

## ARTES PLÁSTICAS Y EDUCACIÓN VISUAL

Ilescas Vela Rosa

### ARTES PLÁSTICAS Y EDUCACIÓN VISUAL

En la enseñanza de las artes en el Colegio de Ciencias y Humanidades se han destinado instancias específicas, tal es el caso del Departamento de Difusión Cultural que ha llevado a cabo acciones para promover talleres de danza, literatura, pintura, dibujo, grabado, música, etc.

Resulta ser que las artes sólo pueden ser apreciadas por un sector reducido de la población, es decir, la capacidad que este Departamento ofrece a la comunidad no es suficiente, por un lado se pretende que el alumno adquiera algún "pasa tiempo" como artes o deportes y no se consideran estas actividades como parte fundamental del desarrollo del joven, por otro, algunos profesores y alumnos tienen la **creencia** de que en las asignaturas de Taller de Expresión Gráfica y de Taller de Diseño Ambiental sólo se pretende que los alumnos aprendan hacer "dibujitos" y "casitas", la percepción que se tiene de estas asignaturas han rebasado las fronteras del Colegio.

Existen obstáculos relacionados con la política del País y con los intereses económicos de empresas extranjeras que determinan las decisiones en el Sector educativo desde el nivel básico, medio y medio superior acerca de la importancia de unas asignaturas sobre otras.

Por su parte la Secretaría de Educación Pública ha manifestado un claro **desinterés** en la enseñanza de las artes, al restarle importancia a las asignaturas humanísticas; en 2007, la entonces titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, "pidió el apoyo del Congreso de la Unión para que la formación técnica no sea considerada "una apuesta de segunda clase", a su vez manifestó que una de las posturas en la reforma educativa es la formación para el trabajo: "si la oferta educativa no está vinculada con el sector productivo no estamos cumpliendo con el propósito mismo del bachillerato. Quien lo desee podrá continuar a la Universidad, pero quien no, tiene una alternativa y un ejercicio de libertad importante."<sup>1</sup>

Con esta declaración hace evidente el apoyo a la formación técnica en vías de una política globalizadora. El interés por la **educación artística** de la población está ya en un segundo plano y en ocasiones ni siquiera puede percibirse en algunos sectores sociales.

El Modelo Educativo del Colegio propone una formación que promueve la adquisición de una cultura básica considerando al alumno como sujeto de la cultura que responde al ejercicio de valores y conductas de su sociedad, se pretende que adquiera los conocimientos y habilidades que formen parte del desarrollo de sus conocimientos, habilidades y de su carácter en la sociedad.

La enseñanza de las ciencias y las humanidades conforman un conjunto de

---

<sup>1</sup> I La jornada 6 de marzo de 2007 pág. 36

procesos mentales que le permiten ser funcionales en ambientes académicos, laborales y sociales en general y desarrollar criterios de conducta y relaciones interpersonales que responden a su realidad e identidad, el proceso de enseñanza no se limita a la adquisición de datos que apliquen a problemáticas específicas, sino que se cuestionen distintas formas de resolución o planteamiento a diferentes propuestas y métodos específicos que se les presenten en el ámbito profesional o en la cotidianidad.

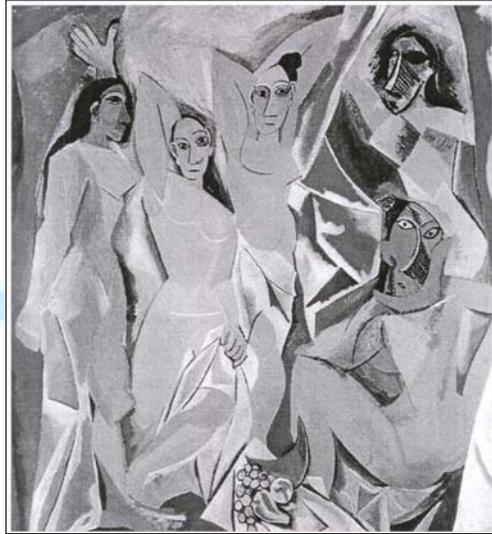
Con la práctica en el aula y el proceso reflexivo sobre la lectura de signos visuales, el alumno reconoce los aspectos importantes que determinan el pensamiento cultural e histórico.

El desarrollo de la percepción individual y colectiva contribuye al ejercicio de intercambio cultural a través de las experiencias personales y por medio de la investigación, se promueve el desarrollo del juicio crítico sobre los aspectos formales y simbólicos de la imagen a los que se integran la sensibilidad y creatividad de los alumnos.

El arte plantea la relación que existe entre el pensamiento del individuo y su contexto socio cultural en diferentes épocas y lugares.

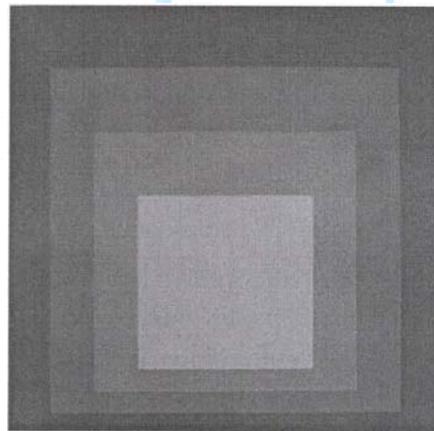
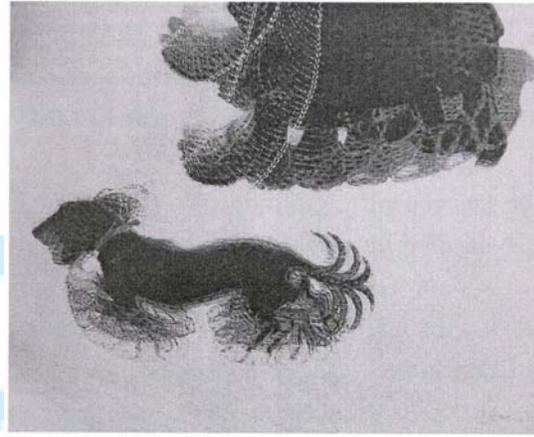
La obra de arte es producto de un "proceso mental de carácter sintético y analítico" y es mediante su estudio que se observan consideraciones importantes sobre la obra más allá de reconocer la época, el estilo y el autor, se trata de hacer conciente la relación de la **forma materializada, la idea o tema, el contenido y su contexto**. El estudio de la obra de arte como objeto de una experiencia interna formula la reconstrucción de las particularidades del objeto en relación a todo aquello que da testimonio de las intenciones del artista y que lo llevaron a tomar una solución formal.

Tal es el caso de Pierre Gericault al representar la tragedia del navío llamado "la medusa", o del análisis geométrico de Cezane que fue el punto de partida del estudio de la forma en un solo plano, conocido como "cubismo"



Toda obra artística está impregnada de "su realidad" la propuesta del autor solo es un medio de lo que acontece y se expresa a través de él se presenta en su obra como un grito, un susurro o formas abstractas capaces de transmitir no sólo sensaciones o emociones, sino también ideas, discursos, descubrimientos científicos o tecnológicos como la cámara fotográfica o el cine.





La enseñanza de las artes no puede reducirse a ejercicios que funcionen como catarsis terapéuticas o como talleres de manualidades para mostrarse el IO de mayo, como lo propone el documento de **Conocimientos Fundamentales para la enseñanza Media Superior** en el caso de las artes; primero porque la asignatura de Taller de Expresión Gráfica no es de ninguna manera una materia relacionada solamente con las artes, ni con las artes plásticas, tampoco con las artes visuales solamente, se trata de un curso diseñado para plantear una visión de las

licenciaturas de Diseño Gráfico, Diseño y Comunicación Gráfica (que se relacionan con la difusión de la imagen en la publicidad en distintas áreas), también se presenta una visión de las posibilidades visuales prácticas y teóricas de la imagen en la carrera de Artes Visuales.

Desde mi perspectiva como productora de objetos artísticos, la importancia en relación al arte que se promueve en talleres de difusión cultural no pretenden más allá del desarrollo de habilidades porque los talleristas no cuentan con las facilidades logísticas por un lado y por otro su estancia es temporal mientras realizan su servicio social, por lo tanto no se puede generar una conciencia de producción o de valoración del producto artístico en dichos talleres.

En el plano profesional ocurre otro fenómeno, la importancia que tiene la producción artística como un medio de desarrollo cultural y económico ha sido ignorada y poco o nada valorada.

Mientras que en países europeos el mercado artístico es fuente económica de algunas naciones, en México no se considera como un bien económico, se le ha restado apoyo financiero a la producción o difusión del arte, a menos que los artistas sean de renombre como es el caso de José Luís Cuevas, Sebastián, Monsivaís, Marta Chapa, Gabriel Orozco, etc.; son poco conocidos artistas como El escultor Eduardo Trejo Villaseñor, el pintor y grabador Marco Antonio Trovamala o el pintor Julio Chávez entre otros.

En la asignatura de Taller de Diseño Ambiental se considera el dibujo y la elaboración de diseños tridimensionales como proceso de enseñanza para desarrollar criterios de espacialidad y funcionalidad de los objetos y áreas con relación al cuerpo, así como sus proporciones y la proxemia en concordancia con el espacio y los otros.

El documento antes mencionado utiliza para su justificación el libro de Howard Gardner "Arte, mente y cerebro" de editorial Paidós, que trata en términos generales de la enseñanza de las artes **a los niños de educación primaria, a personas con deterioro de la mente y a las personas adultas**. El autor tiene otros textos relacionados con la crítica de obras de arte, pero no es posible basarse en un único libro, que no atiende la problemática, de los jóvenes bachilleres que se hallan en la búsqueda y selección de sus profesiones.

Cabe aclarar que estas asignaturas responden a la creación del lenguaje visual y son los códigos de signos o simbólicos los que crean estas formas de comunicación, como las otras asignaturas del Área de Talleres, también en estas materias se hace un estudio cuidadoso del lenguaje visual su, conocimiento, comprensión y aplicación, no pretenden relacionarse al campo de las artes únicamente.

La orientación que el documento **Conocimientos Fundamentales para la enseñanza Media Superior** pretende ofrecer, no cumple para nada con las expectativas de estas materias de quinto y sexto semestre en donde los alumnos se hallan en la fase de elegir sus carreras profesionales. Considero que la existencia de Taller de Expresión Gráfica y de Diseño ambiental tiene relevancia necesaria en el plan de estudios del Colegio de Ciencias y humanidades para la formación de una cultura básica en los jóvenes.