
Cuadernos de apoyo curricular para la práctica docente

Dossier del espacio curricular de Artes

Educación Básica. Fases 1 a 6

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

gob.mx/sep

Leticia Ramírez Amaya

Secretaria de Educación Pública

Martha Velda Hernández Moreno

Subsecretaria de Educación Básica

Xóchitl Leticia Moreno Fernández

Directora General de Desarrollo Curricular

**Material elaborado por la Dirección de Fortalecimiento
Curricular para la Formación Personal y Social en la
Educación Básica**

Julio, 2024

Índice

<u>Presentación</u>	1
<u>1. Las Artes en la Nueva Escuela Mexicana</u>	3
<u>2. Función de las Artes en las distintas fases</u>	6
<u>3. Aspectos que conforman los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA).</u>	10
<u>3.1. Desarrollo de habilidades expresivas</u>	10
<u>3.2. Creación artística</u>	12
<u>3.3. Apreciación de manifestaciones culturales y artísticas, del entorno social y natural, y de la vida cotidiana</u>	14
<u>4. Formas de trabajo en Artes</u>	18
<u>4.1. Metodología interdisciplinaria</u>	18
<u>4.2. Proyectos didácticos</u>	19
<u>4.3. Situaciones didácticas</u>	20
<u>4.4. Docentes y estudiantes en la sesión de Artes</u>	21

<u>4.5. El ambiente de trabajo en la sesión de Artes</u>	23
<u>4.6. Juego como experiencia artística y estética</u>	24
<u>Bibliografía</u>	26

Presentación

Los acontecimientos del siglo XXI nos han enseñado la necesidad de vincular los aprendizajes que se construyen en el aula con situaciones de la vida real y de explorar la multitud de fenómenos que constituyen el entorno mediante el diálogo entre distintas perspectivas, prácticas y disciplinas, con la finalidad de comprender, interpretar y actuar asertivamente en el mundo.

Formamos parte de una realidad dinámica, heterogénea y con alto grado de incertidumbre. Las disciplinas por sí mismas ya no son suficientes para entender y asumir la complejidad de lo real; entonces, ¿cómo impulsar experiencias educativas que eviten la fragmentación de saberes? Para lograrlo, las artes ofrecen la posibilidad de articular relaciones entre distintos saberes, conocimientos, prácticas y experiencias.

Las artes presentan una serie de características que permiten tender puentes hacia la comunidad, ya que son prácticas socioculturales que se transforman en el tiempo, a través de las cuales las personas construyen sentidos y significados que les vinculan de manera reflexiva y sensible con lo real.

En consecuencia, la Dirección General de Desarrollo Curricular, a través de la Dirección de Fortalecimiento Curricular para la Formación Personal y Social en la Educación Básica, comparte el presente dossier como un documento que pretende elucidar el sentido de las artes en la propuesta del Plan y los Programas de estudio 2022 de Preescolar, Primaria y Secundaria. Del mismo modo, ofrece pautas teórico-metodológicas a docentes, las cuales buscan aclarar el tratamiento didáctico que asegure un acercamiento profundo a las artes para niñas, niños y adolescentes (NNA).

Este documento pretende facilitar la labor pedagógica de las y los docentes, sin que busque ser directivo o normativo para el trabajo didáctico. Es importante señalar que el presente documento no representa la única manera de abordar los contenidos específicos de Artes, pues se abren múltiples posibilidades con el codiseño que las y los docentes elaboren como un complemento a los Programas de estudio mediante un proceso de contextualización de los saberes y como parte la autonomía profesional.

Cabe mencionar que el presente texto está armonizado con el Campo formativo de *Lenguajes* y el Eje articulador de *Artes y Experiencias Estéticas* definidos en el Plan y los Programas de estudio 2022, por lo que la perspectiva que se plantea busca recuperar las experiencias artísticas y estéticas que tienen NNA con:

- Elementos de las artes;
- Manifestaciones artísticas y culturales;
- Apreciación estética del entorno natural, social y de la vida cotidiana;
- Construcción de sentido de identidad y pertenencia; e
- Intervención en espacios escolares y de la comunidad.

1. Las Artes en la Nueva Escuela Mexicana

Las artes se conciben como una manifestación de la actividad humana en la que el sujeto interpreta y representa su realidad a partir de la construcción de relaciones de sentido entre sus experiencias y concepciones de vida individuales y socioculturales, así como la manera particular de apreciar o construir una producción artística. Es decir, NNA necesitan asomarse a sí mismos y al mundo para llevar a cabo procesos, ya sea de percepción o de creación artística, que le brinden una nueva mirada a su entorno, le posibiliten entenderlo y vincularse con él.

Las artes permiten relacionar a las personas con su medio sociocultural, ya que las manifestaciones artísticas no pueden desprenderse del entorno en el que son creadas al contener experiencias y significados colectivos que desencadenan la expresión artística. Por ello, cobra total sentido pensar las artes como expresión socializada de la subjetividad individual, tal como lo planteaba Vigotsky (2003).

Lo anterior hace posible que las artes contribuyan a la construcción crítica de la identidad personal y colectiva a través de la representación y expresión de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas; para ello, resulta fundamental incentivar procesos creativos que fomenten la exploración, experimentación y composición de elementos de las artes y de recursos estéticos en creaciones propias —individuales y colectivas—, así como la apreciación estética de la naturaleza, la vida cotidiana y las manifestaciones culturales y artísticas.

Asimismo, se busca fortalecer el reconocimiento, aprecio, respeto y valoración de manifestaciones culturales y artísticas de la comunidad, del país y del mundo, considerándolas en el mismo plano de igualdad, sin privilegiar su origen, proponiendo un tratamiento decolonial al acercarse desde la escuela a las diferentes expresiones creativas: arte popular, arte infantil, arte juvenil, bellas artes, arte urbano, arte de contracultura, arte crítico-político, arte del sur global, entre otras. Las experiencias artísticas y estéticas desde la Nueva Escuela Mexicana promueven en NNA la conformación del pensamiento artístico como

una modalidad cognitiva que favorece el desarrollo de la sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad. Con esto se nutre, del mismo modo, el pensamiento crítico al propiciar la reflexión sobre las experiencias con el entorno.

La experiencia estética es un modo de relación con el mundo, tanto con las propiedades de los objetos como con las sensaciones, sentidos y significados que se derivan y construyen con ellos; así, se propicia reconocer o crear un vínculo profundo con la naturaleza, la vida cotidiana, las manifestaciones artísticas, los conocimientos científicos, los saberes comunitarios, los comportamientos y las relaciones entre personas, las vivencias con el cuerpo, con las prácticas culturales del entorno, con el espacio y con el tiempo, entre otros ámbitos.

El acercamiento a las artes considera necesidades, intereses, realidades y contextos de NNA, a fin de que los aprendizajes les resulten significativos e incidan en su ámbito cognitivo, afectivo y social, pues se les reconoce no solo como portadores de una cultura, sino como partícipes en la construcción de ella. Además, se fomenta la libertad de expresión en sus creaciones, así como la difusión de sus producciones en la comunidad.

El papel del placer en el aprendizaje es un asunto ineludible para las artes, porque es consustancial a ellas al propiciar un espacio de experiencias gozosas. El cuerpo es el vehículo desde el cual NNA se vinculan con su realidad, al ser el primer medio para la construcción de la subjetividad. Un cuerpo sensible, no desvinculado de la mente, sino fusionado con ella a partir de las experiencias que hacen posible una apropiación de lo real y de las configuraciones socioculturales de las comunidades. El gozo, por lo tanto, es un sentimiento que se busca activar en todo proceso educativo en el que las artes aparecen, ya sea que el aprendizaje se centre en el propio hecho artístico o que sea un medio para detonar aprendizajes de otras disciplinas.

La propuesta de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje está organizada interdisciplinariamente⁽¹⁾, de tal forma que las y los docentes en el

(1) En el apartado "Formas de trabajo en Artes" se profundiza en la forma de trabajo a partir de la interdisciplina.

codiseño tendrán que partir de un proceso que se origine en la disciplina de la que son especialistas (artes visuales, música, danza o teatro), para experimentar posteriormente con las posibles combinaciones de los lenguajes artísticos.

2. Función de las Artes en las distintas fases

Fase 1

En educación inicial, la exploración sensorial favorece la curiosidad y la estimulación de los sentidos a partir de gustos, necesidades, iniciativas y rechazos de NN. De este modo, se contribuye a la construcción de su identidad y se fomenta el acercamiento a las artes a través de experiencias sensibles.

Además, es fundamental considerar que dichas experiencias desde tan temprana edad son un acto de liberación, pues con ellas se posibilita que comuniquen su mundo interno, pues las artes son un medio para sentir a través de los usos de los lenguajes (al escuchar canciones, jugar con objetos, hacer garabatos, expresar sensaciones, necesidades, emociones, sentir el tacto y la voz de sus responsables de crianza); son también un acto de transmisión cultural, pues estas experiencias ofrecen a NN una amplia variedad de oportunidades para interactuar con diferentes manifestaciones culturales y artísticas presentes en su entorno y, con ello, enriquecer sus primeras impresiones de la realidad. Del mismo modo, representan una búsqueda de sentido, porque con ellas construyen nuevos significados a partir de la fantasía, las ensoñaciones, las narraciones y la contemplación para “leer el mundo” como bien lo señalaba Freire.

Fase 2

En preescolar, se busca que NN gocen con el acercamiento a los lenguajes artísticos, ya que les permite percibir, representar y recrear sus realidades de múltiples maneras, así como la expresión de su mundo interno. La exploración con los colores, formas, texturas, movimientos, sonidos, palabras, ritmos y materiales es una vía que despierta y potencia su sensibilidad, percepción,

imaginación y creatividad para la expresión de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas. Además, se propicia la interpretación y construcción de significados mediante la experiencia con distintas manifestaciones culturales y artísticas.

En esta fase, las situaciones reales y fantásticas cobran relevancia a través del tratamiento simbólico del lenguaje, ya que éste ofrece un medio para descifrar el mundo, representar sus experiencias, potenciar su imaginación y sus posibilidades expresivas y creativas.

Fase 3

En la fase 3 se busca que NN aprecien su entorno y valoren la naturaleza para reconocer las cualidades estéticas en la vida cotidiana. Asimismo, se propicia que interactúen con manifestaciones culturales y artísticas para interpretar el uso del movimiento, la forma, el color, los gestos y los sonidos, a fin de que los exploren en procesos creativos.

Continuar con el acercamiento a las artes en esta fase contribuye a que NN aprendan las diferentes características con las que los lenguajes nos ayudan a establecer comunicación. Así, el aprendizaje del español y de otras lenguas, como el inglés o las lenguas indígenas, es igual de importante que la aproximación a los lenguajes artísticos, pues con estos aprenden formas sensoriales para representar su mundo y expresarse.

Fase 4

En esta fase, NN profundizan en el aprendizaje de los lenguajes artísticos; se espera que tengan una mayor aproximación hacia el proceso de interpretación y representación, tanto de sus interacciones con otras personas, con la naturaleza, los fenómenos sociales y la vida cotidiana, como de las manifestaciones culturales y artísticas presentes en su comunidad y en el mundo.

Se fomenta la combinación expresiva de movimientos corporales, gestos, colores, formas, figuras y sonidos en propuestas creativas, colectivas o personales, que, cada vez más, les permitan tomar una postura para poder modificar espacios dentro de su entorno escolar o comunitario.

Fase 5

En esta fase se procura que NNA logren combinar diferentes elementos de las artes en secuencias y patrones, para expresar sensaciones, emociones, sentimientos, ideas e intereses a través de producciones propias. Se propone que experimenten el uso de distintas técnicas para ampliar sus posibilidades expresivas. Asimismo, se fomenta la creación de espacios de apreciación, reflexión, análisis, interpretación y representación de distintas manifestaciones culturales y artísticas y sus simbolismos, así como la conformación de nuevos significados que contribuyen a fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.

Así, durante el trayecto de la educación primaria, el trabajo didáctico con las artes propicia que NNA ampliará su manera de comprender las posibilidades del uso de los lenguajes.

Fase 6

En secundaria, el espacio curricular de Artes constituye una disciplina perteneciente al Campo formativo de *Lenguajes*. En este sentido, cuenta con Programas de estudio dosificados para cada grado del nivel educativo.

La definición de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje obedece a una organización interdisciplinaria, de tal forma que las y los docentes tienen la opción de trabajar desde el lenguaje artístico del que son especialistas, o bien experimentar con la interdisciplina.

En primer grado, se promueve la exploración con elementos de las artes y la apreciación estética del entorno natural, de la vida cotidiana y de

manifestaciones culturales y artísticas de la comunidad, de México y del mundo. En segundo, se fomenta la experimentación y composición con los lenguajes artísticos a través del uso intencional de los elementos de las artes y de otros recursos estéticos, por ejemplo, algunos principios de composición y el acercamiento a diversas técnicas; también se favorece la apreciación, interpretación, valoración y conservación del entorno natural y del patrimonio cultural de la comunidad y otros lugares, así como la comprensión estética de la vida cotidiana. En tercero, se profundiza en la apropiación de los lenguajes artísticos en procesos creativos que se presentan a la comunidad, se impulsa el reconocimiento y uso de recursos estéticos —como las figuras retóricas, géneros y estilos—; además, se ahonda en la apreciación e interpretación del entorno natural y social, de la vida cotidiana y de manifestaciones culturales y artísticas, al propiciar la emisión de juicios estéticos cada vez más complejos que incluyan una perspectiva crítica e intercultural sobre la diversidad y las transformaciones de las artes a través del tiempo.

En los tres grados se propician procesos creativos de mejora de la comunidad a través de las artes. También que NNA recuperen y representen la memoria colectiva, lo cual persigue como propósito que experimenten la posibilidad de los lenguajes artísticos como medio de registro mediante la investigación de sucesos del pasado que hayan dejado una huella profunda en las comunidades.

Se busca que NNA difundan en la comunidad sus experiencias artísticas y las reflexiones de sus experiencias estéticas vía los medios de comunicación masiva y comunitaria. Por último, se favorece que reconozcan y valoren el uso de sistemas alternativos y aumentativos en las artes como formas artísticas inclusivas.

3. Aspectos que conforman los procesos de desarrollo de aprendizaje (PDA)

Los PDA de la propuesta curricular para primaria y secundaria comprenden los siguientes aspectos:

Aspectos que conforman los PDA de Artes		
Desarrollo de habilidades expresivas	Creación artística	Apreciación de manifestaciones culturales y artísticas, del entorno social y natural, y de la vida cotidiana.

3.1. Desarrollo de habilidades expresivas

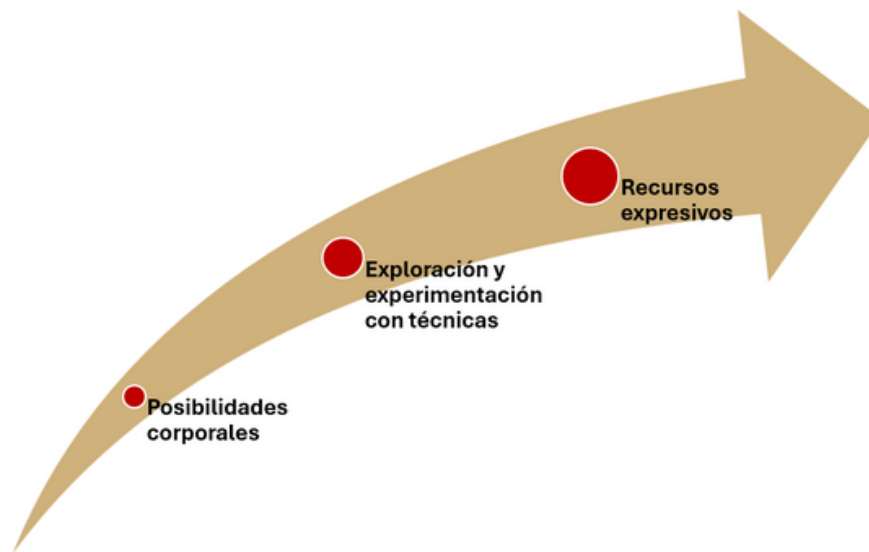
Este aspecto incluye todas aquellas consideraciones que NNA practicarán de manera individual para reproducir, interpretar, construir, ajustar y afinar propuestas creativas que podrán incorporar en una producción artística concreta. La habilidad expresiva se refiere a la capacidad de establecer relaciones entre los saberes producidos durante las experiencias artísticas y estéticas, y la construcción de sentidos y significados en una producción artística, para lo cual es necesario transitar desde un nivel sensorial a uno conceptual para culminar con ejercicios expresivos.

Por medio de este proceso es posible:

- Imitar formas, sonidos, movimientos, gestos y cualidades.
- Explorar estímulos sensoriales (texturas, sonidos, intensidades, movimientos, colores, olores, entre otros).

- Interactuar de manera creativa con objetos, espacios y compañeras y compañeros.
- Expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas a través de la exploración y experimentación de los elementos y materiales de las artes.
- Construir formas de representación mediante el uso de la dimensión simbólica del lenguaje.
- Utilizar el aula como un laboratorio creativo para afinar sus propuestas de expresión artística.

El tratamiento de este aspecto implica desarrollar de manera gradual:

Las **posibilidades corporales** hacen referencia a lo que NNA pueden percibir y hacer a través de su cuerpo. Este proceso implica el reconocimiento de sí mismos y de su potencial para expresarse a través de movimientos, formas, gestos y sonidos. La percepción y la exploración de respuestas corporales a diferentes estímulos son fundamentales para que puedan generar propuestas en varios momentos del proceso creativo.

La **exploración y experimentación con técnicas** alude al acercamiento progresivo que NNA van teniendo con los lenguajes artísticos, es decir, cuando reconocen e incorporan paulatinamente maneras de generar ideas para la construcción de propuestas en un proceso creativo. La exploración y experimentación con técnicas requiere de un trabajo sobre las posibilidades corporales y la articulación de saberes relacionados con los elementos de las artes, los recursos estéticos — principios de composición, figuras retóricas, géneros y estilos— y el manejo de materiales, así como el desarrollo paulatino

de habilidades psicomotrices que permitan un uso cada vez más consciente e intencionado a partir del descubrimiento de las posibilidades que las técnicas ofrecen. De este modo, NNA construyen gradualmente la capacidad de reconocer y diferenciar las técnicas, distinguir la pertinencia de su uso y desarrollar distintos niveles de apropiación conforme a sus necesidades, intereses y habilidades, pues es imprescindible tener presente que la educación básica no busca el dominio de habilidades técnicas en las artes.

Los **recursos expresivos** se deben entender como las diversas habilidades de las que NNA se han apropiado y con las cuales pueden generar propuestas intencionadas para representar emociones, sentimientos o ideas a través de una producción creativa que considera los saberes y los conocimientos contruidos.

3.2. Creación artística

Este aspecto tiene la intención de que NNA vivan experiencias cercanas a los procesos de producción artística, lo cual permite imaginar posibilidades para incidir de manera imaginativa en el entorno y transformar la realidad mediante la experimentación individual o colectiva de procesos creativos, comprendiendo al aula como un laboratorio de experimentación constante.

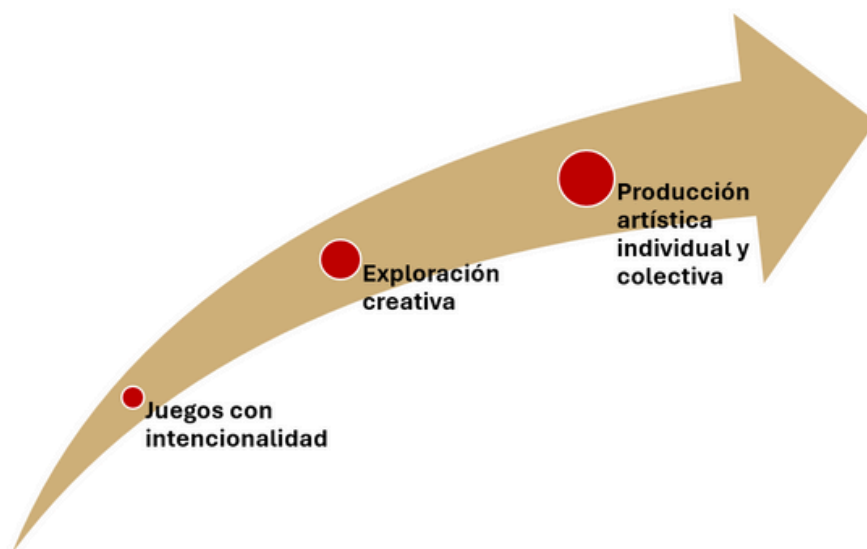
Para hacerlo, se generan en la escuela producciones artísticas a partir de ideas, temáticas o motivaciones del interés del grupo, además de problemas comunitarios, que permitan integrar aprendizajes, habilidades técnicas y expresivas adquiridas en su trayecto formativo. Cabe aclarar que la producción artística alude a las construcciones que realizan NNA como el cierre de los procesos generados en el aula; en este sentido, las producciones artísticas son consideradas como parte de dicho proceso y no como un producto aislado.

Por medio de este proceso, es posible:

- Construir relaciones entre su mundo interior y las cualidades del mundo que les rodea por medio de juegos imitativos.
- Interactuar con sus pares en el proceso artístico.
- Relacionar causas y consecuencias en la construcción de las producciones artísticas.

- Reconocer los procesos por los cuales se crea una producción artística.
- Manipular, transformar y reelaborar los materiales, herramientas, técnicas, espacios y objetos utilizados en los lenguajes artísticos.
- Tomar decisiones y organizar los elementos constitutivos de las artes en una producción artística.
- Generar las condiciones que permitan elaborar, compartir y valorar las producciones artísticas.
- Establecer relaciones a partir de lo que produce entre su mundo interior y su contexto.
- Explicar el sentido de los elementos que constituyen su producción artística.
- Concebir, producir, presentar y documentar proyectos artísticos colectivos con valor simbólico, vinculados a su comunidad.

El tratamiento de este aspecto implica desarrollar de manera gradual:

Los **juegos con intencionalidad** se refieren al trabajo que NNA realizan para explorar y experimentar con sus posibilidades corporales, lo cual les permite comprender y estructurar ideas en la práctica a partir de considerar la lógica en la que se desarrolla la experiencia lúdica, acordar y respetar reglas, tomar acuerdos, establecer relaciones tomando en cuenta gustos e intereses en común, así como trabajar cooperativa y colaborativamente. Los juegos que se proponen llevar a cabo en este proceso son de distinta índole: juegos simbólicos, juegos imitativos, juegos basados en cantos, juegos dramáticos, juegos rítmicos o cualquier otro tipo de juego con componentes estéticos.

La **exploración creativa** coadyuva para que NNA construyan espacios de diálogo en los cuales se generan ideas y propuestas a experimentar con la finalidad de diversificar las opciones de respuesta a una intención expresiva. En la exploración creativa, permanece el componente lúdico con el propósito de poner en práctica la experimentación de posibilidades para expresar sensaciones, emociones, sentimientos o ideas, que permitan contar con material creativo para aprovecharlo en la construcción de una producción artística. Es un espacio de experimentación, de ensayo y error, que permite hacer diferentes aproximaciones a las formas de expresión.

La **producción artística individual y colectiva** potencia las capacidades de NNA para imaginar, crear, registrar y reinterpretar con un sentido y significado propios. Alude a la selección y organización del material creativo en una producción escolar en la que puedan expresar sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, a través del uso de los lenguajes artísticos, para ser presentadas o no al público. Las producciones artísticas que construyen permiten observar cómo conciben su entorno y tienen una intención expresiva, lo que significa que serán utilizadas como un medio de comunicación que amplíe los sentidos y significados que desean compartir.

Durante el proceso se hace referencia a las formas de representación que pueden ser equivalentes a la producción artística, si nos referimos a ellas en la última etapa de los procesos creativos, o pueden referirse a la posibilidad de “materializar” o dar forma al mundo afectivo y conceptual que pretenden expresar.

3.3. Apreciación de manifestaciones culturales y artísticas, del entorno social y natural, y de la vida cotidiana

Este aspecto representa una oportunidad para que NNA aprendan a interactuar con las manifestaciones culturales y artísticas —incluido el patrimonio cultural—, pero también con el entorno natural y social, así como con la vida cotidiana, de manera que sean copartícipes en la construcción de sentidos y significados. Este proceso permite que reflexionen sobre los componentes y el valor de las producciones artísticas propias y de otros para

profundizar en su comprensión, construir opiniones informadas y elaborar juicios críticos; también se busca que NNA desarrollen una mirada estética sobre la cotidianidad para que consigan apreciar lo asombroso, lo singular y lo extraordinario en su día a día, tanto en relación con la naturaleza como con el entorno social.

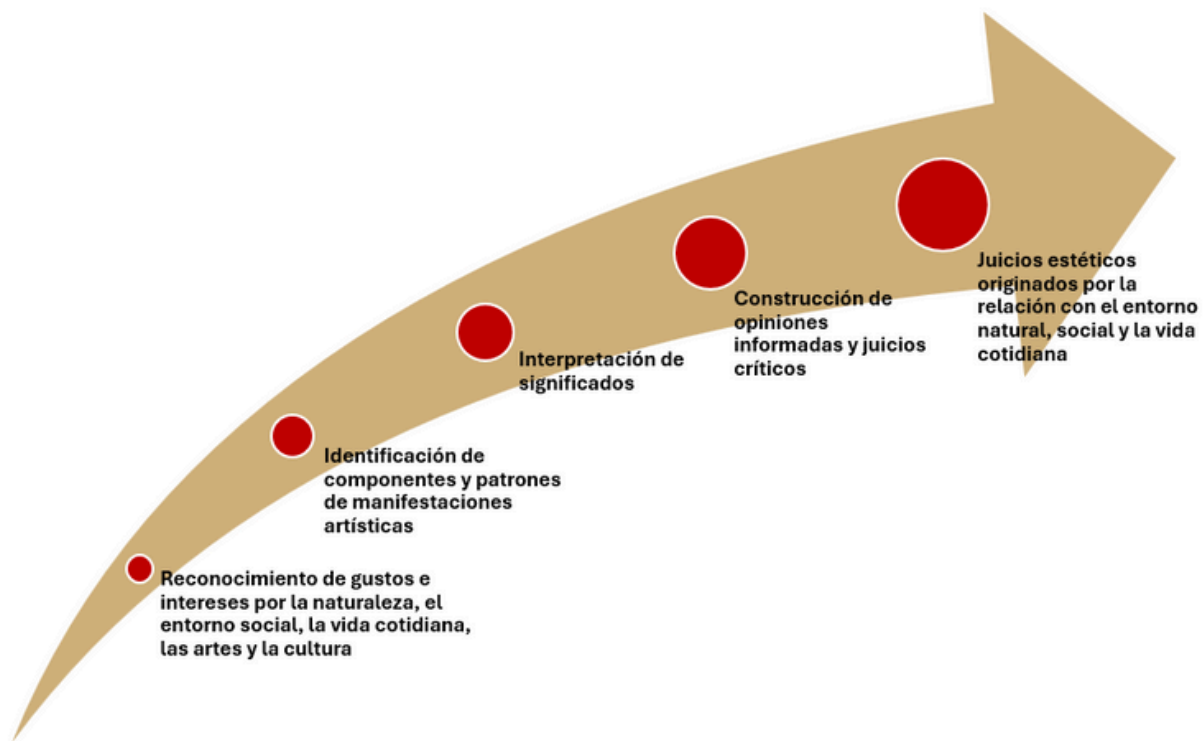
Entre más saberes y conocimientos tienen NNA para la apreciación de las cualidades estéticas, podrán percibir con mayor profundidad la naturaleza, el entorno social, la vida cotidiana y las manifestaciones culturales y artísticas que les rodean; así, cuando son capaces de ampliar su percepción, tienen la posibilidad de relacionarse sensiblemente con el mundo e incluso comprometerse con él.

Por medio de este aspecto es posible:

- Reconocer y valorar la naturaleza, el entorno social, la vida cotidiana y las manifestaciones culturales y artísticas.
- Identificar componentes, patrones y estructuras en bienes y manifestaciones culturales y artísticas; pero también en la naturaleza y la vida cotidiana.
- Comparar sus producciones con las de otras y otros en cuanto a forma y contenido.
- Explicar el sentido de los elementos que constituyen una obra o manifestación artística.
- Comparar las cualidades y los elementos de las obras actuales con las creadas en otros tiempos.
- Inferir sobre las motivaciones de las y los autores en la creación de una obra.
- Establecer relaciones de sentido entre sí mismo y los componentes de la obra.
- Comprender la relación entre las manifestaciones artísticas y los contextos en los que fueron generadas.
- Argumentar la apreciación de una manifestación artística con juicio crítico y opiniones informadas.
- Valorar y respetar las manifestaciones artísticas de distintas épocas y culturas, en términos de igualdad, puesto que se busca comprender las particularidades y riquezas de cada estilo, lo que tienen en común y diferente, ya que se amplía la comprensión sobre las funciones que las artes tienen en cada grupo humano.
- Profundizar en la percepción y valoración estética de la naturaleza, del entorno social y de la vida cotidiana.

- Propiciar el asombro ante los fenómenos de la naturaleza.
- Fomentar la sensibilidad ante los eventos de la vida cotidiana para ejercitar una mirada estética sobre ellos.
- Propiciar producciones artísticas a partir de las experiencias estéticas con la naturaleza, el entorno social y la vida cotidiana.
- Fomentar el encuentro íntimo del imaginario personal y colectivo de NNA con las investigaciones sobre el contexto de producción de las manifestaciones culturales y artísticas.
- Aprovechar los aprendizajes obtenidos en el trabajo con el espacio de las artes para ampliar la comprensión de otros Campos formativos.
- Subrayar la importancia de las artes como un medio que propicia el desarrollo del pensamiento crítico y el conocimiento de sí.

El tratamiento de este aspecto implica desarrollar de manera gradual:

El **reconocimiento de gustos e intereses por la naturaleza, el entorno social, la vida cotidiana, las artes y la cultura** permite que NNA descubran gracias a la observación, exploración, experimentación e intercambio de opiniones, el aspecto asombroso y extraordinario de los seres vivos, los fenómenos naturales

y sociales, las vivencias que tienen lugar en la cotidianidad, los bienes y manifestaciones culturales y artísticas, así como la posibilidad de imaginar, a partir de experiencias artísticas y estéticas, posibles soluciones a problemáticas de su contexto.

La **identificación de componentes y patrones de manifestaciones artísticas** se refiere al reconocimiento de los elementos que conforman las producciones de los distintos lenguajes artísticos, las cuales se encuentran organizadas a partir de relaciones de sentido que componen patrones y estructuras que definen una manera de trabajar con las artes. A partir de esta identificación es que NNA amplían sus posibilidades de percepción para comprender e interactuar con las creaciones propias y de otros.

La **interpretación de significados** se refiere a la abstracción que NNA hacen de la naturaleza, del entorno social, de la vida cotidiana y de las manifestaciones culturales y artísticas, a partir de las cualidades estéticas y los elementos de las artes. En dicha abstracción, establecen relaciones con sus propios saberes y experiencias, lo que les permite vincularse desde lo emocional, intelectual y sensible con aquello que es contemplado estéticamente.

La **construcción de opiniones informadas y juicios críticos** alude al punto de vista que NNA se forman a partir de la información que obtienen mediante trabajos de investigación con respecto a obras, técnicas, géneros, estilos, movimientos, épocas, autores, temas, así como opiniones de expertos, acerca de la oferta cultural y artística. Los juicios críticos se refieren al uso y manejo de la información para que elaboren argumentos y juicios sustentados que les permitan asumir una postura reflexiva ante la diversidad cultural y artística que ofrecen instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Los **juicios estéticos originados por la relación con el entorno natural, social y la vida cotidiana**, buscan que NNA profundicen en el conocimiento que tienen del mundo que les rodea, a través del asombro por lo inmediato y el descubrimiento de lo extraordinario en estos ámbitos.

4. Formas de trabajo en Artes

El proceso que conlleva la realización de ejercicios expresivos personales, así como de composiciones y propuestas colectivas, es diverso, al igual que sus resultados; por ello, aun cuando no se puede enmarcar una sola forma de trabajo con las Artes, es posible referir a distintas posibilidades, cuidando que cada una sea amplia, flexible, imaginativa y considere todo tipo de espacios, tiempos y materiales.

4.1. Metodología interdisciplinaria

El espacio curricular de las Artes propone un trabajo interdisciplinario con la finalidad de que las y los estudiantes puedan experimentar procesos formativos diversos y conozcan de manera más amplia los lenguajes artísticos, evitando así el estudio fragmentado a partir de actividades sueltas y desarticuladas de distintos lenguajes. Del mismo modo, con esta perspectiva se posibilita el acercamiento a manifestaciones del arte contemporáneo, las cuales se caracterizan por presentar distintas combinaciones entre lenguajes.

Es por ello que los contenidos de los programas de estudio se definieron desde una perspectiva interdisciplinaria, a partir de las relaciones que se establecen entre los elementos de las artes que son comunes a todos los lenguajes, aun cuando su tratamiento particular sea distinto; de tal manera que los contenidos se pueden trabajar desde cualquier disciplina artística respetando sus particularidades, o bien fomentando la combinación, mezcla, fusión e hibridación entre ellas.

Cabe mencionar que en el trabajo con el campo de las artes se concibe la interdisciplina como un lugar de llegada y no como un punto de partida. Es decir, es una meta por conseguir, a través del conocimiento y práctica tanto de diferentes manifestaciones artísticas como de diferentes áreas del saber que es posible vincular con las temáticas propias de las artes. Así, se busca que NNA reconozcan que los elementos de las artes pueden combinarse entre sí, pero

también que diferentes saberes pueden ser articulados desde el estudio de las artes, buscando que los vinculen con las problemáticas de la vida cotidiana.

De manera que el trabajo interdisciplinario en el espacio curricular de las Artes se manifiesta, principalmente, en dos niveles: en los vínculos que ofrecen las posibles combinaciones de las artes entre sí, y también en la posibilidad de establecer un diálogo entre las artes y otras disciplinas del saber, como la historia, la antropología, la psicología o las ciencias naturales, entre otras, buscando diluir paulatinamente las fronteras establecidas entre ellas.

Con la propuesta interdisciplinaria se busca crear hábitos intelectuales para tomar en cuenta siempre el mayor número posible de perspectivas al diseñar y abordar un proyecto, resolver un problema o plantear un estudio de caso, con la finalidad de Integrar miradas al momento de analizar, evaluar o intervenir en alguna situación.

4.2. Proyectos didácticos

El trabajo mediante proyectos es una estrategia que permite organizar y optimizar el trabajo escolar, así como favorecer la implementación integrada de conocimientos y saberes. Sus fines están dirigidos a que NNA encuentren respuestas a sus inquietudes, participen en la conducción de sus propios procesos de aprendizaje, diseñen estrategias de trabajo y a la solución de problemas que se sitúan en un contexto que les es significativo.

Los proyectos artísticos promueven la participación de NNA, la corresponsabilidad de tareas, el reconocimiento y aprovechamiento de habilidades, intereses y experiencias. Asimismo, fortalecen sus habilidades y actitudes como la capacidad de diálogo, la toma de decisiones, manejo de fuentes de información, la comunicación asertiva, la planeación y realización de producciones artísticas, el respeto a la diversidad, así como la formación de opiniones informadas, argumentos sustentados y juicios críticos.

En términos generales, la metodología por proyectos debe cumplir con tres etapas: planeación, desarrollo y comunicación. En la primera etapa es

importante escuchar los gustos e intereses de NNA, lo que desean expresar; es importante tener clara la intención o propósito del proyecto, su duración, las acciones o actividades, los recursos requeridos y la distribución de tareas. En la segunda, se pone en práctica el proceso del proyecto donde se buscan diferentes formas de representar algo, y se va gestando la producción artística; y, en la tercera, las y los estudiantes presentan sus producciones a destinatarios específicos dentro o fuera del aula, en la escuela o la comunidad. También cabe la posibilidad de llevar o no a cabo alguna presentación frente a público, pero sí se podrá organizar una reflexión colectiva de cierre.

Una particularidad de los proyectos artísticos son los momentos de exploración para representar ideas, mediante objetos, materiales, elementos de la naturaleza y el propio cuerpo que se lleva a cabo durante todo el proceso.

4.3. Situaciones didácticas

Es una estrategia didáctica que favorece tanto el trabajo individual como en equipo en la resolución de un problema real que debe partir de una situación de la vida cotidiana, que sea cercana, contextualizada y factible de resolver a NNA; dicha situación deberá permitir la elaboración de hipótesis e inferencias para resolver el problema planteado.

Las principales características de las situaciones didácticas consisten en que éstas representen un reto, sean de interés para NNA, planten preguntas desafiantes, promuevan la comunicación entre los integrantes del grupo en las propuestas de solución y el intercambio de experiencias significativas.

Las situaciones didácticas dentro de un proyecto artístico permiten darle mucha flexibilidad y profundizar en lo que se considere relevante, de modo que NNA se involucren en las situaciones de aprendizaje, desarrollen un pensamiento creativo y crítico, mejoren su capacidad de análisis y reflexión y pongan en práctica lo aprendido para trabajar de manera colaborativa y significativa.

4.4. Docentes y estudiantes en la sesión de Artes

Docentes y Agentes educativos

El papel de docentes y agentes educativos resulta de gran importancia, pues diseñan y ponen en marcha actividades didácticas motivadoras, sensibles e imaginativas que sean relevantes y significativas para los NNA.

En educación inicial y preescolar, los agentes educativos centran su trabajo en la exploración sensorial para fomentar la curiosidad y la estimulación de los sentidos en NN. Es fundamental ofrecer actividades que se adapten a las necesidades, iniciativas, gustos y rechazos de NN, lo que contribuye a la construcción paulatina de su identidad y fomenta un primer acercamiento sensible y lúdico a las artes. Estas experiencias permiten a las y los niños comunicar su mundo interno mediante diversas formas de expresión artística, como escuchar sonidos y canciones, jugar con objetos, percibir el movimiento, hacer garabatos y expresar sensaciones y emociones. Además, estas actividades les ayudan a interactuar con su entorno, iniciando el proceso de apropiación gradual de su cuerpo y la percepción del espacio, e incluso del tiempo. Asimismo, las actividades artísticas actúan como un medio de acercamiento a la cultura en la que se encuentran inmersos, facilitando una interacción temprana con las manifestaciones culturales y artísticas presentes en su comunidad.

Asimismo, enfocan su trabajo en que NN disfruten y se acerquen a los lenguajes artísticos mediante el juego con la finalidad de permitir la percepción, representación y recreación de sus realidades, lo que posibilita la expresión de su mundo interno. La exploración con colores, formas, texturas, movimientos, sonidos, palabras, ritmos y materiales es fundamental para despertar y potenciar su sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad. Es importante considerar tanto las situaciones reales como las fantásticas en el trabajo cotidiano, ya que de este modo se profundiza en la capacidad simbólica del lenguaje, ofreciendo un medio para descifrar el mundo, representar experiencias y potenciar la imaginación en diversas situaciones expresivas y creativas.

Durante la primaria las actividades de práctica artística no solo permiten la expresión de sensaciones, emociones, sentimientos e ideas, sino que también facilitan la interpretación y construcción de sentidos y significados propios mediante la experiencia con distintas manifestaciones culturales y artísticas a través de preguntas que permitan relacionarlas con la vida cotidiana, así como su interpretación y representación por distintos medios artísticos. Asimismo, cada vez más se trabaja en la autonomía de los proyectos artísticos basados en gustos, intereses, necesidades, miedos y expectativas de NNA, donde a la par del fortalecimiento de su identidad, modifican creativamente los espacios de su casa, escuela y comunidad.

Finalmente, en su trayecto por la secundaria se buscará potenciar experiencias por medio de los lenguajes artísticos, para que cada vez más, los alumnos refuercen su identidad y su sentido de pertenencia a un grupo, reconociendo la función que cumplen los elementos de las artes en las distintas manifestaciones culturales y artísticas, a la par que las recrean y les otorgan nuevos sentidos y significados para constituir una memoria colectiva. Asimismo, se potencia la expresión mediante proyectos artísticos que buscan la mejora de la comunidad, además de explorar otros formatos de comunicación provistos por las artes.

Docentes y agentes educativos son una guía, no saben todas las respuestas y las experimentan a la par del proceso con las y los NNA. Los alientan a imaginar, investigar, crear, producir, significar, analizar y valorar lo creado por ellos mismos o por otros, asimismo son coparticipes de las actividades que se lleven a cabo en el aula y fuera de ella.

Reflexionan junto con NNA, diseñan preguntas retadoras y se preocupan más por todos los aspectos del proceso que por el producto final. Siempre incluyen a todas y todos los alumnos considerando la diversidad de condiciones y cualidades presentes como un enriquecimiento de la práctica artística.

Estudiantes

NNA profundizan en el estudio de los elementos de las artes y continúan desarrollando de manera gradual su pensamiento artístico al utilizar su sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad. Exploran y descubren nuevas posibilidades para comunicarse y para apreciar el mundo, por lo que

probablemente mostrarán habilidades, actitudes y saberes que difícilmente aparecerán en otros espacios curriculares.

Construyen sus habilidades expresivas por medio de distintos lenguajes artísticos, recrean sus realidades y las representan en múltiples formatos, fortalecen su identidad por medio de la incorporación de ideas, gustos, intereses, necesidades, sueños y miedos en proyectos artísticos que impactan dentro y fuera de la escuela, y estrechan lazos de convivencia con las personas que les rodean, así como con el entorno natural y social a favor de su bienestar.

4.5. El ambiente de trabajo en la sesión de Artes

La sesión de artes es un espacio en donde NNA comparten sus ideas, sentimientos y emociones al expresar sus gustos, saberes, intereses, miedos y problemáticas. Es por ello, que resulta importante generar un ambiente de libertad expresiva y respetuosa, en el que se sientan seguras y seguros de interactuar desde su cuerpo, su mundo interior y el acompañamiento del docente con los materiales y el resto de sus pares.

En este espacio NNA deben de tener la oportunidad de vivir los procesos creativos, en donde se perciban a sí mismos como creadores, y puedan llevar dicha percepción a la vida diaria. En este sentido el aula deberá convertirse en un espacio creativo, lúdico, respetuoso, solidario, sensible, retador y motivante, en donde disfruten de las actividades que propician los lenguajes artísticos y con ello favorecer la exploración, el descubrimiento y la experimentación. Es una responsabilidad compartida entre docente y estudiantes propiciar dicho espacio, fomentar y potenciar la imaginación y creatividad, así como promover el diálogo, la escucha atenta, el respeto, la colaboración y reflexión.

4.6. Juego como experiencia artística y estética

Un medio para lograr el cultivo de la creatividad y que contribuye desde las artes es el *juego*. Considerado como un aspecto relevante, la tradición filosófica le concede al juego un lugar central en la formación de individuos creativos, críticos y libres. También, desde el campo de la antropología, el juego ha sido considerado como un elemento constitutivo en la formación de los seres humanos; Johan Huizinga (2007), considera que el juego es un elemento fundamental en la construcción de la civilización humana, de lo que se desprende la importancia que tiene para el aprendizaje, desde una óptica que coloca a las artes en un lugar preponderante dentro del proceso escolar.

El juego —experiencia vital sobre todo durante la infancia, pero no se agota allí— es un medio de aprendizaje que propicia interacciones con seres vivos, objetos, fenómenos, convenciones de los lenguajes, manifestaciones culturales y artísticas, entre otras posibilidades, en las que se generan oportunidades para que NNA descubran necesidades, gustos, intereses, afectos, motivaciones e ideas; por tanto, en este campo forma parte de las actividades básicas y recurrentes que debemos garantizar durante todo el trayecto formativo de la educación básica para que exploren diversas maneras de expresión y comunicación.

Además, el juego implica la creación de reglas, la expresión espontánea, la comunicación, la convivencia con pares, la confianza como espacio de libertad, el ejercicio de autonomía, la generación de momentos significativos, etcétera. De este modo, representa oportunidades para potenciar las experiencias de aprendizaje con palabras, movimientos, dibujos, pinturas, modelados, formas de habitar el espacio, canciones, personajes e historias, entre otros modos del uso de los lenguajes. Así, el juego permite activar la imaginación y la creatividad a partir de situaciones que partan de los intereses de NNA, y que estén ligadas a los propósitos educativos identificados por las y los docentes.

Por lo tanto, es fundamental reconocer que la creatividad, el uso de la libertad y la dimensión emocional del ser humano son tres diferentes áreas en las que la educación artística ofrece la oportunidad de cultivar al elaborar para el aula situaciones de aprendizaje, a fin de que NNA vivan experiencias estéticas y

artísticas que las promuevan. De este modo, el juego se reconoce como una vía de desarrollo del pensamiento artístico.

Bibliografía

Artes y Educación Artística

Abad, J. y Ruíz de Velasco, A. (2011). *El juego simbólico*. Graó.

Barthes, R. (1974). *El placer del texto* (N. Rosa y O. Terán, trad.). Siglo XXI Editores.

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia* (J. Claramonte, trad.). Paidós.

Dussel, E. (2017). Siete hipótesis para una “estética de la liberación”. Cuadernos Filosóficos Segunda Época, XIV, 30-65,
<https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/13798/DUSSEL-E.-Siete-hip%C3%B3tesis.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

Eisner, E.W. (2020). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la consciencia*. Paidós Educación.

Gadamer, H. G. (1991). *La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta* (A. Gómez Ramos, trad.). Paidós; ICE; UAB.

Gardner, H. (2001). *Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples* (2a ed.). Fondo de Cultura Económica.

Giráldez, A. y Pimentel, L. (coord.). (2021). *Educación artística, cultural y ciudadanía. De la teoría a la práctica*. OIE.
<https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/libroedart-delateoria-prov.pdf>

Greene, M. (2005). *Liberar la imaginación: ensayos sobre educación, arte y cambio social* (A. Santos, trad.). Graó.

Huizinga, J. (2007). *Homo Ludens*. Alianza Editorial.

Pérez-Henao, H. (2014, enero-diciembre). El lugar de la estética en la vida diaria: historia del concepto de «estética cotidiana». *KEPES*, 11(10), 227-248.
<https://revistasoj.s.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/download/528/453>

Ready, S. y Becker, B. (2015). *Arte contemporáneo*. Contrapunto.

Vigotsky, L. S. (2003). *La imaginación y el arte en la infancia*. AKAL.

Didáctica de las artes

Acaso, M., Hernández Belver, M., Nuere, S., Moreno, M.C., Antúnez, N. y Vila, N. (2011). *Didáctica de las artes y la cultura visual*. Editor AKAL.

Cañas, J. (2008). *Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula*. SEP; Editorial Juventud.

Caralt, M. y Casal, F. (2012). *La historia del arte explicada a los jóvenes*. Paidós.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2016). *¿Por qué enseñar arte y cómo hacerlo?* Cuaderno 2. Caja de Herramientas para la Educación Artística. CNCA de Chile. https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno2_web.pdf

Friedman, K., Smith, O. y Sawchyn, L. (compiladores). (2016). *Cuaderno de ejercicios. Eventos, acciones y performances* (B. Padilla Maltos y L. Sawchyn, trad.). Tumbona Ediciones.

Gutiérrez, J. S. y Chávez, M. E. (coord.). (2011). *Programa de desarrollo de la creatividad por medio del movimiento y la danza*. INBA.
<https://docplayer.es/44861289-Instituto-nacional-de-bellas-artes-educacion-artistica-programa-desarrollo-de-la-creatividad-por-medio-del-movimiento-y-la-danza.html>

Marín, R. (2003). *Didáctica de la educación artística*. Pearson Hispano América.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

(2003). *Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*.

<https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/M%C3%A9todos%2C%20contenidos%20y%20ense%C3%B1anza%20de%20las%20artes%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20.pdf>

Pascual, P. (2002). *Didáctica de la Música*. Prentice Hall.