicas y procesos que les permitan expresarse artísticamente” (SEP, 2014, p. 55), éstas al parecer están para este nivel, por lo menos en el papel están dentro del programa, sin embargo creemos que no se realiza en realidad de esta manera, esto se repite en el nivel de primaria por lo menos la mencionan pero no llevan actividades pensadas en esto ni como sugerencia para el maestro, al 100% por ciento de los maestros de primaria que se les ha preguntado si conocían algo de grabado al momento que visitan el taller de grabado que se encuentra en el Museo Manuel Felguerez todos dicen que no sabían que existía esta técnica, demostrándonos que no tienen interés en cómo es que el conocimiento que tenemos, los libros que tenemos surgió de ese proceso que revolucionó el conocimiento.

Nos queda claro que la ausencia de las artes gráficas en la educación primaria se debe a muchos factores, uno de ellos como bien lo hemos mencionado desde el principio de este capítulo es la falta de tiempo dedicado a las artes, otro es el costo de los materiales y el espacio necesario para poder tener estas materias, y también la falta de conocimiento del beneficio que las artes gráficas pueden tener en los infantes, esto por lo complejo de cada una de las técnicas que se utilizan que al igual de los posibles materiales que se pueden utilizar para la creación de alguna pieza.

Pero como sabemos existen programas que ayudan a adquirir materiales, si este fuera prioridad se podría llegar a tener un taller de gráfica para los niños, un espacio diferente al que se tiene acostumbrado el salón de arte, un espacio donde se pueda ser niño y aprender con otras técnicas que para la sociedad son menos importantes pero que sin embargo genera más en nosotros que las conocidas como la pintura por citar alguna.

CAPÍTULO 3.- Desarrollo humano educación y gráfica.

Es importante conocer sobre el desarrollo humano (DH) y como este deja en claro lo que el ser humano debería de tener en su vida, para poder llevarlo a un estado de bienestar, además de que este término permite que todos podamos ser parte de él, ya que el PIB como se medía antes el bienestar, dejaba fuera otras cosas que tenían que ver con el bienestar del ser humano, este término, era considerado como una visión utilitarista, donde se le daba la importancia central al acceso de bienes y servicios (Luis & Vélez, 2003), personas se

quedaban fuera de esta medición por que no eran parte de la estadística y el bienestar no podía quedar definido con esto ya que ocurren fenómenos como.

Es común ver en la literatura correspondiente ejemplos de países que tienen una posición relativamente aceptable si las comparaciones internacionales se realizan con base en su ingreso per cápita, mientras que resultan en posiciones inferiores cuando se incorporan otros indicadores. Existen también los casos opuestos, países cuya política social ha sido exitosa y brinda a la población acceso a servicios sociales que están por encima de lo que su nivel de ingreso podría permitirles (Luis & Vélez, 2003, p. 4).

Esta manera de medir, al parecer es ambigua ya que no permite una visión clara del desarrollo de las personas, además queda claro que el dinero es el que da bienestar a las personas, sino que son otros elementos, donde el bienestar es más amplio ya que abarca otros aspectos, “la nueva propuesta hace énfasis en el carácter instrumental del acceso a bienes y servicios, concibiéndolos únicamente como un medio para poder alcanzar un plan de vida o una realización individual plena” (Luis & Vélez, 2003, p. 5), en esta visión de desarrollo humano, deja claro que el ser humano es el centro de todo y le da la oportunidad de que él pueda ir en busca de donde encuentre lo que el necesita, para esto es necesario el cambio de mentalidad del mismo humano ya que nos encontramos ante un modelo de sociedad que impide que el ser humano sea libre de pensamiento o dicho de otro modo está acostumbrado a no pensar por sí mismo, a no cuestionar nada, incluso a no cuestionar el modelo de vida que tiene, solo se dedica a vivir, recibiendo ordenes todo el tiempo, pero nunca es el que inicia algo por sí mismo, por propio pensamiento y a partir de eso de su propia creación.

Este concepto es muy utilizado en la actualidad, el cual ha sufrido transformaciones en el contenido de este, buscando ser más amplio más inclusivo, se pretende poder buscar que las personas sean las que tengan mayor importancia, donde se le da el peso a la misma persona, ya que a grandes rasgos lo que se pretende es poder llevar al individuo a un estado de idoneidad social,

en donde cada uno de los aspectos que le compete al ser humano de su vida social e individual él sea por sí mismo el que pueda buscar su realización en todos los aspectos de su vida, esta tarea se la deja al individuo, que es el que toma cada una de las oportunidades que se le presentan para llegar a ser la persona que él quiere ser, y que pueda llegar a donde él quiera llegar ya que “al centrar su atención en las libertades humanas, este enfoque contrasta con perspectivas más estrechas sobre el desarrollo, como las que lo identifican con el crecimiento del producto nacional bruto (PNB)” (Sen, 2000, p. 15).

Ya en capítulos anteriores dimos algunas definiciones sobre que es desarrollo humano el cual se le conoce como (DH), pero más que nada en este capítulo queremos dar un concepto con la importancia que esta merece para la sociedad, y más que nada tratar de comprender este concepto y como este contiene un amplio vínculo entre el arte y la educación donde estas dos partes se apropian como parte fundamental del desarrollo humano, donde creemos que estos dos elementos en la vida de un niño es la base de la búsqueda de su desarrollo humano.

El desarrollo humano es, pues, una óptica que busca el incremento de las capacidades de los actores (ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales, etc.) para que construyan su libertad y decidan, en función de sus valores y aspiraciones, el tipo de vida que desean tener (Calderón, 2007, p. 33).

Se ve claramente la importancia de la libertad, es necesario que se conozca todo lo que abarca para poder buscar ese estado de bienestar, ya que se cuenta con las herramientas necesarias para poder lograrlo, Amartya Sen contribuyó al concepto de DH logrando tener mucho más amplio que el índice que se tenía con anterioridad, ya que se pensaba que el Producto Interno Bruto era suficiente para saber si un individuo podía acceder a cierto ingreso económico, el cual era el único indicador para saber el bienestar del individuo dejando de lado otros aspectos también importantes “Sen, amplía la idea de desarrollo más allá del ingreso personal o el grado de industrialización, llevando la discusión hacia ámbitos poco abordados por los economistas como el de la libertad y la ética”

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales México, 2000, p. 14), Sen Aborda una definición más amplia e inclusiva de lo que es el DH ya que si se rige por el PIB este solo busca el ingreso por persona, cometiendo errores de tal grado donde al ser humano solo se le ve como un número más, como alguien que aporta una cantidad a la nación, se podría dar a entender que el ser humano entra en esta definición, “el dinero permitió comparar palos con naranjas al ponerle precio a todo. Ello fue generando un tipo de mentalidad para el cual todo es conmensurable (medible en común), incluso el tiempo y el espacio” (Savater, 1997, p. 24), al ser humano se le considero solo como un número más y no se veían todos los aspectos que este tiene como ser humano ya que para poder ver el DH fue necesario cambiar la visión del ser humano que se tenía, “para ser hombre no basta con nacer, sino que hay también que aprender” “La genética nos predispone a llegar a ser humanos pero sólo por medio de la educación y la convivencia social conseguimos efectivamente serlo” (Savater, 1997, p. 18).

Es evidente que la visión del ser humano que se tenía antes de que se empezara a utilizar el término DH es equivalente al que se tiene o se tenía en la educación ya que este es solo un elemento externo, no es la parte central de la sociedad, donde resulta incoherente que se quiera ver el beneficio de la sociedad, pero que en realidad no se toma en cuenta a esta en todas sus manifestaciones, por un lado se veía solo el ingreso de capital que tenía el individuo, y donde este era la parte importante de la sociedad y por otro lado en la educación se ve solo la parte de transmisión de conocimientos sin importar todos los elementos que competen a ser llamados ser humanos, por desgracia este camino que se siguió con las visiones fue creado por la misma humanidad dejando ver en claro que no nos interesa la humanidad como tal, ni ser humanos como debe ser, nos interesa más la ganancia monetaria, esto sin importar lo que significa ser seres humanos, el mismo ser humano se ha dado a la tarea de cambiar la importancia de las cosas dándole peso a las cuestiones materiales, dejando en evidencia el pobre conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos ya que en la actualidad aún se busca que los individuos generen algo material, dependiendo del valor de lo material que generen es el valor que adquiere la persona dentro de la sociedad.

Los individuos se tratan como un *activo* más, como lo son las edificaciones o la maquinaria, y como tal son el resultado de una inversión monetaria, a la vez que generadores de más renta con la que poder hacer nuevas inversiones (Córdoba, 2006, p. 369).

No podemos seguir con esta visión de ver al humano como algo material, somos seres humanos, somos más amplios y complejos, es por esto mismo que en la ONU se ha el interés sobre el DH, que tan importante es el DH en la sociedad que en la declaración de Inchen le dan importancia a la educación para el DH “El renovado interés por el propósito y la pertinencia de la educación en favor del desarrollo humano y la sostenibilidad económica, social y ambiental es uno de los rasgos que definen el ODS 4-agenda Educación 2030” (ONU, 2015, p. 24), para poder lograr el DH es necesario la práctica de la libertad en todas sus expresiones, ya que esta se da en muchas formas ya que en el México antiguo luchábamos por una libertad de los conquistadores, donde ha existido siempre esta lucha de liberación de los opresores, justo ahora estamos en una lucha de liberación del mismo sistema que nosotros creamos una liberación para poder ser nosotros mismos.

El DH, si no cuenta con la libertad es imposible poder llegar a obtenerla ya que los elementos a grandes rasgos que competen el DH son tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno, sin embargo, si no se cuenta con la libertad no es posible llegar a tener estos elementos como nos dice (Sen, 2010), como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutaban los individuos, ya que está sometido a elementos externos, los cuales no le permiten poder desarrollarse como persona libre citado en (Sen, 2000), es aquí donde entra de manera directa la educación en el sentido de la capacidad que esta puede generar dentro del infante, claro que es necesario darle también una visión diferente del mundo al que la escuela le muestra por el hecho del problema que tiene en la actualidad la educación básica a nivel primaria, donde el discurso es un elemento totalmente diferente al que se tiene pensado para llevar a la práctica solo que en estos elementos existen también la problemática de las practicas mal hechas de los mismos profesores

e incluso de los mismo alumnos y sus familias, donde la mentalidad que se tiene en un concepto de inteligente o abusado, es aquel que se aprovecha de las situación sin respetar o sin pensar en la otra persona y aquel que respeta y sigue las reglas se le conoce como el tonto, todo esto se refleja en la problemática de la educación, ya que nos olvidamos de preocuparnos unos por otros si no que cada quien hace lo que tiene que hacer para salir adelante muchas veces sin importar por cuantos tenga que pasar, dejando ver la realidad en la sociedad que vivimos además de que nos da una visión de la verdadera importancia de la educación en un sentido más amplio más humano.

Es aquí donde puede y debe entrar el arte como tal, ya que existe una conexión intrínseca entre el arte y el ser humano ya que son parte uno del otro y el modelo educativo va en contra de lo que es el ser humano, una crítica que ya se hizo con anterioridad, pero que solo se retoma para poder refrescar esta idea de la importancia del arte en la educación y más aún, con más profundidad la gráfica en la educación como apoyo a la educación, teniendo herramientas gráficas para el desarrollo de más habilidades cognitivas para el entendimiento de las otras materias académicas.

Son evidentes los grandes diferentes contextos con los que contamos como nación en los niveles educativos y donde las soluciones que se dan al parecer solo alcanzan a cubrir solo a algunos de los grupos, los cuales por lo regular son aquellos de recursos económicos un poco mayor, ya que existen en nuestro país personas las cuales no tiene la libertad para poder decidir “define el desarrollo humano como la expansión de la libertad de las personas; y la libertad, como el conjunto de oportunidades para ser y actuar y la posibilidad de elegir con autonomía” (Gobierno de Jalisco, 2010) o a los de más fácil acceso ya que son los que son más notables los que tienen alguna posibilidad de elegir de cambiar su realidad, con esto podemos darnos cuenta de que existe un gran número de estudiantes de todos los niveles que son invisibles para nuestra sociedad donde no podemos darnos cuenta de la realidad que estos tiene en sus comunidades, ya que no cuentan con los conocimientos necesarios para poder elegir y poder seguir en ese camino de la preparación constante, lo que a ellos les urge es

convertirse en mano de obra, ya que lo que los mueve es la adquisición de lo material, están convertidos y convencidos que lo material es lo importante en la sociedad ya que depende que lo que tengas es el valor que te dan, dejando de lado lo más importante de lado que es su humanidad.

En muchos sentidos esto nos da un gran problema en la implementación del término desarrollo humano ya que este solo está diseñado para abarcar ciertas características de la sociedad, ya que las políticas que pueden ayudar a llevar esta tarea a buen término no se adecuan a toda la sociedad si no solo a unos cuantos, por el hecho de que existen personas las cuales tienen mayores problemas ya que “uno de los principales obstáculos al desarrollo humano lo constituye la falta de ingresos, puesto que significa que las personas simplemente carecen de los medios para adquirir los productos básicos que necesitan” (Fongang, p. 11), la falta de ingreso es una parte importante para poder tener esta libertad, y se podría tener aquí una visión sobre grados de libertad que existen dentro de las sociedades, otro aspecto que queremos tomar en cuenta es el trabajo generado para poder llegar a tener una vida digna ya que el esfuerzo no es el mismo de una persona a otra bajo las mismas circunstancias, además de que las personas no tienen como prioridad la educación, si no prefieren quedar endeudados por muchos años para adquirir un auto a pagar la educación de sus hijos, esta misma idea se la transmiten a sus hijos y ellos actúan a consecuencia de lo que los papas tienen como comportamiento.

3.1.-Desarrollo de las capacidades

Qué significa el desarrollo de las capacidades, es aquí donde nos encontramos con una fuerte unión entre arte, educación y capacidades, estas capacidades son aquellas que nos sirven y ayudan para acceder a una mejor vida ya que en una definición de desarrollo humano encontramos que.

El desarrollo humano se define como el proceso de incrementar las opciones de la gente. En este sentido, no sólo abarca la formación de “capacidades” mediante mejoras en la salud o el conocimiento, sino

también la forma en la que las personas usan sus capacidades en los ámbitos en los que se desenvuelven (Mancero, 2001, p. 10).

Cada una de las cosas las cuales aprendemos y nos damos cuenta, nos permite desarrollarnos como personas y solo se trata del acceso a lo material, si no que el desarrollo de nuestras capacidades nos da otros elementos que nos permiten acceder a cosas que nos permiten tener este estado de bienestar, no solamente en el sentido económico sino a un entendimiento mayor de nosotros mismos y nuestro entorno, donde nuestra realidad será diferente, este bienestar nos dará fortaleza, nos liberará de este sistema de sociedad en el que la mayoría de nosotros estamos cotidianamente que nos impide el desarrollo de estas capacidades, ya que “contamos con unas capacidades básicas que se transforman en capacidades internas en la medida que se convierten en rasgos, actitudes y estados de la persona” (Ros Clemente & Úcar Martínez, 2014, p. 4), las experiencias de la vida cotidiana nos permiten la formación de nuevas capacidades, el bienestar desarrolla de una manera más fácil estos elementos en nosotros ejemplo.

El conjunto de los “funcionamientos”, entendidos como las opciones reales disponibles para un individuo, se define como “capacidades”. Pensemos en un individuo que tiene acceso a un automóvil. De acuerdo con la visión propuesta, dicho automóvil no proporciona bienestar *per se*, sino que abre un conjunto de “funcionamientos” disponibles para dicho individuo. El acceso a ese bien le dota de un conjunto más amplio de capacidades: socializar, trabajar, disfrutar de momentos de recreación familiar, quizás participar en eventos políticos que, de otra manera, no le serían asequibles, mejorar su reputación social y, en consecuencia, su autoestima y su relación con la comunidad (Luis & Vélez, 2003, p. 7).

Logrando tener un bienestar mejor en todos los sentidos es aún más fácil la adquisición de nuevas capacidades ya que esta tranquilidad nos permite poder desarrollarnos mejor, por el hecho de que nuestra mente no estará distraída en otros elementos externos, los cuales no nos permite desarrollarnos, si no que nos quedamos en el mismo lugar, porque no sabemos, no nos damos cuenta de

las opciones que tenemos, por el hecho de que estamos enfocados en el problema, que es el que está en primera instancia, solo conocemos una manera de solucionar los problemas, no estamos acostumbrados a pensar por nosotros mismos, si no es un modelo el cual nos han introducido desde la infancia, todo esto va en contra de lo que se pretende en el desarrollo humano de las personas ya que “A Sen se debe la idea general de que el bienestar de las personas, y por tanto el desarrollo de las sociedades, consisten en la capacidad de llevar una vida rica y fructífera. Según dice el *Informe de 2004*” (Córdoba, 2006, p. 366), cuando hablamos al respecto de una vida rica no se refiere a lo material como parte importante si no que se habla de otra riqueza, recordemos una frase que se nos dijo en los primero semestre, es una frase donde se refiere a lo que se le llama el oro gris, donde la explicación que se nos dio es, que son nuestras mentes, a la cual es donde se le tiene que invertir, en este sentido queda más claro el sentido que se le da al desarrollo humano.

«La verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar a dudas, el objetivo básico del desarrollo es aumentar las libertades humanas en un proceso que puede expandir las capacidades personales toda vez que amplía las alternativas disponibles para que la gente viva una vida plena y creativa» (P.N.U.D., 2004, 127) citado en (Córdoba, 2006, p. 366).

Esta vida plena que busca el DH, se logra con la capacidad del ser humano de la creación y la libertad de poder crear, de explotar esas capacidades que tenemos, de creación de cualquier cosa que podemos imaginarnos, que mejor herramienta que el arte, donde nos permite explotar, explorar, conocer, encontrar esa capacidad creadora, de modificar, de realizar algo con nuestras manos, en este sentido el acceso al arte y a la educación nos permite tener un bienestar un desarrollo, “el arte puede llegar a cumplir una función socioeducativa que posibilite la mejora y la transformación de la realidad en opciones de vida más positivas y valiosas” (Ros Clemente & Úcar Martínez, 2014, p. 2), por el hecho de estar realizando estas dos actividades, permite al ser humano alcanzar estados de bienestar intrínsecos, ya que este permite dejarle ver al individuo la

capacidad que tiene en su interior, estas actividades le permiten ver más allá de lo que este sistema tiene para él, ya que al parecer en este sistema creado por nosotros mismos ya tenemos un lugar en el mundo, que nos aguarda dependiendo de lo que estudiemos o no estudiemos, pero que el arte y la educación no permite salirnos de ese sistema y si no salirnos no permite cuestionarlo, ya que cuando vemos todas esas opciones que tenemos en frente de nosotros, nos encontramos con la posibilidad de poder modificar esa realidad que muchas veces es la que nos imponen y solo la aceptamos porque creemos y nos hacen creer que no somos capaces de lograr más, y muchas veces no conocemos todo el abanico de opciones que tenemos en este mundo, nos quedamos con lo que nos enseñan nuestro padres en primera infancia y después lo que nos enseñan nuestro maestros, pero nunca vamos más allá del cuadro delimitador que ellos nos ponen, pero el arte y la educación nos permite ir más allá de ese cuadro delimitado y buscar ese desarrollo personal para nosotros ya que:

El desarrollo humano se vincula con el fortalecimiento de determinadas capacidades relacionadas con toda la gama de cosas que una persona puede ser y hacer en su vida; en la posibilidad de que todas las personas aumenten su capacidad humana en forma plena y den a esa capacidad el mejor uso en todos los terrenos, ya sea el cultural, el económico y el político, es decir, en un fortalecimiento de capacidades (Rey, 2002, p. 7).

Estas capacidades son parte integral del ser humano, se deben de desarrollar en todos los ámbitos, pero en primera instancia se tiene que educar y enseñar a las personas de lo que son capaces de realizar, que pueden generar cosas, pueden modificar su realidad, darse cuenta que es posible realizar lo que crean en sus mentes, no quedarse con lo establecido, de ese cuadro delimitador que tenemos en nuestras vidas, el cual siempre nos limita, ya sea por miedo, por falta de conocimiento, pero que existe dentro y fuera de nosotros.

3.2.- El desarrollo humano y el arte.

Estos dos elementos están intrínsecamente relacionados, no pueden ser separados ya que son parte del ser humano “El Arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre” (Ros, 2004, p. 1), es un elemento cotidiano estamos rodeados de este elemento, de su esencia en todos los sentidos “en este marco nos centramos en la capacidad para sentir, imaginar y pensar que se focaliza sobre el arte como elemento clave para la mejora de la calidad de vida de las personas” (Ros Clemente & Úcar Martínez, 2014, p. 2), cuando hablamos de desarrollo humano tratamos de poner al ser humano en el centro de la importancia de la sociedad, quitándole importancia a otros elementos que antes habían tenido mayor protagonismo para la sociedad quitando del centro al ser humano y ayudando a tener mayor importancia a otros elementos externos.

En este sentido podemos hablar de desarrollo humano y arte dentro de la sociedad moderna donde vivimos, si vamos a cada una de las definiciones, podemos darnos cuenta de cómo están ligados en muchos sentidos, ya que los dos buscan y generan un bienestar al ser humano, además de que el hecho de la creación ya sea en cualquiera de las disciplinas artísticas genera una visión diferente del mundo que rodea al individuo, en el sentido de la capacidad creadora que este tiene, esta capacidad creadora necesaria para poder modificar la realidad del individuo, parte central del desarrollo humano, donde el individuo busca ese cambio de su realidad para poder acceder a una mejor vida, ya que se busca que lo tengan pero no se les enseña una manera de lograrlo porque estamos acostumbrados a recibir órdenes, cuando lo que se necesita es lo contrario, poder generar cosas sin necesidad de que alguien nos indique que hacer.

El arte y en especial las artes gráficas pueden generar ese cambio necesario, donde se puedan dar cuenta de la capacidad que se tiene como ser humano, hablando de la capacidad internas y de la libertad como ejes fundamentales que se tiene para poder crear ya que se puede llegar a pensar que no tenemos esta capacidad de creación y el miedo nos genera una esclavitud, el cual nos limita

en muchos sentidos mentales, emocionales, todo esto se refleja en que estaríamos faltos de libertad, limitando todo proceso de generación de una realidad diferente a la que cada uno está viviendo, llevando a cuartar su desarrollo humano y sus capacidades que cada uno tiene, viéndose reflejado en su vida diaria.

Se tomaran la parte de las capacidades como tal dentro del desarrollo humano y tomaremos como apoyo en esta parte Nussbaum citado en “ (Ros Clemente & Úcar Martínez), propone llamar “*capacidades internas*” y “*capacidades combinadas*” a los conceptos que Sen había caracterizado como “*libertades fundamentales*” y “*libertades sustanciales*” cada uno de estos aspectos.

El primero, se refiere a las características propias de cada persona (rasgos de personalidad, capacidades intelectuales y emocionales, estado de salud y de forma física; unos estados que no son fijos, sino fluidos y dinámicos); y el segundo, al conjunto de oportunidades que tienen las personas para elegir y actuar, sin embargo nos damos cuenta que pocas veces el sistema en el que estamos envueltos nos permiten ser libres ya que se tienen lineamientos establecidos que ejercen presión social para poder encuadrar cada uno de los pensamientos en esta línea que se está siguiendo, buscando coartar su creatividad o su manera diferente de pensar, dejando fuera toda intención de buscar realizar las cosas de una manera diferente, todo lo que se refleja en la instancias educativas también como sociedad se vive en un modelo de sociedad rigurosamente establecido, el cual tiene un límite pequeño de margen para poder vivir diferente a lo que la sociedad tiene como reglas establecidas, en alguna parte escuchamos donde dicen que nos quieren como mano de obra barata de empresas transnacionales, esto quiere decir que no nos interesa como nación tener personas creadoras si no ejecutaras como es que funcionan las maquiladoras de nuestro país y el cual tiene un gran número de personas laborando en ese lugar.

Esto nos lleva a un punto crítico como sociedad donde se busca este DH, sin embargo todo lo que se está realizando va en contra de esto, ya que la implementación de este tipo de empresas en nuestro país tienen un gran auge

por la mano de obra barata, el cual les genera un gasto menor al de otros países, es por eso que todo este discurso del desarrollo humano se encuentra superado en este momento por la política que estamos viviendo ya que como nos dice “el desarrollo requiere de la eliminación de importantes fuentes de la ausencia de libertad como son: pobreza y tiranía, oportunidades económicas escasas y privaciones sociales sistemáticas, falta de servicios públicos, intolerancia y sobre actuación de estados represivos “ (Sen, 2000, p. 15), la realidad de esto es que con esos salarios no se podrá erradicar la pobreza, además de que en nuestro contexto actual por las diferentes circunstancias que se están viviendo, el estado ha sido protagonista de eventos muy desafortunados, el cual no ayuda en nada a el desarrollo humano que se requiere como nación, que todo influye en nosotros como seres humanos, además de que nos hacen diferentes unos del otro.

En febrero de 2001 se anunció que el genoma humano no contiene cien mil genes, como se creía en un principio, sino sólo treinta mil. Esta sorprendente revisión llevó a los científicos a pensar que no existen suficientes genes humanos para todos los tipos diferentes de comportamiento, por lo que nuestro carácter debe de formarse a partir del entorno o del ambiente, no de la genética (Ridley, 2003, p. 2).

(Ridley, 2003) sostiene que los genes absorben experiencias formativas, están en constante cambio a partir del ambiente que los rodea, por lo tanto nos damos cuenta que no se puede llegar a tener un desarrollo humano como se espera, ya que no se ha podido obtener lo necesario para un desarrollo humano que es lo que Sen tiene como elementos para poder acceder a esa vida de bienestar, podemos darnos cuenta que para poder adquirir lo que se tiene marcado como desarrollo humano y lo que se espera que pueda cada persona alcanzar, es necesario un cambio de mentalidad al darse cuenta que tienen posibilidades de modificar su realidad en el que están viviendo, y también plantear las experiencias necesarias para poder llegar ese pensamiento, modificando esas experiencias que cuartan estás ganas de poder llegar a buscar un cambio en sus vidas, ya que siempre como se dice coloquialmente la culpa

siempre cae en alguien más, no en nosotros mismos a partir de las consecuencias de nuestros mismos actos. ¡Ay, ay, cómo culpan los mortales a los dioses!, pues de nosotros, dicen, proceden los males. Pero también ellos por su estupidez soportan dolores más allá de lo que les corresponde. La Odisea, Homero citado en (Ridley, 2003), esta parte fundamental de tener control en nuestras vidas, es necesaria en la adquisición de una mejor vida para nosotros mismos como personas.

El arte puede cumplir con esta tarea tan difícil de poder ayudarnos a darnos cuenta de que podemos cambiar y que todo lo que hagamos es consecuencia de nuestros actos, por el hecho de hacer una mancha en un lienzo sabemos que lo que salió en ese lienzo es culpa de nosotros es por nuestro acto de movimiento de las manos que por más que muchas veces que se considere accidente es un accidente creado por nuestras manos, nuestras emociones, nuestros pensamientos cada parte de nosotros es el culpable de ese resultado, al igual que como ya se ha marcado antes se deja ver a simple vista la posibilidad de creación, de modificar tu entorno en el que estás viviendo, y más al interior de nosotros un cambio de visión de nuestra realidad, ya que es donde debe de existir el cambio como tal para poder llevarlo más allá, logrando que dentro de nosotros las realidad que teníamos o que nos insertaron de que así tenía que ser podamos darnos cuenta de que se puede cambiar, creemos que se puede lograr de la siguiente manera “contamos con unas capacidades básicas que se transforman en capacidades internas en la medida que se convierten en rasgos, actitudes y estados de la personas.” (Ros Clemente & Úcar Martínez, 2014, p. 4), cada una de las acciones que realizamos en nuestra vidas cambian nuestro interior, es por eso que debemos de facilitarle al infante la posibilidad de ver más allá de la ejecución, buscar la creación y que se desarrollen las capacidades según sea el caso de cada uno de sus gustos, anhelos y emociones.

Por estos motivos el arte debe de ser accesible a las personas y más que nada poder tener una vinculación más fuerte entre ellos, no verlo como si fuera solo para persona de cierto nivel económico ya que “las producciones culturales no son privilegio de tan solo unos pocos que producen y reparten la cultura, sino

un derecho de todos y cada uno de los existentes” (Luciana Jiménez, Imanol Aguirre, & Lucia G. Pimentel, p. 17), este no define quien si puede tener acceso o no, por desgracia está el costo de los materiales y el costo de acceso a los cursos, ya que son costosos, a veces el curso y otras el material, pero es una realidad que existen técnicas accesibles a las personas en el cual pueden tener este acercamiento necesario para el cambio de mentalidad, y que también en las instituciones se debería de dar el peso necesario para la educación no solo en tiempo si no en recurso, así como los padres quienes muchas veces no saben de estos beneficios que pudiera tener para sus hijos.

3.3.- Desarrollo humano y educación.

El DH y la educación van de la mano, caminan juntas por un sendero donde no podría existir una sin la otra, la educación del hombre es necesaria en la formación de individuos libres, donde este debería ser el enfoque de la educación, que el ser humano llegue a la libertad necesaria para decidir, esto no se logra con una educación opresora, donde lo que se pretende es quitar esa libertad que el individuo tiene, ya que esta se da desde que uno entra a las instituciones, estas se encargan de enseñarnos lo que es necesario saber para poder seguir avanzando de grado, ya que si no cumplimos con estas etapas de conocimiento no podremos seguir avanzando. Ahora, si hablamos de una educación de calidad, es difícil poder lograrla en primera instancia ya que:

Son necesarios un entendimiento común y estrategias viables para evaluar el aprendizaje de manera que garanticen que todos los niños y jóvenes, sin importar su situación, reciban una educación de calidad y pertinente, entre otras cosas sobre derechos humanos, arte y ciudadanía (ONU, 2015, p. 37).

Primero porque cada uno de nuestros secretarios que han pasado tienen una solución, cada uno piensa que tiene en su mente la mejor solución al problema de la educación en la cual estamos, todo esto porque solo se ven elementos medibles, lo que no se puede medir no se puede mejorar por el hecho de que esto queda siempre en dos parámetros establecidos dentro de la educación al

momento de evaluar al alumno; bueno o malo; aceptable o no inaceptable citado en (Menin, 2013), de una manera sencilla nos podemos dar cuenta que este tipo de medición deja muchas cosas fuera, que los elementos importantes son más difíciles de medir y los instrumentos utilizados son inadecuados para mejorar la calidad de la educación, donde no se puede saber claramente cuáles son los problemas que lo causan, lo que se sabe es qué problemas existen en el infante, pero el cómo solucionarlo, en esto aún estamos lejos de saber la manera de lograr salir de donde estamos, sin embargo el hecho de que el infante se apropie del concepto del desarrollo humano de una manera no literal ni de memorización, si no como una práctica en su vida con ayuda de la gráfica, esto permite dar un paso más adelante a algo mejor de lo que tenemos, ya que este cambio debe de existir también por parte del alumno, aunque exista un cambio en todo el sistema e incluso en los maestros, si el alumno no entiende que puede mejorar o cambiar o llegar a algo mejor, por más cambios que se pudieran generar en los sistemas, el sistema no podrá generar cambios para la vida del presente y futuro de alumno.

Sin embargo esta mencionada calidad de la educación no solo se puede quedar referida en las instituciones educativas, ya que se les pide una cierta calidad pero en los hogares se deja de tener una calidad educativa, no es posible que se quiera tener en un lugar y en otro no, es parte fundamental llegar a tener de parte de los dos elementos de la educación, esta calidad que es necesaria en los procesos de aprendizaje que se tienen en el alumno “La calidad de la educación también tiene que ver con el clima que se respira, adentro y afuera, por círculos concéntricos, que se van ampliando o achicando de acuerdo a las circunstancias momentáneas, políticas, culturales y hasta personales” (Menin, 2013, p. 25), es un proceso más amplio que se tiene que tener el mismo elemento es la calidad, no dejando caer el peso solo a un lado si no que tenga el peso para ambos lados, ya que el resultado de la suma de estos elementos nos traerá como resultado el comportamiento fuera de estas dos instancias, el cual es donde se da la búsqueda de una realidad, donde el individuo trata de tener su ideal de vida, y busca cambiarla si es que tiene este concepto en su interior, las herramientas que adquiera tanto en la escuela como en el hogar le fortalecerán

para poder luchar por ese ideal y le dará las herramientas necesarias para solventar muchos de los obstáculos que se le presenten en esa búsqueda de una mejora de su realidad que es lo busca el DH, y lograr tener seres humanos que luchen por lograr tener una mejor realidad y buscar el cambio en su propia vida.

En la actualidad aun contamos con la libertad necesaria para ir en busca de lo que mejor nos parezca a nosotros como individuos, la educación es una de ellas, donde esta nos da elemento de formación en muchas áreas, nos damos cuenta que es gracias a esa libertad que podemos contar con una educación, ya que entre más educados más libres somos, gracias al conocimiento que adquirimos podemos ver el mundo de maneras diferentes, ya que no nos quedamos solo con lo que tenemos enfrente de nuestras narices y nuestra mente se ocupa de cosas más relevantes, como por ejemplo la TV con sus novelas, no nos permite ser seres pensantes, ya que no da margen de reacción, sino solo de receptores de lo que ellos nos quieren transmitir, en este proceso gracias al avance de la tecnología, ahora existe una verdadera libertad al momento de elegir lo que uno quiere o no ver, en este sentido la libertad juega un papel importante, ya que este es:

La libertad es esencial para el proceso del desarrollo por dos razones diferentes.

1) *La razón evaluativa:* La valoración del progreso debe hacerse tomando en cuenta principalmente si mejoran las libertades que tiene la gente.

2) *La razón efectividad:* La consecución del desarrollo está completamente subordinada al libre albedrío de la gente (Sen, 2000, p. 15).

La educación es un proceso de liberación de la mente, el mejoramiento de la libertad viene con una mayor educación, una mejor educación nos da un mayor desarrollo, esto permite al ser humano a lograr lo que el crea pertinente en su

vida, pero por consecuencia si el ser humano está más preparado más educado, se da cuenta de todo el abanico de posibilidades que tiene en la vida, ya que por desgracia pensamos que no tenemos más opción que lo que se nos presenta, nos quedamos toda la vida con eso en nuestras manos, ejemplo claro lo tenemos en las colonias de bajos recursos donde una gran cantidad de los habitantes se dedican a la construcción los hombres y maquiladoras las mujeres y o a tiendas departamentales, donde toda su vida se levantan para ir a trabajar, no buscan más opciones que lo que la misma sociedad les ha dicho que pueden acceder, esto es porque están acostumbrados a aceptar las cosas como se les presentan y no ven más allá de sus narices como se dice coloquialmente, esto en sentido de que no han conocido lo que es el desarrollo humano y no conocen las posibilidades que tienen, si se tiene un conocimiento de lo que es el desarrollo humano en la vida de estas personas, estos podrán tener la decisión consiente y no por imposición de un cambio, es de suma importancia la práctica del significado del DH ya que por medio de este las personas cambian sus realidades y buscan más allá buscan lo para ellos les parece que necesitan en su vida esto es la apropiación del termino de DH en sus vidas pero de una forma práctica por medio de la creación y la modificación de sus realidades o en este caso de sus creaciones.

3.4- La creatividad en el desarrollo humano.

Que tan importante es la creatividad en la vida del ser humano y que tan importante es el DH, resulta interesante como se conjugan estos dos elementos de DH en el informe de desarrollo humano, “El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa” (Informe del Desarrollo Humano, 1990), la palabra creativa está presente, solo que esta en la parte final, es interesante poder darnos cuenta que la creatividad es importante para el DH, ya que estos dos, son una práctica necesaria en la vida de todos nosotros, ya que los beneficios que estos tienen nos permiten poder llevar y tener lo que nosotros de algún modo tenemos pensado en alcanzar en nuestras vidas y poder ir y luchar para adquirir la vida que deseamos, en otros términos es poder acceder a esa

vida la cual soñamos tener, por un lado el desarrollo humano y la práctica de esta como nación desde la creación de políticas y escenarios para la obtención del bienestar por un lado y por el otro la capacidad de poder conocerlas y tener la capacidad de acceder a ellas de alguna manera, en este sentido nos referimos a la creatividad, a la práctica de esta, llevada a todos los aspectos de nuestras vidas ya que es una parte importante, esta le permite poder presentar los elementos necesarios para ir en busca de soluciones diversas “Se manifiesta en cualquier dominio del conocimiento: Bellas Artes, Humanidades, Diseño, Ciencias y Tecnologías, etc. Se asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, pero a la vez útil y bien valorada socialmente” (Guilera, 2011, p. 21), sabemos que en el ser humano está presente algo de creatividad, por el hecho de que es necesaria para el diario vivir, el elemento que nos diferencia unos de otros es el uso de la misma en la vida cotidiana, algunos vivimos solo en automático a partir de lo que otros hacen, copiando sistemáticamente sus comportamientos y otros estamos en busca de realizar lo que a nosotros nos parece interesante, sin estar copiando de una manera directa a las demás personas que están a nuestro alrededor, esto también es una práctica constante de los artistas el momento de su creación, llevando su imaginación a otros procesos internos de visión abstracta del mundo que ellos quieren crear y plasmarlo en el mundo físico manipulando los materiales a placer para mostrarlo a las personas, podemos decir que la creatividad es en una definición bastante actual y aceptable sería la siguiente: “Creatividad es percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo y valioso” (Guilera, 2011, p. 30), con estas cuatro palabras queremos dar pie a esta unión que existe entre DH y creatividad, ya que para poder buscar alguna modificación a nuestra realidad tenemos que poder llevar una visualización del modelo de vida al que queremos llegar y tener la suficiente confianza de poder lograrlo con cada una de nuestras capacidades.

Partiremos de la pregunta que hemos respondido a lo largo de todo el trabajo sobre ¿qué es el desarrollo humano?, básicamente sería la creación de un ambiente propicio para que el ser humano disfrute de su vida saludable, prolongada y creativa, que tienen que ver en muchos sentidos con las palabras percibir, idear, expresar y convertir, nos da la pauta a seguir para lograr el

objetivo del desarrollo humano, ya que cada uno de estos elementos nos llevan a la realidad de la vida que quiere alcanzar el ser humano, en primera instancia existe la palabra percibir.

Percibir, es darnos cuenta de la vida que tenemos y la vida que podemos alcanzar, es ver la realidad como es y las posibilidades que esta tiene para poder cambiarla, si es que existe una posibilidad a nuestro alcance darnos cuenta y luchar por llegar a ese objetivo, el cual nos trazamos a partir de las opciones que se nos presentan por medio de lo que tenemos como opciones a lograr. Aquí queremos retomar nuevamente la historia de la cueva donde no podían percibir más allá de lo que estaba frente a ellos era necesario tener una visión más amplia, de esta manera nosotros debemos tener una visión más amplia, no solo ver lo que está enfrente de nosotros, aquí es donde entra la palabra idear, esto significa, pensar, construir ideas de como poder llegar a esa visión de la que nos dimos cuenta que queremos en nuestra vida, generar ideas llevándolas a la práctica, de una manera la expresión, se dice de un refrán popular el que no habla dios no lo oye, y la consecuencia de no expresarlo es quedarnos donde mismo, por último es hacer realidad esa idea llevarla a contexto material, es convertir aquellos que teníamos en algo nuevo, como el mismo contexto donde nos desenvolvemos, este se puede modificar se puede convertir, de una realidad a otra que está a nuestro alcance, en este sentido la creatividad, “Se refiere a la producción de algo nuevo, que amplía o transforma un conocimiento, un producto o un servicio, y que es aplaudido por los expertos de dicho dominio” (Guilera, 2011, p. 21), cuando hablamos de algo nuevo, vemos que está íntimamente ligado con la creación de algo que no existe como lo es la realidad de la vida en la que está viviendo y busca esa realidad de vida que se imaginó o que se dio cuenta a la cual puede acceder por medio de realizar acciones enfocadas en hacer realidad esa nueva vida a la que se quiere llegar.

La creatividad en la vida de las personas generan opciones diversas en todos los sentidos ya que este permite ir más allá de lo establecido, ya que la función de la creatividad en las personas va a apoyar en todos los ámbitos de la vida cotidiana ya que, “Al estudiar el proceso creativo, se analiza la manera de pensar

y trabajar de las personas creativas, cómo descubren los problemas que deben resolver, cómo los abordan y cómo los afrontan” (Fundación Botín, 2014, p. 9), nuevamente quedan manifiestas las palabras que van de la mano con el desarrollo humano como la resolver, abordar y afrontar, todas estas palabras son necesarias para poder salir adelante en la vida, en las nuevas realidades que se quieren lograr tener y en las cuales siempre estamos en la búsqueda de algo nuevo, solo que siempre estamos en dependencia de la sociedad o de los roles que la misma sociedad nos quiere marcar, es necesario que busquemos una liberación de nuestra mente y nuestros temores para poder llegar a realizarnos como personas.

Por desgracia, existe un comportamiento social el cual no permite el desarrollo y práctica de la creatividad, este es donde las personas a nuestro alrededor generan un temor de la demostración de esta creatividad, por medio de las burlas, o lo regaños de nosotros como padres ya que muchas veces en nuestro sentir de sabelotodo generamos una práctica inconsciente para con nuestros niños de que las cosas se deben de realizar de una determinada forma sin darle permiso de equivocarse o peor aun cuando están aprendiendo algo queremos que lo entiendan a la primera porque a nosotros se no se nos dificulta ya que ese conocimiento nosotros ya lo manejamos de una manera automática de un método preestablecido, este temor lleva a las personas a dejar de pensar y de activar de una manera creativa todas las diferentes soluciones que pudiera encontrar.

A los estudiantes les preocupa que la gente considere absurdas las ideas originales, creen que el hecho de compartir ideas creativas los expone a hacer el ridículo y les asusta que al proponer ideas originales puedan parecer irrespetuosos o molestar a los demás (Fundación Botín, 2014, p. 11).

En muchos casos las personas en ciertos problemas tienen muchas soluciones dentro de sus cabezas, sin embargo, no tienen la confianza para realizar una propuesta, no tienen tampoco las palabras para explicar la solución, prefieren guardarlo para sí mismos, y con el tiempo dejan de pensar en

soluciones y lo dejan en manos de otros aun y cuando su solución tenga potencial.

Se centra en prevenir las consecuencias negativas del hecho de compartir ideas creativas. El lema de esta actitud sería «más vale la seguridad que la originalidad»: los estudiantes consideran que solo deben ser creativos cuando sientan plena seguridad psicológica, como puede ocurrir al alcanzar un mayor grado de madurez profesional, o cuando ya se tenga absolutamente dominado un ámbito de trabajo (Fundación Botín, 2014, p. 11).

Esto es un error tan grande que tenemos como sociedad que no ha permitido que podamos llegar a donde podemos llegar, a desarrollar el potencial humano que tenemos, pudiéndonos desarrollar como humanos en todas las áreas de nuestra vida, es aún más crítico las experiencias de las cuales viven los niños ya que en todo este panorama es más difícil ser niños ya que:

Ser niños o niñas en este siglo no es una tarea fácil. Para algunos, el día a día transcurre en el medio de la lucha de sus familias por la supervivencia; para otros, frente a una o varias pantallas de teléfonos móviles, computadoras y televisión (Ivaldi, 2014, p. 11).

Todo esto va en contra del DH, ya que no le permite salir de su estatus, de su estado, solo se espera tener algo seguro y no salir de eso, si no buscar perpetuar ese estado de adormecimiento social ya sea por los problemas que se tienen o por el fenómeno tecnológico que está sucediendo con las redes sociales, que nos distrae, nos aleja muchas veces de cosas que en verdad interesan, esto también distrae de la vida a las familias, donde la persona siente y no piensa que es a lo único que puede acceder, sino que simplemente lo da por hecho, por un lado se encuentra lo social, lo cotidiano, que por los problemas que se tienen en primera instancia, no le permite, poder tener una visión más amplia de las posibles soluciones que tiene, y por otro lado se encuentra que desde pequeños les metieron en la cabeza que no sirve para pensar, que la educación no fue hecha para ellos, ya que el sistema de educación se encarga de relegar a un sin

fin de personas que no encajan en ese sistema y que toda la vida educativa se la pasan luchando por poder entrar y estar, aun y cuando siempre estén luchando por encajar, este es una carga extra para ellos, pero que sin embargo logran sacar los estudios, logran tener ese papel que muchas veces es el que dice si sabes o no sabes, ya que aun y cuando tengas los conocimientos necesarios si no cuentas con ese papelito no puedes acceder a esa actividad remunerada, el pago no puede ser el mismo y no tienes los mismo derechos que los que sí tienen el papel que dice que son o son, aun y cuando no cuenten con los conocimientos necesarios.

Entrevistas y Análisis de los datos.

Se realizaron entrevistas individuales a 16 niños y al maestro, la escuela se encuentra en El Llano de las Vírgenes, la localidad está situada en el Municipio de Veta Grande (en el Estado de Zacatecas). Hay 331 habitantes, En la localidad hay 161 hombres y 170 mujeres. El índice de fecundidad es de 2,54 hijos por mujer. Del total de la población, el 0,00% proviene de fuera del Estado de Zacatecas. El 4,83% de la población es analfabeta (el 3,73% de los hombres y el 5,88% de las mujeres) (Pueblos de Mexico en Internet, 2017).

El 32,63% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 55,90% de los hombres y el 10,59% de las mujeres). En El Llano de las Vírgenes hay 95 viviendas. De ellas, el 100,00% cuentan con electricidad, el 96,47% tienen agua entubada, el 97,65% tiene excusado o sanitario, el 88,24% radio, el 98,82% televisión, el 91,76% refrigerador, el 84,71% lavadora, el 61,18% automóvil, el 8,24% una computadora personal, el 36,47% teléfono fijo, el 42,35% teléfono celular, y el 2,35% Internet (Pueblos de Mexico en Internet, 2017).

La escuela se llama Benito Juárez con clave: 32DPR1907G con turno matutino, este se encuentra en la Posición estatal 870 de 1,239, cuenta con un total de 26 alumnos en un solo grupo, este se encuentra a cargo de 2 maestras del sexo femenino,

Se procedió a la realización de las entrevistas a un total de 16 niños, 9 hombre y 7 niñas los cuales están distribuidos en los 6 grados de la siguiente manera,

1er grado 3 mujeres, 2do grado 1 hombre y 1 mujer, 3er grado 2 hombres, 4to grado 1 hombre y 2 mujeres, 5to grado 1 hombre y 1 mujer, 6to grado 4 hombres, podemos ver que en su mayoría son hombres, donde en 6to es donde tenemos más alumnos que en los demás grupos.

Sexo por grado			
Grado	Total	Hombres	Mujeres
1	3		3
2	2	1	1
3	2	2	
4	3	1	2
5	2	1	1
6	4	4	
Total	16	9	7

Tabla 1 Sexo de alumnos por grado

Se les realizó un total de 8 preguntas para saber cuáles son las aspiraciones que estos tienen, las materias que más les gustan si les gusta o no ir a la escuela, saber si les gustan los museos y a cuáles han ido, todo con la finalidad de darnos cuenta de cuál es la visión que se tiene de la vida al respecto de sus aspiraciones.

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes, ¿Qué te gustaría ser de grande? A lo cual nos dio una buena sorpresa ya que estos quieren por lo menos terminar una carrera, que están definidas por el entorno donde se desenvuelven, hace falta un mayor conocimiento de opciones para nuestros niños, desde este momento los estamos limitando a que vean más allá de lo que tienen en su vida, sin embargo es impresionante como lo que se maneja en la tv los alcanza a influenciar y aunque no sea de su contexto lo adquieren y anhelan a llegar ser así, lo que ellos consumen independientemente de su contexto les

permite ver nuevos horizontes, es parte de la importancia del conocimiento del arte y que este abarca un sin fin de opciones más allá de las que se les presenta en su realidad.

1.- Que te gustaría ser de grande	Total
Licenciado en derecho	1
Estilista	1
Veterinaria	3
Doctora	2
Arquitecto	1
Maestra	2
Mecánico	2
Bombero	1
Manejar un tráiler	2
Ingeniero en minas	1
Total	16

Tabla 2¿Qué te gustaría ser de grande?

En la pregunta número 2 sobre si le gusta ir a la escuela nos dio gusto escuchar las respuestas ya que en su mayoría le gusta ir a la escuela, esto nos da la pauta para aprovechar esas ganas que tiene de estar, teniendo eso de nuestro lado podemos aprovechar y transmitir todo el conocimiento que podamos, es una gran responsabilidad como espacio donde pueden estar los alumnos con sus iguales y además aprender y convivir para orientarlos en todos los aspectos de su vida ya que es allí en la escuela que se puede reflejar el comportamiento de lo aprendido tanto en casa como en la escuela y ya no se trata de tener alumnos de 10, sino alumnos con humanidad antes que nada, es aquí en este momento de interés por estar en la escuela que se debe de introducir la práctica del arte y más específico la de la gráfica por todos los elementos que este tiene.

2.- Te gusta ir a la escuela	Total
Si	15
No	1
Total	16

Tabla 3 ¿Te gusta ir a la escuela?

En la misma pregunta del porque les gusta ir a la escuela recogimos la información sobre del que les gusta, en mayoría nos dijeron que por que les gusta aprender, es evidente lo que ellos buscan cuando están en la educación básica, tienen hambre de aprender cosas nuevas, por este motivo deberíamos de poder mostrarle más opciones no solamente lo tradicional, las materias tradicionales o la manera de afrontar las vida por medio de una línea marcada y aceptar muchas veces sus situaciones y no adquirir las herramientas para cambiarla, si lo que ellos quieren aprender por que limitarlos en el caso de la escuela a la mismas materias.

3.- Porque te gusta ir	Total
Porque aprendo	11
Trabajo mucho	2
Por las clases de computación	1
Me confunden los números	1
Tengo amigas	1
Total	16

Tabla 4¿Por qué te gusta ir?

Estas materias que se puede ver a simple vista que son las que les imponemos como maestros ya que son las que más nos gustan a nosotros, además es una realidad que a la materia que más nos gusta es a la que más le ponemos empeño y diferencia a la forma de enseñar además de que en su gran mayoría están marcando desde las autoridades de arriba que se enfoque en la enseñanza de matemáticas y español casi todas las pruebas miden solo esas materias y la única forma de educar es enseñar materias académicas dejando de lado las artes y aún más las artes gráficas, esto por su desconocimiento, no estando capacitados para llevarla a la practica en el aula.

4.- Que materia te gusta más.	Total
Computación	2
Desafíos matemáticos	11
Educación física	1
Ciencias naturales	2

Español	1
Total	17

Tabla 5 Que materia te gusta mas

Bajo esa misma línea nos damos cuenta de que en realidad incluso en sus casas no están interesados en entrar a un museo o aprovechar las vacaciones para cursos de sus hijos, muy pocos niños conocen un museo y no solo eso, sino que conocen su nombre y los han visitado, en comparación con el total de alumnos es menos del 20% del total de los alumnos.

El contexto donde se desenvuelven influye mucho y nosotros como maestros tenemos la obligación de mostrarles un mundo más amplio, para darle la posibilidad de elección y que tenga los elementos de decidir sobre lo que él quiere o cree que es mejor para su vida, es aquí donde inicia el desarrollo humano, no tenemos que esperar hasta que sea mayor de edad, desde pequeños tenemos que darle la opción de conocimiento para que tenga la posibilidad de elección.

6.- Conoces museos	Total
No	14
Si	2
Total	16

Tabla 6 Conoces Museos

Una elección que la mayoría de los padres de esos niños no contaron, por la falta de conocimiento, de ese conocimiento que nosotros ahora en la actualidad tenemos, gracias a la facilidad de acceso a la información con la que contamos, podemos ayudar a nuestros hijos de una manera más fácil sea cual sea nuestra preparación o nuestro trabajo, no existe pretexto para apoyarlos.

En su mayoría de los padres de estos niños trabaja realizando una tarea, no están acostumbrados a crear, ellos están preparados para ejecutar, así es el modelo de la educación nos preparan para ejecutar y repetir lo que se nos está pidiendo, es una repetición al momento de salir al mundo laboral, es que aquí donde nos preguntamos hasta que momento de la educación uno deja de crear y se convierte en ejecutor, que aspecto nos ahoga esa capacidad de creación,

donde nos hacen sentir que no sabemos quitándonos las ganas de seguir estudiando ya que este sistema se encarga de decirnos que no encajamos en este sistema y porque no somos capaces de entender matemáticas y español.

Los contextos donde se encuentran estos niños está marcado por la falta de empleo, solamente un padre y una madre son profesionistas y todos los demás tienen empleos no muy bien pagados.

Es necesario cambiar la mentalidad de nuestros niños, mostrarles más opciones no solo lo que ven en casa o en tv, que busquen más opciones también por ellos mismos que se den cuenta de que son capaces de cambiar su entorno.

7.-A qué se dedica tu papa	Total
Chofer de pasajeros	5
Vende arena	2
Chofer de pasajeros	1
Operador de maquinaria	1
Trabaja en tortillera	1
Trabaja en la mina	3
Trabaja en autopista	1
Ingeniero topógrafo	1
No tengo papa	1
Total	16

8.- A qué se dedica tu mama	Total
Enfermera de hospital general	1
Estilista	1
Ama de casa	8
Maestra de cendi	1
Trabaja en autopista	1
Sacristán de una iglesia	1
Limpiando casas	1
Johnson electric	1
En una ferretería	1
Total	16

Conclusión.

Museograbado ha estado realizando un programa llamado grafica misionera un programa que nos tocó ser coordinadores, donde lo que pretende es llevar la gráfica a todas partes, este programa se trata de ponerse en un jardín de las comunidades esperando que la gente se acerque para poder explicarles el proceso de impresión.

Lo que resultó interesante es la respuesta de las personas para realizar un trabajo, pero primero el interés por saber cuáles son los procesos de las técnicas, al inicio del trabajo no encuentran que hacer, pero al avanzar se meten tanto en el proceso de creación que solo existen ellos y la placa, existiendo un cambio de actitud muy evidente en su comportamiento.

Lo siguiente es el proceso de satisfacción que les genera el proceso de creación y como se involucran con los materiales, al grado de llegar a generar preguntas sobre los materiales para llevar a procesos de creación, se apropian del uso de los materiales para poder generar algo en sus trabajos, se empoderan de ellos mismos y su capacidad de creación.

Al final del proceso el uso de la maquinaria para la impresión les genera un gusto el darle vuelta para saber qué es lo que saldrá del otro lado de la prensa, este proceso siempre lo hacen con mucha alegría todas las personas que nos ha tocado ver, lo realizan, se alegran y hasta exigen el ser ellos darle vuelta, y al momento final de levantar los fieltros y levantar el papel es una emoción que no lo pueden ocultar, es inevitable ver como regresan a su infancia y al ver el resultado que estos tienen se sorprenden de lo que salió y al principio donde no

querían realizar algo se transforma en preguntas donde dicen ¿puedo hacer otro? Junto con una afirmación del gusto que les dio realizar el grabado la cual es, si me gusto, nos demuestra que esta técnica los atrapa y quieren seguir realizando piezas por medio de la gráfica.

Después de un tiempo se cambió la modalidad del trabajo que sería jardín gráfico este pretendía ir a las escuelas de educación básica para enseñar que es la gráfica y aquí la experiencia fue diferente ya que la creación de los niños en primera intención se notaba la libertad y autonomía que este tiene como personas, sin embargo más adelante se nota como estos se copiaban unos a otros, al final algunos trabajos se parecían mucho pero otros se mantenían auténticos luchando contra la corriente de lo que todos están creando y seguir firmes en sus propias creaciones aun y cuando los presionan para realizar algo parecido además de que en su interior la lucha de ser diferente va en contra de lo que quiere la sociedad alinear a todos bajo los mismos parámetros, aquí una pequeña muestra de las ventajas de la gráfica en los niños.

Lo que resultó interesante es ver cómo estamos acostumbrados a realizar algo que otros realizan, dejándonos ver, que uno deja de lado nuestro aspecto creador e independiente del entorno u otros trabajos y donde estamos viendo al compañero para poder yo poner a crear algo, es una sensación y actitud que nos limita a la realización de trabajos personales como al desarrollo personal y autónomo.

El trabajo que se realizó en la escuela solamente reafirmó la falta de poder tener una materia o espacio de creación dentro de la escuela, una que pueda ayudar a trabajar partes del cerebro en forma conjunta, tanto el lado creativo como el lógico, ya que la gráfica nos permite poder realizarlos de esta manera, podríamos decir que la gráfica es fundamental para los estudiantes sea cual sea el nivel por el hecho de los procesos que utilizamos al momento de estar elaborando una pieza y todo lo complejo que este tiene para su culminación.

Además, en la vida tenemos que tener pequeños momentos de satisfacción al interior de nuestra persona y este proceso lo da, la escuela por sí sola no te da momentos de satisfacción por que esta depende de una calificación y no genera

esa sensación de que puedes lograr cosas y de lo que eres capaz de crear, la escuela solo te enseña a vomitar los conocimientos adquiridos.

El arte te da estos pequeños momentos de superación, permitiendo ver que poco a poco podemos lograr grandes cosas, tirando la falacia que nos enseña la sociedad donde todo lo tienes que adquirir rápido y de manera fácil.

Por medio de trabajar la gráfica con los niños se define en la mente de los pequeños de una manera empírica, lo que es el desarrollo humano y lo que pueden lograr, no podemos decirle un concepto de lo que es el desarrollo humano y esperar que lo entienda tan solo con el texto o la definición que le queremos transmitir.

Este es un concepto que se tiene que vivir y aprender desde pequeño, y entender que es en la vida diaria de cada uno de los niños, donde se construyen los inicios del desarrollo humano, se darán cuenta de lo que pueden lograr si cambian algo de lo que han realizado y que pueden mejorar todo lo que estén realizando de trabajo con la gráfica.

En la actualidad existe un problema para la sociedad, que se pueda dar cuenta de lo que es el desarrollo humano y lo que representa para ellos, se tiene la definición de desarrollo humano, pero no lo conocen, no llega a toda la sociedad a todos los estratos sociales, el uso que le da el gobierno al parecer no permite a la persona empoderarse, si no que espera que todo se lo faciliten, creando una sociedad asistencialista, una persona no se da cuenta de lo que puede lograr, el mismo gobierno no se lo permite ya que no existen las condiciones para que este logre lo que plantea el DH.

La gráfica con sus características de creación nos permite modificar la realidad que este frente a nuestros ojos, permitiendo ir modelándola hasta lograr lo que él quiere, buscando tener una satisfacción con su trabajo y poder llegar hasta donde se sienta completo para poder pasar a otro trabajo, en este sentido está ligado al concepto de DH, que es necesario introducir en la mente de los pequeños para que llegando a una edad madura puedan hacer uso de estas herramientas que adquiere por medio de la gráfica.

Ya que la gráfica y el DH te permite poder mejorar tu contexto por medio de tus propias habilidades, gustos y la libertad con se cuenta, es un proceso de modificar el contexto que tiene en frente de si, para poder llegar a ser lo que él quiere hacer, la gráfica te permite poder entender que es posible modificar cada aspecto que tienes en frente y se puede utilizar más adelante al momento de adquirir la capacidad de decidir en aspecto más amplios de su vida, donde puede tomar sus propias decisiones para su vida, teniendo como referencia la posibilidad de modificar su contexto se le facilitara la toma de decisiones, algo que aun a muchos de nosotros nos causa problema, el tendrá la experiencia de cambio de su contexto y con el uso de esta podrá cambiar su propio contexto, logrando tener la vida que él quiere llegar a tener.

Que mejor que desde la educación básica se den cuenta que pueden acceder a mejorar su vida, independientemente del contexto que estén, ya que en todos los niveles existe la necesidad de acudir a una escuela, además de que la posibilidad de creación generaría mejores alumnos al interior de las instituciones y podríamos llegar a ser la nación que nos gustaría ser.

Las características del sistema educativo que tenemos, nos permite poder llegar a una mayor cantidad de niños y así buscar introducir en las escuelas el DH como concepto, pero no solo literal si no que lo puedan vivir dentro de las instituciones, con la ayuda de la gráfica dentro de los centros educativos, esto nos permitiría tener mejores personas, seres humanos, humanos que nos hacen falta ahora en la actualidad con tanta decadencia, donde no importa nada más que mi bienestar.

Como sociedad que somos no podemos seguir así, es necesario un cambio de pensamiento, la escuela en conjunto con el DH y la gráfica como eje de apoyo lograremos tener esto, una sociedad mejor, donde cada uno pueda llegar hacer lo que quiera hacer, pero sin pasar por encima de los demás, bajo sus propios medios y lo que el gobierno ponga a su disposición, que es parte importante también de todo este proceso del logro de las personas del DH.

Referencia bibliografía

- Achiaga, P. (03 de Enero de 2001). *El Cultural*. Recuperado el 2017 de Mayo de 29, de El Cultural: <http://www.elcultural.com/revista/arte/Plagios-en-la-edicion-grafica/3236>
- Agüera, F. y. (2011). *Anatomía de la Creatividad*. . (S. Talleres Grá cos Vigor, Ed.) Barcelona, Barcelona: FUNDIT.
- Anache. (14 de Febrero de 2012). *Historia de la grafica publicitaria*. Recuperado el 28 de Mayo de 2017, de Historia de la grafica publicitaria: <https://culturizateahora.wordpress.com/2012/02/14/la-imprensa/>
- Ardila, R. (1979). Jean Piaget. (F. U. Lorenz, Ed.) *Revista Latinoamericana de Psicología*, 29(3), 307.
- Aronica, K. R. (2015). *Escuelas Creativas*. Mexico: Grijalbo.
- Ballarín, M. J. (15 de septiembre de 2011). El origen de la imprenta: la xilografía. La imprenta de Gutenberg. *Revista de Claseshistoria*(224), 8.
- Barba, A. (04 de 02 de 2013). *esnob*. (E. a. sociedad, Productor) Obtenido de Revista esnob: http://www.revistaesnob.com/2013/02/artista_ciudad
- Bernabe Villodre, M., & Mora , M. (2011). *Universidad Miguel Hernández de Elche*. Recuperado el 19 de Noviembre de 2016, de OCW open course ware: <http://ocw.umh.es/ciencias-sociales-y-juridicas/sociedad-familia-y-educacion/materiales-de-aprendizaje/temario-completo.pdf>
- Bernal, M. d. (2013). tecnicas de grabado. *tecnicasdegrabado.es*. (2. –C. Sociedad Latina de Comunicación Social – edición no venal - La Laguna (Tenerife), Ed.) Tenerife, España. Recuperado el 2017 de Mayo de 28, de Técnicas de grabado: <http://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro>
- Bona, C. (11 de Abril de 2015). Es un error pensar que en casa se educa y en la escuela se enseña. *El Periodico de Aragon*. Recuperado el 20 de Noviembre de 2016, de <http://www.elperiodicodearagon.com>:

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/cesar-bona-es-error-pensar-casa-educa-escuela-ensena_1017900.html

- Braslavsky, C. (4 de Diciembre de 2002). Una Estrategia Posible Para Reforzar las Humanidades en la Educación. *Revista trimestral de educación comparada*, XXXII(4), 177.
- Calderón, F. (2007). *Ciudadanía y Desarrollo Humano, Cuaderno de Gobernabilidad Democrática 1* (1ra Edición. ed.). (S. XXI, Ed.) Buenos Aires, Argentina.
- Calvo, A. H. (2015). *Viaje a la Escuela del Siglo XXI Así trabajan los colegios más innovadores del mundo* (Primera edición ed.). (R. M. Peña, Ed.) Madrid, España: Fundación Telefónica.
- Canavoso, C. G. (2009). *saccomm*. Recuperado el 03 de 05 de 2017, de *saccomm*: http://www.saccomm.org.ar/2009_reunion8/actas/Gonzalo.pdf
- Canto, M. A. (2009). *Manual de intruducción Pedagogia desde el Arte*. Mexico: Save the Children Mexico.
- Conocimiento., L. E. (2004). *Universidad de Granada*. Obtenido de <http://www.ugr.es/>: <http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf>
- Córdoba, R. C. (Mayo-Agosto de 2006). Desarrollo humano y capacidades. Aplicaciones de la teoría de las capacidades de Amartya Sen a la educación. *Revista española de pedagogía*(234), 365-380.
- Córdoba, R. C. (Mayo-Agosto de 2006). Desarrollo humano y capacidades. Aplicaciones de la teoría de las capacidades de Amartya Sen a la educación. *Revista Española de Pedagogía*, 365-380.
- Córdoba, R. C. (Mayo-Agosto de 2006). Desarrollo Humano y Capacidades. Aplicaciones de la Teoría de las Capacidades de Amartya Sen a la Educación. *Revista española de pedagogia*(234), 365-380.
- Delgado, B. (1998). *Historia de la Infancia*. Barcelona, España: Ariel S.A.
- DesFace, Colectivo. (2012). *Contra el Arte y Artista*. Chile: Colectivo DesFace.
- Dutton, D. (2010). *El Instinto del Arte belleza, placer y evolucion humana*. Madrid, Barcelona: Paidós.
- Eco, U. (1983). La Definicion Del Arte. En U. Ecoq, *La Definicion Del Arte* (pág. 130). Barcelona: Martinez Roca. S. A. .
- Escobar, M. (1985). *Paulo Freire y la Educacion Liberadora*. Mexico: El Caballito.
- Fongang, S. (s.f.). *Desarrollo humano: problemática y fundamentos de una política económica*. UNESCO. UNESCO.
- Freire, P. (1985). *Paulo Freire y la Educacion Liberadora* (Primera edición ed.). (E. e. caballito, Ed.) Mexico, Mexico.
- Frigols, M. G. (2013). *La Actividad Gráfica del grupo Quince*. MAdrir: TESIS DOCTORAL.

- Fuentes, J. M. (2014). *Historia del Arte I*. Mexico, Azcapotzalco, Mexico: Grupo Patria Cultura.
- Fundación Botín. (2014). *Artes y Emociones que Potencian la Creatividad, Informe Fundación Botín 2014*. (F. Botin, Ed.) Santander, España: Fundación Botin.
- Fundación Botín. (2014). *Artes y Emociones que Potencian la Creatividad, Informe Fundación Botín 2014*. (F. Botin, Ed.) Santander, España: Fundación Botin.
- G., M. E. (1985). *Paulo Freire y la Eucacion Liberadora*. Mexico: EL Caballito.
- Galeano, E. (27 de Julio de 2012). *Revista Utopía*. (J. M. OSTIOS, Editor) Recuperado el 12 de Octubre de 2016, de Revista Utopía Revista de opinión: revista-utopia.blogspot.com/2012/06/los-caminos-del-viento-eduardo-galeano.html
- García, H. M. (Marzo de 2012). Copia Versus Original-Múltiple. . *Arte, Individuo y Sociedad*, 17.
- García, T. M. (23 de 07 de 2013). *Arte, creatividad y diseño*. Recuperado el 04 de 05 de 2017, de <http://www.freelibros.org/disenio-grafico/arte-creatividad-y-disenio-teresa-marin-garcia.html>: <http://www.freelibros.org/disenio-grafico/arte-creatividad-y-disenio-teresa-marin-garcia.html>
- Gardner, H. (1997). *Arte Mente y Cerebro Una aproximación cognitiva a la creatividad* (7a. edición ed.). (G. G. M., Trad.) Argentina: Paidós.
- Gardner, H. (1997). *Arte, mente y cerebro Una aproximación cognitiva a la creatividad* (7a. edición ed.). Argentina: Paidós.
- Gardner, H. (1997). *Arte, Mente y Cerebro, Una aproximación cognitiva a la creatividad* (7a. edición ed.). (G. G. Asociados, Trad.) Argentina, Argentina: Paidós.
- Gerver, R. (2010). *Crear hoy la escuela del mañana La educación y el futuro de nuestros hijos Prólogo de sir Ken Robinson*. (C. Valle, Trad.) Estados Unidos, Estados Unidos.
- Gobierno de Jalisco. (2010). *Desarrollo humano y demografía de grupos vulnerables en Jalisco*. Guadalajara, Jalisco, Mexico: GOBIERNO DE JALISCO.
- Guilera, A. L. (2011). *Anatomía de la Creatividad*. (F. -E. ESDi, Ed.) Barcelona.
- Herrera, A. V. (Mayo-Agosto de 2006). El Sincretismo y el Arte Contemporaneo Latinoamericano. *Ra Ximhai*, 2(2), 393-417.
- Hidalgo, U. A. (2017). <https://www.uaeh.edu.mx/>. (R. M. Cuevas, Productor, & Rosa Maribel Rojas Cuevas) Recuperado el 29 de Mayo de 2017, de <https://www.uaeh.edu.mx/>: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ia/article/view/2068/2072>
- <http://www.gob.mx>. (26 de Junio de 2017). <http://www.gob.mx>. Recuperado el 26 de Junio de 26, de <http://www.gob.mx>: <http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207250/INNOVACIONES.pdf>
- INEE. (2012). *La Educación en México: Estado actual y consideraciones sobre su evaluación*. Ciudad de México, Mexico.
- INEE. (2016). *La Educación Obligatoria en Mexico Informe 2016* (Primera ed.). (M. N. Chávez, Ed.) Ciudad de México., Mexico: Instituto nacional para la Evaluación De la Educación.

- INEGI. (2015). *cuentame.ineg*. Recuperado el 16 de abril de 2018, de <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P>
- INEGI. (s.f.). *Encuesta en hogares. Encuesta Intercensal 2015*. INEGI.
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2012). *La Educación en México: Estado actual y consideraciones sobre su evaluación*. Ciudad de México, Mexico.
- iteatlaxcala. (s.f.). *ITEA instituto tlaxcalteca para la educacion de adultos*. Recuperado el 20 de Noviembre de 2016, de <http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/>:
<http://iteatlaxcala.inea.gob.mx/se/La%20educaci%C3%B3n%20de%20nuestros%20hijos%20e%20hijas.pdf>
- Ivaldi, E. (2014). *Arte, Educación y Primera Infancia: Sentidos y Experiencias*. (OEI, Ed.) Madrid, España: OEI.
- Ivaldi, E. (2014). Educación, arte y creatividad en las infancias del siglo XXI. En I. C. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias* (pág. 236). Madrid, España, España: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
- Kandinsky, W. (1989). *de lo espiritual en el arte* (Quinta edición ed.). Puebla, Tlahuapan, Mexico: Premia editora de libros s. a. .
- La Guia Filosofia. (26 de 9 de 2008). *la Guia*. (Malena, Productor) Recuperado el 1 de Mayo de 2017, de la guia: <http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/platon-y-el-arte>
- Laguna, R. (2008). <http://www.filosofomago.mx>. Obtenido de http://www.filosofomago.mx/pdf/filosofia/acercadelarte_rogiolaguna.pdf
- litografia, Milpedras taller de. (s.f.). <http://www.milpedras.com>. Recuperado el 29 de Mayo de 2017, de <http://www.milpedras.com>:
<http://www.milpedras.com/es/descargas/archivo/84/>
- Lowenfeld, V., & Lambert, B. (1973). *Desarrollo de la Capacidad Creadora* (5ta edición ed.). (I. U. Davie, Trad.) Buenos Aires: Kapelusz.
- Luciana Jiménez, Imanol Aguirre, & Lucia G. Pimentel. (s.f.). *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía*. (O. d. Iberoamericanos, Ed.) España, Madrid: Santillana.
- Luis, L., & Vélez, R. (2003). *El Concepto de Desarrollo Humano, su Importancia y Aplicación en México* (Vol. 1). (PNUD, Ed.) Mexico, Mexico: Estudios Sobre el Desarrollo Humano.
- Mancero, X. (2001). *La medición del desarrollo humano: elementos de un debate*. ONU, División de Estadística y Proyecciones Económicas. Santiago de Chile: ONU.
- Masán, A. (Junio de 2015). Reseña: Danto, Arthur C. Qué es el arte. *AURA Revista de Historia y Teoría del Arte*(3), 204-206.
- Maya, I. J. (2016). *Educacion multideterminada. Los maestros multideterminados* (Primera ed.). Queretaro, Queretaro, Mexico: XinXii.

- Mayer, A. N. (2017). *Modelo Educativo Para La Educación Obligatoria, Educar para la libertad y la crea vida* (Primera edición ed.). Ciudad de México, Mexico: Secretaría de Educación Pública.
- Medina, A. (9 de Junio de 2000). El legado de Piaget. *El legado de Piaget*, 3(9), 11-15.
- Menin, O. (enero-julio de 2013). ¿Qué es una Educación de Calidad? *Praxis Educativa*, XVII(1), 24-27.
- Mexicanos Primero, E. d. (2014). *Los invisibles. Las niñas y los niños de 0 a 6 años: Estado de la Educación en México 2014*. Mexico: MEXICANOS PRIMERO VISIÓN 2030, A.C.
- Ministerio de Educacion Nacional. (2014). *El arte en la educación inicial, DOCUMENTO NO. 21 Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral*. Bogota, Colombia: Rey Naranjo Editores.
- Morales, T. (2016). *El Manual para Maestros que Lloran por las Noches* (Primera edición ed.). (S. d. Guanajuato, Ed.) Guanajuato, Guanajuato, Mexico: Secretaría de Educación de Guanajuato.
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes de la educacion del futuro*. Medellin, Colombia: Unesco.
- OEI. (2010). *2021 Metas Educativas la Educacion que Queremos Para la Generación de los Bicentenarios*. Madrid, Madrid, España: OEI.
- OEI. (2010). *Educación artística, cultura y ciudadanía*. Madrid, España: Fundación Santillana.
- OEI. (2014). *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias*. Madrid, Madrid , España: OEI.
- ONU. (2015). *Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Incheon: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Ortega Sánchez, I. (Julio de 2009). La Alfabetización Tecnológica. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 10(2), 11-24.
- Orts, J. V. (2011). *Cómo Dar Clase a los que no Quieren*. Barcelona: Santillan.
- Palacios, L. (Agosto de 2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro*(46), 22.
- Perez, C. (28 de JULIO de 2009). *Haciendo Fotos*. (LifeStyle, Productor) Recuperado el 27 de MAYO de 2017, de HACIENDOFOTOS.COM: <http://haciendofotos.com/artes-graficas/>
- Pérez, M. C. (2012). *Creatividad Reto de Innovación educativa* (Primera Edición ed.). Mexico, Mexico: Alfaomega.
- Petit, B. C. (Mayo-Julio de 2012). *Razón y Palabra Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación*. Recuperado el 3 de Mayo de 2017, de Razón y Palabra: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N79/V79/64_Cruz_V79.pdf
- Platón. (1988). *Dialogos IV Republica* (Segunda Edición. ed.). (C. E. Lan, Trad.) Madrid, Madrid, España: Gredos S.A.

- PNUD. (1990). <http://hdr.undp.org>. (ONU, Productor) Recuperado el 2017 de Mayo de 31, de <http://hdr.undp.org>: <http://hdr.undp.org/es/content/sobre-el-desarrollo-humano>
- PNUD. (10 de 10 de 1990). *Programa de desarrollo de las naciones unidas. Informe sobre el desarrollo humano*. (O. d. Unidas, Productor) Recuperado el 5 de Junio de 2017, de <http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh>
- Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. (1990). *Informe del Desarrollo Humano*. Nueva York, Estados Unidos: PNUD.
- Publica, S. d. (2016). (M. A. Castro, Ed.) Ciudad de Mexico.: Secretaria de Educacion Publica.
- Pueblos de Mexico en Internet*. (16 de Septiembre de 2017). Recuperado el 04 de 02 de 2019, de <https://mexico.pueblosamerica.com/i/el-llano-de-las-virgenes/>
- RAE. (2005). *Real Academia Española*. Recuperado el 23 de 10 de 2018, de <http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=arte>
- Read, H. (1976). *Arte y Alienación* (segunda ed.). (D. C. Aida Cymbler, Trad.) Bueno Aires, Argenita: Proyeccion S.R.I.
- Reimers. (s.f.). *Pequeño Diccionario del Diseñador*. (R. Design, Ed.) Recuperado el 01 de Mayo de 2017, de bocetosgraficos: <http://www.bocetosgraficos.com.ar>
- Rey, G. (Febrero de 2002). Cultura y Desarrollo Humano:. *Pensar Iberoamérica.*, 8.
- Riat-serra. (Septiembre de 2006). *La pàgina d'en Martin Riat i de na Maribel Serra*. Recuperado el 29 de Mayo de 2017, de riat-serra.org: http://www.riat-serra.org/tecn_g_3.pdf
- Ridley, M. (2003). *Qué nos hace humanos*. (ugesan64, Ed., & .: T. Cifuentes, Trad.)
- Rincón Abstracto. (16 de Abril de 2011). <http://www.rinconabstracto.com>. Recuperado el 29 de Mayo de 2017, de <http://www.rinconabstracto.com>: <http://www.rinconabstracto.com/2011/04/el-origen-de-los-inventos-mas.html>
- Ríos, A. S. (Noviembre de 2005). Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. *el artista*(2), 80-97.
- Robinson, K. (2005). *Escuelas Cretivas*. (R. P. Pérez, Trad.) Grijalbo.
- Robinson, K. (2015). *Escuelas creativas, La revolución que está transformando la educación*. (R. P. Pérez, Trad.) EUA, EUA: Grijalbo.
- Rojas, G. H. (Julio-Diciembre de 1999). La zona de desarrollo próximo. Comentarios en torno a su uso en los contextos escolares. *Perfiles Educativos*(86), 19.
- Rojas-Dosal, J. A. (2005). Desarrollo tecnológico. *Cirugía y Cirujanos*, 73(4), 327-327.
- Ros Clemente, F. J., & Ûcar Martínez, X. (2014). Arte, cultura y desarrollo humano: capacidad para sentir, imaginar y pensar. *Pedagogía / Educacion Social - Teoria y Practicas.*, 12.
- Ros, N. (2004). El Lenguaje Artístico, la Educación y la Creación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 8.

- Ros, N. (s.f.). El Lenguaje Artístico, La Educación y la Creación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 8.
- Sánchez, Á. S. (30 de 12 de 2014). *Andalucía de museos y exposiciones*. (Ángela Sánchez Domínguez y Esther Fernández Sánchez) Recuperado el 04 de 05 de 2017, de Andalucía de museos y exposiciones:
<http://www.andaluciademuseos.es/news/1173/401/EL-PAPEL-DEL-ARTISTA-HOY-Que-significa-ser-artista-en-el-s-XXI.html>
- Sánchez, L. V. (2013). *Los Modelos Educativos en el Mundo*. . Mexico: Trillas.
- Savater, F. (1997). *El Valor de Educar*. Barcelona: Ariel.
- Savater, F. (1997). *El Valor De Educar* (2.a edición ed.). Barcelona, España: Ariel.
- Savater, F. (1997). *El Valor de educar*. (2.a edición ed.). Barcelona, Barcelona: Ariel S.A.
- SEC. (2011). *Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica* (Primera edición, 2011 ed.). D.F., Mexico: Secretaría de Educación Pública.
- Secretaría de Educación Pública. (s.f.). *Programa Sectorial de Educación 2013-2018*. Mexico, Mexico: Secretaría de Educación Pública.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales México. (2000). Sen, Amartya El desarrollo como libertad. *Gaceta Ecológica*(55), 14-20.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Buenos Aires, Argentina: Planeta.
- Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. *Gaceta Ecológica*(55), 14-20.
- SEP. (2009). *Plan de estudios 2009 educación básica Primaria* (SEGUNDA EDICIÓN, 2009 ed.). Mexico, Mexico, Mexico: SEP.
- SEP. (2011). *Educación Artística, Programas de estudio 2011 Guía para el Maestro Primaria*. Mexico, Mexico, Mexico: SEP.
- SEP. (2011). *Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar*. Mexico, D.F.: Programa de estudio 2011. Guía para la Educadora. Educación Básica. Preescolar f.
- SEP. (2013). *DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018*. SEP. Mexico.: Diario Oficial.
- SEP. (2014). *Plan de estudios 2011. Educación Básica* (tercera edición ed.). Mexico, D.F.: SEP.
- SEP. (2016). *El Modelo Educativo 2016 El planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa*. Ciudad de Mexico, Mexico: Secretaria de Educacion Publica.
- SEP. (2016). *el modelo educativo El planteamiento pedagógico de la Reforma educativa 2016* (Primera edición ed.). Mexico, Mexico: Secretaría de Educación Pública.
- SEP. (2016). *Propuesta Curricular Para La Educación Obligatoria 2016* (Primera edición, 2016 ed.). (Secretaría de Educación Pública, Ed.) Ciudad de Mexico, Mexico: Secretaría de Educación Pública,.

- SEP. (21 de Junio de 2017). Escuelas al Cien Informe Trimestral Julio-Septiembre. Ciudad de Mexico, Mexico.
- SEP. (21 de Junio de 2017). Manual de Conservación y Mantenimiento. *Escuela al Cien*. Mexico, Mexico, Mexico.
- Shaikh, N. (Septiembre-Diciembre de 2006). Desarrollo como libertad Entrevista con Amartya Sen*. *Cuadernos del CENDES*, 23(63), 123-137.
- Shaikh, N. (Septiembre-Diciembre de 2006). Desarrollo como libertad. Entrevista con Amartya Sen. *Cuadernos del CENDES*, 23(63), 123-137.
- Soria, M. (07 de Marzo de 2013). Teoria del Arte. *Teoria del Arte*. Estados Unidos. Recuperado el 01 de Mayo de 2017, de martinsoria: www.martinsoria.cl
- Tamayo, d. S. (12 de 2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Palabra Clave*(7), 22.
- Vigotsky, L. (1986). *La imaginación y el arte en la infancia*. España, Madrid, España: Akal.
- Willigmann, V. F. (20 de Diciembre de 1979). *Centro cultural de la moneda, centro de documentacion*. Recuperado el 25 de Mayo de 2017, de centro de documentacion de las artes:
<http://centrodedocumentaciondelasartes.cl/g2/collect/cedoc/images/pdfs/3084.pdf>