

2.7.3 Realismo

En contra del sentido emocional y sentimental del Romanticismo surge el Realismo. Este movimiento artístico afirmó que "...sólo aquello que era presente, visible y material debía ser motivo de arte..."¹.

Los artistas realistas retrataron la verdad de la sociedad de su tiempo; sintieron una gran atracción por los temas en los que podían plasmar la vida dura, áspera, llena de cansancio y hastío de los trabajadores y campesinos que realizaban sus labores, llevando sobre sus espaldas la agotadora carga de la cotidianidad.

El Realismo evitó que los sentimientos personales del autor interfirieran en el desempeño de su trabajo artístico. Para ellos la imaginación había sido la culpable de que tanto los artistas como la sociedad no hubiesen sido capaces de tomar en cuenta la verdadera realidad en la que se desarrollaba la vida, sobre todo la vida de las clases desposeídas. "... el realismo trata con despiadada objetividad los temas tradicionales y eleva a la categoría artística la vida cotidiana de las clases trabajadoras, ante el escándalo y la incomodidad de las clases dirigentes..."².

2.7.4 Impresionismo

¹ Sigal Silvia, Alazraky Rita, Marcovich Eva, Epelstein Rina, *Historia de la Cultura y del Arte*, Alambra Bachiller, México.

² Ragón J, Sáez E. Solá T. Sols L Santiago M.A., *Historia del Arte*, Editorial Teide, España, 1989, pg. 251

El estilo que nos ocupa ahora ha sido considerado un hito dentro de la Historia del Arte, ya que, debido a la invención de la fotografía y la cinematografía por los hermanos Lumiere, el artista ya no podía competir con estos adelantos tecnológicos que lograban captar la realidad tal cual es.

Eduard Manet fue el iniciador del Impresionismo. Él y sus seguidores "... realizaron una revolución en la transcripción de los colores... Descubrieron que, si contemplamos la Naturaleza al aire libre, no vemos objetos particulares, cada uno con su propio color, sino más bien una mezcla de tonos que se combinan en nuestros ojos..."³.

Los impresionistas salen de sus estudios (al igual que lo hicieron sus antecesores los realistas) para ir a trabajar al exterior, en medio de la naturaleza. Su objetivo primordial no era pintar el objeto en sí mismo, sino captar y retratar la luz reflejada en los objetos. Este estilo nos lleva a descubrir pinceladas rápidas, audaces, vibrantes que parece que se desbaratarán en un segundo; y, efectivamente, la luz en el exterior cambia segundo a segundo, por lo cual cada instante de luz es capaz de convertirse en una obra de arte diferente aunque el objeto sea el mismo.

2.7.5 Postimpresionismo

En su afán por captar la luz del natural, el artista impresionista disolvió las formas y todos los elementos del cuadro fueron perdiendo volumen, dibujo y sentido del espacio.

³ Gombrich E.H., *Historia del Arte*, Ediciones Garriga, S.A. Barcelona 1967 pg.424

En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX surgen artistas que , partiendo del impresionismo, crean una pintura personal que anuncia algunos de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX.

Estos artistas crearán una corriente novedosa, a la que muchos pintores y escultores se adhirieron ya que pensaban que "...el mundo debía ser no únicamente algo fugaz e intrascendente, sino que a través de la apariencia se pudiese llegar a encontrar lo esencial de las cosas..."⁴.

El postimpresionismo supone, entre otras cosas, una recuperación de la importancia del dibujo y de la preocupación por captar no sólo la luz, sino también la expresividad de las cosas y de las personas.

Algunas de las corrientes artísticas y los maestros que las desarrollaron fueron:

Vincent Van Gogh quien impuso las bases para el surgimiento del Expresionismo con sus obras llenas de color y movimiento.

Paul Gauguin es considerado padre del fauvismo, estilo que presenta un colorido en base a tonos de la naturaleza, en especial de la selva. Este artista vivió muchos años en Tahití, lugar donde nutrió su creatividad.

Jorge Seurat, creó el puntillismo, en el que se concentran miles de puntos de color que unidos dan como resultado una imagen.

⁴ Sigal Silvia, Alazraky Rita, Marcovich Eva, Epelstein Rina, *Historia del Arte*. Ed. Alambra, Bachiller pg. 195.

Paul Cezanne, pintor que encerró sus formas en el reino de la geometría abriendo de esta forma la puerta al cubismo.

2.8 Arte del Siglo XX

Primera mitad del siglo XX.

“La obra abierta” en el arte contemporáneo se define por su carácter inacabado, por su ambigüedad, por la multiplicidad de interpretaciones que genera. Pero todos estos factores no serían nada sin la presencia activa y creadora del usuario. Una obra abierta apunta siempre hacia otra para acabarla de construir en alguno de sus sentidos desde la libertad...”⁵.

El siglo XX fue determinado por grandes cambios en el mundo. El hombre de este siglo estuvo marcado por guerras, revoluciones, cataclismos sociales y una revolución científica y tecnológica sin precedente.

El ser partícipe de los avances y descubrimientos, hicieron que el artista se introdujera en la realidad buscando los límites entre él y los objetos; la realidad siempre está por hacerse (un nuevo descubrimiento puede quedar invalidado por otro que aparezca más tarde).

⁵ Eco, Umberto, en Ragón Cardoner, *Historia del Arte*, pg. 190.

Las repercusiones de la vorágine en la que el hombre se ha visto envuelto en los siglos XX y XXI han tocado también el ámbito artístico. "... el espacio dejó de ser un vacío para convertirse en tema de búsqueda..."⁶

El siglo XX es el siglo de hombres como Nietzsche, Albert Einstein, Sigmund Freud, quienes revolucionaron las conciencias de la humanidad ya que anunciaron el fin de los valores de la humanidad y la entrada de una visión desgarrada del futuro incierto del hombre.

2.8.1 Cubismo.

"...El movimiento más importante del siglo XX fue el cubismo, el cual propuso una nueva especialidad, que consiste en un espacio imaginario creado por la razón y la percepción..."⁷ Comenzó como un movimiento racional que pretendía ver el objeto desde todos sus ángulos posibles al mismo tiempo.

" Movimiento pictórico que comienza con los primeros esbozos de Picasso para su cuadro *Les demoiselles d' Avignon* (invierno de 1906-1907) ..." ⁸

Existen dos clases de cubismo: Cubismo Analítico y Cubismo Sintético.

El Cubismo Analítico es el cubismo temprano y el más ortodoxo. Sus composiciones son complicadas, monocromáticas en tonos sepias y grises.

⁶ Sigal Silvia, Alazraky Rita, Marcovich Eva, Epelstein Rina, *Historia del Arte*. Ed. Bachiller pg. 183.

⁷ Sigal Silvia, *Historia de la Cultura y el Arte*. pg. 218.

⁸ Cabanne, Pierre, *Hombre, Creación y Arte*, Enciclopedia del arte universal, vol 1. Británica Encyclopaedia, 1983, pg. 332.

El Cubismo Sintético es más sencillo de observar. Se usa la policromía y los objetos están representados por unos trazos esenciales. Hay objetos tomados de la realidad. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) es uno de los artistas más representativos de este estilo.

2.8.2 Expresionismo.

En un principio el término “expresionismo” se utilizaba para hacer referencia a cualquier tendencia de vanguardia. Las obras expresionistas tienen una inspiración violenta, espontánea, rebelde y apasionada. El artista trata de llevar su angustia al lienzo, como es el caso de la obra *El Grito* de Edgard Munch.

2.8.3 Surrealismo.

Movimiento artístico fundado por André Breton, poeta y médico psiquiatra, conocedor de la obra de Freud, cuyas teorías sobre el psicoanálisis abrieron insospechadas posibilidades en la pintura.

Dentro de este estilo artístico el subconsciente se manifiesta a través de imágenes mentales.

Bretón defendía lo inconsciente y lo imaginario del sueño, de las pesadillas y la locura y elaboró su doctrina sobre las bases del *Dadá*, movimiento que dice NO a

todo, que se revela contra todo y niega una civilización capaz de avalar guerras que pueden llevar a la destrucción del mundo.

Muchos surrealistas se refugiaron en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial y después de ésta.

Salvador Dalí es uno de los más importantes representantes de este movimiento.

2.9 Expresionismo Abstracto.

Segunda mitad del siglo XX

Para poder entender el gigantesco cambio que se dio dentro del ámbito artístico en la segunda mitad del siglo XX, debemos tomar en cuenta, primeramente, que el mundo fue testigo de las dos guerras más devastadoras de la Historia: la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Todos los adelantos técnicos y científicos se pusieron al servicio de la destrucción de la humanidad, lo cual dejó al individuo con una profunda desconfianza hacia el futuro. En su caso los pintores se vieron obligados a cambiar radicalmente los cánones de representación dentro de sus trabajos por el impacto de los avances tecnológicos como la fotografía, el cine, la televisión y las computadoras.

Luego de los horrores vividos por la humanidad debido a las dos grandes Guerras Mundiales, la visión del hombre lógicamente se modificó. La sangre, el hambre, las epidemias, la miseria, los abusos, las injusticias, la soledad, el desamparo y la muerte, hicieron que las personas buscaran una visión menos dolorosa de la realidad.

Los artistas, con su singular y fina sensibilidad, se vieron afectados de una manera sumamente profunda. Ellos fueron los que, en un acto de heroísmo, superaron el daño y el dolor y buscaron la luz, el refugio dentro de lo que era su razón de ser: el arte. "...En artes visuales, se dio el llamado expresionismo abstracto, estilo que pretendió encontrar la forma esencial, abstracta - la forma total - en la que el lenguaje de la obra de arte se pudiese comprender desde sus elementos de composición como el color, la línea o el gesto expresivo..."⁹.

Para ampliar un poco el tema del expresionismo abstracto, podemos decir que "... El Expresionismo abstracto en un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción, en concreto, las tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Surgió en los años 1940 en Estados Unidos y se difundió décadas después por todo el mundo. Se considera el primer movimiento genuinamente estadounidense dentro del arte abstracto, y ejemplo del liderazgo que

⁹ Sigal Silvia, Alazraky Rita, Marcovich Eva, Epelstein Rina, *Historia del Arte*. Ed. Bachiller pg. 216.

en materia de artes plásticas, asumió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial...”¹⁰.

Los artistas de este movimiento trataron de huir de las circunstancias históricas que les tocaron enfrentar; las dolorosas experiencias de las Guerras Mundiales, tanto la primera como la segunda (muchas personas vivieron ambos desastres a lo largo de su existencia) dejaron honda huella en su ser. Para los artistas que se avocaron al expresionismo abstracto, la realidad no fue un concepto que les interese recrear y mucho menos retratar ya que las imágenes que esta realidad les presentaba solían estar llenas de dolor, injusticia y muerte. Buscaban “... en un mundo de esencias el sentido del individuo y del hombre; del hombre sin nacionalidad, sin fronteras, sin diferencias...”¹¹.

En especial los pintores alemanes “...fueron objeto de vejaciones y prohibiciones por parte de los nazis, que los clasificaron entre los artistas “degenerados”; sus obras fueron destruidas y muchos de ellos hubieron de exiliarse...”¹².

Una de las características más importantes del expresionismo abstracto es que acentúa los aspectos cromáticos, formales y estructurales, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales. El artista pretende

¹⁰ Wikipedia, la Enciclopedia Libre, Expresionismo abstracto.

¹¹ Sigal, Silvia, Alazraky Rita, Marcovich Eva, Epelstein Rina, *Historia del Arte*. Ed. Bachiller pg. 217.

¹² Hombre, creación y arte,, vol. 2,1983: 500

plasmar en su obra los valores primigenios de su sentimiento a través de la simplicidad y espontaneidad de la pintura por sí misma.

“...El cuadro pasa a ser una realidad autónoma en sí misma, no dependiendo de su parecido con la realidad. Por primera vez la pintura ha dejado de ser representación y recreación. Ahora es creación...”¹³.

Esta tendencia deja de considerar la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. No se busca plasmar la realidad tangible, visual y táctil sino que se trata de viajar al ámbito de lo interior, de lo profundo, de lo que no se puede ver pero que se siente y se expande en lo más profundo del Ser.

El acto de crear, fue en la posguerra, el más libre de todos los actos. No existieron normas ni reglas, no fue necesario hacer creer al espectador una realidad natural; el artista fue el rebelde que se atreve a cerrar los ojos ante un pasado y un presente que lo horroriza: un pasado que lo llena de dolor, locura y soledad y un futuro angustiante porque reina la inestabilidad; el artista dirige su mirada hacia sí mismo, hacia su interior, hacia su espiritualidad, hacia sus sentimientos, emociones y pasiones, hacia aquello que le pertenece plenamente y que nunca nadie jamás, ni si quiera la guerra misma pudo arrebatarse: su esencia.

¹³ Ragón J, Sáez E. Solá T. Sols L Santiago M.A., *Historia del Arte*, Editorial Teide, España, 1989, pg. 251.

Los artistas del expresionismo abstracto sienten un profundo respeto por la obra en sí misma, reflejo quizá de esa ansia personal de libertad tanto física como espiritual “... Creen que la obra debe ‘crecer’ de acuerdo con sus propias leyes. Este sistema nos recuerda, una vez más, nuestros garabatos infantiles en el papel secante, cuando quedábamos sorprendidos ante el resultado de aquellos juegos al albur de la pluma, sólo que para el artista puede llegar a tratarse de un asunto serio...”¹⁴

Dentro de la corriente del expresionismo abstracto, el artista se encuentra plenamente conectado con la fantasía, la sorpresa y los resultados accidentados que producen los materiales. El creador, entonces, no es más que un vehículo pleno de sensibilidad para que los componentes, sustancias y utensilios jueguen, retocen y se “hagan” a sí mismos, completando, en una relación entrañable de pareja creativa, una obra de arte.

“... es fácil adivinar el estado de ánimo en que un artista puede quedar completamente embargado por el misterioso problema de relacionar unas cuantas formas y tonalidades hasta darles una apariencia ‘acertada’...”¹⁵.

¹⁴ Hombre, creación y arte, vol. 2,1983: pg. 481

¹⁵ Gombrich 1987, pg. 482.

El arte abstracto trata de mezclar todos los elementos expresivos que un ser humano es capaz de poseer, así, los pintores, por ejemplo, trataron de que sus obras fueran tan fuertes a nivel expresivo, que rivalizaran con lo que de expresivo tiene la música.

Los escultores brindan al espectador la oportunidad de acceder a figuras reconocibles a partir de líneas puras, sencillas y simples que contengan todo un discurso, que lleve a quien observa a ser partícipe de los problemas formales que llevaron al escultor a la experimentación y resolución de los enigmas que la piedra o el bronce le plantearon.

Dentro de las formas de expresión más importantes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, podemos destacar que existieron "...dos tendencias primordiales; la primera consistió en otorgar la máxima importancia al gesto expresivo; la segunda se caracterizó por expresarse a través del color y el manejo de la superficie plana del cuadro..."¹⁶.

El mejor representante de la tendencia del gesto expresivo es Jackson Pollock (1912-1956) "...sus experiencias le llevaron a idear la *action painting* (1947). Utilizando la técnica del *dripping*, proyectaba sobre inmensas telas chorros de pintura según su inspiración..."¹⁷

¹⁶ *Historia de la Cultura y el Arte*. 1989, pgs. 223-224

¹⁷ *Hombre, creación y arte*, vol 4 1983, pg. 1240

Pollok pierde por completo la figura y su fuerza expresiva radica en la línea y el contraste que ésta produce sobre los fondos. Para él, la emoción de “dejarse ir en el lienzo”, de ser completamente libre para hacerlo y permitir que su pintura goce de la misma libertad, nos lleva a un mundo de fuerza y de espontaneidad; esta forma de expresarse es lo que le da a Pollok un escape espiritual y contagia al espectador de vigor, de intensidad, de sorpresa, majestuosidad y grandeza.

Mark Rothko, al contrario de la vitalidad de Pollock, se entrega a través del color y las superficies planas. Esta forma de expresión nos lleva a un ámbito espiritual y reflexivo. Los grandes espacios de color crean una sensación que se conecta con el alma “...en ocasiones llega a contactar con lo sublime, a través de la luz y de la oscuridad que genera el color...”¹⁸.

2.10 Los años 1960 y 1970

En la década de los años 60 y 70, lejos ya de las experiencias traumáticas de la Segunda Guerra Mundial, la gente ya no se preocupa tanto por los valores trascendentales, sino por los acontecimientos que llegan de un lado al otro del mundo vertiginosamente debido al desarrollo de la tecnología.

El hombre de los sesentas y setentas percibe al mundo como “...un cuerpo material en el cual vivimos...”¹⁹.

¹⁸ *Historia de la Cultura y el Arte*, 1989 pg. 224.

¹⁹ *Historia de la Cultura y el Arte*, 1989 pg. 224.

El artista participa también de todo lo que le rodea y se convierte en un narrador de lo que a la gente de su tiempo le gusta, lo que usa y lo que consume. Es así que en Inglaterra nace el *Arte Pop*, que influirá de una manera profunda en el arte estadounidense. Esta corriente artística se nutrió de imágenes populares, de objetos que a los norteamericanos les impactaban, tal es el caso de las tiras cómicas, los personajes de cine, héroes de acción, la fotografía, letreros y anuncios.

Uno de los artistas más importantes del Arte Popular o Pop Art fue Andy Warhol quien fue un "... compaginador de la naturaleza moderna norteamericana..."²⁰.

Warhol utilizó la serigrafía para crear imágenes-objeto en serie. Se le reconoce por sus obras que muestran latas de alimentos, retratos de Marilyn Monroe, la silla eléctrica, etc.

En la década de 1980 surge como novedad una tendencia a reunir lo diverso, tanto en estilos como en referencias culturales. El artista de esta época vuelve a ser un creador, a diferencia del artista pop, que pretendía minimizar su propia personalidad en aras de lograr una mayor objetividad. En los ochentas, el artista mezcla su mundo subjetivo con la realidad histórica y social, se convierte en una especie de recolector que va armando un rompecabezas compuesto por todos los fragmentos posibles de su entorno.

²⁰ Hombre, creación y arte, vol. 5, 1983, pg. 1696.

Iniciando el siglo XXI, notamos varias tendencias en el arte. No se han perdido del todo los estilos del pasado y muchos creadores continúan realizando sus obras bajo diversas tendencias que fueron vigentes décadas atrás, sin embargo, cada artista contemporáneo trata de reflejar su sentimiento y personalidad en sus obras.

La tecnología es y será en el futuro, una fuente a la que el artista recurra para realizar sus obras. Antes, la expresión artística requería de mucho tiempo, dedicación y concentración. En el pasado, ningún compositor pudo soñar con la posibilidad de disponer de toda una orquesta filarmónica virtual para evaluar incansablemente el resultado de diferentes combinaciones y arreglos. El escritor también puede encontrar en la nueva tecnología una gran ayuda. Dispone de procesadores de texto con una gran cantidad de ayudas contextuales que le ahorran las tareas más mecánicas y le permiten concentrarse en lo más esencial.

También el pintor, el escultor, el director de cine y el arquitecto pueden explorar y experimentar sus ideas en forma virtual antes de empezar a trabajar con los materiales definitivos.

Hay que tener en cuenta que toda esa nueva tecnología va evolucionando a gran velocidad y desarrollarán mucho más la generación y la intensidad de la producción artística.

Nuevas herramientas se agregarán a las actuales y algunas tendrán un impacto extraordinario.

El arte actúa como la punta de la lanza que abre camino al alud de novedad y que, sin duda alguna, seguirá siendo el reflejo de una cultura, de una sociedad y de un tiempo dentro de la Historia de la Humanidad. . El arte que se acerca viene a ser, a la vez, la causa y el efecto de la gran transformación que va a tener lugar durante este siglo.

CAPÍTULO 3

EJERCICIOS DE SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.

3.1 Observaciones generales.

En el presente capítulo expondré algunos de los ejercicios que he implementado con mis alumnas de secundaria y preparatoria desde el año 2000 que inicié mi labor docente hasta el año 2009. Las herramientas de aprendizaje que expondré a continuación, han sido sumamente benéficos dentro del aula y han resultado positivos en el logro de objetivos preestablecidos y otros que, durante la elaboración de la presente Tesis Profesional he ideado de acuerdo a los Planes de Estudio Anuales para la enseñanza de la asignatura de Historia que establece la Secretaría de Educación Pública.

Dichos ejercicios de sensibilización artística han sido preparados con la finalidad, como se ha explicado a lo largo del presente trabajo, de lograr que los estudiantes de nivel secundaria y preparatoria logren obtener un conocimiento significativo de los contenidos temáticos que se imparten dentro de la materia de Historia. No podemos dejar a un lado el hecho de que las herramientas de aprendizaje que aquí propongo pueden incluirse en la didáctica de cualquier asignatura y a cualquier nivel escolar.

Como primer acercamiento a la implementación de la Sensibilización Artística dentro del salón de clases es necesario tomar en cuenta varios factores para que nuestra experiencia dentro del campo de la Sensibilización Artística sea un éxito. Como maestros que deseamos implementar diversos ejercicios de Sensibilización Artística para que nuestros alumnos puedan obtener un conocimiento significativo de la materia que impartimos, es necesario que nosotros mismos tengamos muy claros los objetivos a los que queremos llegar con cada ejercicio que implementemos. Tenemos que, como dicen las Competencias, trabajar arduamente en los objetivos para partir de ellos en bien del aprendizaje de nuestros alumnos.

Es muy fácil que nos involucremos profundamente en la experiencia y la vivencia que están obteniendo nuestros alumnos por medio de nuestra guía; nosotros mismos, como facilitadores, corremos el riesgo de embelesarnos en cuanto a lo que estamos logrando promover en el interior de nuestros discípulos y en nuestro propio interior y por la emoción podemos perder el objetivo concreto del contenido temático que nos llevó a elaborar una Sensibilización Artística.

Debemos hacer énfasis en lo que queremos que nuestros discípulos aprendan, lo que necesitamos que conozcan, lo que no queremos que olviden y con lo que queremos que se identifiquen por medio del ejercicio de Sensibilización Artística que estemos implementando.

Durante la realización del ejercicio de Sensibilización Artística debemos repetir continuamente la o las palabras clave que hayamos elegido para identificar el tema que estemos trabajando. Así, por ejemplo, si nuestro ejercicio está relacionado con las corrientes artísticas del siglo XIX, debemos tener en mente que debemos repetir el nombre de cada estilo mientras involucramos al alumno con un sentimiento que se relacione con el estilo.

Tenemos que estar conscientes de que implementar la Sensibilización Artística como vehículo para obtener conocimientos resultará sumamente novedoso para nuestros alumnos. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, el hecho de que los jóvenes involucren su percepción, su visión, su sensación y su sentimiento, así como el hecho de que tomen conciencia de su cuerpo, de su respiración, del correr de su sangre por sus venas, de la forma en la cual el aire entra en su cuerpo y esto “mueva” sus emociones puede hacer que el individuo se sienta extraño, con incertidumbre y desconfianza y, en ocasiones, hasta con temor. Notaremos que cuando los alumnos no conocen todavía nuestro nuevo método de aprendizaje son incapaces, incluso, de cerrar los ojos sin tener que sostenerse de algo que tengan cerca.

Como facilitadores, debemos entender que la sensibilización es un proceso nuevo que involucra al ser humano en su totalidad y que nuestros alumnos tardarán, unos más que otros, en familiarizarse con esta forma de trabajar dentro del aula. Es muy importante, como se ha dicho en capítulos anteriores, que logremos crear un ambiente de confianza dentro del salón de clases y permitir que los alumnos que no

logren sensibilizarse de inmediato lo hagan paulatinamente, sin que esto les cause estrés o frustración.

Uno de los retos más frecuentes a los que nos enfrentamos cuando implementamos un ejercicio de Sensibilización Artística es el nerviosismo que experimentan los alumnos cuando están ejecutando actividades que no habían realizado con anterioridad. Es posible que nuestros educandos sean incapaces de cerrar los ojos y tengan ataques de risa; en este caso, se tendrá que llamar la atención al alumno de forma discreta, tal vez tocando su hombro para que se tranquilice y coopere. Si ni aún así no logra concentrarse, habrá que tomar la decisión de llevarlo a un lugar apartado del salón para que se tranquilice o, bien, invitarlo discretamente a salir del aula para luego hablar con él y explicarle lo positivo y divertido que será la próxima vez que se lleve a cabo otro ejercicio semejante.

Hoy en día gozamos de una enorme disponibilidad de materiales que apoyarán nuestros ejercicios de Sensibilización Artística, podemos citar toda clase de papel, crayones de diferente grosor, gises, lápices de colores, acuarelas, pinturas de aceite, yeso, piedras, plastilina, cartón, pastas para sopa, telas, jabón, plásticos diversos, conchas, arenas y todo tipo de elemento que nuestra imaginación nos brinde. La música es un elemento que puede apoyar mucho nuestro trabajo, sobre todo cuando el ejercicio que debemos implementar tenga que ver con el movimiento, la imaginación, la naturaleza, un evento histórico, una época, la expresión corporal o la sensación.

Debemos agudizar nuestra inventiva y nuestra creatividad cuando pensemos en los mejores materiales que nos llevarán a obtener los objetivos que hayamos previsto.

Como maestros responsables que amamos nuestra vocación, tenemos que estar en continua búsqueda de objetos y herramientas que nos ayuden a implementar los ejercicios de Sensibilización Artística dentro del aula. A este respecto, aconsejo que al iniciar el ciclo escolar pidamos a los alumnos todos los materiales que se vayan a utilizar durante el año o, bien, una cuota para que nosotros mismos proveamos de dichos materiales conforme se vayan a utilizar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en muchas familias mexicanas existen severos problemas económicos y que la compra de materiales o el pago de cuotas resulta a veces imposible de costear. Pero para un guía comprometido con sus alumnos no existen límites y podemos hacer de un simple trozo de papel periódico todo un universo de posibilidades.

La realización de un examen diagnóstico del grupo será de mucha utilidad, ya que a través de él podremos observar la interrelación entre los alumnos y así determinaremos el tipo de ejercicio que más enriquecerá a los jóvenes.

Los ejercicios de Sensibilización Artística pueden ir más allá de la experimentación en cuanto a contenidos temáticos; son un excelente auxiliar en la promoción de valores dentro del grupo. Este tipo de actividades ayuda a que los alumnos se conozcan más profundamente, sobre todo cuando cada individuo expone sus experiencias después de la realización de las actividades. Para lograr un mejor conocimiento y una relación más sana entre los jóvenes podemos recurrir a ciertas estrategias como por ejemplo, hacer que realicen ejercicios en pares; como

facilitadores podemos ir uniendo a los chicos que no tienen empatía para darles la oportunidad de que al conocerse, encuentren puntos en común en cuanto a sus vivencias o experiencias. Sin embargo, debemos ser cuidadosos ya que dentro del grupo existen personas que son *bullys*. La palabra *bully* proviene del idioma inglés y sirve para designar a personas que presentan un desequilibrio de la energía con la persona con la que se establece o el grupo agrediendo y alterando el ambiente en general; los *bullys* tienen más energía que el *bullied* (la persona agredida). Estos individuos tienen una intención de dañar o de molestar y tienden a repetir estas acciones agresivas. Puede existir el bullying de tipo psicológico y emocional; por ejemplo, cuando la persona bully se encarga de crear rumores que separan o excluyen a la persona bullied de conversaciones y de actividades. El bully puede también amenazar, golpear o empujar. Es muy importante detectarlos ya que suelen ejercer una presión agresiva y negativa sobre algunos de sus compañeros de clase y del colegio. Para estos jóvenes resulta muy positivo sacar su energía y su agresividad mediante ejercicios que permitan realizar movimientos físicos y anímicos importantes. No debemos de promover ejercicios en pares con este tipo de alumnos hasta no haber hablado con el equipo de apoyo psicológico del colegio o de la sección correspondiente.

Como hemos señalado en capítulos anteriores, existen diferentes personalidades y caracteres en cada individuo y todos ellos conforman un grupo dentro del aula; encontraremos a los alumnos que son tímidos y a aquellos que, por el contrario, son extrovertidos. La experiencia me lleva a la conclusión de que debemos tratar que los alumnos introvertidos se acomoden en lugares estratégicos en los que no estén siendo observados por el grueso del grupo, ya que de esta forma podrán involucrarse en las actividades más libremente; los alumnos extrovertidos deben ser

vistos por la mayoría de las personas ya que ellos “se dejarán ir”, se compenetrarán más fácilmente durante las actividades; al ver a estos “líderes” realizando entusiastamente la actividad, los demás los seguirán.

Es muy importante que tomemos en cuenta el número de alumnos con el que tenemos que trabajar: a mayor cantidad de discípulos tendremos que realizar un mayor esfuerzo como facilitadores.

Un grupo pequeño puede ser manejado con mayor eficiencia, ya que el “ruido” en la comunicación que establezcamos será menor. En estos grupos se pueden llevar a cabo ejercicios de sensibilización y de meditación que requieran procesos largos y profundos. La interiorización es muy positiva en este tipo de grupos y permite que los alumnos accedan a sus sensaciones, emociones y sentimientos de una forma directa y fuerte. Cuando se sacan conclusiones luego de terminar el proceso de Sensibilización Artística, los jóvenes se abren con mucha más facilidad y sinceridad que en grupos demasiado numerosos. Los resultados a nivel artístico que se pueden esperar dentro de estos grupos reducidos son increíbles, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de realizar escritos, cuentos o poesías.

En grupos numerosos tenemos que buscar actividades que no sean muy largas o que lleven una meditación demasiado profunda. Dentro del aula recomiendo que en este tipo de grupos los alumnos trabajen de preferencia en semicírculos y nosotros como facilitadores podemos estar en el centro observando cómo se lleva a cabo la actividad. Si se trata de ejercicios que requieran un alto grado de interiorización,

propongo que se trabaje con los alumnos dándose la espalda unos a otros, ya que sin sentirse observados los jóvenes podrán adentrarse más en la meditación.

Los grupos grandes son apropiados para elaborar ejercicios donde se requiera mucha fuerza y vitalidad, donde se trabaje la energía en su máxima expresión. Podemos buscar espacios abiertos que permitan al alumno sentirse en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo, parte de ella. Este tipo de lugares promueve que el alumno goce de su cuerpo y del movimiento que éste puede realizar.

Algo que debemos tomar en cuenta, ya que deberemos acoplarnos a él, es el espacio físico con el que contamos. Las aulas en su mayoría son estrechas y generalmente los grupos de secundaria son muy grandes; los salones de clases no brindan mucho espacio para que los jóvenes puedan moverse con libertad, sin embargo, para un buen facilitador, el espacio no será un obstáculo para ejecutar adecuadamente ejercicios de Sensibilización Artística. En este caso, tenemos que estar conscientes de que debemos trabajar en lugares fijos y los movimientos deben ser ejecutados en un mismo lugar, ya que si queremos que nuestros alumnos caminen, corran, bailen y se muevan libremente, correremos el riesgo de que se salgan de concentración; y, sí, será un ejercicio muy divertido pero en el que corramos el riesgo de que se pierda el objetivo de aprendizaje que nos habíamos propuesto conseguir.

Si nuestro contenido temático y nuestro ejercicio de Sensibilización Artística requiere de grandes espacios, recomiendo que se busquen dentro del mismo centro educativo los patios de recreo o, mejor aún, un jardín, cuando el colegio cuente con estos espacios.

Para lograr un mejor resultado cuando implementemos la Sensibilización Artística, es que podamos identificar el ambiente que se respira dentro de cada grupo. Tenemos claro que cada grupo de estudiantes tiene características propias; como facilitadores debemos estar atentos para reconocer el ambiente que se respira en cada grupo.

El ambiente puede estar dado por la época por la que están atravesando nuestros alumnos; es decir, los períodos de exámenes, por ejemplo, originarán ambientes tensos dentro del aula y aún fuera de ella. Para poder disminuir la tensión en estas etapas podremos realizar ejercicios de sensibilización para que los alumnos respiren y se relajen, además es un buen momento para realizar repasos de los temas que más se hayan complicado en el bimestre a través de juegos y de elaboración de mapas conceptuales, mentales, resúmenes o simplemente jugando “basta”, actividad que involucra los contenidos temáticos estudiados en clase; se dictan diferentes géneros, por ejemplo: hombres célebres, ríos, montañas, países, batallas, ciudades, etc. y se da una letra del abecedario con la cual deben comenzar a escribir los géneros que se están trabajando y cuando termina el primer alumno de escribir los géneros, todos paran de escribir y se cuentan los aciertos que cada uno consiguió; ganará quien haya logrado tener más aciertos. Además del mencionado juego “basta”, se puede ejecutar alguna actividad relacionada con los temas estudiados