

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA**

FACULTAD DE ARTES

**PROYECTO INTERDISCIPLINARIO A PARTIR DE
HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS: *Jugando con las
sombras:***

***Leyendas purépechas en teatro de sombras para
la educación infantil.***

Diciembre 2022

TESIS PROFESIONAL

Que para para obtener el grado de **Maestría en
Artes: Inter y transdisciplinariedad.**

PRESENTA

Miguel Ángel Vega Máximo.

Director de Tesis: Dr. Saúl Rodríguez Luna
Asesor de Tesis: Eduardo Carpynteiro Lara

DRA. NAKÚ MAGDALENA DÍAZ GONZÁLEZ SANTILLÁN
Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado
Facultad de Artes
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
P r e s e n t e

Puebla, Pue., 5 de diciembre del 2022

Por este conducto el que suscribe Dr. **SAÚL RODRÍGUEZ LUNA** en calidad de director de la tesis denominada: **"PROYECTO INTERDISCIPLINARIO A PARTIR DE HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS: Jugando con las sombras: Leyendas purépechas en teatro de sombras para la educación infantil "**, elaborada por el alumno de la MAESTRÍA EN ARTES: INTER Y TRANSDISCIPLINARIEDAD de nombre: **MIGUEL ÁNGEL VEGA MÁXIMO**, informo a usted que a mi juicio el trabajo citado cumple con los requisitos técnicos y metodológicos necesarios, por lo que no tengo inconveniente en liberarlo para que continúe con los trámites de titulación que procedan. Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

H. Puebla de Z., 5 de diciembre de 2022

DR. SÁUL RODRIGUEZ LUNA
DIRECTOR DE TESIS

VISTO BUENO

DR. EDUARDO CARPINTEYRO LARA
ASESOR

DRA. FUENSANTA FERNÁNDEZ DE VELAZCO
LECTORA

c.c.p. El Director de la Facultad de Artes, Mtro. Alberto Mendiola Olazagasti
c.c.p. La Coordinadora de la Maestría en Artes: Inter y Transdisciplinariedad, Dra. Fuensanta Fernández de Velazco
c.c.p. El alumno Miguel Ángel Vega Máximo

AGRADECIMIENTOS

Agradezco esta tesis primeramente a Dios por permitirme estar finalizando esta etapa, a mis padres y demás personas que me acompañaron en esta larga travesía. Agradezco a la BUAP y a los maestros y doctores que me brindaron clases.

INDICE

Introducción.....	3
I. Problemática de la Investigación.....	5
II. Justificación.....	7
III. Objetivos/Preguntas de Investigación.....	9
1. Rezago educativo 2018-2022.....	11
1.1. La Nueva Escuela	17
1.2. Representantes de la Nueva Escuela	20
2. Las aportaciones del arte	30
2.1. El arte como una necesidad educativa.....	37
2.1.2. La importancia del teatro en la educación.....	39
2.1.3 El teatro de sombras.....	42
2.1.4. Aprendizajes basados en proyectos.....	44
3. Proyecto de Interdisciplinariedad Artística.....	48
3.1. Integración y valor de la cultura indígena.	52
3.1.2. El uso de la tecnología.....	55
3.1.3. Cortometraje de animación.....	57
3.1.4. Puesta en escena y montaje de cortometraje	59
3.1.5. Otros elementos del montaje.....	61
3.1.6. Metodología y elaboración del cortometraje: investigación, descripción, objetivos, metodología y producción.....	62

3.1.5. Resultado del cortometraje.....	66
4. Proyecto interdisciplinario a partir de herramientas artísticas. Taller “Jugando con las sombras”: leyendas purépechas en teatro de sombras para la educación infantil.....	73
4.1. Laboratorio lúdico de artes.....	74
4.1.2. Descripción de la propuesta.....	75
4.1.3. Objetivo, justificación e impacto.....	76
4.1.4. Metodología del proyecto.....	80
4.1.5. Información para la operación y logística.....	85
5. Estudio preliminar: proyecto piloto..	88
5.1. Descripción del Taller Piloto	88
5.1.2. Planeación del Taller Piloto	89
5.1.3. Bitácora	91
5.1.4 Conclusiones del Taller Piloto.....	109
Conclusiones.....	107
Tablas.....	118
Bibliografía.....	119

Introducción

En esta tesis se expone un proyecto de carácter educativo a partir de una propuesta interdisciplinaria basada en las artes. Para ello se hace hincapié en el uso de las artes como el instrumento idóneo para tal propósito.

Esta investigación y propuesta, aborda de manera central el uso de las artes escénicas como el mecanismo y transporte para interconectar con otras disciplinas que se puedan relacionar entre sí, con el fin de obtener mejores resultados en el desarrollo educativo infantil de la educación básica. Bajo la experiencia de educadores y de un sistema educativo tradicional se ha visto que el área de las disciplinas artísticas ha tenido muy poca relevancia e interés como una fuente idónea en el aprendizaje de los niños. Para ello se propone un proyecto artístico que aborde diversos temas y pueda ser una herramienta fundamental en la educación infantil.

Por tal motivo, es necesario plantear este proyecto para que exista una apertura a la aportación de diversas metodologías y a la educación artística que en su conjunto buscan mejorar el desarrollo infantil. Los beneficios de la educación artística son varios como se verá en el desenvolvimiento de este trabajo, ya que el aprendizaje lúdico y cognitivo fortalece en los niños muchas áreas del conocimiento que le permitirán encontrar ese equilibrio entre el juego y la disciplina. Y a través de la interdisciplinariedad se pretende fortalecer estas herramientas para implementar desde la niñez, el pensamiento crítico y reflexivo, la comunicación, la colaboración o la resolución de problemas de forma divergente.

Para tal objetivo se investiga en el primer capítulo el rezago educativo que ha sufrido la educación básica mexicana a partir del análisis que han hecho diversas instituciones y organismos encargadas de dicha tarea, para observar el panorama en que se encuentran los niños en materia de calidad educativa. Así mismo, se

replantea la necesidad de incluir los enfoques pedagógicos de la llamada Nueva Escuela, que centran sus aportaciones en diversos métodos actuales y que deben incluirse y tomarse en cuenta en la enseñanza básica nacional.

En el segundo capítulo se aborda la importancia de las artes haciendo hincapié en la utilización y aportación que ofrecen las artes escénicas, en especial el teatro, para poder observar en el tercer capítulo la utilización de la interdisciplinariedad mediante la vinculación de otras áreas de interés y el uso del aprendizaje basado en proyectos.

En el cuarto capítulo se presenta el proyecto *Jugando con las sombras*, sus dimensiones, necesidades y alcances que buscarán obtener impacto en la educación básica (primaria) en México, que se desarrollará en forma de taller interdisciplinario artístico considerándolo como un proyecto que pudiera ser permanente en la educación infantil.

En el Quinto capítulo se muestra la realización del proyecto piloto para poder observar el impacto real del taller en un corto laboratorio que se acerque, de forma sintetizada, a los puntos positivos y negativos que nos podríamos encontrar en el proyecto general.

I. Problemática de la investigación

La escuela básica primaria debe ser el contexto natural para promover experiencias estéticas-artísticas como “placer de ser” y estar en resonancia con el mundo a través de la contemplación, la expresión y la comunicación. Es en la infancia donde se deberían adquirir diversos conocimientos y prepararlos para temas como la tolerancia, la integración, la reflexión, la crítica constructiva, la organización espaciotemporal, la estructuración del lenguaje, entre otras. Este aprendizaje debería ser bajo estímulos propuestos por el docente encargado de impartir los conocimientos que el niño absorberá y marcará para su educación a lo largo de la vida. La infancia es una etapa muy importante en la que el docente podría experimentar a lo largo de su jornada educativa, nuevas estrategias e implementar en el aula herramientas educativas alternativas.

Son muchos obstáculos a los que se enfrenta no solo el profesor, sino también otros factores que influyen en la situación actual en la que se encuentra la educación en México. Basta con mirar el panorama actual y nos damos cuenta de los serios retos que tiene todo el sistema educativo para que, a diferencia de lo que acontece en otros países, se pueda ofrecer una educación de calidad. Sin embargo, es deber sobre todo del profesor, aprender y conocer otros métodos para que su clase logre obtener el mayor potencial del niño e interesarse por cultivar nuevas formas de enseñar cualquier materia o disciplina.

En el contexto de interdisciplinariedad nos damos cuenta de que las disciplinas se necesitan unas a otras para elaborar mejores resultados a la hora de abordar los temas educativos. Los directivos y docentes deben comprender que el arte no solo es una clase extra o un simple taller de entretenimiento. Los significados compartidos son el testimonio de estas narrativas basadas en el juego libre y espontáneo de los niños que, a través de las dinámicas relacionales, se conectan con el juego simbólico. Es por medio del arte y sus múltiples singularidades que ofrece un espacio de crecimiento personal y colectivo para construir un desarrollo

en diferentes ámbitos del conocimiento y, en definitiva, construir conocimientos a partir de la educación artística.

Con estas prácticas artísticas que se basan en los procesos performativos desde la acción artística y la experiencia estética como constructora del desarrollo humano, se podrá apreciar una transformación que favorezca las experiencias significativas desde la escuela primaria. Y aunque se ha visto que son muchos los retos de la educación mexicana, es importante observar los problemas desde dentro del aula y revisar las necesidades que cada alumno tiene a la hora de aprender, no solo el conocimiento académico, también valores, cooperatividad, trabajo en equipo, armonía, y otros aspectos fundamentales para acercarnos cada vez más a una educación de calidad.

II. Justificación

Se puede observar actualmente que la construcción de naciones se ha apoyado en la globalización y que la expansión de los medios de comunicación electrónicos ha acelerado estos procesos todavía más. Hay una clara tendencia hacia estos cambios en que la sociedad, sobre todo el sector infantil, se ha visto afectado por tal influencia. La creación de proyectos artísticos culturales tiene una clara intención de generar impactos en la sociedad y acercar las artes al público en general. Pero la implementación de proyectos artísticos culturales educativos tiene como real objetivo contribuir de manera directa en la ampliación de diversos métodos que fomenten un campo disciplinar necesario en la educación infantil.

Los datos obtenidos en esta tesis promueven la necesidad urgente de usar estos otros métodos para contrarrestar el impacto que se ha visto mayormente afectado por los acontecimientos pandémicos globales. La variedad de especialistas y pedagogos de la llamada Nueva Escuela han venido a instaurar en México una alternativa educativa que incluye diversos modelos o métodos educativos, que buscan diferentes maneras de abordarla sobre todo desde la infancia. Estos nuevos modelos han cobrado importancia para la sociedad, especialmente para un sector que ha podido tener acceso a ellos, ya que buscan una educación de mayor calidad para sus hijos. Este proyecto pretende llegar a los programas de las instituciones educativas públicas de formación primaria, a docentes e infantes, pues actualmente solo podemos encontrar estos métodos alternativos en el sector educativo privado.

Este proyecto no solo busca incluir las herramientas artísticas en la docencia, también promueve la difusión y preservación de las culturas indígenas mexicanas. En cuanto a educación preescolar y primaria se refiere, se localizan algunos loables proyectos educativos impulsados por la Secretaría de los Pueblos Indígenas (SPI) que en el 2017 ha implementado clases de lenguas originarias, entre purépecha, nahua, mazahua y otomí, contempladas dentro del Plan para el Buen Vivir de los Pueblos Originarios, así como la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuyo objetivo principal es fortalecer, rescatar y preservar la tradición oral. Se carece de programas que se enfoquen en la educación básica y de manera

particular en la población infantil urbana que, a excepción de la información incluida en los libros de texto de Historia, no tienen otro acceso al conocimiento de las culturas originarias del país. Se pueden ubicar en los últimos años proyectos artísticos independientes a lo largo del país, específicamente en Michoacán, donde surge esta investigación, encontramos el de la escritora purépecha Rubí Tsanda Huerta, maestra en Lingüística Indoamericana, quien intenta transmitir la cultura a través de sus poemas, así como con la transmisión de un programa en Radio Nicolaita, en donde se tratan temas referentes a la cosmovisión, lengua, música y todo lo que engloba la cultura purépecha. En cuanto a teatro se refiere, las Compañías Parasubidas y Silencio Teatro presentaron durante el 2018 y hasta septiembre de 2022, la obra *Un día Soñé a Curicaveri*, escrita por Hasam Díaz, dirigida por Ramsés Figueroa, ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar 2017. Esta obra abordaba la cosmogonía purépecha y la relación hombre-naturaleza, su importancia y simbiosis cumpliendo así con una significativa labor pedagógica infantil.

Aun cuando podemos encontrar este tipo de proyectos de manera independiente, continúan siendo intermitentes y muchas veces inaccesibles para la infancia por múltiples factores. Se eligió este proyecto artístico *Jugando con las sombras* por ser también un medio idóneo, dadas sus características estructurales y de movilidad, para contribuir directamente en las aulas con la labor educativa interdisciplinaria que tanta falta hace en la educación básica primaria mexicana.

III. Objetivos y preguntas de investigación

Objetivo general

Realizar un instrumento pedagógico dirigido a alumnos y docentes de educación primaria, que funcione como herramienta artístico-educativa para cubrir algunas de las necesidades de rezago educativo de los alumnos de nivel básico, integrando propuestas de diversas metodologías de educación, con elementos artísticos, visuales y escénicos.

Objetivos particulares

1. Analizar el rezago educativo en México mediante las instituciones estatales, nacionales e internacionales.
2. Tomar en cuenta el tiempo establecido para realizar el proyecto: 2 años.
3. Revisar las características de la llamada Nueva Escuela y sus representantes.
4. Observar el valor de las artes en la educación.
5. Analizar la importancia del teatro en la educación.
6. Realizar un cortometraje animado.
7. Observar atentamente el fenómeno real, tomar información y registrarla para su posterior análisis mediante un proyecto piloto.
8. Proponer un taller interdisciplinario.
9. Realizar el laboratorio lúdico en una institución educativa.
10. Verificar y entregar los resultados del proyecto.

Preguntas de investigación

1. ¿La llamada Escuela Nueva debe ser tomada con demasiada importancia para aplicar sus fundamentos al sistema de educación básica primaria nacional?
2. ¿La propuesta pedagógica que ofrece la Nueva Escuela pueden resarcir el rezago educativo?
3. ¿Las artes pueden tener principios y objetivos que pueden ser vistas como un modelo obligatorio en toda la base educativa infantil?
4. ¿Los proyectos artísticos interdisciplinarios pueden traducirse en talleres de formación educativa para diversas instituciones, no solo educativas?
5. ¿Este proyecto podrá integrarse realmente con aspectos como los tecnológicos y la cultura indígena?
6. ¿Logrará consolidarse este proyecto en instituciones basadas en la educación tradicional?

1. Rezago educativo 2018-2020

Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país, desde hace ya varias décadas en la educación, es garantizar niveles apropiados de aprendizaje para las y los niños, y adolescentes matriculados en los diferentes niveles del sistema educativo nacional. Para evaluar cuáles son los niveles de aprendizaje, México ha participado desde su ingreso a la OCDE en las pruebas PISA, las cuales miden precisamente las competencias adquiridas por el estudiantado en distintas áreas¹. En el libro de Historia de México de Alfonso Rodríguez, Enrique Ávila y Carlos Andalúz, se expone que la situación después de la revolución mexicana era insostenible, ya que a principios del siglo XX “Más del 70% de la población no sabía leer ni escribir... Fue hasta 1921 que se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cargo de José Vasconcelos.”² Ha pasado un siglo desde su creación y el panorama no ha cambiado mucho. Los diferentes estudios llevados a cabo tanto por organismos mexicanos como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación³, así como por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, muestran el pobre rendimiento de los escolares en el nivel de educación básica. Según la prueba PISA 2018, los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo, del promedio OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. En México sólo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área (Promedio OCDE: 16%), y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en las 3 áreas (promedio OCDE:13%).

---

¹ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. *Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) 2018*. (México: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 2018),1. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf (Consultado el 10 noviembre de 2020)

² Carlos Andaluz. Et al., *Historia de México. Tercer grado*. (México: Editorial Trillas, 2020), 185.

³ Rezago grave por reprobación y repetición de grados. Los resultados muestran que 4.8% (309777) de los alumnos en secundaria y 12.8% (585542) de los alumnos en educación primaria se regularizaron después de finalizar el ciclo 2016-2017. Esto en el documento Panorama Educativo de México: Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2018 Educación básica y media superior. Instituto Nacional para la Evaluación de la educación primera edición, México 2019.

Bajo este panorama educativo en un artículo del periódico *El Financiero* se dice que: “En la valuación en calidad educativa en su edición más reciente, 2017-2018, México ocupa en este último rubro el lugar 102 de 137 países. Etiopía está dos posiciones arriba de nosotros y Kuwait una abajo.”⁴

Desde que el *Consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social*, CONEVAL 2018, ha informado acerca de las adecuaciones que actualizan algunos elementos de la metodología para la medición multidimensional de la educación, se han derivado de las modificaciones normativas que afectan los derechos sociales, así como el nivel de pobreza que reflejan los cambios sociales del país. En agosto de 2019, el CONEVAL presentó los resultados de pobreza 2008-2018 cumpliendo un periodo de 10 años en los que la metodología de pobreza multidimensional se mantuvo sin modificaciones, en concordancia con lo aprobado por su Comité Directivo en 2010, logrando con ello comparabilidad en el tiempo⁵. El CONEVAL da a conocer los resultados de la *Medición multidimensional de la pobreza*, a nivel nacional y por entidad federativa para 2018 y 2020, con base en los *Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza* (Lineamientos 2018) y en la *Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares* (ENIGH) del *Instituto nacional de estadística y geografía*⁶. Dando a conocer que en entre el 2018- 2020 el rezago educativo fue del 19.2 %.

Hoy México cuenta con la *Medición multidimensional de la pobreza*, la cual genera información rigurosa sobre el impacto educativo a nivel nacional, estatal y municipal

---

⁴ Valeria Moy. “Lugar que ocupa México en educación”. *El financiero* 4 de abril de 2019, sección Sociedad. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/valeria-moy/>. (Consultado el 17 de octubre de 2019).

⁵ Consejo Nacional de Evaluación de La política de Desarrollo Social, *POBREZA EN MÉXICO Resultados de pobreza en México 2018 a nivel nacional y por entidades federativas*, 1. (México: Consejo Nacional de Evaluación de La política de Desarrollo Social, 2018), 1. <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx>. (Consultado el 15 de febrero de 2020)

⁶ Las estimaciones de la pobreza en México 2018 se calcularon a partir de las bases de datos del Modelo Estadístico para la continuidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (MEC del MCS-ENIGH 2018) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre agosto y noviembre de 2018, y que fueron publicadas el 31 de julio 2019.

para que los tomadores de decisiones cuenten con evidencia sólida sobre los avances y los retos de la política social y educativa.

Los datos del *Instituto nacional de geografía y estadística*⁷ muestran profundos impactos de crisis en la educación en nuestro país.⁸ Esto, en un contexto en el que los resultados que se habían obtenido en las últimas tres décadas fueron insuficientes, lentos y ampliamente desiguales entre las entidades de la República.

Ahora, la información del *Censo de población y vivienda 2020*, confirman que entre los años 2018 y 2020 crecieron las estimaciones en torno a la población que se encuentra en rezago educativo⁹, lo cual llama a un sentido mayor de urgencia para evitar que la tragedia educativa continúe profundizándose. De acuerdo con las estimaciones del *Instituto nacional para la educación de los adultos* (INEA), al cierre de diciembre del 2018, se estimó que el 4% de quienes tenían 15 años o más en el país, no sabían leer ni escribir un recado.¹⁰ Para el cierre del 2019 la estimación del propio Instituto fue de 3.8% del grupo de población señalado. Sin embargo, para el año 2020, el INEGI estima que el porcentaje de quienes son mayores de 15 años y más, y que no saben leer ni escribir, es de 4.7%.¹¹

---

⁷ El Tablero de indicadores económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI 2018) proporciona, en forma rápida y fácil, un panorama de la evolución de variables fundamentales que interactúan en la economía mexicana, así como de otras externas que tienen influencia significativa en ella. Este tablero incluye variables del sector real y del mercado laboral, variables financieras y los llamados indicadores de opinión o de sentimiento.

⁸ Información sobre la población que asiste a la escuela, así como alfabetismo y nivel de escolaridad. También, incluye información sobre el número de alumnos inscritos en los diferentes niveles educativos, indicadores de eficiencia y sobre los recursos humanos del sistema educativo nacional. <https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/> (Consultado el 10 de febrero 2021)

⁹ Censo de Población y Vivienda 2020, confirman que entre los años 2018 y 2020 crecieron las estimaciones en torno a la población que se encuentra en rezago educativo, lo cual llama a un sentido mayor de urgencia para evitar que la tragedia educativa continúe profundizándose.

¹⁰ Información obtenida del portal: <https://www.mexicosocial.org/educacion-en-crisis-crecio-el-rezago-educativo>. (Consultado el 15 de noviembre 2020)

¹¹ Información obtenida del portal: <https://www.mexicosocial.org/educacion-en-crisis-crecio-el-rezago-educativo>. (Consultado el 7 de julio del 2022.)

Lo anterior sugiere que las acciones del INEA se detuvieron o tuvieron importantes retrocesos, pues en números absolutos, para el 2019 se estimó que habría 3.9 millones de personas analfabetas, mientras que el dato del INEGI a través del Censo del 2020 es de 4.45 millones, es decir, 550 mil personas más entre un año y otro. Resulta preocupante que, en una tercera parte de las entidades del país, el indicador del analfabetismo se ubique por arriba del promedio nacional. Estos estados son: Chiapas, con 13.7% de su población mayor de 15 años analfabeta; Guerrero, con 12.5%; Oaxaca, con 11.8%; Veracruz, 8.5%; Michoacán y Puebla, 7% en cada uno de ellos; Hidalgo, 6.6%; Yucatán, 6%; Campeche, 5.9%; Guanajuato, 5.3%; Tabasco, 5.1%, y San Luis Potosí, 5%. De acuerdo con el INEGI, el 8.6% de la población de 15 años y más no ha concluido los estudios de la educación primaria. Esto representa, en números absolutos, a 8.1 millones de personas. En este indicador, la mitad de los estados superan la media nacional, siendo los de los peores valores: Chiapas y Michoacán, con 13.6% cada uno de ellos; Veracruz, 13.1%; Oaxaca, 13%; Zacatecas, 11.4%; Guerrero, 11.3%; Yucatán, 10.3%; Puebla, 10.1%; Nayarit, 10%; Sinaloa, 9.8% y Guanajuato y Tabasco, 9.7% en cada uno de ellos.¹² Los datos del censo muestran que hasta el año pasado había 16.6 millones de personas de 15 años y más que no habían concluido los estudios de educación secundaria, lo cual representa el 16.6% del total en ese segmento de edad en todo el país.

Es evidente que México no puede seguir con estos impresentables indicadores en materia educativa; pues en total, habría millones de personas de 15 años y más que no han concluido los estudios de educación secundaria. Cifra a la que, si se es congruente con lo que establece el texto constitucional, debería sumarse el número de personas sin bachillerato concluido. Para el año 2022 en la página del *Instituto mexicano para la competitividad (IMCO)*¹³ señala que, de acuerdo con estimaciones

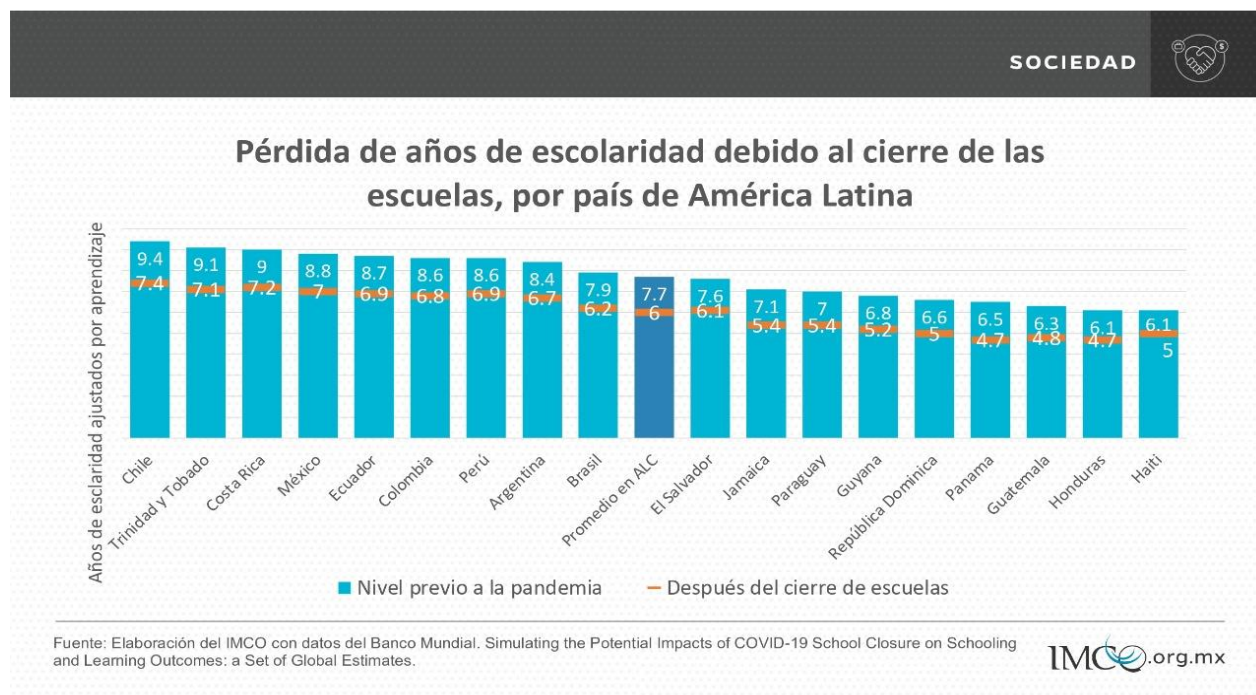
---

¹² Información obtenida del portal: <https://www.mexicosocial.org/educacion-en-crisis-crecio-el-rezago-educativo>. (Consultado el 11 de abril del 2020.)

¹³ Instituto Mexicano para la Competitividad. *Centro de Investigación en Materia Pública. Investigación: El rezago educativo pone en peligro a una generación de estudiantes*. (México: Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021), 3.
<https://imco.org.mx/> (Consultado el 7 de julio del 2022.)

del Banco Mundial, la pandemia causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de secundaria. Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de secundaria. En la siguiente estadística podemos observar el impacto que tuvo la pandemia no solo en México si no en América Latina y la pérdida de años escolares ajustados por aprendizajes.¹⁴

Tabla 1. Pérdida de años de escolaridad debido al cierre de las escuelas, por país de América Latina.

Fuente: IMCO datos del Banco Mundial. <https://imco.org.mx/>

Ante esta crisis educativa a nivel internacional para el Banco Mundial “Estar *fuera* de la escuela durante tanto tiempo significa que los niños no sólo dejan de aprender, sino que también tienden a olvidar mucho de lo que han aprendido”¹⁵. Podemos

¹⁴ Información obtenida del portal: <https://imco.org.mx/> (Consultado el 7 de julio del 2022.)

¹⁵ Banco mundial. *Las pérdidas de aprendizajes debidas a la COVID-19 podrían sumar hasta 10 billones de dólares*, (Banco Mundial Blogs, 2021),1. <https://blogs.worldbank.org/es/education/las-perdidas-de->

observar que el banco mundial indica que las pérdidas de aprendizaje se pueden estimar en términos de escolaridad y de aprendizajes, tomando en cuenta tanto los aprendizajes que no se generan durante el cierre de los colegios como el aprendizaje previo que se pierde u olvida a medida que los alumnos se van desvinculando del sistema educativo.¹⁶

La *Secretaría de educación pública* (SEP) ha comunicado oficialmente que para el 2022 los alumnos regresarán a clase con un sistema híbrido, pero que éste dependerá del color del semáforo de cada Entidad Federativa. “Boletín SEP no. 67, reitera SEP que el regreso a clases presenciales será gradual y en semáforo epidemiológico en verde.”¹⁷ Para los docentes el sistema híbrido fue complicado y es también por esta razón que la educación se ha estado retrasando y modificando, arrojando resultados que no son tan alentadores.

Desde antes de la pandemia los resultados de las pruebas PISA no eran muy positivos ya que desde entonces el nivel de aprendizaje de los alumnos mexicanos era muy bajo. Ejemplo de ello son los resultados de dicha prueba obtenidos en el 2018 y dados a conocer en diciembre del 2019 donde se muestra que solamente el 1% de los estudiantes lograron comprender textos largos.

Hasta este momento no se ha dado a conocer a la opinión pública cuál es la estadística educativa del programa híbrido, pero sabemos que los resultados no

---

[aprendizajesdebidias-la-covid-19-podrian-sumar-hasta-10-billones-de-estudiantes](#) (Consultado el 8 de julio de 2022)

¹⁶ Banco Mundial. *Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe*, (Washington D. C. 2021), 40.

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276?locale-attribute=es> (Consultado el 8 de julio de 2022).

¹⁷ Información recuperada del portal del Gobierno de México:

<https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-67-reitera-sep-que-el-regreso-a-clases-presenciales-sera-gradual-y-en-semaforo-epidemiologico-en-verde?idiom=es> (Consultado el 11 de julio de 2022)

serán muy alentadores para resarcir el daño educativo que se presentaron para los años 2021- 2022.

1.1 La Escuela Nueva

Para Sergio Montes la educación en Grecia partía de la idea de que una educación buena es la que puede dar al cuerpo y al alma toda belleza y toda la perfección de que son susceptibles, ya que el sistema educativo griego trataba de brindar aquellos elementos que ayudaran a los niños a cultivar no solo su cuerpo, sino también su espíritu.¹⁸ Esta idea de educar al ser humano apelando a la tradición, su dogma, a su espíritu y su sensibilidad fue sustituido por el pensamiento científico moderno. Se considera como uno de los iniciadores de la educación moderna a Juan Amos Comenio (1592-1670)¹⁹, visto como uno de los pedagogos que influyó en la educación, y el primero en hablar de la primera escuela, ya que consideraba la familia como primera institución y en la cual el niño aprendería valores. En su texto, la *Didáctica Magna*, se despliegan varios de los dispositivos fundamentales que están instalados ya en la pedagogía como: la universalidad, la gradualidad y la simultaneidad. Comenio aseguraba que es preciso crear algún instrumento capaz de enseñar todo a todos, sin discriminar hombres, mujeres e infantes. Un claro concepto de educación universal. Si bien los principios de la educación moderna se esbozan con Comenio en el S.XVII, se considera que es hasta dos siglos después que se revela claramente con las sociedades industriales. La educación cayó en manos de este proceso y marcó una clara transición a la educación hoy en día. Un visible cambio en la sociedad debido al gran impacto que generó la modernización. “El concepto de modernización se refiere a un manojito de procesos acumulativos y que se refuerzan mutuamente: a la formación de capital y a la movilización de

---

¹⁸ Sergio Montes. *Clásicos de la pedagogía*. (UNAM. Fes Acatlán, 2003),5.

¹⁹ Considerado el padre de la didáctica, un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y que es considerada como la más importante, es la *Didáctica Magna*, y su primera edición apareció en el año de 1630.

recursos, al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad del trabajo, a la implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo de identidades nacionales, a la difusión de los derechos de participación política, de las formas de vida urbanas y de la educación formal, a la secularización de valores y normas.”²⁰

Hemos visto cómo el modelo de educación formal regido por el Estado Mexicano ha tenido pobres niveles de aprendizaje. Bajo esta mirada industrializadora, Calinescu apoya al decir que la cultura moderna penetró en la vida cotidiana al crear instituciones estatales que buscan que el control social esté limitado por una constitución, mientras se industrializa la producción para aumentar la productividad y desarrollar la economía por ser una etapa de actualización y cambio permanente.²¹ Esto impactó de manera directa la educación, porque al ponerle demasiado énfasis en la obtención de conocimientos para la productividad de la sociedad se han descuidado otras áreas de aprendizaje. Esta necesidad de amplia productividad hizo que la disciplina en el ámbito de la educación y dentro de la institución escolar, puede comprenderse desde una perspectiva negativa: reprimen, inhiben, coaccionan, implican la renuncia, la contención y el esfuerzo constante. La escuela formal se convierte entonces en una institución de educación generalizada para formar trabajadores útiles al Estado.²² De esta manera es evidente que estos procesos de modernización afectan al ámbito educativo ya “que el proceso de dominación político-ideológico se traslada al espacio educativo como cultura escolar, predominando la idea de que la producción mercantil es el fundamento de la educación del hombre”²³

---

²⁰ Jürgen Habermas. *El discurso filosófico de la modernidad*. (Buenos Aires. Katz editores, 2008),12.

²¹ Matei Calinescu. *Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism*. (Durham: Duke University Press, 1987), 30-31.

²² María Carmona. “La educación y la crisis de la modernidad. Hacia una educación humanizadora”. *Revista de Artes y Humanidades UNICA*. (2007), 134 – 157.

²³ Johanna Arendt. *Educación e investigación hacia el cambio*. (México: UNAM, 1998),32.

Es de esta manera que surge el concepto de Escuela Nueva²⁴ y se remite a un movimiento desarrollado a partir de los últimos años del siglo XIX, en relación con determinadas ideas sobre la educación y sus prácticas que en Europa y en distintos países del mundo que emergieron en contra de la educación tradicional, (una estrategia educativa antigua) ya que como lo menciona Robinson: “El sistema educativo actual sigue basándose en las estructuras ideológicas heredadas de siglos anteriores. Ejemplo de ello, la educación tradicional.”²⁵ En oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la memorización, en el didactismo y la competencia, en el autoritarismo y la disciplina, la nueva educación reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia, se centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía. Para Palacios la nueva pedagogía, por el contrario, la infancia no es un estado efímero y de preparación, sino una edad de la vida que tiene su funcionalidad y su finalidad en sí misma y que está regida por leyes propias y sometida a necesidades particulares.²⁶

Esta Escuela Nueva vino a darle otra nueva visión al método de enseñanza, se ha logrado tener más herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje. La característica principal de la Escuela Nueva es propiciar la actividad del niño, desarrollando al mismo tiempo el aspecto cognoscitivo y la actividad motora, con el objeto de hacer más efectivo el aprendizaje. Fullan y Langworthy describen a esta nueva pedagogía como un nuevo modelo de asociaciones para el aprendizaje entre estudiantes y docentes. Mencionan que la mayoría de los elementos de enseñanza

---

²⁴ El movimiento de la Escuela Nueva nació en Europa y pronto cruzó el Atlántico y se instaló en Estados Unidos con el nombre de educación progresista. Emerge a partir de la primera Guerra Mundial a finales del 1800 y principios del 1900 considerando la educación como instrumento de paz. Para este propósito se consideraba que la educación debía ser de carácter obligatorio, universal y gratis.
https://eduso.files.wordpress.com/2008/05/01-escuela_nueva.pdf (Consultado el 13 de Abril 2021)

²⁵ Viviane Robinson. *School leadership and student outcomes: Identifying what works and why*. (New Zelanda: Universidad de Auckland, 2007), 165.

²⁶ Jesús Palacios. *La cuestión escolar*. (Barcelona: Editorial Laia, 1984), 18.

de las nuevas pedagogías no son estrategias de enseñanza “nuevas”, pero sí las asociaciones activas con los estudiantes para el aprendizaje.

La “nueva pedagogía” no son simplemente estrategias de enseñanza. Son potentes modelos de enseñanza y aprendizaje, facilitados y acelerados por herramientas y recursos digitales cada vez más generalizados que se arraigan en ambientes de aprendizaje que miden y apoyan el aprendizaje en profundidad en todos los niveles del sistema educativo. El “aprendizaje en profundidad”, tal como lo describiremos, desarrolla las disposiciones para aprender, crear y “hacer” que los jóvenes necesitan para prosperar en la actualidad y en el futuro. Basadas en los poderes únicos de la investigación, la creatividad y el propósito del ser humano, las nuevas pedagogías están liberando la energía y provocando el entusiasmo de estudiantes y docentes en nuevas asociaciones para el aprendizaje profundo.²⁷

Dentro de la Escuela Nueva podemos encontrar métodos y objetivos de enseñanza que forman parte de esta investigación y del proyecto propuesto, principios que van cambiando la modalidad de enseñanza, lo que permite desarrollar herramientas educativas que estrechen una relación con la educación artística.

1.2 Representantes de la Escuela Nueva

Una de las principales exponentes de estos nuevos métodos es la italiana María Montessori²⁸. Su método propone una idea más profunda y filosófica sobre el niño, con el objetivo del desarrollo de la personalidad total y única. “Son muchas las razones por las que pensar que las herramientas educativas propuestas por María Montessori tienen una diversidad de utilidades pedagógicas que pueden aportar al contrastante modelo tradicional de la enseñanza.”²⁹ Montessori, busca que el niño

---

²⁷ Michael Fullan. María Langworthy. *Cómo las nuevas pedagogías logran el aprendizaje en profundidad*. (London: Pearson, 2014),10.

²⁸ María Tecla Artemisia Montessori, más conocida como María Montessori, fue una médica, pedagoga, psiquiatra y filósofa, además de humanista, activista feminista, sufragista italiana y devota católica. A los 26 años, en 1896, se convirtió en una de las primeras mujeres médicas en Italia y como educadora fue conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y sus escritos sobre pedagogía científica.

²⁹María José Albert Gómez. *La investigación educativa. Claves teóricas*. (Madrid: McGraw Hill,2006),13.

debe buscar su “luz interior” desarrollarse él mismo a través de un proceso de autoformación, guiado por el tutor. Este formarse y educarse por sí mismo va a ser el que lo lleve a descubrir el mundo, a buscar la verdad y el bien por la humanidad. Los descubrimientos que obtuvo en sus años de enseñanza sitúan a María Montessori como un referente necesario para analizar el desarrollo del niño. Sus estudios y publicaciones han brindado un gran panorama de las potencialidades que se pueden encontrar y desarrollar en la niñez. Mansur menciona que el método Montessori no solo ofrece a los docentes el arte de enseñar, también les muestra como ser guías para cada uno de sus alumnos, ya que, para ella, los niños deben ser tratados y respetados como individuos y debe prestarse suficiente atención a sus necesidades.³⁰ En esto consiste la función del maestro y en guiarlos en su natural propensión al conocimiento. Impactada por las guerras, Montessori constantemente analizaba el rumbo que la humanidad tomaba, y sus conferencias fueron pioneras en el campo de la educación para la paz y la interculturalidad, desde principios de los años treinta.³¹

De hecho, Piaget³² en su libro *El rol y la acción del desarrollo del pensamiento*, también sugiere que lo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Piaget creía que los niños construyen una comprensión del mundo que los rodea,

---

³⁰ Juan Carlos Mansur. *De la casa de los niños a la morada del ser*. (México: Herder, 2016),16.

³¹ María Montessori. *The secret of childhood*. (Barcelona: Editorial Araluce, 1937), 8.

³² Epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y sus teorías del desarrollo cognitivo de la inteligencia. Considerado el padre de la epistemología genética (relativa a la generación de nuevos conocimientos, fruto del desarrollo de estructuras y a partir de mecanismos funcionales que se mantienen a lo largo de todo el desarrollo), reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre el sujeto y objeto. Jean Piaget, realizó sus primeras observaciones a los niños de una escuela Montessori. En el año 1920 dio a conocer su teoría del desarrollo cognitivo, la cual está profundamente influenciado por las ideas de María Montessori. <https://nmschool.com.ar/2022/08/03/jean-piaget-y-su-relacion-con-el-metodo-montessori>. (Consultado el 16 de marzo 2021)

experimentan discrepancias entre lo que saben y lo que descubren en su entorno, y luego ajustan sus ideas en consecuencia.

El ambiente y un responsable de la educación conscientemente preparado, aunado al respeto por las vivencias y las actividades de la niñez, promueven el desarrollo de la atención, la concentración, el interés y la autorregulación. Representa de este modo un componente de apoyo verdaderamente relevante para un aprendizaje que conformará el desarrollo no ya de la mente sino de la persona en su totalidad.³³

Las innovaciones introducidas por María Montessori a la educación del niño, ha dejado numerosos estudios sobre las etapas del desarrollo infantil. Es por estos estudios que su método permite el trabajo educativo desde el individuo, ya que no generaliza sus aprendizajes, sino que permite a cada niño llevar su propio ritmo en el aprendizaje. En *La educación de las potencialidades humanas* se menciona que los períodos sensibles constituyen etapas cualitativamente diferentes en el desarrollo, anticipadas y sostenidas por eventos y cosmovisiones culturales.³⁴ De esta manera, se requieren sistemas de pensamiento, de vivencia y actuación radicalmente diferentes, en direcciones que tanto Jean Piaget como Erik Erikson³⁵, posteriormente resaltan y desarrollan en sus teorías y filosofía.

Precisamente el proyecto educativo que se desarrollará en la presente tesis parte de esta diferente forma de enseñar, haciendo uso de herramientas a través del arte que sean lúdicas para el alumno. Como lo menciona Montessori, el aprendizaje activo sucede cuando el interés forma parte indispensable de un mismo proceso, así como la relación entre aspectos emocionales e intelectuales del aprendizaje. No

---

³³María Celina Chavarría. “¿Está Montessori Obsoleta hoy?: A La Búsqueda Del Montessori Posible”. *Revista Rupturas* 2, no.1 (2012), 69-117.
<https://doi.org/10.22458/rr.v2i1.174>. (Consultado el 21 de julio de 2022)

³⁴ María Montessori. *La educación de las potencialidades humanas*. (Argentina: Errepar,1976), 12.

³⁵ Psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense de origen judío reconocido mundialmente, entre otras áreas, por sus contribuciones en psicología del desarrollo.

se intenta motivar al niño, sino descubrir y explorar qué le motiva, en el amplio rango de la vida, a diferencia de la escuela tradicional.

Otro representante de la Escuela Nueva es John Dewey, pedagogo norteamericano que desarrolló una filosofía que abogaba por la unidad entre la teoría y la práctica, unidad que ejemplificaba en su propio quehacer de intelectual y militante político. Su pensamiento se basaba en la convicción moral “democracia es libertad”, por lo que dedicó toda su vida a elaborar una argumentación filosófica para fundamentar esta convicción y a militar para llevarla a la práctica.³⁶ El pensamiento de Dewey con la democracia y con la integración de teoría y práctica fue sobre todo evidente en su carrera de reformador de la educación. “Aprender haciendo” era uno de los planteamientos de su corriente filosófica que, en una de sus obras, con base en la concepción de la educación como una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia, subrayaba la importancia del interés como fuerza impulsora en la educación, el valor de ésta en una sociedad democrática, y sostenía que “La infancia, la juventud y la vida adulta se hallan todas en el mismo nivel educativo, en el sentido de que lo que realmente se aprende en todos y cada uno de los estadios de la experiencia constituye el valor de esa experiencia, y en el sentido de que la función principal de la vida en cada punto es hacer que el vivir así contribuya a un enriquecimiento de su propio sentido perceptible.”³⁷

Es así como él considera la escuela como un espacio experimental, en donde el niño, a través de actividades lúdicas, despliega todas sus potencialidades. Es este espacio donde el alumno realiza sus actividades y escoge entre diversas actividades. Similar al método de Montessori, donde la resolución de problemas y su autonomía le permiten al niño una cierta independencia para tomar decisiones y un mayor interés para realizar una determinada tarea, tanto en forma individual como en grupo, consolidándose el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho,

---

³⁶Carla Carreras Planas. “John Dewey: En el principio fue la experiencia”. *Utopía y Praxis Latinoamericana* 21, no. 72 (2016), 3.

<https://www.redalyc.org/pdf/279/27946220007.pdf> (Consultado el 27 de marzo de 2022)

³⁷ John Dewey. *Democracia y educación*. (Madrid: Ediciones Morata, S.L. 1995), 73.

Cárdenas señala que, en el legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, María Montessori y John Dewey, para los tiempos en que vivieron, hicieron grandes contribuciones a la educación y a la pedagogía. María Montessori aporta actividad ordenada y progresiva, independencia y espontaneidad, observación de la naturaleza del niño y sistematicidad.³⁸ “Dewey sostenía una visión dinámica de la experiencia ya que constituía un asunto referido al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social y no solamente un asunto de conocimiento”.³⁹ Su método es predominantemente empírico y experimental, pues está basado en la realidad.

El principal concepto relacionado con la teoría del conocimiento de Dewey, y tal vez el más importante de todo su sistema filosófico, es el de Experiencia⁴⁰. Este concepto está basado en conexiones y continuidades, e implica de manera permanente procesos de reflexión e inferencia. El trabajo que presentan Dewey y Montessori es de suma relevancia cuando integra el conocimiento, el pensamiento, el sentimiento y la acción de los seres humanos.⁴¹

Otra de las metodologías de esta Escuela Nueva es la propuesta educativa del francés Célestin Freinet⁴², en ella propone, a partir de una ardua investigación

---

³⁸ Fidel Antonio Cárdenas Salgado. “Elementos comunes y puntos de reflexión desde Montessori y Dewey.” *Episteme. Revista De Estudios Socioterritoriales* 13, no.6 (2015),5. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/episteme/article/view/1976> (Consultado el 10 de agosto 2021).

³⁹ Guillermo Ruiz. “La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo”, *Foro de Educación*, no. 15 (11), (2013), 107. <https://www.redalyc.org/pdf/4475/447544540006.pdf> (Consultado el 4 de diciembre del 2023)

⁴⁰ La experiencia, es para Dewey un asunto referido al intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social, y no meramente un asunto de conocimiento. También implica una integración de acciones y afecciones, y no se refiere, por tanto, a algo simplemente subjetivo.

⁴¹ Joseph Novak. “A Preliminary statement on Research in Science Education.” *Journal on research in Science Teaching* 40 (2003), 1-7.

⁴² Célestin Freinet, fue un maestro y pedagogo francés, creador de las técnicas en diversos métodos de investigación pedagógica. Se atribuye a Freinet la gestación del llamado “materialismo escolar”, partiendo de la filosofía krausista y del marxismo. Síntesis que propone la autogestión, cooperación y solidaridad entre el alumnado.

pedagógica, la autogestión, cooperación y solidaridad entre el alumnado, la introducción de la imprenta en la escuela, el texto libre, el método natural de lectura y escritura, materializados en la creación de talleres dedicados al trabajo activo. Todo ello en una línea pedagógica de actitud investigadora, incentivando la curiosidad por el mundo que rodea al alumno, salvaguardando el respeto por las propias realizaciones y las de los demás, y autogestionando el buen uso de los materiales, como soporte del aprendizaje, “el cual equivale a cultura salida y emanada de la actividad laboriosa de los propios niños, a una ciencia hija de la experiencia, a un pensamiento continuamente determinado por la realidad.”⁴³

Freinet es uno de los que se opone a la educación tradicional, mediante un método característico de esta Nueva Escuela. Él enfatiza estas etapas de desarrollo, como los procesos de aprendizaje de cada individuo a través de un ambiente estimulante y facilitador, y en el que pueda ejercer la experiencia mediante la experimentación a través de la educación por el trabajo.⁴⁴ En su discusión sobre las propuestas de Freinet, Santaella comenta:

Por tanto, dicen que lo que se trabaja en cada momento depende del ritmo del alumno o alumna, flexibilizando el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que siempre se pueda volver atrás si existe la demanda, al igual que se intenta no avanzar si los objetivos planteados no se han alcanzado. Se parte siempre de lo más básico y evolucionando en base a los ritmos del alumnado, de quienes dicen que siempre pueden llegar más allá de lo que se les plantea, si se les deja el tiempo y espacio. En general, se puede decir que esta práctica educativa de Freinet pretende ser respetuosa con el niño.⁴⁵

---

⁴³ Jesús Palacios. *La cuestión escolar*. (Barcelona: Editorial Laia, 1984), 99.

⁴⁴ Eleazar Narváez. “Una mirada a la escuela nueva”. *Educere 10*, no.35 (2006), 629-636.

⁴⁵ Esther Santaella. “Aportaciones de la pedagogía Freinet a la Educación para la Paz”. *Revista de Paz y Conflictos* 9 no. 2 (2016), 245-261.

<file:///C:/Users/Miguel/Downloads/DialnetAportacionesDeLaPedagogiaFreinetALaEducacionParaLa-5891429.pdf> (Consultado el 5 de mayo de 2021) (Consultado el 17 de mayo de 2021)

En comparación con la propuesta de los otros pedagogos, Freinet⁴⁶, maestro y pedagogo francés, creador de las técnicas que llevan su nombre, utilizadas en diversos métodos de investigación pedagógica, también hace hincapié en que es muy importante para los alumnos que el aula no solo sean 4 muros, si no la posibilidad de adaptar el espacio para mantener una cercanía profesor-alumno o buscar el exterior para acercarse lo más posible a la realidad, para aprender cosas más concretas. Freinet “nos abre en el terreno de la pedagogía el camino de la razón y el corazón.”⁴⁷

Otras características similares de la Escuela Nueva las encontramos también en las aportaciones de Ferrière⁴⁸, que describe que proponía contrarrestar la reforma de la escuela tradicional basándose en principios psicopedagógicos⁴⁹. La denuncia de las deficiencias y fracasos de la escuela tradicional se acompañaba de la pretensión de reformar la sociedad propugnando una "educación para la vida"⁵⁰, la mejora de los aprendizajes, una educación pragmática, donde predomine la concepción biológica de la evolución infantil, donde la enseñanza sea individualizada, a partir de la clasificación de los alumnos, activa, integradora de actividades dinámicas que sean de interés para los alumnos, y así fomentar un aprendizaje completo en los niños. El suizo Ferrière, quien, además de fundar la *Oficina internacional de las escuelas nuevas* en 1899, con sede en Ginebra, desarrolló una intensa actividad divulgativa de la Escuela Nueva en Europa y logró sintetizar y articular en el plano

---

⁴⁶ Se atribuye a Freinet la gestación del llamado “materialismo escolar”, partiendo de la filosofía krausista y del marxismo. Síntesis que propone la «autogestión, cooperación y solidaridad entre el alumnado.

⁴⁷ Louis Legrand. *Perspectiva trimestral de educación comparada XXIII*. (París: UNESCO: Oficina Internacional de Educación 1993), 425-441.

⁴⁸ Pedagogo que publica los Treinta Puntos que definen la Escuela Nueva.

⁴⁹ Lorenzo Filho. *Introducción al estudio de la escuela nueva*. (Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1964),30.

⁵⁰ La educación para la vida como teoría pedagógica humanista busca el “desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades del ser humano y la plenitud humana.” La educación centrada en el alumno es uno de los principios rectores de la educación para la vida que la UNESCO propone Gustavo Torroella. “Educación para la vida: el gran reto” *Revista Latinoamericana de Psicología* 33, no. 1 (2001), 73-84.

internacional distintas corrientes pedagógicas que tenían en común la preocupación por el niño.”⁵¹ Habrá que decir que Ferrière también se basa en el respeto por el niño y su personalidad, con el objetivo de prepararlos para vivir en libertad, oponiéndose a la disciplina rígida, apostando por crear un ambiente motivador con grupos heterogéneos, la observación de la naturaleza y la escuela activa.

De esta manera la Escuela Nueva, es un movimiento o un grupo de movimientos pedagógicos de carácter progresista, críticos con la educación tradicional, a la que acusan de formalismo, de autoritarismo, de fomentar la competitividad, y de constituir una mera transmisión de conocimientos mediante la memorización pasiva para el alumno y ajena a sus intereses, definiendo su modelo con los rasgos opuestos: educación práctica y vital.⁵² Y es por tal motivo que la educación actual debería de tener una mira hacia estos modelos de aprendizaje, que sin duda estimularía y favorecería el interés de aprender por parte de los alumnos, mediante otros enfoques pedagógicos. Hoy en día se puede notar que el uso de nuevas metodologías de aprendizaje ha salido a la luz y han sido aceptadas y acogidas, puesto que la brecha de la educación cada vez se expande hacia nuevos saberes. De tal modo existen muchos enfoques sobre los aspectos educativos, Senge señala que las escuelas tienen una estructura organizacional coherente con la Revolución Industrial del siglo XIX, e invita a reflexionar sobre el sentido de una nueva mirada sobre las organizaciones en general, y las educativas en particular, que recoja los avances en las ciencias y el momento actual de nuestra cultura.⁵³

Después de la revolución industrial florecieron muchos movimientos culturales, literarios y filosóficos en el siglo XX. Es así que podemos apreciar que la Escuela Nueva trae consigo la idea de que el proyecto educativo tenga una presencia en las

---

⁵¹ Eleazar Narváez. “Una mirada a la escuela nueva”. *Educere* 10, no.35 (2006), 232.

⁵² Manuel García Morente. *La periodicidad en el curso de la vida*. (Obras Completas: Anthropos Editorial, 1996,) 208-209.
<https://books.google.es/books?id=8w3LebIC9UQC&pg=PA209&lpg=PA209&dq>. (Consultado el 15 de mayo 2021)

⁵³ Peter Senge. *La quinta disciplina*. (S/d: Gránica 1994),135.

aulas del colegio donde se renueven las formas tradicionales en la educación. En la mirada de Octavio Paz⁵⁴, la época moderna, ese periodo que se inicia en el siglo XVIII y que quizá llega ahora a su ocaso, es la primera que exalta el cambio y lo convierte en su fundamento. Diferencia, separación, heterogeneidad, pluralidad, novedad, evolución, desarrollo, revolución, historia: todos esos nombres se condensan en uno: futuro. Y ese futuro está dado en la educación. Conceptos como autodeterminación, libertad, actividad espontánea, trabajo en grupo, creatividad, ambiente preparado, entre otros términos deben incluirse en todas las materias escolares.

---

⁵⁴ Octavio Paz. *Los hijos del limo*. (México: Seix barral 1990), 32.

2. Las aportaciones del arte

Esta investigación nos permite observar que dentro de los principios de la Escuela Nueva encontramos la inclusión de aprendizajes que pueden estar asentados en las artes. En este sentido, se propone el aprendizaje basado en la creación artística como una vivencia educativa, cognitiva, sensitiva y emotiva cuyo propósito puede ser construir un objeto, generar un producto o dar forma física a una idea o a un sentimiento por medio de lenguajes, materiales, herramientas y recursos diversos pasando por acciones y fases que le dan sentido, donde el crear adquiere protagonismo y cuyo objetivo de todo es el aprendizaje⁵⁵. Ya se ha visto que diversos métodos buscan desarrollar el potencial del estudiante a través de otros instrumentos no tradicionales, y el arte cumple con esos estándares de aprendizaje. Términos que encontramos en la Nueva Escuela como experiencia, cognición, trabajo en equipo son también propios de la educación artística.

El arte y la educación es una dupla que se pueden complementar indudablemente, ya que la experiencia sensible y el campo del conocimiento pueden integrarse de manera óptima. José M. Lozano menciona que desde las sociedades prehistóricas las artes ya reflejaban procesos mentales, prueba de ello fueron las esculturas de las Venus de Willendorf, que representaban “el ciclo mujer-procreación y fertilidad de la tierra”, y fue el motivo por lo que aquella se identificó con el culto a la madre tierra.⁵⁶ Las venus prehistóricas y las exageraciones de los atributos sexuales, así como las partes primordiales que intervienen en la procreación, son motivos vitales en la elaboración de estas figuras femeninas. Y no solo eran las esculturas, las pinturas rupestres de Altamira o Lascaux, también son prueba de ello. Según Lozano la historia ha recopilado el fuerte valor del arte para las muchas y diferentes sociedades que han poblado la tierra. El arte egipcio, griego, romano, del oriente,

---

⁵⁵ Martín Caeiro-Rodríguez. “Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción.” *Arte, Individuo y Sociedad*, no.30(1), (2018) 159-177. <https://doi.org/10.5209/ARIS.57043> (Consultado el 20 de abril 2021)

⁵⁶Javier Lozano. *Historia del arte*. (México: Cía. Editorial Continental 1982), 10.

árabe, de Italia, Francia, occidente y más, reflejan claramente un alto grado de conocimiento.

Dentro de la historia del arte Larry Shinner menciona que, en el siglo XVIII en la Gran Bretaña, el “paseo pintoresco” se trataba de que una persona o un grupo de personas andaban entre bellos jardines con diversas esculturas y paisajes naturales, con el fin de contemplar la belleza del momento a través de el *Lente de Claude* que era “Un espejo convexo de tintes oscuros que reducía una escena a la escala y tonalidad de una miniatura pintada por Claude Lorrain”.⁵⁷ El paisaje se plasmaba en dibujos o pinturas con un lente que ofrecía nuevos diseños de vistas y paisajes exclusivamente para dar placer a las sensaciones y, sobre todo, para ofrecer diversas formas de pensamiento y educar la percepción sensorial.

Y es por estas y diversas experiencias históricas que el arte no solo es belleza si no también educa. El arte expresa ideas y conceptos relacionados con el pensamiento y la vida cotidiana. El arte nos ayuda a entender todo lo que nos rodea. Ya lo decía Georgina Sotelo y Martha Patricia Domínguez, cuando consideran al arte como una forma de conocimiento para entender la complejidad del mundo. Para dichas autoras, la educación artística es parte integral del desarrollo de cada ser humano. Las evidencias nos llevan a reconocer que desde el propio Platón se ha hecho hincapié en la importancia de incluir a las artes en el proceso educativo. El arte es una parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, las artes nos humanizan y nos acercan a la ser personas más completas, el arte es compensación, fuente de la verdad, manifestación del espíritu, revolución y libertad.⁵⁸

El arte, no es solamente visto como un ornamento estético o un producto económico, sino como un instrumento de transformación, de ideología, de conocimiento cultural, que influya significativamente en la sociedad. Arnold Hauser, sostiene que a pesar de cuanta fantasía y extravagancia entran por sus puertas, el

---

⁵⁷Larry Shinner. *La invención del arte*. (Barcelona: Paidós estética 2004), 192.

⁵⁸ Georgina Sotelo Ríos, Martha Patricia Domínguez Chenge. “Metodologías para la enseñanza del arte: una reflexión inconclusa”. *Revista Ciencia Administrativa*, no.1 (2017), 4.

arte está tan indisolublemente ligado a la realidad como la ciencia, si bien de otro modo; sus creaciones se apoyan siempre sobre los cimientos del conocimiento⁵⁹ y es precisamente por este conocimiento que adquiere otro valor no solo estético y económico, sino cultural y científico. Autores como Egórov plantean que el arte representa la vida en forma de imágenes artísticas, expresando en ellas las opiniones sociales y estéticas de una determinada sociedad o clase.⁶⁰ Es por lo que el arte genera una cosmovisión diferente en cada cultura. En las ideas filosóficas de Banfi, el termino sociedad proviene de sistema de significados y horizontes sensibles, modos de vida, trabajo, atmósfera espacial y temporal, pictórica y sonora, y que el arte da a todas las formas de la vida humana un sello sino de eternidad, al menos de vitalidad ideal que penetra y reaviva sus estructuras sociales.⁶¹

La sociedad no debe ver el arte solo como adorno o entretenimiento, sino como una fuente de información y una disciplina que puede tener mayor impacto en la sociedad actual. Vygotsky, refiere a la huella que genera en el ser humano los sentimientos sociales que despierta la obra de arte y los cambios que produce. La investigación psicológica muestra que el arte representa el centro de todos los procesos biológicos y sociales del individuo en la sociedad, que es el medio de establecer el equilibrio entre el hombre y el mundo en los momentos más críticos y responsables de la vida.⁶² Esto supone una refutación radical del enfoque del arte como adorno y nos obliga a dudar de la validez del pronóstico que acabamos de citar. Puesto que en el futuro no sólo habrá que reestructurar toda la humanidad sobre unos principios nuevos, no sólo dominar los procesos sociales y económicos, sino, asimismo, “refundir al hombre”, “remodelar al hombre”, una situación en la que el arte tendrá un papel importante.

---

⁵⁹Arnold Hauser. *Fundamentos de la Sociología del arte*. (Madrid: Ediciones Guadarrama 1975),30.

⁶⁰ Andrei Egórov. *Problemas de la Estética*. (Moscú, Ed. Progreso, 1978), 120-122.

⁶¹ Antonio Banfi. *Filosofía del arte*. (La Habana, Ediciones ICAIC 1967),45.

⁶² Lev Vygotski. *Psicología del arte*. (Barcelona: Barral 1925/1970/1972), 15-326.

El arte ha traído transformaciones visibles a la sociedad a lo largo de la historia y gracias a él se pueden aplicar diversos métodos a la educación y así obtener mejores resultados. “Esa mirada comprometida hace factible la comprensión de la educación artística como la tarea y el resultado de la relación entre artes y educación con criterio pedagógico y que el objetivo de este trabajo sea contribuir a formar criterio acerca de la educación artística en el sentido genérico de entender las artes como ámbito de educación”.⁶³

Como podemos ver en la cita anterior, el arte cumple las funciones de comunicar, educar y formar valores, donde el alumno puede adquirir visiones, concepciones y conocimientos relacionados con su arraigo cultural y su identidad, que permiten la conservación de elementos socioculturales necesarios para compartir un mismo espacio cultural y de pertenencia. El valor que tiene el arte es de vital importancia para cualquier sociedad. Es por ese motivo que el objetivo principal del arte deberá ser, abrir nuevas líneas de conexión en la educación.

Imanol Aguirre es un investigador que defiende una visión de la educación artística basada en la experiencia y en la importancia que tiene el desarrollo de la sensibilidad estética de las personas. Para Aguirre el aprender estética y arte no es otra cosa que una manera de enfrentarse al mundo, ya que es la labor fundamental de la pedagogía. Entender que las artes son una forma de conocimiento, que puede incluir contenidos e información como cualquier otra disciplina académica. Aguirre considera que la pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno específicamente humano y típicamente social. La considera una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación, con el objeto de favorecer al máximo el desarrollo de las personas y las sociedades ya que la educación tiene diferentes vertientes: escolar, familiar, laboral y social. Encuentra la concepción de emancipación desde la infancia como una

---

⁶³ José Manuel Touriñán. “Estudios sobre educación.” *Revista semestral del departamento de educación de la facultad de filosofía y letras de la universidad de navarra pamplona*. 21 (2001), 22.

necesidad cultural, es decir como un ámbito específico, autónomo y distinto del mundo adulto, que tiene sus propias virtudes y genera sus propios valores.⁶⁴

Y el arte es una forma de aproximarse a describir ese mundo, porque es un cúmulo de experiencias y en tanto tal, constituye una forma de conocimiento tan legítima y útil para la vida como la ciencia. Aguirre le da a la educación el enfoque, la metodología y las didácticas más apropiadas a los contextos, necesidades y posibilidades de transformación que el arte puede aportar desde una perspectiva formativa y transformadora. La educación también podría reconstituir el tejido social, el reconocimiento de la afectividad y los sentimientos. El arte como experiencia liberadora ha de contribuir a canalizar nuevas formas de comunicación intercultural, de convivencia y de cambio educativo.⁶⁵

Así encontramos que junto a la narrativa fundada en la innata creatividad del sujeto y a la visión del arte como una cuestión vinculada al hacer y la subjetividad inherente al hecho artístico, ha emergido con mucha fuerza otra narrativa completamente opuesta, que coloca su foco en la obra de arte, entendiendo que ésta ofrece una oportunidad de saber para la infancia.⁶⁶

Precisamente esta conexión que pueda tener un niño con el arte puede liberar las capacidades complejas de percepción que le ayudara a comprender mejor el conocimiento que le rodea. Para autores como José Luis Díaz la mente es el

---

⁶⁴ Imanol Aguirre. "Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en la experiencia". *Revista docencia, política educativa*. XX. (57) (2015), 29-36.

www.revistadocencia.cl. (Consultado el 28 de mayo 2022)

⁶⁵ Aguirre, "Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en la experiencia", p.9.

www.revistadocencia.cl. (Consultado el 28 de mayo 2022)

⁶⁶ Aguirre, "Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en la experiencia", p.10.

www.revistadocencia.cl. (Consultado el 28 de mayo 2022)

conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación.⁶⁷

Howard Gardner interesado en el estructuralismo de las capacidades cognitivas nos da un panorama muy amplio sobre la visión de la mente en la pedagogía educativa infantil. Es precisamente por eso que a Gardner le interesan las capacidades del pensamiento artístico, pues cree que al igual que la ciencia y la matemática, las artes implican formas complejas de pensamiento.⁶⁸ Considera que los seres humanos somos capaces de un amplio número de competencias simbólicas, más allá del lenguaje y la lógica, como es el caso de los símbolos presentes en las artes.

Nuestra construcción de la realidad se basa en la disponibilidad de una vasta colección de concepciones mentales o formas simbólicas. Los esfuerzos de los seres humanos por captar sus experiencias y expresarlas en formas que puedan comunicarse con eficacia dependen de una combinación de estas concepciones o formas simbólicas.⁶⁹ Desde este enfoque Gardner, considera la habilidad artística humana como una actividad de la mente. Y se puede determinar que uno de los objetivos del autor es describir la necesidad del desarrollo de las habilidades artísticas desde la edad temprana y su evolución en los procesos cognitivos. En esta primera etapa de los niños, las artes tienen una relación íntegra y directa con su sistema de símbolos.

Otro gran teórico como Elliot Wayne Eisner, pilar fundamental en la pedagogía infantil, se centró en llamar la atención sobre las artes y la falta de ellas en el plan de estudios estadounidenses. Eisner no solo procedió a hacer un llamado a una mayor presencia de las artes en las escuelas, sino que también defendió el desarrollo de una comprensión más profunda del arte. Al igual que Gardner, Dewey y Piaget, sus estudios apuntan a reformar sensibilidades, hacer uso del ambiente

---

⁶⁷ José Luis Díaz. *El problema mente-cuerpo: fundamento teórico de la psicobiología*. (México: UNAM 2004), 87.

⁶⁸ Howard Gardner. *Arte, mente y cerebro*. (Barcelona: Paidós 1987), 397.

⁶⁹ Gardner. *Arte, mente y cerebro*. 64.

para su desarrollo cognitivo, fomentar experiencias sensoriales que ofrecerán procesos mentales, autonomía en la toma de decisiones, libertad de expresión, representación simbólica de las cualidades de su entorno, mimetismo, la expresividad y los signos convencionales para el logro cognitivo a través del arte⁷⁰.

Efectivamente, el discurso de las artes puede producir un impacto en cualquier individuo o en un grupo de individuos, ya que como hemos visto, ofrece emociones y una experiencia transformadora. Y es así como podemos comprender el uso y fuerza de la expresión que tiene un individuo y cómo transforma su entorno. Es interesante, por tanto, lo que Gombrich dice de la educación artística en sus escritos, y es que a lo largo de su obra se hace preguntas abiertamente, expresa sus dudas y dificultades y de ahí salta a hipótesis y explicaciones que siempre muestran la claridad y concisión del experimentador constante. Gombrich trabajó haciéndose preguntas a las que siempre les encontró explicaciones, y no hay nada más educativo que esto, ya que uno puede observar las entrañas y la evolución de los procesos artísticos para llegar a una conclusión.⁷¹ Por esta razón sus preguntas y respuestas son aplicables, incluso a los temas más alejados de las áreas artísticas que explicaba, porque las convierte en ideas generales. Él creía que en una investigación se deberían, sí, estudiar las minucias y desde luego los detalles que caracterizaban a las obras, pero se debía avanzar sobre ideas generales, de ahí que en sus trabajos la observación, tanteo y corrección lograban explicar el progreso del arte, llámese teatro, danza, pintura, escultura o música, en un proceso de retroalimentación, para realizar teorías de la educación artística.

Para lograr esta educación completa en todos sus niveles, Herbert Read⁷² analiza la actividad artística infantil y propone una novedosa teoría para su interpretación,

---

⁷⁰ Elliot Wayne Eisner. *Ideas curriculares en tiempos de crisis. Educación artística*. (Barcelona: Paidós.1965), 122-124.

⁷¹ Ernst Hans Gombrich. *Arte y saber histórico, en Meditaciones sobre un caballo de juguete*. (Barcelona: Seix Barral 1968), 30-35.

⁷² Herbert Read, ensayista, poeta, crítico de arte y especialista en arte contemporáneo, entre todas sus publicaciones, numerosas y de gran calidad se tiene en cuenta su difusión y aplicación en medios académicos de países europeos y americanos. Escrito con vehemencia, con la pasión de un artista y con el cuidado de un artesano, desarrolla en sus trescientas páginas (de la traducción al español) una tesis de vital

demostrando cómo pueden utilizarse tal actividad para determinar la disposición psicológica del niño. Examina detenidamente los problemas del currículum, los métodos de enseñanza y el medio escolar, llegando a establecer, con excelente coordinación y unidad de principios y conceptos, que la finalidad suprema de toda educación auténtica es la educación del individuo en una sociedad libre. El objetivo de este manifiesto consiste en vivificar la tesis de Platón, de que el arte debe ser la base de toda forma de educación natural y enaltecida. Por lo tanto, su objetivo no es sólo la educación artística como tal, sino la formulación de una teoría que abarca todos los modos de expresión literaria y poética (verbal), no menos que musical y auditiva, y constituye un enfoque integral de la realidad que debería denominarse educación estética: la educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio humanos.⁷³

2.1 El arte como una necesidad educativa

Es por esta necesidad educativa que el arte verbaliza las emociones, lo que permite un lenguaje más completo al integrar lo visual, lo musical, lo teatral, lo dancístico en un proceso de aprendizaje que integra muchos conocimientos. Read creyó que sería posible refundar el sistema educativo a través de las artes y convertirlas en un medio para despertar las conciencias y los poderes creativos, para concebir la educación como un templo desde el cual podríamos cambiar nuestra sociedad. Sobre esto Read, menciona: “lo que llamamos arte y que tratamos, demasiado superficialmente, como un adorno de la civilización, es realmente una actividad vital, una energía de los sentidos que debe convertir continuamente la muerte corriente de la materia en radiantes imágenes de vida”.⁷⁴

---

importancia para el avance de la educación y la sociedad. Información obtenida del portal: <http://centroculturalpareja.com/agenda/actividades-academicas/temas-reflexion/el-arte-en-la-educacion-segun-herbert-read/> (Consultado el 20 de mayo 2021)

⁷³ Herbert Read. *Educación por el arte*. (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica 1986), 215.

⁷⁴ Read, “Educación por el arte”, 216.

Se vuelve a apreciar la importancia de la educación artística como una necesidad vital en la etapa infantil, ya que esta permite experimentar a través de la creatividad el mundo que les rodea. De hecho, autores como Nietzsche observan a las artes como una necesidad básica en el ser humano para fomentar valores y crear pensamientos que estimulen la mente y el espíritu. “La virtud, el arte, la música, la danza, la espiritualidad son una razón por lo cual se debe vivir en la tierra. La permanente ausencia de libertad del espíritu, la desconfianza impuesta respecto a la posibilidad de comunicar los pensamientos, la disciplina que se imponía al pensar por las fuerzas eclesiásticas disminuye en la constante voluntad espiritual de poder interpretar”.⁷⁵

Se puede decir entonces que la educación, según Read, deberá orientarse a preservar la totalidad orgánica del hombre y de sus facultades mentales, en forma tal, que a medida que pasa de la niñez a la edad adulta, del salvajismo a la civilización, conserve, sin embargo, esa unidad de conciencia que constituye la única fuente de armonía social y de felicidad individual.⁷⁶ Identificamos que la educación debe buscar como fin último no sólo la generación de conocimientos, sino de sabiduría. No solamente la producción de mayor cantidad de obras de arte, sino mejores personas y como resultado mejores sociedades. Es así como se observa a la educación como integradora, mutualista, generadora de compensaciones y equilibrios, una forma incesante propiciadora de felicidad, hasta identificar el arte y la educación en un mismo y único fin, es decir: “La finalidad del arte en la educación, que debería ser idéntica a la finalidad de la educación misma”.⁷⁷

---

⁷⁵ Friederich Nietzsche. *Mas allá del bien y del mal*. (México, Editorial: Porrúa 2000), 338.

⁷⁶ Herbert Read. *Educación por el arte*. (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica 1986), 88.

⁷⁷ Read. *Educación por el arte*. 119.

2.2 La importancia del teatro en la educación

María Montessori decía que “El secreto de la buena educación consiste en hacer de cuenta que la inteligencia del niño es un suelo fértil donde se sembrarán semillas que crecerán al calor del fuego de la imaginación”.⁷⁸ El teatro es una expresión tan antigua como el hombre mismo, una manifestación artística tan arcaica que, a través del cuerpo, la emoción y la voz ha integrado saberes en los que se dedican a las artes escénicas. Ya en la antigüedad el filósofo griego Aristóteles⁷⁹ alababa este carácter elevado y completo que el hombre podía transmitir con el teatro a través de un lenguaje agradable, educador, lleno de bellezas, por personajes moviéndose a compasión con el objetivo de generar una serie de emociones en el espectador.⁸⁰ Entonces el teatro se convierte en una forma de entender las pasiones que se desatan en el ser humano. La palabra, los sonidos y las imágenes se adaptan a este mundo con el fin de comprender esas cualidades que tiene el hombre para mirarse identificado.

Se considera que el teatro tiene un valor más importante que solo entretener. Eleva los valores del espíritu del hombre, no solo en su cosmovisión teológica, si no a través de la creación artística. Muchas veces el teatro ha sido señalado, despreciado o ignorado como un simple taller dramático o una comedia solo para divertir. La gente no tiene la costumbre de asistir a ver teatro, a lo mucho ha visto dos o tres obras en su vida, y piensan que no tiene relevancia o interés científico hablar de teatro. Palacios lo resume así: “El teatro para la población común no es

---

⁷⁸ María Montessori. (2001). *Desarrollo de las potencialidades humanas*. (Buenos Aires: Ed. Lonseller 2001), 21.

⁷⁹ Una de las mayores aportaciones de los griegos está en el teatro. Las 32 tragedias que nos legaron han movilizao audiencias e inspirado a escritores en todo el mundo durante más de 2000 años. Información extraída de: Enciclopedia Didáctica Ilustrada, *El arte*, 8, (México: Ediciones Salvat 1984),16.

⁸⁰ Según Aristóteles, lo que nosotros llamamos "obra dramática" o " teatro clásico" sería un tipo de arte que emplea a la vez recursos variados (que en otras artes son utilizados específicamente y por separado), como el ritmo, la palabra y la música, con el fin de imitar a personas que realizan acciones. Y todo ello porque de esa imitación el ser humano extrae un placer cuyo gozo es connatural a su carácter, así como también lo es su mero gusto por aprender. Información extraída del portal: <http://roble.pntic.mec.es/lorbanej/teatro/teatroedipo>. (Consultado el 30 de mayo 2021)

un bien redituable, es más bien una actividad concebida para diletantes, sin valor productivo y de la cual podríamos prescindir. En el mejor de los casos el arte se ve como una actividad ornamental. Los testimonios citados también nos reflejan que los saberes valorados hoy día son los que están más directamente ligados a la producción, aquellos relacionados con las profesiones de mayor demanda, más rentables, más acordes a las necesidades del mercado”.⁸¹

En ello vemos plasmado el modo en que el contexto de las actividades teatrales no ha influido en la educación ya que muchas veces está determinado por el valor que la sociedad le concede al arte en general. Pero si tan solo se atrevieran a vivir la experiencia de hacer actividades artísticas escénicas y de absorber ese conocimiento tan antiguo, entenderían, que en el teatro encontramos una excelente herramienta de aprendizaje. Para recalcar esta idea, nadie mejor que el investigador teatral Jorge Dubatti al considerar que:

Para la Filosofía del Teatro la concepción del acontecimiento exige repensar el teatro desde sus prácticas, procesos y saberes específicos, habilitando una razón pragmática que pueda dar cuenta de la problematicidad de lo que sucede en el acontecimiento y pueda, a su vez, rectificar una *doxa* o ciencia desligadas de la observación de las prácticas. La Filosofía del Teatro se interesa, además de las prácticas mismas, por el pensamiento que se genera en torno al acontecimiento, habilitando así el rescate de los metatextos de los artistas, los técnicos y los espectadores como documentos esenciales para su estudio.⁸²

Este texto de Dubatti afirma que la practica teatral es un método indiscutible para la comprensión de un saber o saberes específicos. Cada parte que conforma al teatro tiene diversas divisiones que se integran a un todo, para concluir en una presentación. Incluso el juego dramático pasa a ser una parte que se integra a un todo, ya que el teatro expresa ideas y conceptos relacionados con situaciones

---

⁸¹ Lourdes Palacios. “El valor del arte en el proceso educativo”. *REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*. no.46 (2006), 3.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa> (Consultado el 15 de abril 2022)

⁸² Jorge Dubatti. *Introducción a los Estudios Teatrales*. (México: Ediciones Libros de Godot 2011), 32.

pasadas y actuales. Puede hacer referencia a la historia, a la estética, la política, el romance o una variedad de temas, ya sea en términos abstractos o concretos, a través de diversos medios y de la integración de otras disciplinas. Actualmente el teatro ya hace mucho uso de los medios audiovisuales, en el trabajo colectivo, en el juego lúdico, en la investigación, en la integración, en la experimentación, etc. Un ejemplo es el pastiche⁸³, que es una forma de mezclar diversas disciplinas para generar versiones originales. Jameson realizó un estudio del pastiche donde habla de la innovación estilística, de la imitación, de integrar varias disciplinas. “Jameson considera el pastiche como la principal consecuencia que se deriva del derrumbe de la «ideología del estilo», la fuente esencial de invención e innovación artísticas durante la modernidad.”⁸⁴ Es así como en el teatro también encontramos diversas prácticas artísticas, no en una sola disciplina, sino en diversas disciplinas. Hoy en día, para la educación, nos valemos del contexto cultural para utilizar y aplicar herramientas de enseñanza pertinentes a nuestros objetivos.

Las artes escénicas inmersas en el sector educativo han demostrado que a través del juego teatral y la experiencia artística se pueden generar diferentes tipos de aprendizaje. Para Domínguez “El público infantil, espectador y actor, de obras teatrales crece y se muestra fascinado por esta actividad lúdica y educativa dando lugar a que el teatro, además del juego, se convierta en una de las herramientas más potente en los procesos de enseñanza/aprendizaje”.⁸⁵ Con la práctica que

---

⁸³ Pastiche es una noción con origen en la lengua francesa. El término se emplea para nombrar a la obra que se crea a partir de la combinación de componentes presentes en trabajos de otras personas. De este modo, que se presenta como si fuese una obra nueva y original, aunque se trata de una recopilación de elementos ya conocidos.

<https://www.literarysomnia.com/articulos-literatura/que-es-el-pastiche-posmoderno-jameson/>(Consultado el 15 de junio 2022)

⁸⁴ Inmaculada Murcia. “La estética del pastiche postmoderno. Una lectura crítica de la teoría de Fredric Jameson”. *Contrastes: Revista Internacional de Filosofía*, no 15. (2010),223-241.

⁸⁵ Javier Domínguez. “Arte y pedagogía. Semántica en los conceptos para una educación plástica y visual”. *ESPACIO Y TIEMPO, Revista de Ciencias Humanas*, no.22 (2008), 195.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2877042> (Consultado el 13 de mayo 2021)

genera el teatro, se han encontrado instrumentos de enseñanza que han dado un gran impulso para el desarrollo de habilidades y procesos mentales.

2.3 El teatro de sombras

El teatro de sombras es una expresión artística muy arcaica que el hombre a través efectos visuales y de la utilización de una fuente de iluminación puede proyectar sobre una superficie lisa y blanca, lo más usual puede ser una pantalla y una pared. A partir de esas condiciones los artistas implicados en el espectáculo se ocuparán de representar la historia en cuestión sobre esa pantalla y haciendo uso de sus manos, cuerpos, entre otros elementos.⁸⁶

En el teatro de sombras se ocupan los títeres que con tan sólo la silueta de su propio cuerpo, figuras recortadas o cualquier objeto proyectado, sirven para representar el mundo real o ficticio y así estimular la imaginación. Angolotti menciona que los personajes y elementos que aparecen en el teatro de sombras pertenecen a un mundo diverso visto desde diferentes ángulos: “Hay pocas cosas, creo yo, tan fascinantes y misteriosas para los niños como las sombras. Una sombra es al mismo tiempo real e irreal; es algo objetivo, pero que, sin embargo, no muestra ciertas características que pertenecen a los objetos del mundo físico”.⁸⁷

Por ello, las sombras son un canal artístico perfecto para contar historias mágicas, misteriosas y fantásticas, ideal para la representación de las leyendas purépechas y proyectar sobre la creación de los títeres la iconografía de esta cultura y su cosmovisión.

De esta manera se propone al teatro, en este caso al teatro de sombras, como una herramienta capaz de aprovechar las ventajas pedagógicas de la dramatización, la memoria, la creatividad, entre otras. La expresión artística se plantea como un

---

⁸⁶ Información obtenida del portal: <https://www.definicionabc.com/general/teatro-de-sombras.php> (Consultado el 29 de noviembre del 2022)

⁸⁷ Carlos Angolotti. *Cómics, títeres y teatro de sombras: tres formas plásticas de contar historias*, (Madrid: Ediciones de la Torre 1990), p.80.

sistema de comunicación en el que se integran todas las formas de expresión, verbal y no verbal (música, gesto, movimiento, emoción, trazo, color...) Las formas de expresión verbal y no verbal las podemos encontrar en especial en el teatro de sombras. Autores como Pallares, López y Bermejo, señalan q señalan como se creó el teatro de sombras primeramente por el hombre primitivo frente al fuego de su caverna. Después el hombre lo utilizó como un símbolo religioso, ya que los sacerdotes utilizaron el teatro de sombras para representar ante un público como las mujeres, que no tenían entrada a teatros y que sus representaciones siempre eran acerca de los antiguos mitos sagrados y utilizándolo como un símbolo religioso.⁸⁸ Y finalmente a través del tiempo es visto como un espectáculo, constituyendo un recurso dramático y de tradición. Por esta razón, acercar a los niños a este tipo de teatro genera en ellos asombro e interés, y al mismo tiempo aprendizajes como lo establece Concepción Gonzales “Como auxiliar dentro del sistema escolar, el teatro permite un acercamiento más vivo y mucho más divertido a los objetos de conocimiento y ayuda no sólo a aprender, sino también a crear los propios objetos de aprendizaje. Así, ante tantas bondades de este maravilloso arte, ¿por qué no buscar reintegrarlo a nuestras actividades educativas?”⁸⁹

Sumado a lo anterior, también se eligió el teatro de títeres de sombra por ser una expresión donde la música, el teatro y la cinematografía se reúnen y permiten el uso de temas de interés, desarrollo de manualidades, contenidos educativos, que el niño podrá experimentar y realizar de una manera activa.

El teatro de sombras no es algo nuevo que estudiar, pero actualmente se enriquece con el conocimiento de otras áreas, con el fin de obtener un aprendizaje divergente y el afán de encontrar nuevas rutas de acción para la enseñanza de los niños. Y no

---

⁸⁸ Cesar Pallarés, Víctor Manuel López y Aitor Bermejo. “Teatro de sombras, diseño y puesta en práctica de una unidad didáctica en educación infantil”. *La Peonza: Revista de Educación Física para la paz*, no.9 (2014), 63-71.
https://www.researchgate.net/publication/282441825_Pallares_Molina_C_Lopez_Pastor_V_M_y_Bermejo_Valverde_A_2014_Teatro_de_sombras (Consultado el 10 de mayo 2021)

⁸⁹ María Concepción González. “Papel del taller de teatro en la formación integral de los individuos”. *Revista DIDAC arte y educación*, no.50 (2009), 10-13.
<http://revistas.ibero.mx/didac/uploads/volumenes/10/pdf/50.pdf> (Consultado 10 de mayo 2021)

solo se busca integrar el teatro en las actividades educativas, si no también sumar otras disciplinas a través de una leyenda purépecha originaria del estado de Michoacán en un corto de animación. Para tal propósito se propone ofrecer un taller donde converja lo visual, lo auditivo y lo manual como se expondrá en los siguientes capítulos.

2.4 Aprendizaje basado en proyectos

Dentro de los diversos métodos educativos encontramos el aprendizaje basado en proyectos (ABP) Este tipo de aprendizaje se basa en los procesos y los resultados que encuentra el alumno para fomentar su propio desarrollo educativo.⁹⁰ El ABP se puede entender como una estrategia de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, la aplicación de una negociación entre los alumnos, siendo su objetivo principal la obtención de un producto final. Este método promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos.⁹¹ Como podemos observar aquí el alumno adquiere la posición principal de promover su enseñanza a través del descubrimiento y la crítica. Para la realización de un proyecto, los estudiantes primero deben explorar qué es lo que pueda llamar su atención, se cuestionan sobre estos intereses, se organizan, buscan información, ponen en común sus ideas y las comparan con nueva información, las enriquecen o transforman para generar resultados.⁹²

Podemos observar que con el ABP el propio estudiante genera conocimientos por lo que existe una clara tendencia hacia la autoformación. Se ha observado que la

---

⁹⁰ Información de *El taller sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos como técnica didáctica*: <http://cursosls.sistema.itesm.mx/Home.nsf/> (Consultado 17 de diciembre 2021)

⁹¹ Ana García-Varcácel y Pablos Basilotta Gómez. "Aprendizaje basado en proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria", *Revista de Investigación Educativa*, no.35(1) (2017), 113-131.
DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.35.1.246811> (Consultado el 17 de diciembre 2021)

⁹² Ana García-Varcácel y Pablos Basilotta Gómez. "Aprendizaje basado en proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria", p. 114.

aplicación del ABP en los niños de educación primaria puede generar la participación activa y el trabajo aplicado, para fomentar diferentes saberes que lograrán una mejor educación, ya que la educación infantil tiene como finalidad la formación integral del alumno mediante el desarrollo de una destreza, capacidad científica, técnica, humanista y artística, sobre todo. Sarrazín considera el ABP como un método que promueve la creatividad en los estudiantes y ve el aprendizaje como un proceso con futuro, en lugar de adquirir una base de conocimiento como un hecho.⁹³

Para Kilpatrick, uno de los principales referentes del término ABP, el proyecto es un acto completo realizado en un ambiente social, donde se busca complementar una actividad entusiasta con un sentido específico y concreto, normalmente en torno a un problema.⁹⁴ Es por esta razón que surge la necesidad de efectuar proyectos artísticos para generar alternativas de aprendizaje en los niños de primaria, ya que debe enfocarse en su preparación académica a partir de problemas que él mismo pueda resolver. Pero también es necesario que los docentes pongan en práctica estas estrategias y recursos didácticos, que favorezcan su labor pedagógica y que se produzca un ambiente más libre, espontáneo, dinámico, flexible, creativo, donde se planifica y trabaja bajo procesos de sociabilización, juego, autonomía, etc. Donde el docente y el niño se sientan identificados para ofrecer mejores resultados en la enseñanza.

La evidencia e investigación histórica sugiere que el ABP tiene un efecto positivo en la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes, el desarrollo de habilidades como la colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, además de que los estudiantes que participan en actividades de ABP adquieren un mayor compromiso por el aprendizaje.⁹⁵

---

⁹³ Natalie Sarrazin. *Problem Based Learning in the College Music Classroom*. (New York: Routledge 2018),22.

⁹⁴ William Kilpatrick. *Foundations of method. Informals talks on teaching*". (New York: Macmillan. 1925), 39. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015057278676;view=1up;seq=7> (Consultado el 10 de diciembre 2021)

⁹⁵ John Mergendoller, Nan Maxwell, y Yolanda Bellisimo." The effectiveness of problembased instruction: A comparative study of instructional methods and student characteristics", *The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning*, no.1(2) (2008), 49-69.

.

---

3 Proyecto de Interdisciplinarietà Artística

Este proyecto educativo tiene como eje central desarrollar un taller con herramientas interdisciplinarias que acerquen a los alumnos al mundo del arte, a través de la integración de diversas expresiones artísticas: teatro de sombras, cine, artes plásticas y literatura, y que puedan abordar varios campos disciplinares, en este caso historia, e integrarlos dentro del taller. Bajo la mirada de Van de Linde, la interdisciplinarietà puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de un nuevo conocimiento.⁹⁶

Sotolongo y Delgado hablan de esta importancia y la definen como el esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas, que persigue el objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio nuevo, diferente a los que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria o multidisciplinariamente.⁹⁷ En la misma línea de estudio, Posada habla de esta interdisciplinarietà como el segundo nivel de integración disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales, es decir, reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento mutuo.⁹⁸ En consecuencia, se logra una transformación de conceptos, metodologías de investigación y de enseñanza. Para lograr la interdisciplina menciona Torres, hay que elaborar marcos conceptuales

---

⁹⁶ Guillermo Van der Linde. “¿Por qué es importante la interdisciplinarietà en la educación superior?” *Cuadernos de Pedagogía Universitaria*, no. 8.(4) (2007),11-13.

⁹⁷ Pedro Luis Sotolongo. Carlos Jesús Delgado. *La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes* (Buenos Aires: CLACSO 2006), 103.
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Capitulo%20IV.pdf> (Consultado el 5 de abril 2021)

⁹⁸ Rodolfo Posada Álvarez. “Formación Superior basada en competencias, interdisciplinarietà y trabajo autónomo del estudiante”, *Revista Iberoamericana de Educación*, no. 8 (2004), 17-32.
<http://www.rieoei.org/deloslectores/648Posada.PDF> (Consultado el 5 de abril 2021)

más generales, en los cuales las diferentes disciplinas en contacto sean a la vez modificadas y pasen a depender unas de otras.⁹⁹

La interdisciplinariedad en este proyecto deberá cobrar sentido en la medida en que se amplían los marcos de referencia de la realidad, a partir de la permeabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes. Se necesita que el docente tenga una experiencia en dinámicas interdisciplinarias y una visión transdisciplinaria del mundo y a esto se agrega, la necesidad de herramientas que les permitan situarse frente a la emergencia de la complejidad en las ciencias en particular.

Por otro lado, retomando el rezago educativo antes expuesto, podemos darnos cuenta de cómo una situación de pandemia global provocó cambios drásticos en toda la sociedad. Esto incluyó al sistema educativo que obligatoriamente estuvo ligado a la intervención de la televisión y el internet como herramientas educativas necesarias, provocando que los educadores se percataran de que el trabajo intercultural e interdisciplinario puede utilizar también estas herramientas audiovisuales para la enseñanza. Según la CEPAL-ONU, los problemas modernos deben estudiarse desde varias disciplinas y conformando equipos, para obtener soluciones integrales, dado que ninguna disciplina, por separado, puede dar resultados por sí misma.¹⁰⁰ Ya que la educación infantil es un problema actual, es evidente que para conseguir darle respuesta a las necesidades humanas de aprendizaje se necesita un enfoque y soluciones integrales.

Al igual que los docentes, los creadores, especialmente los escénicos, tuvimos que acudir a nuevos métodos y plataformas para continuar con nuestra labor artística y educativa en pandemia. Partiendo de lo anterior y pensando en la accesibilidad virtual o presencial de un proyecto interdisciplinario se decidió incorporar el cine, en

---

⁹⁹ Jurge Torres Santome. *Globalización e interdisciplinariedad: El currículum integrado*. (Madrid: Morata, 1996), 72.

¹⁰⁰ CEPAL-ONU. *Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible. Una perspectiva latinoamericana y caribeña. Taller Regional Latinoamericano y Caribeño sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible*, no. 25 (México: Serie seminarios y conferencias 2003). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/6538-ciencia-tecnologia-desarrollo-sostenible-perspectiva-latinoamericana-caribena> (Consultado el 10 noviembre de 2020)

formato de cortometrajes para poder continuar con la realización del proyecto, además de las ventajas expresivas y didácticas que en sí mismo contiene.

La creación de proyectos interdisciplinarios de esta índole ven a la educación infantil como una prioridad y una fuente de estímulos que propician entusiasmo y participación por parte de los alumnos y maestros. En este sentido como los proyectos interdisciplinarios juegan un importante papel, para abordarlo se sugieren las ideas de Anaya:¹⁰¹

- Proponer actividades en torno a un tema, problema o diseño, a realizar de forma colaborativa, para entender y tratar de resolver situaciones, conflictos, dar soluciones etc.
- Los temas posibles deben poderse abordar con los recursos disponibles y fomentar la búsqueda de información, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, las capacidades sociales y las destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del currículo.
- Deben implicar la realización de algo tangible (exposiciones, objetos, recopilaciones, encuestas, etc.) y contribuir a realizar actividades que conecten con el mundo real.
- Es importante fomentar la participación de todos en la toma de decisiones, discusiones y responsabilidades.

El proyecto *Jugando con las sombras: leyendas purépechas en teatro de sombras para la educación básica*, pretende tener sobre todo una base educativa, ya que la principal razón es que fue creado para niños de educación primaria, apelando a que ellos mismos descubran la importancia de aprender diversos temas a través de la interdisciplina.

Este proyecto aborda desde su contexto cada uno de los puntos mencionados y específicamente propone actividades en torno a un tema, con diferentes situaciones

---

¹⁰¹ Grupo Anaya. *Orientaciones para desarrollar un proyecto interdisciplinar*. (UNAM: Bachillerato 2017), 1-11.

a solucionar y con un trabajo en equipo. El taller ofrece las leyendas como fuente de conocimiento histórico y literario; trabajar con materiales reciclables; elaborar sus títeres de manera individual, para después trabajar en equipos en la realización del teatrino y desarrollar su representación final como un producto tangible. La guía y participación de los profesores con los niños fomenta la cooperación, el trabajo dinámico, así como decisiones, discusiones y responsabilidades. Eisner menciona en su *libro Educar la visión artística* que las artes enseñan a los niños que todo lo que han aprendido, experimentado, o producido, se determina por los materiales que ha utilizado y que es necesario analizar estos materiales desde diferentes perspectivas ya que el arte es un poderoso mecanismo en el área de aprendizaje. “El arte se utiliza como vehículo de autoexpresión: se concibe como algo que contribuye a los procesos mentales”.¹⁰²

Luego entonces, el que los niños elaboren los distintos elementos del teatro de sombras y aprendan su manejo es fundamental en este proyecto interdisciplinario y será el vehículo expresivo ideal para la exploración de distintos materiales y mecanismos. Por medio del teatro, se ha podido observar con los niños que, al realizar títeres de su preferencia, inventar un guion y representar sus historias, aprenden y desarrollan muchas y diferentes habilidades. A esta experiencia lúdica se suma el aprendizaje de una cultura originaria y sus características a través de una leyenda purépecha por medio del cine. Si lo que desea es configurar una enseñanza más práctica, activa, novedosa, emocional y significativa; adaptada a las nuevas exigencias educativas. Justamente, el teatro se presenta en este contexto como un poderoso recurso pedagógico.¹⁰³.

---

¹⁰² Elliot Eisner . *Educar la visión artística*. (Barcelona: Grupo planeta, 1995), 8.

¹⁰³ Pablo Álvarez. Alicia Martín.” El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la Historia de la Educación Contemporánea”. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 10(1), (2016) 43. <http://dx.doi.org/10.19083/ridu.10.459> (Consultado el 30 de junio 2022)

3.1 Integración y valor de la cultura indígena

Conocer los mitos y leyendas propicia el respeto y el conocimiento del patrimonio común que heredamos de los antepasados, perteneciente a todas las culturas de la diversidad humana. Las leyendas son una forma de mantener viva la memoria individual de los niños y permite integrarlos en la memoria de la historia de la humanidad, a partir de sus conocimientos tradicionales cercanos a su entorno histórico-geográfico. En todos los niveles educativos escuchar leyendas desarrolla el gusto por la lectura, da la oportunidad de presentar el uso funcional de la lengua en contextos significativos y ofrece la ventaja de la repetición, esencial para el afianzamiento de vocabulario, estructuras sintácticas y figuras retóricas.¹⁰⁴ La leyenda es un medio excelente de afirmación cultural y puede servir de base para profundizar en el conocimiento de las culturas originarias de México, además de potenciar valores positivos, si los niños empiezan a conocer y comentar leyendas de otras culturas.

Es por esta razón que el presente proyecto inicia el desarrollo del taller con la presentación de una leyenda de la cultura purépecha, abriendo un diálogo posterior con los niños en donde se manifieste la apertura a otras costumbres e ideas, a otras historias, y especialmente a otro lenguaje o idioma que contiene su forma de percibir el mundo.

Según cifras de la UNESCO se hablan alrededor de seis mil idiomas en el mundo, de los cuales 10 desaparecen cada año y la mitad están en peligro de extinción. Los lingüistas dicen que la desaparición de los idiomas no es un fenómeno nuevo, se piensa que 30 mil de ellos han desaparecido desde que los hombres comenzaron a hablar. De ellos, pocos idiomas han durado más de 2000 años. Sin embargo, lo que sí es nuevo, es el ritmo al cual algunos idiomas han ido extendiendo su dominio y eso por varias razones: el colonialismo, el nacionalismo, y la globalización. A partir del siglo XIX, la construcción de naciones se ha apoyado fuertemente en la unidad lingüística, y más recientemente, la globalización y la expansión de los medios de

---

¹⁰⁴ Pascuala Morote. *Las leyendas y su valor didáctico*, (Universitat de Valencia, España.1990),400.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_40/congreso_40_38.pdf (Consultado 11 de noviembre 2021)

comunicación electrónicos han acelerado el proceso todavía más. Si no se hace un esfuerzo importante, la misma organización asegura que la mitad de los idiomas hablados hoy en día desaparecerán en el transcurso de los próximos 100 años.¹⁰⁵

Uno de los criterios para definir si un idioma se encuentra en vía de extinción es que lo hablen al menos 100 mil personas. La mayoría de los idiomas indígenas de México se encuentran por debajo de esta cifra. De hecho, de los 63 idiomas registrados oficialmente, 46 caben en esta categoría. Es decir, el 73% de las lenguas. Por lo tanto, existe una urgente necesidad de encontrar estrategias para revertir esta realidad. John Reyner lo explica de la siguiente manera:

Sin duda, muchas de las claves a la supervivencia psicológica, social y física de la humanidad están en manos de las pequeñas comunidades lingüísticas del mundo. Estas claves se perderán a medida que mueran las lenguas y culturas. Nuestras lenguas son producciones creativas, realizadas en conjunto y enriquecidas por las nuevas generaciones. Las lenguas contienen la sabiduría de generaciones, remontándose hasta la antigüedad. Nuestros idiomas contienen una parte significativa de los conocimientos y de los saberes del mundo. Cuando un idioma desaparece, una gran parte de los conocimientos representados por él también se pierden. Nuestras palabras, nuestra manera de decir las cosas son también diferentes maneras de pensar, de ver y de actuar.¹⁰⁶

Por lo tanto, asegurar la preservación de los idiomas de México no tiene un simple interés lingüístico, sino consecuencias más profundas: implica preservar nuestra herencia y diversidad lingüística y cultural que puede dar respuesta a los retos que está afrontando la sociedad mexicana hoy en día. La lengua y cultura indígena que nos interesa en particular para elaborar nuestro proyecto artístico es la purépecha. Es la lengua indígena predominante del estado de Michoacán y cuenta con más de 200 mil hablantes. Según el criterio expuesto arriba, no se encuentra en vía de extinción eminente, sin embargo, bajo otra perspectiva su riqueza y productividad

---

¹⁰⁵ Education Today Newsletter. "The mother-tongue dilemma", *Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*.
<http://portal.unesco.org> (Consultado el 11 de diciembre 2020)

¹⁰⁶ Jon Reyner. "Rationale and Needs for Stabilizing Indigenous Languages", *Stabilizing Indigenous Languages Symposium*, (1995), 4.

está amenazada, sin mencionar su casi completo desconocimiento en el resto del país.

Aun cuando la cultura purépecha se encuentra todavía fuertemente arraigada en muchas de las zonas de Michoacán, con expresiones visibles en los distintos ámbitos de la vida social como la vestimenta, las construcciones, las festividades, la organización comunitaria, la comida, y una fuerte tradición oral, la vitalidad lingüística en la zona purépecha es variada. Prácticamente el bilingüismo sustractivo¹⁰⁷ caracteriza todavía por desgracia a la política educativa en las escuelas de educación básica. La lengua indígena purépecha se puede usar como herramienta artística transitoria para instalar esta lengua de instrucción y como lengua escrita. Ha disminuido progresivamente el uso de las lenguas indígenas hasta alcanzar los niveles más bajos que señalan un estado crítico en la vitalidad de la lengua. Al ir perdiéndose la lengua también desaparecen paulatinamente todo un conjunto de saberes, conocimientos y prácticas como fiestas, rituales, tradiciones, etc. que nunca más se recuperan. Parte fundamental de la cultura purépecha incluye la narración oral de mitos y leyendas que las nuevas generaciones no podrán heredar, menos aún, aquellas que han tenido que migrar a la ciudad. Basándonos en los estudios de Morote sobre la importancia de las leyendas encontramos que su esencia, como la del mito y la del cuento, estriba en la historia relatada, generalmente de acontecimientos pasados. Esta esencia constituye en estructura permanente que facilita la posibilidad de unos modos de pensar en el interior de una relación precisa entre individuo y lenguaje, es decir, de unas formas de pensamiento que se hacen explícitas en las palabras de aquellos narradores que son capaces de crear el clima adecuado para que el relato parezca vivo. Lo que no significa simplemente palabra hablada o recuento verbal de

---

¹⁰⁷ Se entiende el bilingüismo sustractivo cuando las personas aprenden un segundo idioma a expensas del primer idioma, esto se significa que las personas a menudo pierden habilidades y fluidez en su idioma principal, especialmente si el idioma principal no se está reforzando. Es posible que escuche otros términos en referencia al bilingüismo sustractivo, como "desgaste del idioma" o "pérdida del idioma". Lilliana Diaz. "Bilingüismo Sustractivo versus Bilingüismo Aditivo: ¡Apoyando el idioma nativo de su hijo en casa!" Bilingualspeechie.

<https://bilingualspeechie.com/es/blogs/for-parents/subtractive-bilingualism-vs-additive-bilingualism-supporting-your-child-s-native-language>

situaciones y de objetos, sino una estética oral, que se patentiza y se hace perceptible en el estilo hablado de cada uno de los narradores.¹⁰⁸ Por ello el concepto de leyenda no se puede separar de la narración oral.

Actualmente no se localizan programas permanentes para la difusión o preservación de las leyendas indígenas, en cuanto a educación primaria se refiere. Con este proyecto interdisciplinario buscamos acercar nuestro acervo cultural a la infancia, aportando una herramienta educativa que contribuya a la preservación de nuestras culturas y sus manifestaciones, y difundiendo la cultura purépecha a través de sus leyendas y su lengua. Se apela al origen del teatro en su naturaleza ritual y tribal, que ha funcionado siempre como cohesionador de la comunidad, transmitiendo los mitos y leyendas de generación en generación, y permitiendo a los individuos “entrar” en un espacio donde pueden expresarse libremente e identificar sus emociones a través del otro.

3.1.2. El uso de la tecnología

Después de haber pasado por un periodo de pandemia, la digitalización adquirió mayor uso por parte de la sociedad, principalmente en el sector educativo. La presencia cotidiana de las tecnologías ha producido transformaciones en los procesos de comunicación y aprendizaje. Para Ferreiro “Estamos, de hecho, ante el surgimiento de nuevos modos de decir y nuevos modos de escribir, nuevos modos de escuchar lo oral y de leer lo escrito”.¹⁰⁹ Si sumamos a esto, los medios de información, la cultura de masas, la sociedad de consumo, términos propios de la posmodernidad, podemos discernir que la educación está fuertemente influenciada por la tecnología. Para Vattimo, hemos entrado en la posmodernidad, una especie de ‘babel informativa’, donde la comunicación y los medios adquieren

---

¹⁰⁸ Pascuala Morote. *Las leyendas y su valor didáctico*, (Universitat de Valencia, España.1990),390. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_40/congreso_40_38.pdf (Consultado 11 de noviembre 2021).

¹⁰⁹ Emilia Ferreiro. *Pasado y presente de los verbos leer y escribir*. (São Paulo: Cortés Editora, 2005),40.

un carácter central. La posmodernidad abre el camino, según Vattimo, a la tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas bien perfiladas, de las creencias verdaderas al pensamiento, a una modalidad de nihilismo débil, a un pasar despreocupado y, por consiguiente, alejado de la acritud existencial. Para Vattimo, las ideas de la posmodernidad y del pensamiento están estrechamente relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores y múltiples trabajos en la teoría de los medios de comunicación.¹¹⁰ La batalla desigual que ha traído la tecnología no se puede frenar, pero si es posible utilizarla en pro de la educación infantil.

Esta revolución tecnológica ha creado impactos, en los negocios, el entretenimiento, la enseñanza, en aspectos emocionales, relaciones personales, salud y más. En el siglo XX los alcances que tenía la tecnología se limitaban al uso de la televisión. El siglo XXI sorprendió por el alcance que la tecnología podía representar para la vida humana. Ejemplo de ello es la inteligencia artificial usada en los juegos olímpicos de Tokio 2021, donde la robótica, es parte ya de la vida cotidiana de los nipones.

Como se menciona estos aparatos tecnológicos se convirtieron en una necesidad básica de los individuos y el acercamiento a las nuevas tecnologías está modificando las conductas. Un ejemplo de esto es la *web Art Project*, creación de Google, un museo virtual creado mediante la incorporación de colecciones de pintura y escultura, cedidas por algunos de los mejores museos del mundo. Podemos seleccionar uno de ellos, y se expondrán las obras de arte más significativas incluso por periodos. Cada cuadro aparece ante nosotros fotografiado digitalmente con la mayor resolución alcanzada y visualizando una figura cualquiera hasta sus mínimos detalles. ¿Imaginar coleccionar todas las obras de arte de diferentes periodos, de diversos temas, y solo al alcance de un clic? Juan Daniel Ramírez lo resume de la siguiente manera: “Así, pues, las obras de arte de un museo virtual pueden verse a la luz de la contemplación estética o como una indagación histórica y sociológica de gran calado. Y todo ello sin salir de casa. Pero,

---

¹¹⁰ Gianni Vattimo. *Hegel y el concepto de la muerte, El fin de la modernidad* (Barcelona: Gedisa, 2007), 54.

además pueden trasladarse a las aulas y transformarse en un poderoso medio de aprendizaje si la educación decide reincorporar una tecnología que se ha humanizado por el uso creciente de sus usuarios en red”.¹¹¹

No solamente es la obra de arte del museo digital, es también el teatro, la danza, la música. Todas las bellas artes que se conectan con el estudiante para comprender su mundo. Es por estos motivos que esta investigación pretende ofrecer herramientas pedagógicas y lúdicas, para redescubrir que la educación basada en las artes y con el uso de las nuevas tecnologías, desatan una individualidad y un beneficio social como ya lo enuncia Ignasi Vila “...la naturaleza y las características de la educación infantil obligan a una práctica educativa innovadora, adaptada a los cambios sociales y, por tanto, fuente de cambios para el conjunto del sistema educativo”.¹¹² De esta forma, trabajar las artes incluyendo las nuevas tecnologías puede contribuir a mejorar la atención, la implicación y la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos.

3.1.3. Cortometraje de animación

El cortometraje de animación es un ejemplo para visualizar y proponer experimentar con otras artes, ya que se encuadra en uno de los sistemas semióticos complejos de cruzamientos de varios códigos: sonido – imagen –movimiento.¹¹³ Este recurso es ya antiguo cómo lo mencionaba en su tesis sobre la producción de cine de animación en México, el maestro Ceceña, que expone el nacimiento y evolución del mismo y la forma en la que ha impactado a la sociedad mexicana. Desde la llegada del cinematógrafo a México durante el Porfiriato hasta el impacto de la producción

---

¹¹¹ Juan Daniel Ramírez. “Humanismo, Arte y Educación”, *En Lulu Coquette Revista de didáctica de la lengua y la literatura*, no 6. (2011), 17.

<https://www.researchgate.net/publication/274704884> (Consultado el 22 de mayo 2021)

¹¹² Ignasi Vila. “Aproximación a la educación infantil. Características e implicaciones educativas.” *Revista Iberoamericana de educación*, no.22 (1999), 52.

¹¹³ Irene Machado. *Escuela de semiótica – La experiencia de Tártu-Moscú para el estudio de la cultura*. (São Paulo: Ateliê Editorial, 2003),123.

animada en nuestra actualidad, “Hay registros de que, en 1805 un alemán de nombre Andrew Oehler muestra en la ciudad de México proyecciones similares a las que se estaban haciendo en París. La finalidad de este espectáculo era causar terror en el público haciéndoles creer que eran testigos de un espectáculo sobrenatural. El impacto fue tan fuerte en los espectadores, y habiendo aun residuos de la inquisición en el pensamiento, que el espectáculo fue suspendido por las autoridades después de la segunda función y su propietario encarcelado”.¹¹⁴

Estas proyecciones audiovisuales que sorprendieron a propios y extraños nos siguen impactando actualmente. El recurso de la animación puede sugerirnos un laboratorio de búsqueda y de experimentación. Como la grandiosa propuesta en los inicios de cinematografía con Georges Méliès en su conocida película *El hombre en la luna*¹¹⁵, que sorprendió con la variedad de escenas en planos fijos utilizando los recursos teatrales escenográficos (grandes decorados) y coreográficos para narrar la aventura de un grupo de astrónomos que viaja a la Luna en una cápsula impulsada por cañones, explora la superficie del satélite, escapa de un grupo subterráneo de habitantes lunares y regresan a la Tierra sanos y salvos. Gubern opina de este gran director que ocupó el teatro para llevarlo al cine. “Lanzado por el tobogán de la fantasmagoría, Méliès comienza a explorar las ingentes posibilidades de aquel nuevo y prometedor juguete mágico y en sus viajes al país de las maravillas va descubriendo o intuyendo casi todos los trucajes que forman el patrimonio del cine moderno: maquetas, desapariciones, apariciones, objetos que se mueven solos, personajes voladores, sobreimpresiones, encadenados, fundidos, fotogramas coloreados pacientemente a mano”.¹¹⁶

---

¹¹⁴ Ricardo Ceceña, “Diagnóstico sobre la producción de cine de animación en México: 2014-2018”, (Tesis para obtener el grado de Maestría en Comunicación Estratégica. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2019), 18.

¹¹⁵ *Viaje a la Luna*, dirigida por Georges Méliès. 4 de octubre de 1902, https://www.youtube.com/watch?v=5_xcB0-y10E

¹¹⁶ Roman Gubern. *Historia del cine* (Barcelona: editorial Anagrama, 2016),26.

Los recursos que utilizó este gran director han influenciado de forma trascendente a las producciones venideras para contar historias con similares recursos. Para entender esta parte del sonido y movimiento, las doctoras en lingüística y comunicación semiótica, Silvia Moco y Fátima Ramos, nos dicen que el cine de animación se trata, de manera estética como “Un proceso cinetográfico que consiste, básicamente, en la filmación cuadro a cuadro de imágenes estáticas que parece que se mueven solamente en el momento de la proyección. Por tanto, quien hace animación transforma lo que es estático en algo que se mueve”¹¹⁷

Tal es el caso del cortometraje *Un lago y la garza* que será expuesto a continuación.

3.1.4. Puesta en escena y montaje de cortometraje

El cortometraje de animación *Un lago y la garza*¹¹⁸ dirigido por Tania Murillo está basado en la leyenda purépecha *Hapunda*. En este corto de animación se experimenta con los títeres de teatro de sombras para representar la cultura purépecha a través de una leyenda y así llegar a una población infantil.

Para el nivel de la puesta en escena, en cuestión de imagen, el mundo que se quiere presentar en el cortometraje *Un lago y la garza* es la vida de *Hapunda*, una princesa purépecha, que en su lengua significa lago y que vivía en la isla de *Yunuén* hace más de 600 años. Ella amaba todo lo que la rodeaba, pero sobre todo al Lago de Pátzcuaro, Michoacán, en donde pasaba tardes enteras sumergida en sus aguas, jugando con los peces y los lirios. Un día hizo el juramento de quedarse siempre al lado del lago, pero unos guerreros de tierras lejanas irrumpieron su armonía y tranquilidad, tratando de impedir que *Hapunda*, una niña con carácter valiente, juguetón y amoroso cumpliera su promesa.

Para darle vida a la historia la producción escénica constó de lo siguiente:

-Set: un cuarto oscuro, objetos de cartón y elementos naturales como hojas de maíz y palma de petate para la escenografía; 2 lámparas 660 Luces Led Bicolor 4260

---

¹¹⁷ Ana Silvia Moco. Fátima Ramos. “Escrituras contemporáneas: El cine de animación”, *Revista de Investigación y Pedagogía Praxis y Saber*. 10 (22) (2018), 19.

¹¹⁸ *Sombras de la lengua; El lago y la garza*, dirigido por Tania Murillo, (México: Zinnia compañía 2019), DVD.

Lumen 3200-5600 k portátiles; un títere tridimensional de madera de tamaño real de una niña llamada *Hanikua* (lluvia en purépecha) con vestuario tradicional de la región, quien funge como narradora, manipulada por 2 titiriteras; y un títere de garza tridimensional mediano de técnica mixta.

-Teatro de sombras: 2 teatrinos de portafolio (1m x 75 cm x 10 cm), 2 portalámparas E27 con base móvil con focos RGB de 10w a control remoto, 2 Focos LED con brazo flexible, 17 títeres de sombra con varillas en técnica mixta basados en la iconografía purépecha, 9 plantillas escenográficas en técnica mixta también basadas en la iconografía purépecha y utilizando elementos naturales y tejidos de la región como rebozos, un guion de creación colectiva y de 3 titiriteras.

-La filmación, edición y postproducción corrió a cargo de la *Productora Experimental Cinema Pobre*.

-Los personajes narran sus diálogos con voces en vivo y se transmiten situaciones arquetípicas, en relación con los dioses del mundo prehispánico. También se hace uso en la leyenda a las constantes invasiones, a la naturaleza, a las tradiciones, a la muerte.

-*Un lago y la garza* tiene una duración de 14'00". Está conformado por 16 cuadros a cámara frontal y fija y planos conjunto, a excepción del penúltimo cuadro que pertenece a la garza donde la cámara hace un leve paneo mientras vuela en un cielo nublado.

-El montaje del cortometraje presenta diferentes cuadros cuyas transiciones no son muy rápidas produciendo silencios. Estos pueden aparecer entre el cambio de cuadro y antes de los diálogos. Los cuadros se relacionan entre sí por la anécdota en una secuencia lógica entre el movimiento de los títeres y el desarrollo de la leyenda. Y al tener una narradora que está presente en partes importantes de la historia, funciona como una guía para que los niños puedan percibir cada elemento que escuchan y observan al mismo tiempo.

3.1.5. Otros elementos del montaje.

El cineasta y académico Alexis Racionero menciona que elementos como la literatura y el teatro son muy importantes al hablar de un lenguaje cinematográfico, por una parte, el guion, la palabra, y por otra parte los actores y la puesta en escena.¹¹⁹ *Un lago y la garza*, es una adaptación libre y colectiva de *Zinnia Compañía Escénica*, a partir del texto original de Catalina Miranda que a través de hablar de la riqueza cultural de las leyendas, también nos enseñan algunos rasgos interesantes de la diversidad de los pueblos indígenas importantes de México.¹²⁰ La inclusión de palabras en purépecha fue un elemento importante desde la gestión del proyecto, pues como se mencionó anteriormente uno de sus objetivos es contribuir a la preservación y difusión de su lengua.

El sonido y la música conforman parte importante de este universo visual. No solo se trata de un paisaje sonoro que nos remite al contexto ambiental en donde se desarrolla la leyenda, el Lago de Pátzcuaro (agua, pájaros, viento, etc.), sino también, y más importante, que nos sitúa en el momento histórico de la leyenda. Para lograrlo, la música y el paisaje fueron creados *exprofeso* para el cortometraje por *Jadhex Sonidos Prehispánicos*, agrupación michoacana de músicos especialistas en ese campo que utilizan instrumentos autóctonos como el palo de lluvia, las sonajas, el uirhinkua (idiófono de percusión símil del teponaztle), los caracoles y las ocarinas, entre otros.

El diseño sonoro en *Un lago y la garza* está muy bien coordinado con las acciones y las voces, la música es constante durante todo el cortometraje logrando crear una ambientación que nos remite al mundo prehispánico.

---

¹¹⁹ Alexis Racionero. *El lenguaje cinematográfico*, (Barcelona: Editorial UOC, 2008), 14.

¹²⁰ Catalina Miranda. *Hapunda, la joven que vivía en la isla Yunuén*, (INAH/Conaculta. México: Editorial Ariadna 2014), 1-16.

3.1.6. Metodología y elaboración del cortometraje.

Nombre del proyecto

Un lago y la garza. Cortometraje de una leyenda purépecha en teatro de sombras para la población infantil.

Ámbito

Artes interdisciplinarias

Tipo de población a la que va dirigida

Infantil

Síntesis

El proyecto *Un lago y la garza* está enfocado a la población infantil y se sustenta en acercar la cultura purépecha, su lengua, iconografía y música, a través de un cortometraje de una de sus principales leyendas.

Metas

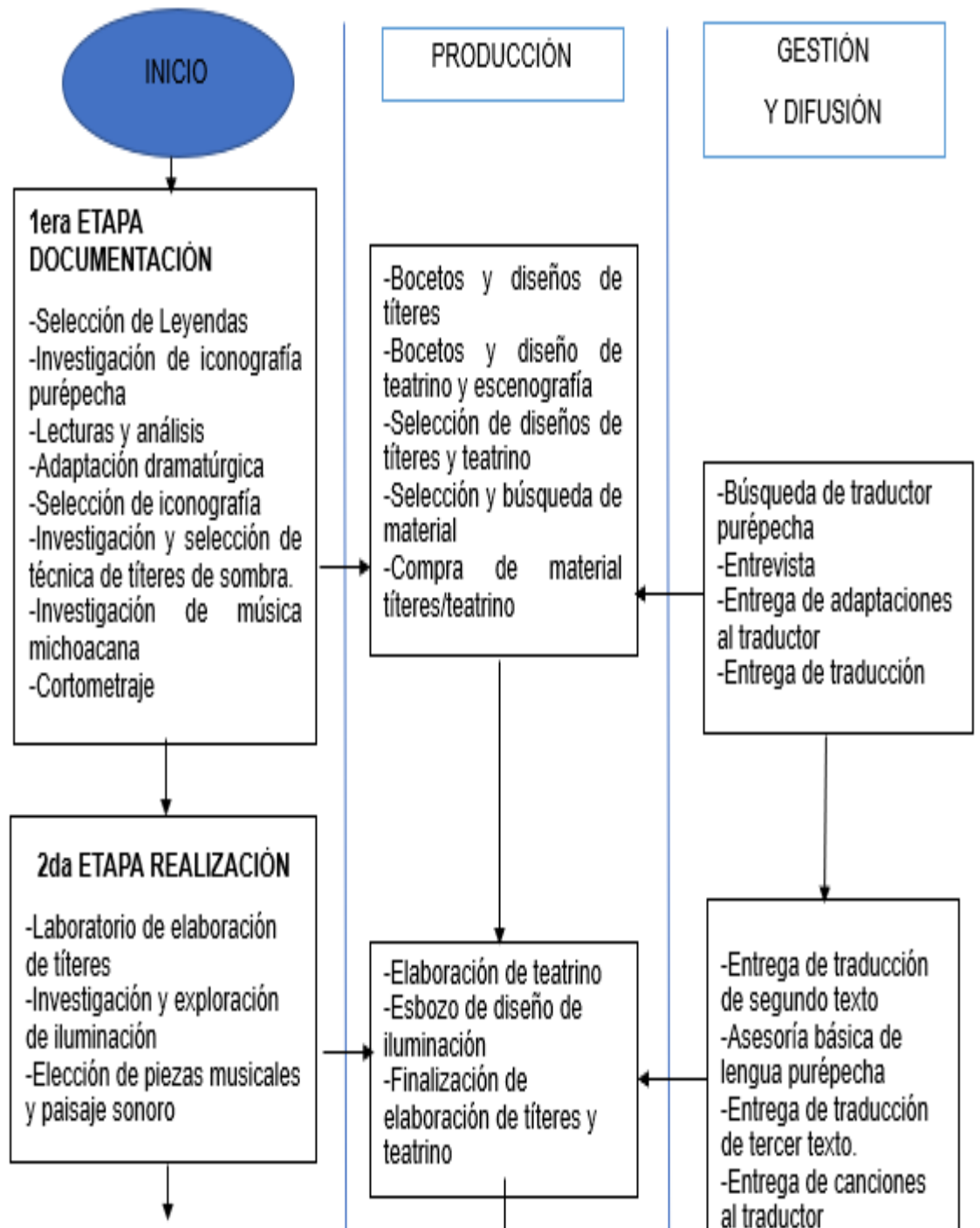
- a) Grabación del cortometraje *Un lago y la garza*.
- b) Montaje de una adaptación de la leyenda con una propuesta de teatro de sombras.
- c) Producción de títeres de sombras basados en la iconografía de Michoacán.
- d) Utilización de compositores y composiciones de música tradicional michoacana con un intérprete en vivo.

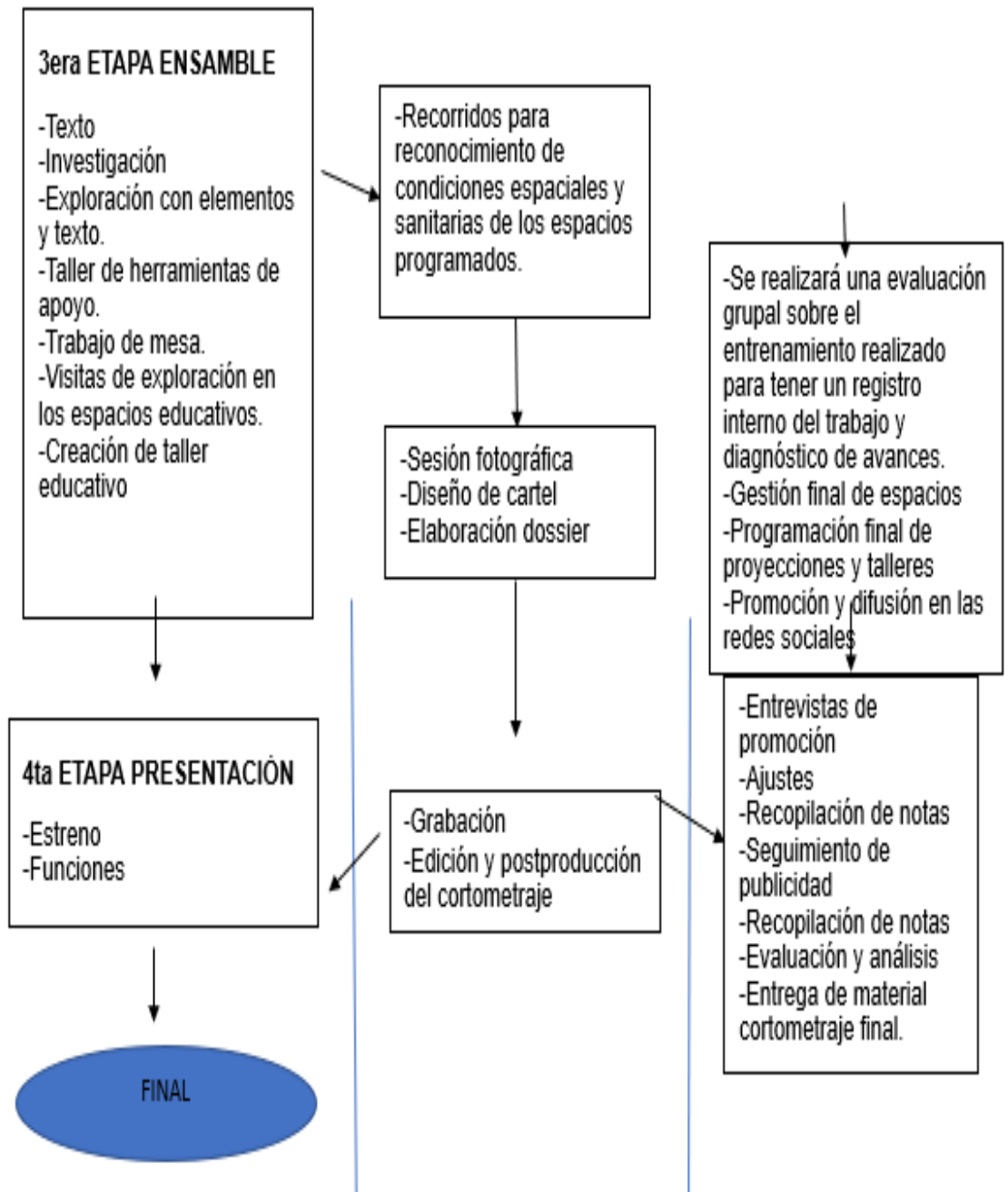
Tabla 2. Cronograma de preparación.¹²¹

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021			
Semanas	Mes	Actividades	Descripción o notas
Primera etapa DOCUMENTACIÓN			
4	Octubre	-Selección de leyenda -Investigación de iconografía purépecha -Lecturas y análisis	-Búsqueda de información
4	Noviembre	-Adaptación dramática -Selección de iconografía -Investigación y selección de técnica de títeres de sombra.	-Selección de palabras y frases purépechas
3	Diciembre	-Bocetos y diseños de títeres -Bocetos y diseño de teatrino y escenografía	-Asesoría básica de lengua purépecha
4	Enero	-Selección de diseños de títeres y teatrino -Selección y búsqueda de material -Investigación de música prehispánica purépecha	-Compra de material títeres/teatrino -Entrega de primera escena -Asesoría básica de lengua purépecha
Segunda etapa REALIZACIÓN			
3	Febrero-Marzo	-Laboratorio de elaboración de títeres -Investigación y exploración de iluminación	-Entrega de segunda escena -Asesoría básica de lengua purépecha
3	Abril	-Elección de música -Elaboración de teatrino -Esbozo de diseño de iluminación	-Entrega de tercera escena -Entrega de paisaje sonoro
4	Mayo	-Finalización de elaboración de títeres y teatrino	-Entrega de música -Entrega de proyecto y objetivos específicos a la productora (cortometraje).
Tercera etapa ENSAMBLE			
4	Junio	-Montaje -Investigación actoral/improvisaciones -Exploración con elementos y texto. -Taller de herramientas de apoyo de iluminación.	-Elaboración de citas, solicitudes y oficios para visitas a los espacios programados. -Recorridos para reconocimiento de condiciones espaciales y sanitarias de los espacios programados.
3	Julio	-Montaje final -Ensayos generales -Visitas de exploración en los espacios educativos.	-Se realizará una evaluación del proyecto sobre el entrenamiento realizado para tener un registro interno del trabajo y diagnóstico de avances. -Gestión final de espacios
4	Agosto	-Filmación del cortometraje -Estreno	-Elaboración dossier -Información a los medios -Promoción y difusión

¹²¹ Elaboración propia.

Flujograma

Figura 1. Flujograma cortometraje.
Fuente: Elaboración propia. (2021)

3.1.7. Resultado del cortometraje

Producción de *Un lago y la garza* cortometraje educativo de teatro de sombras con:

- 1- Un texto original de adaptación dramática basado en una leyenda purépecha.
- 2.- Títeres y utilería basados en la iconografía purépecha.
- 3.- Teatrinos y luces.
- 4.- Un cortometraje animado con elementos teatrales con duración de 16 minutos.

El cortometraje comienza con los logos de la producción y el título. El primer cuadro incluye el títere de la narradora introduciéndonos a la leyenda, un cámara fija con un fondo oscuro y un plano entero. Este cuadro se repite en 5 ocasiones.

Figura 2. Fotograma 1 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

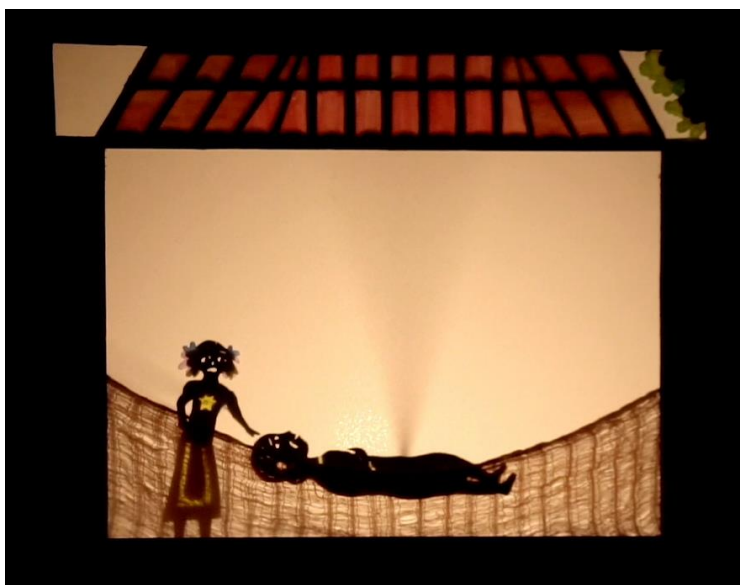
Los intervalos del tiempo entre cada cuadro oscilan entre los 24" hasta más de 1:00". Como en el cuadro 3 con duración de 30" en donde vemos a Hapunda ir a jugar al Lago de Pátzcuaro. Entra caminando desde lateral izquierda hasta sumergirse en él, mientras menciona el valor de la naturaleza. El cuadro incluye tres decorados, el árbol, el lago y la planta que son yuxtapuestos para darle profundidad a la toma.

Figura 2. Fotograma 3 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

El cuadro 6 es muy significativo ya que es un momento dramático donde Hapunda encuentra a su madre moribunda. Tenemos un plano general. Cámara fija. Una tela (rebozo), el interior de su choza, un tejado de decorado. La madre muere. Se nota una iluminación de abajo hacia arriba para simular su ascensión al cielo.

Figura 4. Fotograma 6 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

En el cuadro 7, cámara fija, vemos un plano detalle de los pies de la narradora simulando los pies de Hapunda que menea en el lago triste por la muerte de su madre.

Figura 5. Fotograma 7 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

En el cuadro 12 vemos la entrada de los guerreros que llegan de tierras lejanas y el jefe quiere casarse con Hapunda. Tenemos cámara fija, un plano general. El padre y Hapunda entran del lado izquierdo, en el centro regalos y en lado derecho entran los dos guerreros.

Figura 6. Fotograma 12 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

En el mismo cuadro, pero para mostrar el enojo del jefe ante el rechazo del padre de Hapunda de entregar a su hija a los guerreros, se coloca un tono rojo a la luz que va subiendo. Cámara fija. Plano general.

Figura 7. Fotograma 12 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

En el antepenúltimo cuadro observamos un plano general, una decoración de agua y un árbol. Luz de back que simula la luna. Cámara fija. Plano general, y Hapunda despidiéndose se lanza al lago para no casarse y que su pueblo no sea invadido.

Figura 8. Fotograma 15 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

En el último fotograma podemos ver el títere de la garza que con el alma de Hapunda vuela sobre el Lago de Pátzcuaro y recuerda a la población que mientras sigan viviendo garzas en el lago, su pueblo jamás será sometido.

Figura 9. Fotograma 16 de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

Figura 10. Fotograma final de cortometraje.

Fuente: Un lago y la garza. (2019)

4 Proyecto interdisciplinario a partir de herramientas artísticas. Taller *Jugando con las sombras*. Leyendas purépechas en teatro de sombras para la educación infantil

Se ha visto en los capítulos anteriores el importante rezago educativo y su impacto en la educación infantil mexicana derivados de los acontecimientos de la pandemia a nivel global. Se observó que organizaciones nacionales e internacionales han analizado, revisado y sustentado el impacto académico sobre todo en la educación básica. Es así como surge la necesidad de buscar resarcir el atraso que se ha dado en la educación mexicana mediante la implementación de nuevas materias curriculares y herramientas educativas basadas en la formación artística para el desarrollo de la educación infantil. Y comúnmente que la educación artística es relegada a un segundo plano, a diferencia de otras materias disciplinares, como lo afirma Imanol Aguirre, “La educación artística ha vivido y vive en un círculo vicioso de difícil apertura gestado por la falta de valoración social de la formación artística, que incide en una escasa presencia curricular, la cual motiva una escasa atención y profesionalización de los educadores, que, a su vez, da lugar a una escasa formación de la sensibilidad artística, la cual incide de nuevo en la falta de valoración de la formación artística.”¹²²

Pese a que la educación artística no ha tenido la presencia indispensable en las aulas mexicanas, hay que buscar que estas materias transversales artísticas estén presentes, pues no solo fomentan el desarrollo personal, la sensibilización, la inserción social, etc., sino que también generan un desarrollo cognitivo, aprendizajes esperados, mente creativa, pensamiento científico, entre otros temas, además es importante recalcar la integración interdisciplinar para generar diferentes conocimientos.¹²³

---

¹²² Imanol Aguirre. “La educación artística en el centro de un proyecto humanista para la escuela”, *Educación Artística. Revista de Investigación*, no. 1. (2003), 3. Doi: V-4226-2002

¹²³ Las fuertes características instrumentales del contenido artístico, además, son vistas como un potencial poco explorado para la transversalidad y la interdisciplinariedad. Juanola Roser “Los niveles educativos y sus transiciones: capacidades básicas, contenidos y estrategias en Educación Artística”, *Educación Artística. Revista de Investigación*, no.1. (2003), 50.

<https://dugi-doc.udg.edu> (Consultado el 20 de marzo 2022)

Tomando en cuenta también los objetivos de la Nueva Escuela y sus teorías, este taller interdisciplinario no solo busca acercar a los alumnos y docentes a diversas disciplinas artísticas como: el cine animado, el teatro de sombras, técnicas de arte plásticas y literatura. Este proyecto pretende que pueda ser aplicable para integrar y abordar diferentes temas de otras asignaturas. En este caso específico se enfoca en la historia y especialmente en el patrimonio cultural intangible al cual pertenecen las leyendas, pues como se mencionó anteriormente, estas se basan en una tradición oral que de no difundirse inevitablemente se perderá. El pasado puede recuperarse a través de las leyendas y así poder darnos un panorama del presente y las sus creencias de un pueblo indígena.

En tal sentido, la escuela debe propiciar en las nuevas generaciones el conocimiento, valoración y disfrute de la herencia del pasado como parte de su presente y su futuro. Por ello, esta investigación plantea como uno de sus ejes, estudiar las culturas a través de proyectos pedagógicos interdisciplinarios. Este taller se enfoca en la cultura purépecha, su cosmogonía y su legado.

4.1 Laboratorio lúdico de artes

Tabla 3. Datos generales del taller *Jugando con las sombras*.¹²⁴

I. DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA PROPUESTA:	<p><i>Jugando con las sombras: leyendas purépechas en teatro de sombras para población infantil.</i></p> <p>Taller infantil de títeres de sombras y recuperación de leyendas purépechas</p>

---

¹²⁴ Elaboración propia. (2022)

	del estado de Michoacán, para desarrollarse en el estado de Puebla.
TALLERISTA:	Migue Ángel Vega Máximo.
TIPO DE LABORATORIO: Especificar si se refiere a: a) Brotes b) Identidades y reconstrucción de las memorias	Taller infantil de creación y montaje de títeres de sombras a partir de la recuperación de las leyendas e iconografía de Morelia, Michoacán. Identidades y reconstrucción de las memorias.
LUGAR DE RESIDENCIA:	Puebla, Puebla.

4.1.2. Descripción de la propuesta

Disciplina:

Teatro, títeres de sombra.

Modalidad:

Presencial

Descripción:

Jugando con las sombras: leyendas purépechas en teatro de sombras para población infantil, es un laboratorio de títeres de sombra y recuperación de leyendas, dirigido a la educación infantil del Estado de Puebla. Este busca crear un espacio educativo para la experimentación lúdica y creativa de los infantes, a través de un taller de elaboración de títeres de sombra y de la recuperación y preservación de sus leyendas. Su objetivo busca la difusión de la cultura purépecha, en un ejercicio final de montaje teatral, que favorezca al desarrollo de las capacidades de

aprendizajes en los niños mediante que experimentación y exploración de diferentes materiales, técnicas y estéticas en la manufactura de los títeres y su teatrino. A su vez, se utilizan herramientas básicas para la creación colectiva de un texto teatral, que les permita expresar sus inquietudes, necesidades y su forma de ver y relacionarse con su contexto cultural, tanto originario como actual. Formaremos un espacio educativo creativo que sea capaz de compartir un momento de diálogo, disfrute y rencuentro con otras culturas, así como con sus orígenes culturales locales y con la fantasía de otros mundos posibles, que facilite la capacidad reflexiva y argumentativa, el pensamiento crítico, la seguridad al expresarse, el interés por explorar y la creación de comunidad.

Público específico al que va dirigida la propuesta:

Niños de educación básica primaria, del estado de Puebla.

4.1.3 Objetivos, justificación e impacto

Objetivos

- Promover la participación niños a través de la exploración y la experiencia creativa con materiales, técnicas y elaboración de títeres de sombra y su teatrino, así como la toma de decisiones durante el proceso de creación del montaje.
- Generar una experiencia significativa a través del diálogo y la escucha en el proceso de creación colectiva de un texto teatral para el montaje de títeres, a partir de la recuperación de las leyendas purépechas.
- Promover que los participantes infantiles indaguen y encuentren su propia forma de representación y expresión, a través del diseño y elaboración de sus títeres, partiendo de la iconografía purépecha.

- Contribuir a la preservación de las leyendas purépechas y su lengua originaria, a través de herramientas de la narración oral y escritura colectiva, incorporando el purépecha en el desarrollo del taller y el montaje, así como su difusión con la presentación del ejercicio final en el colegio.
- Crear un espacio seguro para la población infantil donde se pueda desarrollar el taller de títeres de sombra y recuperación de leyendas y otros siguientes laboratorios de exploración y creación artística.

Justificación

La cultura purépecha es una cultura indígena que prevalece en algunas zonas sobre todo del Estado de Michoacán, que ha logrado mantenerse como cultura viva a pesar de la conurbación, la intensa movilidad laboral y comercial, y la migración. Sin embargo, ha ido perdiendo no solo territorio físico sino cultural, comenzando por la pérdida paulatina de su lengua originaria, el purépecha, y el desinterés de las nuevas generaciones para preservarla, así como la narración oral de sus leyendas. Al ir perdiéndose la lengua, también desaparecen paulatinamente todo un conjunto de saberes, conocimientos y prácticas como las fiestas, los rituales, las tradiciones, etc., que nunca más se recuperan. Parte fundamental de la cultura purépecha incluía la narración oral de mitos y leyendas, práctica que disminuye y evita que sea heredada a las nuevas generaciones. Basándonos en los estudios de Morote sobre la importancia de las leyendas, encontramos de suma importancia recuperar y difundir las leyendas locales, ya que son una forma de mantener viva la memoria individual de los niños y permite integrarlos en la memoria de la historia de su comunidad, a partir de sus conocimientos cercanos a su entorno histórico-geográfico y también la inclusión parcial de la lengua originaria en contextos significativos.¹²⁵ La leyenda es un medio excelente de afirmación cultural y puede

---

¹²⁵ Pascuala Morote. *Las leyendas y su valor didáctico*. (España: Universitat de Valencia, 1990),4001.

servir de base para erradicar actitudes negativas y potenciar valores positivos en la educación infantil.

Al crear un taller cultural educativo para la exploración y desarrollo de diferentes manifestaciones artísticas, en este caso de un laboratorio de títeres de sombra y leyendas, se propicia la reunión de docentes y estudiantes, para compartir y construir historias, saberes, haceres y, a partir de ellos, reflexionar sobre lo compartido, cuestionarlo y dotarlo de nuevos sentidos que den pie a otros saberes colectivos.

Los títeres son uno de los recursos pedagógicos más completos, contribuyen a desarrollar las habilidades plásticas y la inteligencia emocional, así como a potenciar la imaginación, creatividad y la observación. Los títeres de sombra son un medio didáctico de extraordinario valor que educa y entretiene, y posibilita el desarrollo de la expresión oral, pues enriquece el lenguaje contribuyendo al desarrollo verbal (dicción, vocabulario, sintaxis), a la argumentación, al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Su elaboración desarrolla las habilidades plásticas: dibujar, recortar, pegar, etc., así como la realización del teatrino donde se presentan los personajes creados por los niños, que se divierten y aprenden durante el proceso creativo, explorando con diferentes materiales. La técnica de manejo de los títeres favorece un gran número de elementos evolutivos a nivel de la etapa preoperacional. Los infantes de esta comunidad educativa tendrán acceso a un lenguaje teatral poco usual idóneo para la configuración de la identidad personal y comunitaria, que ayuda a reconocer y a expresar las emociones propias y permite el reconocimiento de sí mismo como un ser único y diferente y como parte de una cultura que sobrevive.

Priorizar el desarrollo de procesos creativos de los niños es uno de los preceptos de este taller, que a través del teatro -específicamente del teatro de sombras que contiene múltiples recursos y estrategias- puede aportar de manera significativa al tratar las inteligencias múltiples en todas sus manifestaciones, y potenciar el desarrollo integral. El taller permite que cada participante conozca y desarrolle su propia potencia. La inteligencia lingüística se trabaja mediante la producción oral y escrita, la espacial a través de la manipulación de títeres, la localización por medio

de su propio lugar en el teatrino y la corporal-cinestésica con los movimientos individuales y en conjunto con el grupo. Así mismo, desarrolla la inteligencia musical con la integración de recursos auditivos, así como la clasificación de la información obtenida para incrementar las operaciones lógico-matemáticas. Por último, la inteligencia interpersonal e intrapersonal se potencian con la cooperación y el trabajo en equipo empleando la escucha y la socialización, la autorreflexión y autoconocimiento, respectivamente. En suma, el teatro es un vehículo de humanización, de autoconocimiento y de autoconstrucción personal que les permitirá ser conscientes de sus capacidades de expresión y de comunicación que los niños tienen.

Impacto

El proyecto *Juagando con las sombras: leyendas purépechas en teatro de sombras* para población infantil, contempla como eje central impactar de manera positiva en la comunidad educativa de nivel básico, con la implementación del taller infantil de títeres de sombra y recuperación de leyendas. Impulsa de principio el acercamiento entre los alumnos y docentes con las personas adultas con las que conviven (familia, vecinos, amigos, etc.), portadoras del conocimiento de las leyendas, como uno de los principales aspectos del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad, sea esta- rural o urbana. Fomenta la recuperación de la narración oral, para retomar la escucha lúdica y, por lo tanto, su preservación en las nuevas generaciones.

En las instituciones educativas es necesario articular espacios de confianza y empoderamiento donde se puedan desarrollar laboratorios-talleres de creación artística. Estos permitirán vivir procesos de enseñanza-aprendizaje involucrados en la experiencia, que incluyan en su metodología la observación, la práctica, la acción, la experimentación y la suma del trabajo colectivo. Siempre atendiendo a los intereses y necesidades de los niños en la educación básica. Los estudiantes conocerán y aprenderán un nuevo lenguaje artístico, teatral, para desarrollar sus ideas y sentires, teniendo como resultado un montaje de títeres de sombra que les permitirá tener un proceso creativo completo desde la creación hasta la presentación de un trabajo colectivo.

4.1.4 Metodología de trabajo

La metodología utilizada es “basada en proyectos” y se enfoca principalmente en “aprender haciendo”. Junto con la enseñanza de técnicas para elaborar los títeres de sombra y su teatrino, se establecen las relaciones entre participantes, reconociendo los saberes previos de los infantes, la interacción entre ellos con su cultura, especialmente con el conocimiento de sus leyendas, así como con las habilidades adquiridas. El taller es una situación de aprendizaje que se construye en un tiempo establecido, generalmente corto. Se llevan a cabo procesos de intercambio de experiencias y generación de conocimientos. A partir del aporte de cada uno de los participantes. Partiendo de esta premisa, nuestro taller comienza con el diálogo entre los involucrados, estimulándolos para que se interesen en compartir sus propias historias y, posteriormente, las leyendas de la comunidad. Esta experiencia genera el acercamiento de infantes y adultos -principalmente familiares, y adultos mayores- pretendiendo establecer un diálogo que retome la narración oral de leyendas, así como el uso de su lengua originaria de forma lúdica, apelando a la reafirmación de identidad y a la recuperación de memoria de esta población indígena.

Una vez definidas las leyendas a representar y su adaptación para el montaje, se convoca a los participantes a recopilar objetos traídos de su contexto, que le remitan al mundo prehispánico, lo cual nos introduce al patrimonio y a la exploración de la iconografía de su cultura, que será retomada para el diseño de los títeres. Para su elaboración y la de las escenografías, exploraremos distintos materiales naturales. Se utilizará una técnica sencilla y práctica para su creación, que pasa por cuatro etapas: diseño, construcción, detallado y ensamble, siguiendo el mismo proceso para los teatrinos. Dando comienzo a la penúltima fase, la técnica de manipulación y montaje, en la cual experimentaremos con la luz, las sombras y sus posibilidades. Finalmente, el taller culmina con la presentación de la obra de teatro de títeres de sombra para la comunidad escolar y por todos los integrantes de este laboratorio.

En este proceso creativo, todos fortalecerán destrezas que apoyan el desarrollo de habilidades sociales, valores y actitudes que permiten a la infancia adquirir un mayor conocimiento sobre sí mismos, su entorno presente y pasado. También generar lazos para la convivencia entre sus compañeros y así propiciar un desarrollo integral de capacidades intelectuales, psicomotoras, de actitudes y aptitudes.

Tabla 4. Calendarización del taller *Jugando con las sombras*¹²⁶

Calendarización de actividades: Hasta llegar a las 25 sesiones			
SESIÓN	ACTIVIDAD	LUGAR Y DURACIÓN	FECHA (S)
1	<ul style="list-style-type: none"> -Presentación del taller. -Introducción a los títeres de sombras como un vehículo expresivo para contar historias mágicas, misteriosas y fantásticas. -Juego/Dinámica de presentación de las y los niños (Memoria y coordinación). -Ejercicio de integración (Escucha y atención). -Relato individual de los niños de sus historias favoritas vividas en su comunidad. 	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 6 de mayo 11:00 am.
2	<ul style="list-style-type: none"> -Diálogo. ¿Qué es una leyenda? P. Morote. <i>Las leyendas y su valor didáctico</i>. -Presentación del cortometraje <i>Un lago y la garza</i>, leyenda purépecha en títeres de sombras. -Círculo de retroalimentación. Similitudes y diferencias con su cultura y sus leyendas. -Juego de memoria. 	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 7 de mayo. 11:00 am
3	<ul style="list-style-type: none"> -Círculo de retroalimentación. Similitudes y diferencias con su cosmogonía. -Juego de memoria. 	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 13 de mayo. 17:00 pm

¹²⁶ Elaboración propia. (2022)

	-Ejercicio a desarrollar en casa: Acercarse a un familiar para que les relate una leyenda.		
4	-Recuperación de leyendas: relato colectivo de primera leyenda de la comunidad. -Ejercicio de integración grupal. -Juego de improvisación a partir de la leyenda.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 14 de mayo. 11:00 am
5	-Recuperación de leyendas: relato colectivo de segunda leyenda de la comunidad. -Ejercicio de integración grupal. -Juego de improvisación a partir de la leyenda.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 20 de mayo. 17:00 pm
6	-Recuperación de leyendas: relato colectivo de tercera leyenda de la comunidad. -Ejercicio de integración grupal. -Juego de improvisación a partir de la leyenda.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 21 de mayo. 11:00 am
7	-Juego de expresión corporal: personajes reales y fantásticos. -Ejercicio de improvisación por equipos de una de las leyendas contadas en el taller. -Ejercicio a desarrollar en casa: acercarse a un familiar para que les relate una leyenda de la comunidad y seleccionar objetos con valor simbólico de su entorno para la siguiente clase.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 27 de mayo. 17:00 am
8	-Diálogo. ¿Qué es el patrimonio? UNESCO ¿Qué es la iconografía? -Presentación individual de los objetos seleccionados. ¿Por qué son importantes estos objetos para la familia? -Ejercicio de imaginación y manipulación de los objetos.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 28 de mayo. 11:00 am

	-Ejercicio a desarrollar en casa: preparar un ejercicio de improvisación con los objetos y la leyenda relatada por familiares.		
9	-Presentación de ejercicio individual participantes con los objetos y la leyenda relatada por familiares. -Círculo de retroalimentación. Similitudes y diferencias. Valor individual y comunitario. Patrimonios de la comunidad. Lengua e iconografía originaria.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 3 de junio. 17:00 pm
10	-Selección de leyendas e inicio de creación colectiva para la adaptación a un texto teatral para títeres. -Ejercicios de voz y expresión corporal incorporando palabras/conceptos en purépecha.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 4 de junio. 11:00 am
11	-Primera leyenda: selección de personajes. -Diseño de títeres: dibujo y selección de materiales. -Diseño de escenografía: dibujo y selección de materiales.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 10 de junio. 17:00 pm
12	-Segunda leyenda: selección de personajes. -Diseño de títeres: dibujo y selección de materiales. -Diseño de escenografía: dibujo y selección de materiales.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 11 de junio. 11:00 am
13	-Tercera leyenda: selección de personajes. -Diseño de títeres: dibujo y selección de materiales. -Diseño de escenografía: dibujo y selección de materiales.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 17 de junio. 17:00 pm
14	-Elaboración de títeres: preparación de placas (cartón, periódico, engrudo o	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 18 de junio. 11:00 am

	pegamento) del material base para la estructura del títere.		
15	-Elaboración de títeres: diseños aplicados a las placas, pegado y cortado del cuerpo, cabeza y extremidades.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 24 de junio. 17:00 pm
16	-Elaboración de títeres: detallado (lijado) y pintado. -Elaboración de teatrino: Cortar, pegar y pintar (caja de cartón tamaño mediano).	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 25 de junio. 11:00 am
17	-Elaboración de títeres: ensamble y pegado de varillas. -Elaboración de escenografías: diseños aplicados a las placas y piezas sueltas. Pegado y cortado.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 1 de julio. 17:00 pm
18	-Técnica de manipulación de títeres de sombra. -Ejercicios de exploración con luces.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 2 de julio. 11:00 am
19	-Improvisación en teatrino primera leyenda. -Exploración del texto. -Montaje primera leyenda.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 8 de julio. 17:00 pm
20	-Ensayo primera leyenda. -Improvisación en teatrino y exploración del texto segunda leyenda. -Montaje segunda leyenda.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 9 de julio. 11:00 am
21	-Ensayo segunda leyenda. -Improvisación en teatrino y exploración del texto tercera leyenda. -Montaje tercera leyenda.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 15 de julio. 17:00 pm
22	-Exploración de música y/o sonidos de la obra. - Ensayo primera, segunda y tercera leyenda.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 16 de julio. 11:00 am
23	-Ensayo General. -Invitación a la comunidad educativa.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 22 de julio. 17:00 pm

24	-Presentación del montaje abierto a toda la comunidad.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Sábado 23 de julio. 11:00 am
25	-Sesión de retroalimentación del taller-laboratorio. Proceso y resultados.	Colegio Montessori Monarca. 60 minutos	Viernes 29 de julio. 19:00 pm

4.1.5. Información para la operación y logística

Requerimiento espacial para el desarrollo del laboratorio:

- Aula cerrada con un área de 15m por 8m, con ventanas, puerta y luz eléctrica, con bancos y pizarrón, disponibilidad de proyector y pantalla con solicitud anticipada, dentro de Comunidad Montessori Monarca C.C.T.

Requerimientos materiales:

- 7 cajas de cartón de huevo o de un tamaño similar, y pedazos de cartón de todos tamaños.
- 30 pliegos de cartulina negra y 6 pliegos de papel china blanco.
- 90 palitos de madera redondos de 30 cm y 60 broches de latón mariposa de 1 cm.
- 3 litros resistol blanco, 2 cintas adhesivas transparentes, 30 tijeras, 30 cuters, 30 lápices, 15 gomas, 15 sacapuntas, 6 paquetes de plastiloka o símil.
- 3 litros de pintura negra mate y 30 pinceles de diferentes tamaños y grosores.

*Material para 30 participantes.

Requerimientos técnicos:

- Proyector con entrada para conectar LAP o pantalla con entrada USB.
- Pantalla o pared blanca o clara.

- Extensión multicontactos.
- Espacio que pueda oscurecerse, habilitado con mesas y sillas o bancos y con instalación eléctrica.
- Lámparas de mano de diferentes tamaños con pilas incluidas dependiendo del modelo, una lámpara de escritorio.

5. Estudio preliminar: Proyecto Piloto

En base al concepto manejado por Steven Huley, este estudio piloto, proyecto o experimento piloto, es un estudio preliminar a pequeña escala realizado para evaluar la viabilidad, la duración, el coste, las adversidades. Al mejorar el diseño de estudio previo al desarrollo del proyecto general, se busca evitar errores y ahorro tanto de tiempo como de dinero.¹²⁷ Este estudio piloto se utiliza para probar la viabilidad de la metodología ocupada y observar o realizar algunas modificaciones para que pueda ser presentado y mejorar las posibilidades de un resultado claro.

Figura 11. Cartel del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

5.1. Descripción del Taller piloto

Con este taller piloto lo que se pretende es observar de manera directa y real cada uno de los procesos que consta este taller lúdico de herramientas artísticas. Se presentará a un grupo muestra de alumnos de educación primaria integrando niños de 4to, 5to y 6to de primaria, que experimenten por primera vez la presentación del proyecto *Jugando con las sombras*. Se llevará una bitácora donde se registrarán los avances y resultados del estudio preliminar, la cual servirá para concluir un análisis,

¹²⁷ Stephen Hulley. *Designing Clinical Research*, (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2003),168-169.

a partir de las observaciones, las ideas, los datos, y los obstáculos durante el desarrollo de los procesos que se realizarán en este proyecto educativo.

Para realizarlo se buscó que fuera en el mismo colegio donde se pretende llevar este taller de manera más completa, ya que la dirección está interesada en llevar talleres de esta índole de manera permanente, para todos sus alumnos y docentes. Se implementó directamente con un pequeño grupo de taller II del Colegio Montessori Monarca, en Puebla, Pue. Este taller piloto tuvo una duración de 6 horas, en 2 sesiones de 3 horas cada uno, y fue realizado el 6 y 9 de junio del año 2022. Vinculando a las materias: español, historia y formación cívica y ética, el taller-piloto explora en un formato condensado de menor duración que el original su desarrollo para poder observar y analizar el desenvolvimiento, repercusiones y objetivos esperados.

5.1.2 Planeación del taller-piloto.

Tabla 5. Ficha técnica del taller *Jugando con las sombras*¹²⁸

Institución	Taller piloto	Tallerista
<p>Comunidad Montessori Monarca C.C.T. 21PES0516D</p> 	<p><i>Jugando con las sombras: Leyendas purépechas en teatro de sombras para la población infantil.</i></p>	<p>Lic. Miguel Ángel Vega M.</p>

¹²⁸ Elaboración propia. (2022)

Día y hora	Secuencia Didáctica.	Duración	Materiales	Objetivos
Lunes 6 de junio 9:00am-10:00am	-Presentación del taller -Introducción a los títeres de sombras como un vehículo expresivo para contar historias mágicas, misteriosas y fantásticas. -Juego/Dinámica de presentación de las y los niños (Memoria y coordinación). -Relato individual de sus historias favoritas vividas en su comunidad de parte de los participantes.	20 min. 10 min. 10 min. 20 min.	Proyector Reproductor de música	-Que el tallerista se presente con el grupo y les explique lo que será el taller. -Que permita la desinhibición por parte de los alumnos mediante el juego lúdico. -Que compartan su experiencia sobre hechos o sucesos bajo su experiencia.
Lunes 6 de junio del 2022. 10:00-11:00.	-Integración -Diálogo. ¿Qué es una leyenda? P. Morote. <i>Las leyendas y su valor didáctico</i> . -Presentación del cortometraje <i>Un lago y la garza</i> , leyenda purépecha en títeres de sombras. - Retroalimentación y lluvia de ideas.	10 min. 15 min. 15 min. 20 min.	Reproductor de música Cámara oscura Proyector Libreta.	-Que el alumno comience con el juego lúdico para integrarse. -Que aprenda el valor de las leyendas y de la cultura purépecha. -Que proponga ideas para desarrollar.
Lunes 6 de junio 11:00am-12:00pm	-Integración y exposición de primeros materiales. -Selección de leyendas. -Selección de personajes. -Dibujar y recortar personajes en cartón y pegar cartulina negra.	10 min. 10 min. 10 min. 30 min.	Libreta Lápiz. Cartón Tijeras Cartulina negra Pegamento	-Que tomen confianza para el trabajo individual y en equipo. -Que investiguen. -Que sociabilicen y tomen decisiones. -Que aprendan las primeras técnicas en la elaboración de títeres.
Jueves 9 de junio de 2022	-Colocar palos y atar extremidades para el movimiento del títere.	20 min.	Palitos de madera Plastilina.	-Que elaboren títeres.

9:00am- 10:00am	-Realización de teatrino. -Montaje de leyendas.	20 min. 20 min.	Seguros. Cajas de cartón Papel albanene. Cintas adhesivas.	-Que elabora teatrino. -Que colaboren en equipo y toman decisiones.
Jueves 9 junio del 2022. 10:00- 11:00	-Ensayo general. -Organizar presentación -Notas generales y comentarios de los alumnos	30 min. 10 min. 20 min.	Reproductor de música. Cámara oscura. Lámparas	-Que colaboren en equipo.
Jueves 9 de junio del 2022. 11:00am- 12:00pm	-Bienvenida. -Presentación. - Retroalimentación y termino del taller piloto.	10 min. 20 min. 20 min.	Reproductor de música Cámara oscura. Lámparas Sillas	-Que haga una puesta en escena. -Que pueda expresar los aprendizajes que adquirió, así como la experiencia que ha vivido durante todo el proceso del taller.

5.1.3. Bitácora

Para la planeación del proyecto 15 días antes al 6 de junio se entregó por escrito un documento a la directora general del colegio Montessori Monarca la Arq. Laura Ortega para solicitar los requerimientos generales para el desarrollo del taller y el número de alumnos¹²⁹ que participarían en este proyecto piloto. El 2 de junio fue aceptado y se entregaron los materiales.

Día: lunes 6 de junio. 9:00am – 10:00 am.

¹²⁹ Se eligió la cantidad de 12 alumnos para poder realizar 3 equipos de 4 integrantes. El número fue específico para tener en cuenta el material necesario y cubrir el número de alumnos, sin embargo, la directora quiso que fuéramos incluyentes y llegaron tres alumnos más con capacidades diferentes (Dos alumnos con síndrome de Down y un niño con autismo). Los alumnos fueron: Sofia, Alejandra, Julia, Camila V., Camila S., Montserrat, León, Rodrigo, Jesús, Joaquín, Héctor, Santiago, Sofia, Alejandro, Kaleb.

Se estuvo presente 1 hora antes del taller para poder tener el espacio listo para la presentación. No hubo contratiempos, se entregaron los controles del equipo multimedia y de audio y el control del telón para abrir o cerrar¹³⁰. Se escogió el escenario con pantalla multimedia para poder realizar la presentación. Subieron los alumnos y ordenadamente se colocaron dispuestos para iniciar la presentación del taller.

Figura 12. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Se les explicó el objetivo general y los objetivos específicos del taller. Con una narración interpretativa (actuada) se introdujo el teatro de sombras, hablando un poco de sus orígenes y de cómo nos puede llevar a mundos antiguos, en este caso a una leyenda de una cultura prehispánica mexicana. Estaban atentos, pero también inquietos por ver lo que se iba a presentar en la pantalla, pues ninguno de ellos había visto un corto de títeres.¹³¹ Se continuó con la dinámica de integración de

---

¹³⁰ Se buscaba un espacio que pudiera tener las características de oscuro para poder apreciar el cortometraje animado y el escenario cumplía con lo requerido.

¹³¹ Aquí podemos observar cómo los aspectos visuales son tan llamativos para los niños que esperaban impacientemente lo que se iba a proyectar ya que una pantalla en seguida la asocian con el cine.

memoria.¹³² Esta dinámica los relajó y les permitió disponerse para poder expresar las leyendas más interesantes que conocen.

Figura 13. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Aquí surgió la primera reacción importante: los niños tienen demasiadas cosas que contar, sobre todo muchas historias ahora narradas por *youtubers*. Darles la palabra para escuchar a todos involucra mucho tiempo, y solo pudimos escuchar cuatro historias¹³³ de alumnos escogidos al azar. Concordamos en que las leyendas llevan mensajes o moralejas importantes para el aprendizaje.

Día: lunes 6 de junio. 10:00am – 11:00 am

En esta hora todavía se continuó con la última participación de las leyendas que los niños conocen. En seguida se introdujo una breve exposición sobre la cultura

---

¹³² Esta dinámica consiste en decir tu nombre y un color, el siguiente compañero dice el nombre y color del primer compañero, el suyo y así sucesivamente. Fortalece la memoria y el conocimiento de los colores y el orden matemático.

¹³³ La primera historia que se contó fue de un payaso asesino, la segunda de zombis, la tercera del chupacabras y la última la leyenda de la llorona.

purépecha, sus características y el valor de sus leyendas. Escucharon atentamente y se prepararon para ver el cortometraje.

A continuación, se presenta el texto del cortometraje para tener un poco más claro el contexto de lo que los niños presenciaron en pantalla: historia, situaciones, personajes, palabras en lengua purépecha, etc.

Guion del cortometraje *Un lago y la garza*

Adaptación libre del texto original de Catalina Miranda: *Hapunda* la joven que vivía en la isla *Yunuén*.¹³⁴

Narradora: Hace más de 600 años, en una isla muy cerca de aquí llamada *Yunuen*, nació una niña, hija de madre sabia y amorosa, esposa del *Juramuti* o gobernante de esa tierra, un hombre pacífico y honesto; ambos decidieron llamar a su hija *Hapunda*, que quiere decir lago en purépecha, esto en honor a la belleza del lugar en el que vivían.

Hapunda: Vivo en una tierra fértil, llena de vida, rodeada de la claridad de las aguas del lago, mis padres desde muy pequeña me han enseñado a amar y respetar la naturaleza. En mi tiempo libre corro hasta el lago, me gusta nadar y buscar las truchas y los charalitos que se esconden entre los juncos, a veces, me encuentro con acociles, que, dice la gente que conoce la playa que se parecen a los camarones ¡Yo nunca he visto un camarón! Me los imagino con ojos grandes y saltones. También me encuentro con carpas muy grandes de colas prominentes (entra a doble pantalla) Y cardúmenes de sardinas traviesas que se mueven como si bailaran; además de escuchar los divertidos cuentos de las ranas (ríe). Las tortugas y yo nos quedamos horas escuchándolas.

Mamá: Hija, *uátsi*, ¿sabes que nuestra tierra es muy fértil? Mira cuántos árboles diferentes hay aquí: estos son pinos, tan altos que parecen tocar el cielo; los de allá

---

¹³⁴ Hapunda la joven que vivía en la isla Yunuén, de Miranda Catalina, CONACULTA, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

son encinos, de ellos hay muchos tipos diferentes, pero les caracterizan sus bellotas; y muchos otros árboles nos dan frutas deliciosas. (Doble pantalla)

Hapunda: Sí, los capulines y las chirimoyas son mis favoritos, ¿Y los tuyos mami?

Mamá: Los nísperos.

Hapunda: A los tlacuaches también les encantan, yo creo que por eso aquí viven. Pero a los tejones y a las zorras lo que les gusta son los capulines, una vez luchamos a muerte por una rama... Bueno al final los compartimos.

Mamá: Sí, por la rica comida es que hay tantos animalitos por aquí, no te olvides de los conejos, las ardillas y los apestosos zorrillos.

Hapunda: Si mamá nuestra isla es muy hermosa. Aunque, lo que más me gusta es el lago, tocar las piedritas en el fondo con las plantas de mis pies. (vemos los pies de lluvia moverse)

Mamá: ¡Si *Hapunda*! Disfruta de nuestro bello lago, que yo desde aquí siempre te estaré cuidando, bajo la sombra de este *madroño* (se sienta).

Narradora: Un día, al volver de su paseo por el lago, cuando *Hapunda* ya tenía once años, recibió una terrible noticia y al entrar en su choza vio a su madre tendida.

Hapunda: No te preocupes *náandi* yo te atenderé muy bien y pronto volverás a acompañarme al lago.

Narradora: *Hapunda* pasa algún tiempo a los cuidados de su madre, le limpia la frente con un paño, le lleva comida caliente, le ayuda a ir al baño, su madre cae, su *náandi* empeora, la curandera no da buenas esperanzas. Su *náandi* murió.

Hapunda: Para no dejar solo a mi padre durante largos ratos solo me sumergiré en tus aguas por la mañana. Y en las tardes, me sentaré con mi *táati* bajo el mismo *madroño* donde mi madre me cuidaba. Me gusta estar aquí, platicar contigo, y que me respondas con los movimientos de las olas y a través de los brincos de los peces.

Narradora: Tanta admiración y cariño sentía *Hapunda* al estar cerca del lago, que cuando tenía ya la edad suficiente para elegir marido, le prometió que nunca se casaría, que nunca lo abandonaría.

Hapunda: Hermoso lago tú me conoces bien y sabes cuánto me gusta todo lo que en ti habita. Te prometo que siempre estaré cerca de ti y cuidaré tus aguas por siempre.

Narradora: A través de los años el pueblo fue testigo de aquel pacto, al ver los cuidados y el amor que *Hapunda* le tenía al lago de Pátzcuaro, no había tarde que no fuera a verlo, le platicaba, cantaba y hasta bailaba.

Narradora: Un día en el que el cielo estaba muy nublado y caía una tormenta, a la Isla de *Yunuen* llegó un grupo de guerreros de un pueblo lejano en sus poderosas embarcaciones. Entre ellos iba su líder, un hombre viejo y prepotente. (Entra doble pantalla)

Papá: Se acercan barcas de otros pueblos. ¡Preparen comida y bebida! Recibiremos generosamente a nuestros visitantes para que conozcan las bondades de nuestra tierra.

Cocinera: Haremos un delicioso manjar, traigan charales blancos.

Ayudante: Busquen *chakuami* seco

Cocinera: Haremos *churipu* y corundas

Ayudante: Rápido, chiles y maíz para el guiso, no olviden sus hojas para envolverlas.

Cocinera: Traigan la bebida.

Ayudante: *Nurhitini* para saciar su sed.

Cocinera: Y no olviden el atole blanco.

Ayudante: *Kamata urápiti* ¡Bien caliente!

Hapunda: ¡Ya llegan *táati* y está todo listo para darles la bienvenida!

Papá: *Xarhatakuani*, sean bienvenidos a nuestra isla Yunuen.

Hapunda: Les tenemos preparado un gran banquete.

Jefe Guerrero: *Tlasokamatik*.

Narradora: Los guerreros pronto devoraron la deliciosa comida que los lugareños les ofrecieron. Al terminar de comer, el anciano extranjero le dijo al padre de *Hapunda* que venía de muy lejos, quería negociar con él.

Jefe Guerrero: Nuestro imperio es poderoso y queremos que se unan a nosotros. Me casaré con su hija y uniremos nuestros pueblos para vencer las guerras. En ofrenda acepte estas plumas, el oro y las mantas que he traído de mi pueblo.

Padre: Agradezco sus pretensiones, pero no puedo recibir estos regalos. Ni mi hija se puede casar con usted, la vida de *Hapunda* le pertenece a nuestro lago.

Narradora: El guerrero al escuchar tales palabras, se molestó como nunca, su cara se enrojeció, sus músculos se tensaron, parecía que las venas de su cuello estallarían, y con voz firme y grave le dijo...

Jefe Guerrero: ¡Ahhhhh! ¡Si tu hija no se casa conmigo invadiremos *Yunuén!*

Guerrero joven: ¡Les sacaremos el corazón a todos los habitantes!

Jefe Guerrero: ¡Los torturaré con espinas de maguey! ¡Y además a ti y a *Hapunda* nos los comeremos en un riquísimo pozole!

Guerrero joven: ¡Si pozole!

Papá: ¡No lo permitiré! ¡Nadie tocará a mi hija ni a mi pueblo!

Hapunda: No papá, calma. No dejaré que destruyan nuestra tierra y maten a nuestra gente. Me casaré con él.

Jefe Guerrero: Muy bien. Entonces partiré con mis hombres a mi tierra para realizar los preparativos de la ceremonia y regresaré por ti.

Narradora: Esa noche, *Hapunda* lloró amargamente porque tendría que traicionar su juramento y al estar en la orilla del lago, le sollozo:

Hapunda: Si la luna se quedara quieta, si no diera paso al sol, en una noche dormiría mi vida contigo.

Narradora: Los peces empezaron a brincar y el viento trajo consigo palabras para *Hapunda*

Lago: Nada que no quieras, nada que te duela, es deber hacer...

Hapunda: Mi pueblo lo pagaría por mi ¿Qué hija de *Juramuti* le hace eso a su gente? Yo quisiera vivir con mis arrugas a tu lado, y que mis huesos descansen junto a los de mi madre, pero me llevarán lejos, allá, donde los pájaros no tienen alas.

Lago: La miseria no llegará para los grandes corazones, la luna llena saldrá para ti esta noche, *terokani chúri*, ven a verla cuando su reflejo me cubra por completo, llega hasta el centro en tu balsa y asómate.

Narradora: Y así lo hizo *Hapunda*, esa noche se vistió con el vestido blanco que su madre en telar le había hecho, subió a la balsa y atravesó el lago al llegar al centro se asomó y en la noche inmensa, el lago le susurro...

Lago: Abrazame, si así lo quieres yo no te soltare.

Narradora: *Hapunda* con una sonrisa se dejó caer en el centro del lago, el reflejo de la luna se sumergió con ella y por un momento desapareció.

Narradora: El padre de *Hapunda* se despertó en su casa y salió inmediatamente rumbo al lago, al llegar vio como un ave blanca salía de sus aguas, sus ojos encendidos ahuyentaron a los guerreros que amenazaban a su pueblo, y por la mañana una garza blanca y hermosa apareció en el centro del lago. (Aparece la garza blanca)

Narradora: *Hapunda* se convirtió en una blanquísima y hermosa ave, la garza, que habita y habitará por siempre en el lago de Pátzcuaro. Dice la gente sabia de Michoacán, que, si un día las garzas desaparecen del lago, éste se secará y morirá

de tristeza. Cuenta la leyenda que aquellos guerreros que alguna vez quisieron llevarse a *Hapunda*, nunca pudieron volver a cruzar ese lago.

FIN

Figura 14. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Figura 15. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Llamó mucho la atención de los alumnos el cortometraje: *Un lago y la garza*. Después de concluir la proyección aplaudieron y comenzaron a hacer preguntas acerca de la muerte, ya que al final del corto cuando Hapunda se lanza al lago de Pátzcuaro parece que muere ahogada y se les explicó la muerte como un ciclo natural, pero también como una metáfora en la leyenda. Al finalizar sus comentarios fueron diversos, a una parte de los alumnos la historia les pareció triste, para otros el valor de Hapunda al rechazar a esos guerreros y entregarse al lago fue de suma valentía.

Se habló de la realización del cortometraje para que supieran un poco más sobre la producción y las personas, artistas y creativos que intervienen en un proyecto de esa disciplina.

A partir de las escenas se explicó la forma de vida de la cultura purépecha y se analizaron varias palabras de su lengua mencionadas en el cortometraje, ¿si las entendieron? ¿cómo las entendieron, si se parece a algunas que ellos conocieran?, etc. Los niños comprendieron y se sensibilizaron ante la historia indígena. Como se había establecido se realizó una retroalimentación escuchando el comentario de todos. Después de la presentación se dispuso a cambiar de espacio¹³⁵ para continuar con el taller. Hubo un retraso de 10 min en lo que nos trasladábamos y en lo que se sentaban en sus mesas de trabajo. Se organizaron en 3 equipos, como al inicio se había estipulado, y comenzaron a indagar en que leyenda podían representar a través del teatro de sombras que fuera interesante y se pudiera adaptar a la realidad.

---

¹³⁵ Se eligió un cambio de espacio y se dirigió hacia el salón donde trabajan todos los días para continuar con el trabajo manual y uso de los materiales para construcción de títeres.

Figura 16. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Después de que escogieron sus leyendas¹³⁶ a interpretar se dispusieron a escoger a sus personajes, buscaron 4, para que cada equipo decidiera en qué rol quería participar para el montaje de teatro de sombras que se estaba realizando.

Se pudo observar que la toma de decisiones es un proceso complicado, ya que los niños tienen muchas ideas, pero les cuesta mucho trabajo llegar a un acuerdo general y frecuentemente uno de ellos asume el liderazgo para su organización. Después de llegar a un acuerdo en equipo decidieron qué personaje realizaría cada uno e hicieron un boceto para la elaboración de su títere, en general realizaron de 2 a 3 dibujos hasta quedar satisfechos con su resultado.

Lunes 6 de junio del 2022

11:00- 12:00.

---

¹³⁶ Las tres leyendas que escogieron fueron encaminadas al terror. Escogieron la leyenda de la llorona dos equipos y el ultimo equipo realizó una historia inventada.

Para esta hora los alumnos estaban dispuestos para comenzar el trabajo manual de la elaboración de títeres. Ya estaban organizados en tres equipos y sentados en sus mesas de trabajo. Con la ayuda de la guía y un asistente se repartió el primer material que era el cartón, tijeras y la cartulina negra. Se les pidió que el boceto que habían hecho lo dibujarán en el cartón y posteriormente que lo forraran con cartulina negra.

Figura 17,18,19,20. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Se pudo observar que los alumnos investigaron sus leyendas en algunos libros¹³⁷ pero tuvieron que recurrir al internet para decidirse por la leyenda que seleccionaron. También se pudo notar la interacción amena y la solución de problemas para poder elegir su historia. Los niños pusieron mucha atención a la elaboración de títeres, aunque a algunos se les dificultó mucho el trabajo manual. Se pudo lograr en esta hora el objetivo de enseñarles las primeras técnicas en la elaboración de títeres. La retroalimentación fue interesante ya que los comentarios fueron desde la triste vida de Hapunda, hasta la locura de la Leyenda de La Llorona. Se dieron cuenta de que el pasado es diferente al presente, y algunas historias se pueden repetir¹³⁸. Se sintieron cómodos al realizar sus títeres y quedaron interesados en terminar y presentar sus leyendas.

Jueves 9 de junio del 2022

9:00 am-10:00 am

Esta sesión se llevó a cabo en el salón multiusos donde el ambiente es propicio para la realización del oscuro. Se continuó con el proceso de colocar los palos de madera para el movimiento de los títeres con la plastilina y el pegamento. Mientras realizaban esta última parte del proceso de elaboración, se les habló de la importancia del teatro de sombras en distintas culturas y los temas y aprendizajes que se descubrieron desde el pasado.

---

¹³⁷ No se encontró en la biblioteca de la escuela mucha bibliografía sobre todo de literatura por lo que se le hizo la observación a la directora para que aumentará el número de libros para fomentar la lectura.

¹³⁸ En este comentario intervino la guía del grupo mencionándoles los valores que se deben respetar en ambas leyendas y hablo de la libertad.

Figura 21,22,23,24. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Después de que se colocaron los últimos detalles en los títeres los alumnos se dispusieron a trabajar en la creación del teatrino, para ello se les explicó qué es y los pasos a seguir para su realización por cada grupo de alumnos. Se tomaron las cajas, se midieron, recortaron, forraron y se les colocó el papel de china blanco que sirve como pantalla. En la fabricación de sus teatrinos lograron trabajar en equipo sin problema, mientras algún miembro del equipo realizaba algunos detalles para la escenografía de sus obras.

Jueves 9 de junio 2022

11:00am- 12:00am.

En esta hora los alumnos se tomaron un receso de 10 min y después continuaron para terminar sus teatrinos, escenografías y títeres. Mientras el tallerista retomó a modo de recapitulación el valor de la cultura purépecha y su cosmogonía, la importancia de las leyendas como un vehículo de aprendizaje, así como la importancia del arte. Después de la breve exposición comenzó la exploración con el manejo de los títeres y la luz, así como la improvisación de sus leyendas y algunos ensayos para su presentación final.

Figura 25. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Los alumnos se mantuvieron muy concentrados y animados al realizar su ensayo general y muy sorprendidos por el uso del teatro de sombras. Fue un momento de risas y de asombro durante la manipulación de títeres. Tuvieron que memorizar los

diálogos¹³⁹ de su presentación y estar listos para improvisar sobre la marcha. Era el momento de hacer su presentación, pero un equipo se había retrasado y pidió más tiempo para su ensayo, por lo que se tuvo que reprogramar la presentación para el viernes 10 de junio a las 11:00 am.

Viernes 10 de junio del 2022

11:00 am.

Se invitó a los alumnos de Taller 2 para que pudieran asistir a la presentación del taller *Jugando con las sombras* y pudieran descubrir esta manera artística para relatar leyendas mexicanas, prehispánicas o de la Colonia, o de cualquier otro tema. Se recibió a los alumnos mientras cada equipo preparaba su presentación. Eligieron algunas piezas musicales para que ambientaran sus ejercicios escénicos mientras repasaban sus diálogos. Las presentaciones duraron 5 minutos aproximadamente cada una, las historias provocaron asombro sobre todo la leyenda de la llorona. Al final de las representaciones se hizo la retroalimentación de los trabajos presentados. Los niños que presenciaron el espectáculo hicieron preguntas sobre por qué se escogieron esas historias, la creación de los títeres y el teatrino, y sobre la veracidad de las leyendas. Se les explicó que una leyenda tiene la mitad de verdad y la mitad de ficción y que son parte del acervo cultural. También los niños que presentaron los ejercicios teatrales compartieron brevemente lo que se les había enseñado de la historia del teatro de sombras y sobre lo entusiasmados que estaban por haber elaborado sus propios títeres y haber hecho la presentación.

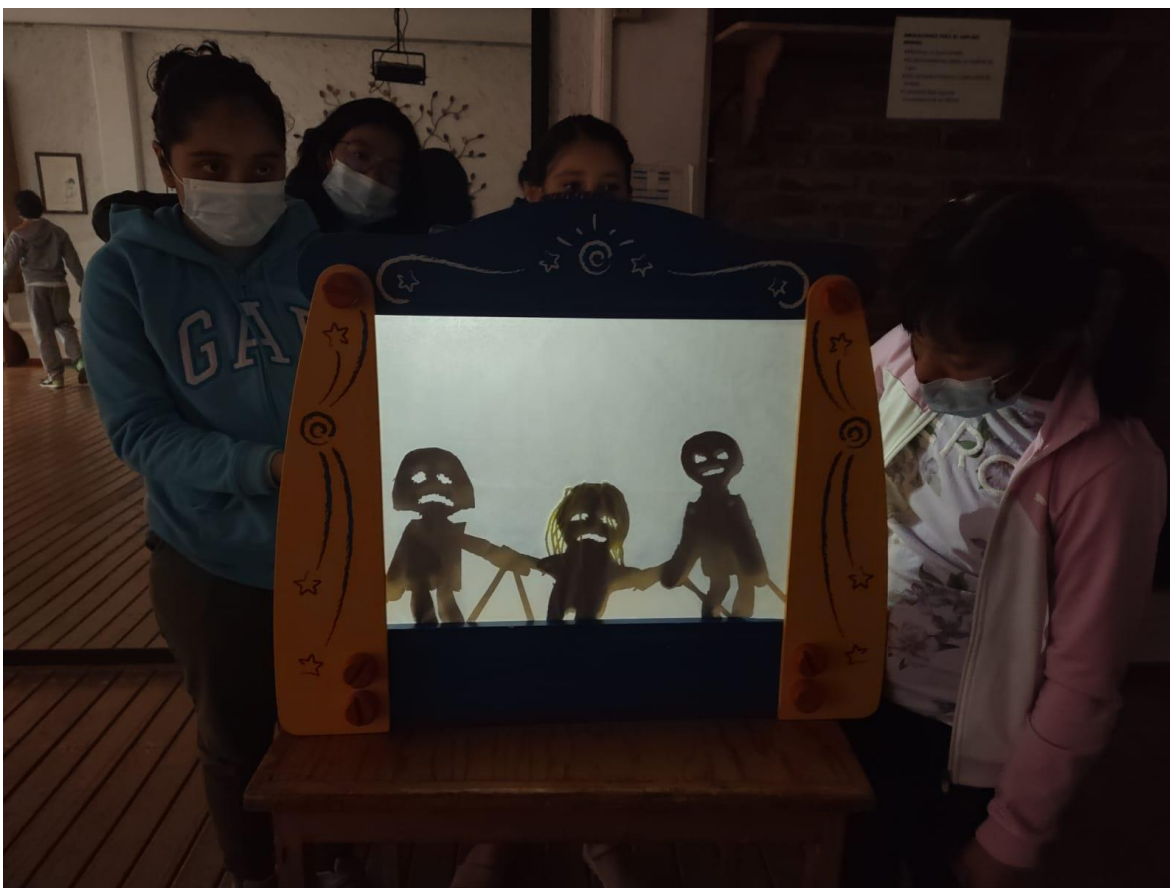
---

¹³⁹ La memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información, la memoria fortalece los procesos mentales. Los diálogos fueron extraídos de la leyenda que encontraron en algunos libros y la web y el ultimo cuento invento su guion con su imaginación.

Figura 26,27,28,29,30,31. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Figura 32. Fotografía del taller.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Al finalizar se le dio un aplauso a todos los alumnos que participaron en el taller piloto, salieron los alumnos espectadores y se dispuso el espacio para hacer un círculo de reflexión final entre los participantes para escuchar sus experiencias en el taller. Muchos de ellos terminaron contentos con su presentación y dijeron que fue una experiencia nueva que les gustaría repetir. La directora dijo algunas palabras dando el valor a los proyectos de arte y contenta con los resultados para llevar el taller a todos los alumnos del colegio, resaltó su labor como grupo al trabajar en equipo y orden. Mencionó la relación que se puede tener con otras materias y que la labor del teatro también puede ser para transmitir diferentes conocimientos. Los teatrinos se quedaron en el colegio para que otros profesores pudieran usarlos como herramientas para desarrollar temas pertinentes a su área.

5.1.4 Conclusiones del proyecto piloto

El *proyecto interdisciplinario a partir de herramientas artísticas: Jugando con las sombras. Leyendas purépechas en teatro de sombras para la educación infantil (piloto)*, realizado en el *colegio Montessori Monarca*, obtuvo un excelente resultado.

En la primera etapa, el taller funcionó muy bien en diferentes aspectos. Primero, no fue tan difícil entablar una cita con la dirección del colegio para hablar sobre el proyecto. El interés de la directora Laura Ortega, por todos los aspectos culturales y artísticos que provocan aprendizajes, facilitaron la libre y fluida comunicación. De esta manera se aceptó el proyecto y se logró agendar fechas para el taller. Debido al gasto que existe para un taller de esta índole, la directora apoyó económicamente para adquirir los diversos materiales. Segundo, la infraestructura del lugar, brindó espacios cómodos con los requerimientos necesarios como la sala oscura, el proyector, la pantalla y las mesas de trabajo. El equipo de audio y el proyector eran de muy buena calidad. Estos recursos facilitaron mucho para que se concretará el proyecto. Tercero, y lo más importante: los niños de taller II tuvieron excelentes reacciones. Ya existía novedad y entusiasmo desde que se anunció como taller de títeres. La presentación fue clara y todos los participantes pusieron atención en la exposición, quedándoles claro, la importancia de las leyendas.

Así mismo, los niños esperaban ansiosos la proyección del cortometraje y este cumplió con la función de interesarlos. Por sí solo el cortometraje trajo muy buenos comentarios por las personas que lo pudieron observar, un trabajo no solo de video si no de animación, donde el lenguaje cinematográfico logró establecer un proyecto con diferentes características juntas: la historia de la cultura purépecha, instrumentos musicales prehispánicos, narrativa en español con palabras purépechas, temas relacionados con la tradición, la perdida, la comunidad, a través de una niña (títere) que pudiera conectar sobre todo con el público infantil. Al final de la presentación del cortometraje muchos tuvieron preguntas acerca del contenido y otros sobre la realización del teatro de sombras. Se rescataron las palabras

purépechas y los participantes reconocieron la importancia de las leyendas y de la lengua indígena.

En la segunda etapa del taller, en la realización de los títeres y teatrino, hubo cosas que corregir. Primero, se debía actuar con más rapidez, ya que las manualidades y el trabajo en equipo requerían de mayor tiempo del que se disponía. Se tuvo que solicitar el apoyo de 3 guías para que se agilizarán las actividades. El trabajo colaborativo entre guías, alumnos y tallerista se dio de manera dinámica y con sus respectivas aportaciones. A pesar de que se tuvieron alumnos con capacidades diferentes, se logró sin obstáculos, la manipulación correcta de los materiales. al contrario, se prestaron de manera dinámica y comprometida durante todo el proceso. Se pudo apreciar que algunos materiales no eran adecuados, cómo en el caso de las tijeras, y se tuvo que recurrir a buscar en el momento el uso de cúter. Las guías y alumnos aceptaron muy bien la actividad. Juntos investigamos en algunos libros sobre leyendas mientras los alumnos realizaban sus títeres. Un punto negativo es que no dio tiempo de realizar decorados y solo se limitaron en hacer personajes. No todos pudieron participar en la elaboración del teatrino, pero si aprendieron los pasos para su realización.

La tercera etapa tuvo excelentes resultados. Tardaron los participantes en organizarse para la realización del montaje y extendieron el tiempo establecido, pero lograron concretar su montaje donde participaron todos. Los alumnos solicitaron más tiempo de ensayo por lo que se tuvo que organizar otra sesión de último momento para presentación final. Es importante tomar en cuenta que se debe tener lista una propuesta musical echa por los niños, para cada leyenda, con instrumentos prehispánicos y evitar improvisar al crear los ambientes musicales. Otro punto importante de tomar en cuenta, es la necesidad que tiene el teatro de sombras de una iluminación portátil. La falta de uso de las lámparas de mano hace difícil tener la iluminación necesaria para generar sombras. Pero gracias a la función de lámpara que se obtiene del teléfono celular se logró generar sombras requeridas.

Para la etapa final, fueron invitados los niños de taller I para presenciar la obra además de los docentes y guías del colegio. La improvisación y la interpretación de

los niños y de cada una de sus leyendas generó simpatía entre los presentes. Las leyendas fueron claras y se entendió muy bien el mensaje y el uso de los títeres le dio el sentido correcto. Solo asistieron pocos padres de familia, pero presenciaron con admiración el trabajo de los niños. Es por todas estas razones que haber elegido al teatro, en especial el teatro de sombras permitió acercarnos a otros aprendizajes.

El resultado de este proyecto generó satisfacción por parte de la dirección. El trabajo lúdico, la sociabilización, la investigación, la comunicación, el trabajo colaborativo, las preguntas, las manualidades, el ensayo, la memoria, la improvisación, el mensaje, la presentación, fueron aprendizajes que los niños y las guías pudieron experimentar. Por tal manera la dirección propuso repetir el taller para la segunda parte del ciclo 2002-2023. Este proyecto, aunque con algunas dificultades, logró generar las expectativas esperadas. Habrá que ajustar el tiempo necesario, y la adquisición de materiales completos. Sin embargo, los niños aprovecharon el taller lúdico y experimentaron nuevos conocimientos y este taller demostró que se pueden aplicar las artes escénicas e incluir otras disciplinas con contenidos transversales.

Conclusiones

Durante mi instancia en la maestría en artes: inter y transdisciplinariedad tuve la oportunidad de investigar muchos temas de gran interés. Los diferentes cursos expandieron mi visión y pude ampliar mis horizontes sobre el arte en sus procesos sociales. Pude apreciar las vinculaciones interdisciplinarias y constatar las propuestas artísticas que integran otros campos de conocimiento. Al mismo tiempo, una preocupación que ha sido de interés en mi labor profesional ha sido el tema de la educación, es por esta razón, que desde que ingresé a la maestría, sabía que investigaría sobre los temas educativos que acontecen en nuestro país. Mi labor docente a lo largo de 17 años me ha enseñado que, desde la educación básica primaria, no se cuenta muchas veces, con un buen sistema de enseñanza que fomente el aprendizaje necesario para el buen desarrollo del infante. Dando clases, me he enfrentado a un modelo de enseñanza tradicional, donde los conocimientos y valores no han sido los adecuados, para cubrir las necesidades de todos los alumnos con contextos sociales y demográficos diferentes. Es así como me propuse realizar una propuesta educativa a partir de las artes. Esta propuesta tenía que aportar herramientas educativas que fortalezcan la labor tanto del alumno, como del docente a pesar de sus condiciones económicas y demográficas.

En primera instancia la elaboración del cortometraje, *un lago y la garza*, fue un trabajo colaborativo audiovisual que deseaba transmitir a los niños conocimientos y valores a través de un producto artístico y a través de los aparatos tecnológicos. La realización y culminación del cortometraje abrió la puerta para poderlo expandir a un proyecto interdisciplinar. No quería que este cortometraje solo se quedaría como un trabajo fílmico de títeres en teatro de sombras, sino que, ofreciera la oportunidad de servir para un taller pedagógico y que funcionará como una herramienta de aprendizaje para la etapa infantil.

Por tal motivo, al concluir esta tesis, considero que valió la pena investigar y proponer este proyecto artístico ya que la propuesta de *un lago y la garza* ofrecería elementos audiovisuales al taller. Desde el inicio de la investigación, pude darme cuenta de que después de la pandemia, la situación educativa se agravó de manera

significativa. Se generaron muy bajos niveles de aprendizaje reflejados tanto en la evaluación nacional como internacional. Estas organizaciones expresaron que México tiene el peor desempeño en el aprendizaje de ciencias, lectura, matemáticas y, por ende, las demás materias en niveles bajos. De este panorama surgieron otras circunstancias que también elevan el rezago en el sistema educativo del país: malas condiciones de las escuelas, problemas en la capacitación de los maestros, control de alumnado en las instituciones educativas, exclusión que padecen miles de alumnos por su economía, etc. Me di cuenta de que al elaborar esta tesis que, la raíz del problema educativo, abarca otros factores que se han sumado al rezago que se presenta en el país. En estos años, las instituciones oficiales han hecho un gran esfuerzo para hacer nuevas reformas educativas e implementarlas en todas las escuelas de México, y aunque se ha hecho un gran esfuerzo para transformar la educación, aún continúan los estándares por debajo de los estándares internacionales.

Es de suma importancia realizar esta tesis para proponer dinámicas artísticas con contenidos de otras materias. Y se logró mediante la materialización del taller que cumplió con los objetivos del proyecto. El taller que se realizó a partir de este proyecto, aunque de manera piloto, demostró que hacer uso de las artes produjo procesos y productos satisfactorios en los alumnos, guías, docentes y padres de familia. Participaron niños con capacidades diferentes en el taller *Jugando con las sombras*, y cumplieron con cada uno de los objetivos como los demás alumnos. Y en la presentación final del taller, pude observar que proyectos de esta índole tienen un gran impacto en la educación infantil.

Es así como se generó una conciencia colectiva sobre los temas expuestos y sobre su realización manual. Los niños al generar sus propias propuestas y ver realizadas sus ideas, aprenden a hacer y reflexionar. Su proceso de aprendizaje está situado en un interés colectivo a través de su trabajo individual. Este taller redescubrió al teatro como una gran herramienta de enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación, de la memoria, de habilidades expresivas y personales, todas estas capacidades indispensables para los niños. Pudimos observar con este taller

que el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) cuyo objetivo es que cada persona pueda aprender de manera inclusiva, autónoma, construyendo socialmente el conocimiento, debería incluirse de manera permanente en la educación primaria.

Al mismo tiempo, se pudo comprobar con este proyecto, que la educación artística se puede interconectar con otros saberes que animan la activa participación entre profesores y alumnos. La educación artística transmite saberes, valores universales, transformación de la conciencia y se logró en este taller artístico la inclusión de la cultura indígena. Esta inclusión tuvo mucha relevancia ya que al ser la cultura purépecha desconocida para la mayoría de los participantes reveló mucho interés. También se logró la interdisciplinariedad en el taller al tener que tocar inevitablemente disciplinas como la Historia y la Literatura. Los encargados de dichas asignaturas, al presenciar el taller, definitivamente, vieron al teatro de sombras como un excelente recurso para implementar en sus clases. El teatro logró en la presentación final, las habilidades propuestas en el proyecto, como desarrollar la creatividad individual y grupal, estimuló la integración a través del juego dramático desarrollando el vínculo y la confianza personal. Se usó lenguaje oral, la comprensión escénica y especialmente la expresión dramática. Los participantes ampliaron su vocabulario, mejoraron la pronunciación, entonación y vocalización al hablar en público. Por lo tanto, se propició una buena socialización, autoestima y autonomía personal.

Es por eso por lo que la importancia en esta tesis de la llamada *Nueva Escuela o progresista*, es porque ha buscado la formación del pensamiento crítico y solidario en la sociedad, así como el aprendizaje colaborativo, el fomento a la honestidad, a la integridad y el diálogo continuo entre las artes, la ciencia, la tecnología e innovación, como factores de transformación social. Y así lo presenciaron los docentes, alumnos y padres de familia. Al recurrir a una práctica artística antigua, como lo son los títeres en teatro de sombras, todos pudimos darnos cuenta, que al ser humano aun aprende de las leyendas. Los alumnos tuvieron que colaborar con sus compañeros, con las guías, con algunos docentes, con el monitor del taller y se logró un excelente trabajo para obtener un producto en común.

Uno de los aprendizajes que esta tesis me ha proporcionado, es que la labor de proponer herramientas educativas para un excelente desarrollo en el estudiante es una labor constante de muchos investigadores desde hace varias décadas atrás. *La Nueva Escuela*, ha mostrado que la educación infantil es muy valiosa y lo ha hecho a través de varios representantes como *Montessori, Dewey, Freinet, Ferrière, Eisner, Piaget*, entre otros... Que cualquier niño puede desarrollar su aprendizaje bajo un ambiente preparado, los materiales adecuados, la experiencia, la inteligencia emocional, la atención individualizada, dinámicas artísticas activas... Estos investigadores demostraron, que, hasta aquellos niños con capacidades diferentes, pueden elevar sus conocimientos y valores si se implementan en su educación, diversos métodos de enseñanza. Para mi investigación fue de suma importancia tomar las ideas de todas estas aportaciones prácticas y teóricas. Los diversos especialistas en arte y educación que se mencionan en esta investigación ampliaron de manera positiva mi contexto sobre las etapas y capacidades infantiles.

El resultado de mi tesis con título: *proyecto interdisciplinario a partir de herramientas artísticas: Jugando con las sombras. Leyendas purépechas en teatro de sombras para la educación infantil*, es una investigación que se pudo llevar de lo teórico a lo práctico. Una investigación que debería profundizar en otros temas educativos para tener muy claro el porqué del rezago educativo nacional. Ya que sabemos que se necesita mayor investigación en los exponentes y especialistas en materia de educación y artes, para ampliar el bagaje de conocimientos y el soporte teórico. Esta tesis pudo incluir la realización de un proyecto piloto, que permitió crear un panorama más claro de lo que podría llegar a ser el proyecto general. Dio detalles de lo que se tiene que tomar en cuenta para la realización del taller completo, como que se tienen que tomar en cuenta los tiempos y los costos, ya que el taller original debe tener una duración de 25 horas, y se hizo una adaptación sintetizada en 8 horas, dividida en 2 sesiones de 3 horas, más las 2 horas extras que se necesitaron para la presentación.

Otro de los aprendizajes que esta tesis me ofreció es la necesidad de que hay que realizar una excelente gestión para que los directivos de otras instituciones

educativas tanto privadas como públicas puedan aceptar este tipo de talleres, ya que el número de horas que se necesitan para el taller puede alterar sus horarios establecidos. No siempre se va a contar con la infraestructura requerida. El material debe tener correspondencia entre el número de niños participantes y el material requerido. Tener más leyendas para que los niños no divaguen y pierdan tiempo en organizarse. Hacer un manual o instructivo visible en el aula o varios manuales individuales que sirvan como guía general para evitar las preguntas constantes sobre cada paso en la elaboración del teatrino. Tener lista una propuesta de la música de cada leyenda que los alumnos escogerán o que ellos mismos la hagan con instrumentos prehispánicos y evitar improvisar al crear sus ambientes musicales. Que los alumnos realicen una bitácora, durante y al final, para escribir todo lo aprendido y así no olvidar las palabras o los aprendizajes obtenidos y tener la oportunidad de indagar más en las diversas disciplinas que se integran en el proyecto general. Incluir a los padres de familia en estas actividades. Que la dirección escolar establezca que estas herramientas artísticas deben ser aplicadas en las diversas materias...

Como se pudo apreciar son varios los retos a los que se enfrenta el proyecto de esta tesis, pero al ver los positivos resultados del taller piloto, hay mucho ánimo para llevar a cabo este taller y que pueda ser apoyado por la directiva de las escuelas. Se busca con este proyecto, en el corto plazo gestionar con las instancias correspondientes la viabilidad de ampliar los alcances de este taller y así llegar a otras áreas de público infantil en Puebla, buscando una colaboración con el *DIF* para presentar el proyecto en estancias y guarderías del municipio de Puebla, adaptando el taller de elaboración de teatro de sombras para niños. A mediano plazo se pretende la comercialización del taller a nivel municipal y estatal, buscando convenios con diferentes instituciones gubernamentales y/o privadas, específicamente con la *Secretaría de Educación Pública* nivel básico. Y a largo plazo se pretende incorporar otras leyendas de otros pueblos indígenas al proyecto, para conformar de esta manera un amplio repertorio que pueda ir rotando por el estado y de manera paulatina, a diferentes estados del país, incluso aplicar a convocatorias nacionales e internacionales de teatro de títeres o teatro de sombras.

La realización de esta tesis basada en un proyecto educativo me ha dado un impulso para desarrollar nuevos proyectos basados en las artes, donde se puedan involucrar áreas artísticas y científicas, profundizar más en la interdisciplinariedad para poder realizar investigación transdisciplinar. Aprender que, si se siguen haciendo proyectos de esta índole, las artes se convierten en actividades necesarias para la educación en general y para lograr los objetivos de esta clase de proyectos se necesita a varias personas que se involucren para su realización. Es importante mostrar que al enseñar con otras metodologías se pueden lograr mayores avances en el aprendizaje de un tema. Incluir estos talleres o laboratorios artísticos y que sean permanentes en las escuelas. Por tal motivo es importante elaborar más ABP interdisciplinarios con una mirada centrada en la educación infantil mexicana como un sustento necesario en la nueva forma de enseñar contenidos.

Puedo decir entonces, que esta tesis arrojó excelentes resultados para posteriores investigaciones y proyectos. Fue una investigación para crear herramientas didácticas artísticas e incluir contenidos educativos de otros campos disciplinares. Se hizo la propuesta de un proyecto que propusiera un taller lúdico basado en herramientas artísticas que mostró dificultades y oportunidades. Toda la investigación para esta tesis favorece mi labor docente y mis habilidades profesionales en mi campo de la enseñanza. Estoy consciente de que todo el sector educativo tiene tantos retos que resolver, pero al mejorar la labor docente, no solo mejoramos el nivel de conocimientos de un alumno, también despertamos su creatividad y su gusto por aprender. Es así que esta tesis debe ser una guía para la elaboración de un taller interdisciplinario ya que me permitió llevar a cabo los contenidos aprendidos durante la maestría, vincular disciplinas entre sí y aplicarlo de manera lúdica a un grupo infantil.

Tablas

Tabla	Página
1. Pérdida de años de escolaridad debido al cierre de las escuelas, por país de América Latina.....	15
2. Cronograma de preparación	63
3. Datos generales del taller Jugando con las sombras.....	74
4. Calendarización del taller Jugando con las sombras	81
5. Ficha técnica del taller Jugando con las sombras	89

Bibliografía

- Aguirre, Imanol. “La educación artística en el centro de un proyecto humanista para la escuela”, *Educación Artística. Revista de Investigación*, no. 1. (2003), 3.
- Albert, María José. *La investigación educativa. Claves teóricas*. Madrid: McGraw Hill, 2006.
- Andaluz Carlos, Alfonso Rodríguez, Enrique Ávila, Efraín Gracida y Susana García *Historia de México 3*. Tercer grado. México: Editorial Trillas, 2020.
- Angolotti, Carlos. *Comics, títeres y teatro de sombras: tres formas plásticas de contar historias*. Madrid: Ediciones de la Torre, 1990.
- Arendt, Johanna. *Educación e investigación hacia el cambio*. México: UNAM, 1998
- Banfi, Antonio. *Filosofía del arte*. La Habana, Ediciones ICAIC, 1967.
- Calinescu, Matei. *Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism*. Durham: Duke University Press, 1987.
- Carmona, María. “La educación y la crisis de la modernidad. Hacia una educación humanizadora”. *Revista de Artes y Humanidades UNICA*. (2007), 134 – 57.
- Ceceña, Ricardo. “Diagnóstico sobre la producción de cine de animación en México: 2014-2018”. Tesis para obtener el grado de Maestría en Comunicación Estratégica. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2019.

- Dewey, John. *Democracia y educación*. Madrid: Ediciones Morata, S.L., 1995.
- Díaz, José Luis. *El problema mente-cuerpo: fundamento teórico de la psicobiología*. México: UNAM, 2004.
- Dubatti, Jorge. *Introducción a los Estudios Teatrales*. México: Ediciones Libros de Godot, 2011.
- Egorov, Andrei. *Problemas de la Estética*. Moscú, Ed. Progreso, 1978.
- Enciclopedia Didáctica Ilustrada, *El arte*, 8. México: Ediciones Salvat, 1984.
- Ferreiro, Emilia. *Pasado y presente de los verbos leer y escribir*. São Paulo: Cortés Editora, 2005.
- Filho, Lorenzo. *Introducción al estudio de la escuela nueva*. Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1964.
- Fullan, Michael and María Langworthy. *Cómo las nuevas pedagogías logran el aprendizaje en profundidad*. London: Pearson, 2014.
- Gardner, Howard. *Arte, mente y cerebro*. Barcelona: Paidós, 1987.
- Gombrich, Ernst. *Arte y saber histórico, en Meditaciones sobre un caballo de juguete*. Barcelona: Seix Barral, 1968.
- Grupo Anaya. *Orientaciones para desarrollar un proyecto interdisciplinar*. (UNAM: Bachillerato 2017), 1-11.
- Gubern, Roman. *Historia del cine*. Barcelona: editorial Anagrama, 2016.

Habermas Jürgen. *El discurso filosófico de la modernidad*. Buenos Aires. Katz editores, 2008.

Hauser, Arnold. *Fundamentos de la Sociología del arte*. Madrid: Ediciones Guadarrama 1975.

Hulley, Stephen. *Designing Clinical Research*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2003.

Legrand, Louis. *Perspectiva trimestral de educación comparada XXIII*. (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación 1993), 425-41.

Lozano, Javier. *Historia del arte*. México: Cía. Editorial Continental, 1982.

Machado, Irene. *Escuela de semiótica – La experiencia de Tártu-Moscú para el estudio de la cultura*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

Mansur Juan Carlos. *De la casa de los niños a la morada del ser*. México: Herder, 2016.

Mergendoller, John, Nan Maxwell and Yolanda Bellisimo.” The effectiveness of problembased instruction: A comparative study of instructional methods and student characteristics”, *The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning*, no.1(2) (2008), 49-69.

Miranda, Catalina. *Hapunda, la joven que vivía en la isla Yunuén*, INAH/Conaculta. México: Editorial Ariadna, 2014.

Moco, Ana y Fátima Ramos. “Escrituras contemporáneas: El cine de animación”, *Revista de Investigación y Pedagogía Praxis y Saber*. 10 (22) (2018), 19.

- Montes, Sergio. *Clásicos de la pedagogía*. UNAM: Fes Acatlán, 2003.
- Montessori, María, *The secret of childhood*. Barcelona: Editorial Araluce, 1937.
- Montessori, María. *La educación de las potencialidades humanas*. Argentina: Errepar, 1976.
- Montessori, María. *Desarrollo de las potencialidades humanas*. Buenos Aires: Editorial Lonseller 2001.
- Morote, Pascuala. *Las leyendas y su valor didáctico*. España: Universitat de Valencia, 1990.
- Murcia, Inmaculada. "La estética del pastiche postmoderno. Una lectura crítica de la teoría de Fredric Jameson". *Contrastes: Revista Internacional de Filosofía*, no 15. (2010), 223-41.
- Murillo, Tania, dir. *Sombras de la lengua; El lago y la garza*, México: Zinnia compañía., 2019, DVD.
- Narváez Eleazar. "Una mirada a la escuela nueva". *Educere 10*, no.35 (2006), 232-636.
- Nietzsche, Friederich. *Mas allá del bien y del mal*. México, Editorial: Porrúa, 2000.
- Novak, Joseph. "A Preliminary statement on Research in Science Education." *Journal on research in Science Teaching* 40 (2003), 1-7.
- Palacios, Jesús. *La cuestión escolar*. Barcelona: Editorial Laia, 1984.
- Paz, Octavio. *Los hijos del limo*. México: Seix barral, 1990.

- Shinner, Larry. *La invención del arte*. Barcelona: Paidós estética, 2004.
- Raciniero, Alexis. *El lenguaje cinematográfico*. Barcelona: Editorial UOC, 2008.
- Read, Hebert. *Educación por el arte*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1986.
- Reyner Jon. "Rationale and Needs for Stabilizing Indigenous Languages", *Stabilizing Indigenous Languages Symposium*, (1995), 4.
- Santome, Jurge. *Globalización e interdisciplinariedad: El curriculum integrado*. Madrid: Morata, 1996.
- Sarrazin, Natalie. *Problem Based Learning in the College Music Classroom*. New York: Routledge, 2018.
- Senge, Peter. *La quinta disciplina*. S/d: Gránica, 1994.
- Sotelo, Georgina y Martha Patricia Domínguez Chenge. "Metodologías para la enseñanza del arte: una reflexión inconclusa". *Revista Ciencia Administrativa*, no.1 (2017), 4.
- Torroella, Gustavo. "Educación para la vida: el gran reto" *Revista Latinoamericana de Psicología* 33, no. 1 (2001), 73-84.
- Touriñan, José Manuel. "Estudios sobre educación." *Revista semestral del departamento de educación de la facultad de filosofía y letras de la universidad de navarra pamplona*. 21 (2001), 22.
- Van der Linde, Guillermo. "¿Por qué es importante la interdisciplinariedad en la educación superior?" *Cuadernos de Pedagogía Universitaria*, no. 8.(4) (2007),11-13.

Vattimo, Gianni. *Hegel y el concepto de la muerte, El fin de la modernidad* Barcelona: Gedisa, 2007.

Vila, Ignasi. "Aproximación a la educación infantil. Características e implicaciones educativas." *Revista Iberoamericana de educación*, no.22 (1999), 52.

Vygotski, Lev. *Psicología del arte*. Barcelona: Barral, 1925/1970/1972.

Wayne Eisner, Elliot. *Ideas curriculares en tiempos de crisis. Educación artística*. Barcelona: Paidós, 1965.

Material Electrónico.

Aguirre, Imanol. "Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en la experiencia". *Revista docencia, política educativa*. XX. (57) (2015), 29-36. www.revistadocencia.cl. (Consultado el 28 de mayo 2022).

Álvarez, Pablo y Alicia Martín." El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la Historia de la Educación Contemporánea". *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 10(1), (2016) 43. <http://dx.doi.org/10.19083/ridu.10.459> (Consultado el 30 de junio 2022).

Banco mundial. *Las pérdidas de aprendizajes debidas a la COVID-19 podrían sumar hasta 10 billones de dólares*, (Banco Mundial Blogs, 2021),1. <https://blogs.worldbank.org/es/education/las-perdidas-de-aprendizajesdebidas-la-covid-19-podrian-sumar-hasta-10-billones-de-estudiantes> (Consultado el 8 de julio de 2022).

Banco Mundial. *Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe*, (Washington D. C. 2021), 40. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35276?locale-attribute=es> (Consultado el 8 de julio de 2022).

Caeiro-Rodríguez, Martín. "Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción." *Arte, Individuo y Sociedad*, no.30(1), (2018) 159-77. <https://doi.org/10.5209/ARIS.57043> (Consultado el 20 de abril 2021).

Cardenas, Fidel Antonio." Elementos comunes y puntos de reflexión desde Montessori y Dewey." *Episteme. Revista De Estudios Socioterritoriales* 13, no.6 (2015),5.

<https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/episteme/article/view/1976>

(Consultado el 10 de agosto 2021).

Carreras, Carla. "John Dewey: En el principio fe la experiencia". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 21, no.72.(2016), <https://www.redalyc.org/pdf/279/27946220007.pdf> (Consultado el 27 de marzo de 2022).

CEPAL-ONU. *Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible. Una perspectiva latinoamericana y caribeña. Taller Regional Latinoamericano y Caribeño sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible*, no. 25 (México: Serie seminarios y conferencias 2003). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/6538-ciencia-tecnologia-desarrollo-sostenible-perspectiva-latinoamericana-caribena> (Consultado el 10 noviembre de 2020).

Chavarría, María Celina. "¿Está Montessori Obsoleta hoy?: A La Búsqueda Del Montessori Posible". *Revista Rupturas* 2, no.1 (2012), 69-117, <https://doi.org/10.22458/rr.v2i1.174>. (Consultado el 21 de julio de 2022).

CONEVAL, *POBREZA EN MÉXICO Resultados de pobreza en México 2018 a nivel nacional y por entidades federativas*, 1. (México: Consejo Nacional de Evaluación de La política de Desarrollo Social, 2018), 1. <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx>. (Consultado el 15 de febrero de 2020).

Domínguez, Javier. "Arte y pedagogía. Semántica en los conceptos para una educación plástica y visual". *ESPACIO Y TIEMPO, Revista de Ciencias Humanas*, no.22 (2008), 195. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2877042> (Consultado el 13 de mayo 2021).

Education Today Newsletter. "The mother-tongue dilemma", *Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*. <http://portal.unesco.org> (Consultado el 11 de diciembre 2020).

García-Varcácel, Ana y Pablos Basilotta. "Aprendizaje basado en proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria", *Revista de Investigación Educativa*, no.35(1) (2017), 113-131. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.35.1.246811> (Consultado el 17 de diciembre 2021).

González, María. "Papel del taller de teatro en la formación integral de los individuos". *Revista DIDAC arte y educación*, no.50 (2009), 10-13. <http://revistas.iberomx.com/didac/uploads/volumenes/10/pdf/50.pdf> (Consultado 10 de mayo 2021).

IMCO. *Centro de Investigación en Materia Pública. Investigación: El rezago educativo pone en peligro a una generación de estudiantes*. (México: Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021), 3. <https://imco.org.mx/> (Consultado el 7 de julio del 2022).

Kilpatrick, William. *Foundations of method. Informals talks on teaching*". (New York: Macmillan, 1925), 39. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015057278676;view=1up;seq=7> (Consultado el 10 de diciembre 2021).

Méliès, Georges, dir. *Viaje a la Luna*, 1902, Francia: Star Film Company. https://www.youtube.com/watch?v=5_xcB0-y10E (Consultado el 10 de diciembre 2021).

Morote, Pascuala. *Las leyendas y su valor didáctico*, (Universitat de Valencia, España. 1990), 400. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_40/congreso_40_38.pdf (Consultado 11 de noviembre 2021).

Moy, Valeria. "Lugar que ocupa México en educación". *El financiero* 4 de abril de 2019, sección Sociedad. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/valeria-moy/>. (Consultado el 17 de octubre de 2019).

OCDE. *Programa para la evaluación internacional de alumnos (PISA) 2018*. (México: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 2018),1. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf (Consultado el 10 noviembre de 2020).

Palacios, Lourdes. "El valor del arte en el proceso educativo". *REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*. no.46 (2006), 3. <https://www.redalyc.org/articulo.oa> (Consultado el 15 de abril 2022).

Pallares, Cesar, Víctor Manuel López y Aitor Bermejo. "Teatro de sombras, diseño y puesta en práctica de una unidad didáctica en educación infantil". *La Peonza: Revista de Educación Física para la paz*, no.9 (2014), 63-71. https://www.researchgate.net/publication/282441825_Pallares_Molina_C_Lopez_Pastor_V_M_y_Bermejo_Valverde_A_2014_Teatro_de_sombras (Consultado el 10 de mayo 2021).

Posada, Rodolfo. "Formación Superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante", *Revista Iberoamericana de Educación*, no. 8 (2004), 17-32. <http://www.rieoei.org/deloslectores/648Posada.PDF> (Consultado el 5 de abril 2021).

Ramírez, Juan Daniel. "Humanismo, Arte y Educación", *En Lulu Coquette Revista de didáctica de la lengua y la literatura*, no 6. (2011),17. <https://www.researchgate.net/publication/274704884> (Consultado el 22 de mayo 2021).

Roser, Juanola. "Los niveles educativos y sus transiciones: capacidades básicas, contenidos y estrategias en Educación Artística", *Educación Artística. Revista de Investigación*, no.1. (2003), 50. <https://dugi-doc.udg.edu> (Consultado el 20 de marzo 2022).

Ruiz, Guillermo." La teoría de la experiencia de John Dewey: significación histórica y vigencia en el debate teórico contemporáneo", *Foro de Educación*, no. 15 (11), (2013), 107. <https://www.redalyc.org/pdf/4475/447544540006.pdf> (Consultado el 4 de diciembre del 2023).

Santaella, Esther. "Aportaciones de la pedagogía Freinet a la Educación para la Paz". *Revista de Paz y Conflictos* 9 no. 2 (2016), 245-261. <file:///C:/Users/Miguel/Downloads/DialnetAportacionesDeLaPedagogiaFreinetALaEducacionParaLa-5891429.pdf> (Consultado el 5 de mayo de 2021) (Consultado el 17 de mayo de 2021).

Sotolongo, Pedro y Carlos Jesús Delgado. *La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes* (Buenos Aires: CLACSO 2006), 103. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/soto/Capitulo%20IV.pdf> (Consultado el 5 de abril 2021).