TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

**CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA**

**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DEL ARTE Y GESTIÓN CULTURAL**

**TRABAJO PRÁCTICO QUE PRESENTA MA. LOURDES CORPUS RANGEL**

**PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAESTRA EN ARTE**

TÍTULO

# INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPACIOS ESPECÍFICOS: UNIDAD DIDÁCTICA DE ARTE Y CULTURA

Tutoras

Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado

Mtra. María Zapopan Tejeda Caldera

Lector

Dr. Uriel Bustamante Lozano

Aguascalientes, Ags. Julio de 2020.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

**CARTA DE VOTO APROBATORIO**
**INDIVIDUAL**

**MTRA. EN E. H. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS**
**DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA**
**P R E S E N T E**

Por medio del presente como ***TUTORA*** designada de la estudiante ***MA. LOURDES CORPUS RANGEL*** con ID *162902* quien realizó ***el trabajo práctico*** titulado ***INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPACIOS ESPECÍFICOS: UNIDAD DIDÁCTICA DE ARTE Y CULTURA***, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia, doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que *ella* pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**
***"Se Lumen Proferre"***
**Aguascalientes, Ags., a 9 de diciembre de 2020.**

***Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado***
**Tutora de trabajo práctico**

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado



TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

**CARTA DE VOTO APROBATORIO**
**INDIVIDUAL**

**MTRA. EN E. H. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS**
**DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA**
**P R E S E N T E**

Por medio del presente como ***CO-TUTORA*** designada de la estudiante ***MA. LOURDES CORPUS RANGEL*** con ID *162902* quien realizó ***el trabajo práctico*** titulado ***INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPACIOS ESPECÍFICOS: UNIDAD DIDÁCTICA DE ARTE Y CULTURA***, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia, doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que *ella* pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**
***"Se Lumen Proferre"***
**Aguascalientes, Ags., a 9 de diciembre de 2020.**

***Mtra. María Zapopan Tejeda Caldera***
**Co-tutora de trabajo práctico**

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado



TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

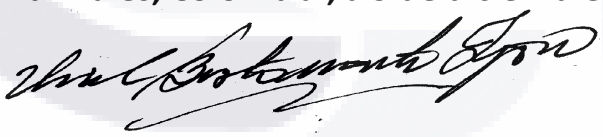
**CARTA DE VOTO APROBATORIO**
**INDIVIDUAL**

**MTRA. EN E. H. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS**
**DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA**
**P R E S E N T E**

Por medio del presente como ***LECTOR*** designado de la estudiante ***MA. LOURDES CORPUS RANGEL*** con ID *162902* quien realizó ***el trabajo práctico*** titulado ***INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPACIOS ESPECÍFICOS: UNIDAD DIDÁCTICA DE ARTE Y CULTURA***, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia, doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que *ella* pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**
**Manizales, Colombia., a 9 de diciembre de 2020.**



***Dr. Uriel Bustamante Lozano***
***Universidad Nacional de Colombia sede Manizales***
**Lector**

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado



TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

**Aguascalientes, Ags., 31 de Julio de 2020**

**Mtro. Armando Andrade Zamarripa**
**Secretario Académico de la Maestría en Arte**
**Presente.**

Por medio de este conducto hago constar los siguientes hechos: Que la Lic. Ma. Lourdes Corpus Rangel, quien cursó sus estudios de Posgrado en el programa Maestría en Arte, desarrolló el trabajo práctico titulado ***Intervención Artística como propuesta de vinculación universitaria en espacios específicos. Unidad Didáctica de Arte y Cultura***, como requisito para su proceso de titulación en nuestra institución durante el período de septiembre de 2018 a julio de 2020 y en mi carácter de receptora de dicho trabajo práctico manifiesto que este fue realizado de la siguiente manera:

• (X) Muy Alto grado de Satisfacción – CUMPLIMIENTO MAYOR A ESPERADO en relación con la entrega final de dicho trabajo práctico."

Aprovecho para saludarle cordialmente, quedo de usted.

Atentamente

**M en E. H Ana Luisa Topete Ceballos**
**Decana del Cetro de las Arte y la Cultura**
**Universidad Autónoma de Aguascalientes**

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

# DICTAMEN DE LIBERACION ACADEMICA PARA INICIAR LOS TRÁMITES DEL EXAMEN DE GRADO

POSGRADOS UAA

Fecha de dictaminación dd/mm/aa: 11/12/20

**NOMBRE:** Ma. Lourdes Corpus Rangel **ID** 162902

**PROGRAMA:** Maestría en Arte **LGAC (del posgrado):** Análisis del Arte, Procesos de Producción y Gestión Artísticas

**TIPO DE TRABAJO:** ( ) Tesis ( X ) Trabajo práctico

**TITULO:** **Intervención Artística como propuesta de vinculación universitaria en espacios específicos: Unidad Didáctica de Arte y Cultura**

**IMPACTO SOCIAL (señalar el impacto logrado):** Sus resultados inciden a nivel regional e nacional porque desarrolló una propuesta metodológica para la vinculación universitaria a la sociedad y al sector del arte y la cultura

**INDICAR SI/NO SEGÚN CORRESPONDA:**

***Elementos para la revisión académica del trabajo de tesis o trabajo práctico:***

| | |
|---|---|
| *SI* | El trabajo es congruente con las LGAC del programa de posgrado |
| *SI* | La problemática fue abordada desde un enfoque multidisciplinario |
| SI | Existe coherencia, continuidad y orden lógico del tema central con cada apartado |
| SI | Los resultados del trabajo dan respuesta a las preguntas de investigación o a la problemática que aborda |
| SI | Los resultados presentados en el trabajo son de gran relevancia científica, tecnologíca o profesional según el área |
| SI | El trabajo demuestra más de una aportación original al conocimiento de su área |
| SI | Las aportaciones responden a los problemas prioritarios del país |
| SI | Generó transferecia del conocimiento o tecnológica |
| SI | Cumpe con la ética para la investigación (reporte de la herramienta antiplagio) |

***El egresado cumple con lo siguiente:***

| | |
|---|---|
| SI | Cumple con lo señalado por el Reglamento General de Docencia |
| SI | Cumple con los requisitos señalados en el plan de estudios (créditos curriculares, optativos, actividades complementarias,estancia, predoctoral, etc) |
| SI | Cuenta con los votos aprobatorios del comité tutoral, en caso de los posgrados profesionales si tiene solo tutorpodrá liberar solo el |
| SI | Cuenta con la carta de satisfacción del Usuario |
| SI | Coincide con el título y objetivo registrado |
| SI | Tiene congruencia con cuerpos académicos |
| SI | Tiene el CVU del Conacyt actualizado |
| NO | Tiene el artículo aceptado o publicado y cumple con los requisitos institucionales (en caso que proceda) |

**En caso de Tesis por artículos científicos publicados**

| | |
|---|---|
| NO | Aceptación o Publicación de los articulos según el nivel del programa |
| NO | El estudiante es el primer autor |
| NO | El autor de correspondencia es el Tutor del Núcleo Académico Básico |
| NO | En los artículos se ven reflejados los objetivos de la tesis, ya que son producto de este trabao de investigación. |
| NO | Los artículos integran los capítulos de la tesis y se presentan en el idioma en que fueron publicados |
| NO | La aceptación o publicación de los artículos en revistas indexadas de alto impacto |

Con base a estos criterios, se autoriza se continúen con los trámites de titulación y programación del examen de grado

**Sí** X

**No**

**FIRMAS**

**Elaboró:**

* NOMBRE Y FIRMA DEL CONSEJERO SEGÚN LA LGAC DE ADSCRIPCION: DRA. IRMA SUSANA CARBAJAL VACA

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO: DR. ARMANDO ANDRADE ZAMARRIPA

*** En caso de conflicto de intereses, firmará un revisor miembro del NAB de la LGAC correspondiente distinto al tutor o miembro del comité tutoral, asignado por el Decano**

**Revisó:**

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO: DR. ARMANDO ANDRADE ZAMARRIPA

**Autorizó:**

NOMBRE Y FIRMA DEL DECANO: M en EH. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS

***Nota: procede el trámite para el Depto. de Apoyo al Posgrado***

En cumplimiento con el Art. 105C del Reglamento General de Docencia que a la letra señala entre las funciones del Consejo Académico: …. Cuidar la eficiencia terminal del programa de posgrado y el Art. 105F las funciones del Secretario Técnico, llevar el seguimiento de los alumnos.



TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

# AGRADECIMIENTOS

Extiendo mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me acompañaron en este proceso de maestría, pues su presencia, comprensión y cariño fueron invaluables, así también a las instituciones que me brindaron el soporte y apoyo necesario para poder realizar las actividades propuestas. Me faltarán palabras y quizás también algo de justicia para expresar aquí mi gratitud. A la vida, gracias.

A mis tutoras Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado y Mtra. María Zapopan Tejeda Caldera quienes con su guía, y su gran experiencia y conocimiento me condujeron en el camino adecuado, ya que sin su valioso acompañamiento y aportación de saberes este proyecto no hubiese podido ser realizado.

Un especial agradecimiento a mi lector Dr. Uriel Bustamante Lozano por su valiosísima contribución ya que en este proceso ocupó un lugar fundamental y por su apertura para la socialización interinstitucional.

Sin duda a todo el equipo de la coordinación de la Maestría en Arte porque siempre estuvieron apoyando en el proceso administrativo de manera incondicional, tanto desde el Centro de las Artes y la Cultura como desde el área de Apoyo al Posgrado.

A toda la plantilla docente así como a mis compañeras y compañeros de grado quienes abonaron indudablemente con sus sugerencias, cuestionamientos y comentarios a dar orientación al proyecto.

Un profundo agradecimiento a quienes tuvieron la sensibilidad y el interés de apoyar y participar en la realización de algunas actividades a lo largo del proyecto, puesto que sin este soporte hubiese sido imposible la implementación de este:

Tutores de Servicio Social:

Erick Flores Silva

Issel Xomara Morán Barroso

Karla Karina Delgado Velázquez

Salvador Plancarte Hernández

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Alumnas y alumnos:
Juan Carlos Buenrostro
Paola Monreal Gutiérrez
Alain Zenizo Carrasco
María de la Luz Cervantes de Loera
Sahila Estefany Cervantes Quintanilla
Karla Gabriela Tornero Solís
Itzel Guadalupe García Cruz
Patricia Valencia
Fátima Guadalupe López de Sama
David Jiménez López
Rubén Alvarado Poblano
J. María Fuentes Chiquito
Ma. De los Dolores Rodríguez López
Rebeca Montserrat Díaz Guzmán
Jesús Ricardo Sosa y Ávila Bernal
Israel Esparza Robledo
Guadalupe del Rosario Rodríguez Muñoz
Ana Iris Estrada Ramos
Selene Miroslava Ortega Benítez
Javier Hermosillo Mondragón

A las siguientes instituciones:
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”.
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

# DEDICATORIAS

A Fernanda, mi amada hija. A mi madre y a mi padre: la Sra. Virginia Rangel Ortiz y el Sr. Antonio Corpus Zapata quienes con su ejemplo, sabiduría y buen amor me enseñaron a valorar, agradecer y ser empática con los demás.

A mis hermanas Carmen y Lucy, y hermanos Efraín, José Juan, Luis y Jaime, quienes en familia siempre han estado presentes con su apoyo y amor incondicional.

A mi colectivo Autodefensa Artística de Aguaskatlán, Juan, Dany, Aldo, David, Eri, Olga, por ser mi nave en donde viajo y aterrizo con alegría, entusiasmo y ganas de hacer siempre en comunidad, lugar en el que me encuentro y en donde jamás se me niega un abrazo comprensivo y amoroso.

A Javier; por Ser, por Estar.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



# ÍNDICE

**Resumen en español**..... 8
***Abstract* en inglés**..... 9
**Introducción**..... 10
**Capítulo I. Planteamiento del problema a atender del trabajo práctico….** 15
1.1 Antecedentes..... 15
1.2 Diagnóstico..... 34
1.3 Naturaleza del proyecto…… 31
1.4 Estado del arte…….. 32
1.5 Contexto sociocultural…….. 39
1.6 La universidad…… 42
1.7 Justificación…… 46
1.8 Sector que se atenderá…… 50
1.9 Objetivos…… 50
**Capítulo II. Fundamentación teórica……..** 53
2.1 Teorías que enmarcan el proyecto de intervención artística……. 53
2.1.1 La importancia de la *Creación* entre las necesidades humanas……. 53
2.1.2 Interaccionismo simbólico y su relación con la creación artística…... 61
2.1.3 Escuela de Chicago como referente teórico-metodológico……. 66
2.2 Marco conceptual de la Unidad Didáctica de Arte y Cultura……. 69
2.2.1 Bienestar social…….. 69
2.2.2 Responsabilidad Social Universitaria…….. 73
2.2.3 Vinculación universitaria…… 76
2.2.4 Políticas de promoción de la educación artística…….. 80
**Capítulo III. Proceso metodológico de la intervención (Diseño)……..** 92
3.1 Metodología general……. 92
3.2 Técnicas e instrumentos…….. 93

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



3.3 Diagnóstico cualitativo del Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”…….. 93
3.4 Diagnóstico cualitativo del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168……. 98
3.5 Programación de actividades…….. 103
**Capítulo IV. Resultados de la intervención……** 104
4.1 Acciones previas…… 104
4.2 Acciones de ejecución…….. 108
4.3 Acciones de evaluación…… 117
4.4 Sistematización de la información para un manual operativo de vinculación de la UNIDAC…….. 121
**Capítulo V. Evaluación de la intervención…….** 124
5.1 Evaluación del proceso de intervención en espacios específicos…… 124
**Conclusiones……..** 126
**Bibliografía……..** 130
**Anexo……** 137

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



# ÍNDICE DE TABLAS

*Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfactores (Max-Neef)*…….. 54
*Tabla 2. Matriz necesidades de creación (Max-Neef)*..... 58
*Tabla 3. Centros Educativos que coordina la DGETI*…….. 98
*Tabla 4. Programación de actividades de vinculación universitaria e intervención artística en espacios específicos*……. 103
*Tabla 5. Sistematización del proceso de vinculación universitaria e intervención artística*…..…….. 123

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



# ÍNDICE DE FIGURAS/IMÁGENES

*Figura #1.- Taller "Conociendo el mundo del Arte: Nuevas realidades"*…….. 18

*Figura #2.- Taller "Conociendo el mundo del Arte: Nuevas realidades"*…….. 18

*Figura #3.- Taller de Arte Textil. Creación de usuaria del Hospital*……. 18

*Figura #4.- Concierto musical con el grupo Quetzal. Usuaria del Hospital bailando*…….. 18

*Figura #5.- Grupo Quetzal*……... 19

*Figura #6.- Convivio navideño. Usuarias del Hospital en el Pabellón*…….. 19

*Figura #7.- Concierto musical con la agrupación "El Hijo Ausente". Grupo musical y usuarios del Hospital disfrutando la música*…….. 19

*Figura #8.- Concierto musical con la agrupación "El Hijo Ausente". Grupo musical interpretando música experimental*…… 19

*Figura # 9.- Total de participantes en sondeo y distribución por edad*…… 21

*Figura # 10 Participantes que consideran necesario la realización de talleres de arte como parte de su formación académica*…….. *21*

*Figura # 11 Relación de actividades artísticas y recreativas que los estudiantes prefieren experimentar y aprender*…….. *22*

*Figura # 12 Habilidades artísticas de los alumnos distribuidas por área de especialidad*…….. *23*

*Figura # 13 Estudiantes que tienen habilidades artísticas y el nivel de conocimiento en el área*……... *24*

*Figura # 14 Porcentaje de alumnos que desean formar parte de un grupo artístico representativo de la escuela*……... *24*

*Figura #15 Alumno de la UAA impartiendo clases a estudiantes del CBTis n.° 168*…….. *25*

*Figura # 16 Alumno de la UAA impartiendo clases a estudiantes del CBTis n.° 168*…… *25*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


*Figura #17 y 18 Alumna de la UAA impartiendo clases de teatro a estudiantes del CBTis n.° 168……..... 25*
*Figuras #19 y #20.- Estudiantes de la UAA impartiendo clases de creación literaria…… 25*
*Figuras #21 y #22.- Alumna de la UAA impartiendo clases de Fotografía a estudiantes del CBTis n.° 168…… 26*
*Figura # 23.- Alumna de la UAA impartiendo clases de teoría musical……... 26*
*Figura #24 y #25.- Alumno de la UAA impartiendo taller de guitarra……. 27*
*Figura # 26.- Alumno de la UAA preparado para impartir taller……..... 109*
*Figura # 27.- Grupo del taller de teatro en clase. Elaboración propia……. 111*
*Figura # 28.- Desarrollo del taller de Cinematografía, Cortometraje, Preproducción, Producción y Postproducción…… 112*
*Figura #29.- Ejercicio teatral en el Hospital de Psiquiatría…….. 114*
*Figura # 30.- Usuario del Hospital Psiquiátrico realizando un retrato……..... 117*
*Figura #31.- Presentación de propuesta de vinculación universitaria a través de proyectos de intervención artística a académicos del CAyC……. 138*
*Figura #32.- Pizarrón después de charla con usuarios y familiares por parte de personal del hospital…….. 138*
*Figura #33.- Taller de creación literaria…….. 138*
*Figura #34.- Familiares y usuarios en el concierto musical del Grupo "Chinitos comelones"…….. 139*
*Figura #35.- Usuarios, familiares y amigos en el concierto musical de "Los Chinitos comelones"…….. 139*
*Figura #36.- Usuarios, familiares y amigos en el concierto musical de "El Hijo Ausente"…… 140*
*Figura #37.- Taller de pintura. En el marco de la Semana Cultural del Hospital…….. 140*
*Figura #38.- Usuarios del Hospital en la presentación de Danza Contemporánea…….. 141*
*Figura #39 Presentación de pieza de Danza Contemporánea en el marco de*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



*la Semana Cultural del Hospital*…… 141
*Figura #40.- Entrega de Reconocimiento al grupo por parte de usuaria del Hospital*…….. 141
*Figura #41.- Taller de Creación libre de poesía en el CBTis n° 168*……... 142
*Figura #42.- Taller de Apreciación de las Artes a estudiantes del CBTis n° 168*…….. 142
*Figuras #43 y 44.- Reunión con profesora y estudiantes del Depto. de Comunicación* …….. 143
*Figuras #45 y 46.- Grabación de Video de sensibilización UNIDAC*……... 143
*Figura #47.- Taller de Apreciación artística, instructora y usuarios que participaron*…….. 143
*Figura #48.- Dibujo de un sol; usuaria del hospital. Elaboración propia*……. 145
*Figura #49.- Usuarios (as) del hospital pintando en el taller de Apreciación Artística*……... 145
*Figuras #50 y 51.- Usuarias dibujando en el Taller de Apreciación Artística*… 145
*Figuras #52.- y 53.- Usuarios del Hospital realizando una actividad del taller de Apreciación Artística*…… 146
*Figura #54.- Usuarios del Hospital realizando actividad del taller de Apreciación Artística*…….. 146
*Figura #55.- Participante del taller Apreciación Artística* ……... 147
*Figura #56.- Participante del taller Apreciación Artística explicando el resultado de su pieza artística*…….. 147
*Figura #57.- Tallerista de la UAA revisando los resultados de la sesión del Taller de Teatro*…….. 148
*Figuras #58 y 59.- Usuarios del Hospital en actividades del Taller de Teatro*……..…. 149

*Figura #60.- Usuarios del Hospital en sesión de Teatro*……... 149
*Figura #61.- Usuarios del Hospital realizando un ejercicio del Taller de Teatro*…….. 150

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


*Figura #62.- Tallerista y usuarios del Hospital realizando un ejercicio de Taller de Teatro…….. 150*
*Figura #63.- Usuarios del Hospital realizando ejercicio en el Taller de Teatro… …….. 151*
*Figura #64.- Usuarios del Hospital realizando ejercicio en el Taller de Teatro……... 151*
*Figura #65.- Reunión inicial con personal del CBTis n° 168 para la organización de las actividades sabatinas…….. 152*
*Figuras #66 y 67.- Alumnos del CBTis realizando una actividad del Taller de teatro……... 153*
*Figuras #68 y 69.- Alumnos del CBTis realizando una actividad del Taller de teatro…….. 153*
*Figuras #70 y 71.- Estudiantes del CBTis realizando un ejercicio en el Taller de teatro…….. 154*
*Figuras #72 y 73.- Alumnos del CBTis realizando una actividad del Taller de teatro…….. 154*
*Figura #74.- Talleristas de la UAA en el primer día del Taller de cine……... 155*
*Figuras #75 y 76.- Talleristas de la UAA y estudiantes del CBTis en el Taller de Cine…….. 156*
*Figuras #77 y 78.- Talleristas de la UAA y estudiantes del CBTis en el Taller de Cine…….. 156*
*Figura #79.- Estudiantes del CBTis realizando un ejercicio en el Taller de Cine…….. 157*
*Figuras #80 y 81.- Talleristas de la UAA y estudiantes del CBTis en el Taller de Cine…… 157*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# RESUMEN EN ESPAÑOL

El proyecto de gestión cultural que aquí se presenta da cuenta del proceso realizado para la intervención artística en espacios específicos como un mecanismo de vinculación universitaria. Dicho proceso se efectuó a través del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes siendo necesario establecer los vínculos pertinentes entre el interior y exterior de los muros universitarios.

Las teorías de las Necesidades Humanas, el Interaccionismo simbólico y la Escuela de Chicago son los referentes que dialogan entre sí, dan sustento y guían las intervenciones artísticas en los espacios de un hospital psiquiátrico y una institución educativa. De la misma manera los conceptos de Bienestar social, Responsabilidad Social Universitaria, Vinculación universitaria y las políticas de promoción de la educación artística, son el *corpus* que definen el punto de partida de la propuesta de intervención artística, dirigida ésta a espacios específicos para incidir de una manera directa en la transformación social.

Finalmente el trabajo práctico deja la evidencia de que las artes y la cultura son herramientas importantes para el bienestar de las personas, a la vez que ratifica la necesidad de vincular el trabajo teórico con una realidad social apostando con ello a un cambio verdadero. Los conocimientos adquiridos a través de la experiencia son fundamentales para la formación de estudiantes con responsabilidad social. Por ello aquí se presenta una propuesta de una Unidad Didáctica de Arte y Cultura que se encargue de ser el vínculo entre los universitarios y la sociedad.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


## *ABSTRACT* EN INGLÉS

The cultural management project presented here gives an account of the process carried out for artistic intervention in specific spaces as a mechanism of university linkage. This process was carried out through the Arts and Culture Center of the Autonomous University of Aguascalientes, and it was necessary to establish the relevant links between the interior and exterior of the university walls.

The theories of Human Needs, symbolic Interactionism and the Chicago School are the references that dialogue with each other, provide support and guide artistic interventions in the spaces of a psychiatric hospital and an educational institution. In the same way the concepts of Social Welfare, University Social Responsibility, University Linkage and policies to promote artistic education, are the corpus that define the starting point of the proposed artistic intervention, targeted at specific areas to have a direct impact on social transformation.

Finally, practical work shows that the arts and culture are important tools for the well-being of people, while ratifying the need to link theoretical work with a social reality by betting on real change. The knowledge acquired through experience is fundamental for the training of students with social responsibility. For this reason, a proposal for a Teaching Unit of Art and Culture is presented here that is responsible for being the link between university students and society.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


## Introducción

El presente proyecto titulado *Intervención Artística como propuesta de vinculación universitaria en espacios específicos: Unidad Didáctica de Arte y Cultura*, surge a partir de la idea de que las diversas problemáticas sociales, que últimamente se han incrementado, pueden ser atendidas desde el vínculo interinstitucional y a través del arte y la cultura como herramientas sustanciales para ser dirigidas a la sociedad en espacios susceptibles del estado de Aguascalientes.

El arte y la cultura entendidas no como un área formativa de profesionistas, sino en un sentido más amplio como la facultad humana de crear, construir, inventar, expresar y experimentar el mundo individual y colectivo son las herramientas básicas a partir de las cuales se realizaron acciones que, desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), fueron extendidas hacia dos grupos comunitarios específicos en el Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García” y en el Centro Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 168 (CBTis n°. 168).

Las actividades de intervención artística mencionadas fueron realizadas por algunos estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura (CAyC) quienes tuvieron la posibilidad de poner en práctica conocimientos teóricos aprendidos a lo largo de su proceso de aprendizaje. Lo anterior representó un acercamiento a la realidad laboral con la cual deberán enfrentarse una vez concluida su formación académica.

Por medio de la participación directa de sus estudiantes con la sociedad, la institución de educación superior del estado ratifica su máxima en la educación, la de formar ciudadanos con sentido humanista y con compromiso hacia la sociedad, dado que estas acciones son una apuesta por atender necesidades reales y para obtener cambios favorables de impacto social.

Aunado a ello, en el caso particular de quien presenta este trabajo práctico, al ser alumna de posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi carácter de estudiante me permitió llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la Maestría en Arte a través de este proyecto en el que

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


fueron intervenidos un hospital psiquiátrico y una institución educativa. Esta experiencia reitera la importancia que tienen los proyectos de intervención real entre instituciones que verdaderamente apuesten a un cambio y a una transformación desde el conocimiento académico hacia una realidad.

Asimismo, por medio de este trabajo se establece un compromiso de la institución universitaria para que desde una responsabilidad social ofrezca alternativas de respuesta a las problemáticas, en este caso de las instituciones del sector educativo y del sector salud. Esta acción, al mismo tiempo, busca que se valide el conocimiento aprendido y atienda las necesidades identificadas, las cuales están relacionadas con la inclusión de actividades artísticas y culturales en estos espacios.

Es de esta manera que el arte y la cultura son herramientas que nos permiten realizar acciones de inclusión social, promover el derecho humano de acceso al arte y la cultura así como estimular la creatividad, la reflexión y la participación de los usuarios, en esta ocasión, aquellos que conviven en los espacios del Hospital de Psiquiatría y en el CBTis n.° 168. También por medio de estas acciones se busca ayudar a los usuarios del hospital y a los estudiantes a tomar actitudes no violentas y responsables, además de generar ambientes de paz.

El ejercicio práctico que se presenta recoge las experiencias a partir de las actividades implementadas, mismas que se sistematizan para con ello proponer una metodología. Se espera que este trabajo sirva de guía para ser replicado en otras instituciones educativas, particularmente en aquellas que cuenten con programas de pregrado en las áreas de las artes y la cultura, para que pueda orientar los proyectos de intervención artística hacia distintos tipos de usuarios.

Aunado a ello, se espera que este proyecto represente una opción que fortalezca las actividades del Centro de las Artes y la Cultura, y que sirva para dar continuidad a su importante labor humanista contribuyendo en el cumplimiento de la fundamentación de este centro en particular, y de la UAA en general.

El presente documento está dividido en cinco capítulos, de los cuales el primero corresponde a ubicar la plataforma a partir de la cual se actúa, el segundo

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


es la fundamentación teórica, el tercer capítulo corresponde al proceso metodológico de la intervención, el cuarto trata sobre los resultados de la implementación y el quinto es el referente a la evaluación y se agrega un apartado para las conclusiones. A continuación se explican con más detalle.

En el “Capítulo I. Planteamiento del problema a atender del trabajo práctico”, se exponen los antecedentes, la naturaleza del proyecto, así como el estado del arte y el contexto sociocultural. Junto con ello se integran las funciones de las universidades, la justificación, el sector que atenderá y los objetivos del proyecto.

En el “Capítulo II” se abordará la fundamentación teórica, dentro de la cual se enmarca la pertinencia de este proyecto**.** El presente trabajo retoma tres teorías que se complementan entre sí. La primera de ellas es la teoría de las necesidades humanas de Max-Neef, la cual es una propuesta para identificar las necesidades a escala humana, misma que propone que sean estudiadas no únicamente en términos economicistas, sino considerando un estudio inter y transdisciplinario que reconozca tanto las necesidades de tipo existenciales como las axiológicas. La segunda teoría que se incorpora es el interaccionismo simbólico de Mead y Blumer, teoría de las relaciones entre el individuo y la sociedad, en tanto espacio de las relaciones humanas. La tercera es la Escuela de Chicago dado que es una sociología urbana dentro de la cual sobresalen trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales desarrollados por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago: este es un método flexible e interdisciplinario que promueve la utilización de procedimientos científicos como instrumento para la interpretación de la realidad social a través de la observación y las notas de campo y otros instrumentos cercanos a la etnografía.

El “Capítulo III. Proceso metodológico de la intervención”, explica cuál fue la metodología utilizada para el diseño de la intervención artística y cada uno de sus componentes, además de que expone la programación de la implementación.

En el “Capítulo IV. Resultados de la intervención”, se describe cómo fue cada una de las actividades realizadas durante el proceso de la implementación, así como la problemática presentada y los resultados obtenidos en cada uno de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


los espacios a los que se brindó servicio. También se exponen las actividades realizadas en orden cronológico como una propuesta de sistematización.

En el “Capítulo V.  Evaluación de la intervención”, se realiza un análisis de todo el proceso y se describen las observaciones que se recopilaron de algunos participantes en la etapa de intervención en cada espacio atendido.

Por último a manera de conclusión, se reflexiona sobre las experiencias vividas, errores cometidos, aciertos y todo el cúmulo de aprendizajes que se obtuvieron a lo largo de este proceso de maestría.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



# LA VIDA

¿Qué es la vida?

Es algo muy valiente estar en esta vida que son un número de miembros y microorganismos.

EL CORAZÓN; Es un órgano elemental e incorruptible.

¿Por qué? Porque ahí se lleva todo el trabajo de los microorganismos y lo más apreciado para Dios.

EL CEREBRO; Es el más trabajador y siempre tiene que ser amigo del corazón.

¿Por qué? Porque tienen casi las mismas funciones.

EL CUERPO; Son miembros visibles: manos, pies, espalda, piernas, etc. Pequeñas o grandes que sean. Microorganismos, células, neuronas. Vivas o muertas son de uno mismo. Es lo que conforma para estar en esta vida y poder admirar todo lo que hay en el mundo de los humanos, animales y naturaleza.
Lo principal es el ¡Amor! de uno mismo, sanos, enfermos.
Para ser un cuerpo es un conjunto de AMOR, tengamos el miembro o no. Es amor hacia uno mismo con todo o sin el miembro visible o en un microorganismo.
Ser responsable de nuestro cuerpo es ¡SALUD!
Todas las partes que se encuentran en nuestro cuerpo forman parte de nuestro vocabulario.

¡NERVIOS PRECIOSOS DÓNDE ESTÁN!
¡DÓNDE ESTÁN!

Laura Patricia T.E.
Usuaria en hospitalización transitoria con experiencia de enfermedad del afecto.
(Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 2016, pág. 79)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# Capítulo I. Planteamiento del problema a atender del trabajo práctico

## 1.1 Antecedentes

El proyecto surge desde dos vertientes, por un lado el interés y necesidad personal por realizar una práctica profesional y un servicio social que estuviesen sustentados en problemáticas reales y que tuviesen un impacto social verdadero; y por el otro, vincular el aprendizaje en el aula a partir del desarrollo de proyectos derivados de las materias que fueron parte de mi formación académica, con especial énfasis en la materia de Educación Artística de la Licenciatura de Ciencias del Arte y Gestión Cultural.

Durante mi tránsito universitario, se diseñaron proyectos culturales de intervención artística sin tener la oportunidad de llevarlos a la práctica porque en ese momento no lo exigía el programa de estudios. No obstante, el proceso de diseño de proyectos me permitió identificar mi vocación profesional puesto que, ante la gama de posibilidades que abarca la profesión de la gestión cultural, surgió la idea de vincular a los estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura para que realizaran actividades por medio del servicio social dirigidas a espacios específicos a través de proyectos culturales.

Otra de las razones que motivan el presente proyecto tiene como origen la revisión de las funciones y actividades académicas y administrativas de los departamentos que conforman el Centro de las Artes y la Cultura, las cuales se llevan a cabo de forma anual, y que permiten la fundamentación de los objetivos que establece el centro para el uso correcto de los recursos financieros. Las fuentes de financiamiento con las que cuenta la institución provienen tanto de recursos federales como estatales, además de los ingresos propios que recauda la propia institución por medio de los servicios que ofrece. Aunado a ello, estas revisiones también están orientadas desde los objetivos y estrategias propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional cuya última revisión establece un alcance hasta el 2024. A través de estas revisiones, la UAA y sus centros académicos

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


hacen evaluaciones internas del alcance de sus objetivos, metas, y desde luego, del gasto eficiente de los recursos con los que cuenta.

Por otro lado, las evaluaciones externas también son un tipo de herramientas que apoyan el fortalecimiento de los programas educativos de la UAA. El CAyC atiende la política institucional al realizar la evaluación de sus programas educativos por medio de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Resultado de este proceso, se realizaron algunos ajustes a los planes de estudio y se identificaron necesidades, como la de buscar unificar y direccionar los proyectos didácticos de los departamentos del centro académico.

También, a partir de las necesidades y fortalezas identificadas en este proceso de evaluación es que se plantea la necesidad de contar con una Unidad Didáctica de Arte y Cultura (UNIDAC) en donde los estudiantes realicen actividades y proyectos de forma conjunta. Actualmente cada departamento genera sus propios proyectos, sin embargo estos no están vinculados entre ellos, por lo que se propone unificarlos en una sola área organizativa en donde los proyectos también se realicen a partir de la vinculación con diferentes sectores sociales. Esta propuesta ayudará a que los estudiantes puedan presentar una práctica profesional real y un verdadero servicio social.

La Unidad Didáctica de Arte y Cultura fue inscrita como proyecto ante la Dirección General de Servicios Educativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y fue autorizado en octubre de 2017 con clave para servicio social n.° 8948, y para prácticas profesionales n.° 3269. Hasta la fecha se encuentra vigente. Desde entonces se ha trabajado de manera continua en el CBTis n.° 168 y en el Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”, realizando actividades de vinculación entre alumnos, instituciones y grupos artísticos para brindar atención a las personas que conviven en estos espacios.

A continuación se presenta una descripción de los espacios antes mencionados, así como la evidencia de las actividades realizadas en ellos:

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


**Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”**

A partir de un proyecto de investigación realizado por la sustentante, se diseñó un proyecto cultural considerando los resultados que la investigación arrojó: que los usuarios del hospital de psiquiatría son personas que necesitan atención y acompañamiento en el proceso de rehabilitación y que las actividades como la música, el canto, el teatro, la danza, inclusive la apreciación artística son prácticas que permiten mejorar el bienestar emocional evidenciándose en el cambio de actitud y la cooperación para realizar actividades de autocuidado.

Lo anterior fue verificado al momento de llevarlo a la práctica con el diseño e implementación de un proyecto cultural. Este consistió en la presentación de dos bandas musicales llevadas a cabo en diferentes días. Los buenos resultados fueron constatados por el entusiasmo, la participación y el ambiente de bienestar que se vivió en ambas ocasiones.

A partir de ese momento se invitó a estudiantes de las diferentes carreras del CAyC para que acudieran al hospital a brindar servicio social e impartir talleres. En el Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”, se llevaron a cabo eventos de apreciación musical y artística así como talleres de “Creación literaria”, “Arte textil” y “Acercamiento a las artes”, entre otros.

Tras la práctica nos queda la evidencia de que las personas atendidas realizan las actividades de la mejor manera posible, cooperando y construyendo desde sus posibilidades e imaginación productos en donde expresan su manera de ver, pensar y sentir el mundo. A continuación se agregan imágenes que demuestran la implementación de dichos talleres y eventos en el Hospital de Psiquiatría.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



***Talleres impartidos en el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"***

Figura #1.- Taller "Conociendo el mundo del Arte: Nuevas realidades". Ejercicio de lectura. Elaboración propia.

Figura #2.- Taller "Conociendo el mundo del Arte: Nuevas realidades". Ejercicio de creación literaria. Elaboración propia

Figura #3.- Taller de Arte Textil**.** Creación de usuaria del Hospital. Elaboración propia.

Figura #4.- Concierto musical con el grupo Quetzal. Usuaria del Hospital bailando. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #5.- Grupo Quetzal. Elaboración propia.

Figura #6.- Convivio navideño. Usuarias del Hospital en el Pabellón. Elaboración propia.

Figura #7.- Concierto musical con la agrupación “El Hijo Ausente”. Grupo musical y usuarios del Hospital disfrutando la música. Elaboración propia.

Figura #8.- Concierto musical con la agrupación “El Hijo Ausente”. Grupo musical interpretando música experimental. Elaboración propia.

**Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168**

La vinculación con el Centro de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios n.° 168 fue tras recibir una solicitud, por parte de su Dirección, para que alumnos de esa institución fueran becados en cursos de extensión cultural. Con esta solicitud, en el año 2017, se iniciaron las gestiones para la organización de talleres

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


en donde los estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura fueran a dicha institución a impartirlos.

En dicho proyecto se logró involucrar a alumnos del CAyC y se planificaron e impartieron los talleres de iniciación al teatro, cine, fotografía, música, creación literaria, poesía e historia del arte. Tras esta experiencia se evidenciaron muchas fallas de organización por parte del CBTis n.° 168, en específico, que no había personal que coordinara y brindara asistencia en las dificultades técnicas, requerimiento de equipo y materiales.

Los estudiantes de la UAA lograron concluir sus talleres de acuerdo a su planificación pero el entusiasmo con el que colaboraron inicialmente se vio afectado porque el CBTis n.° 168 no cumplió con los acuerdos, entre ellos la asistencia durante los talleres y un apoyo económico que cubriera gastos de transporte y *lunch* en tiempo y forma.

Con la intención de identificar las necesidades e intereses reales de los estudiantes de esta institución durante la segunda quincena del mes de noviembre del 2017, se realizó una encuesta en el CBTis n.° 168. Los cuestionarios fueron contestados por los alumnos que estaban terminando de cursar el primer semestre de educación media superior en las diferentes tecnologías que ofrece la institución: Mecatrónica, Construcción, Programación, Laboratorista, Ofimática, Laboratorio Clínico y Mecánica Industrial. Este diagnóstico tenía la intención de identificar elementos para poder brindar un servicio real a los alumnos de este plantel y continuar con el vínculo establecido entre instituciones.

Se realizaron 634 encuestas de las cuales los resultados nos indican que 357 fueron realizadas a hombres y 277 a mujeres, con edades comprendidas entre los 14 a los 17 años, con los siguientes datos:

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Figura # 9.

*Total de participantes y distribución por edad*

Al interior de la encuesta se les preguntó sobre la necesidad de recibir clases de arte y cultura como parte de su formación académica, de lo que se desprende el siguiente resultado:

Figura # 10

*Participantes que consideran necesario la realización de talleres de arte como parte de su formación académica*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

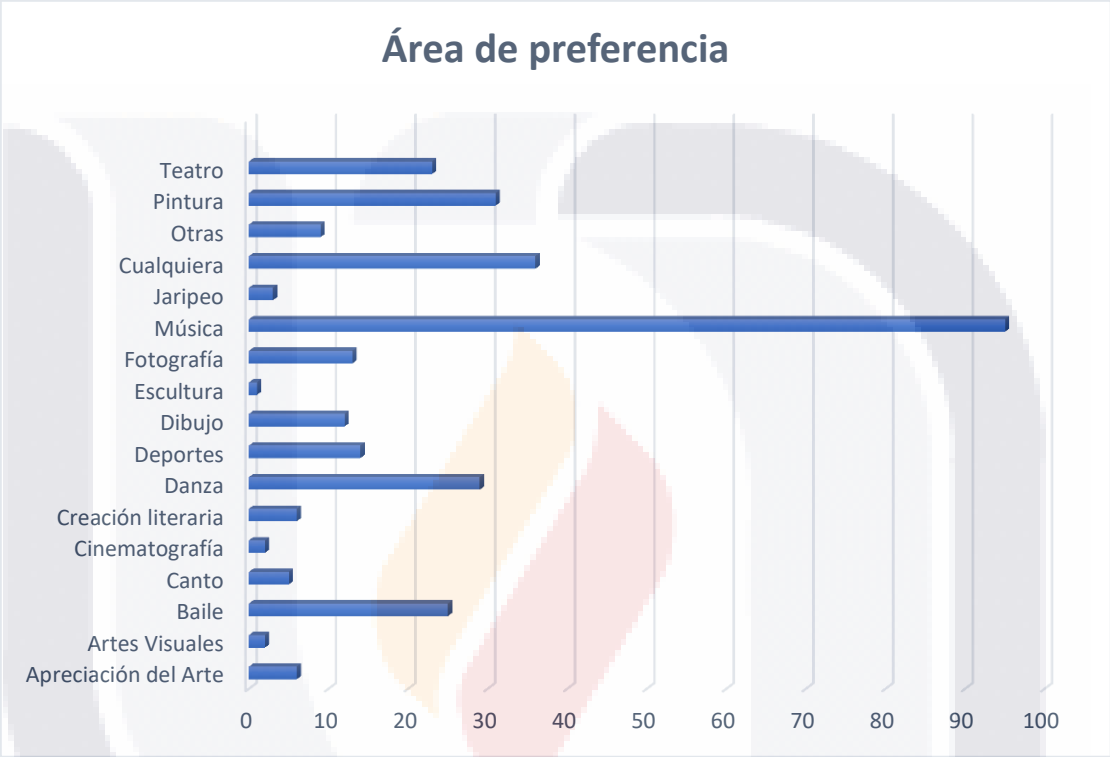
TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Dentro de las preferencias en recibir talleres de arte y cultura, se identifican los siguientes datos por disciplina:

Figura # 11

*Relación de actividades artísticas y recreativas que los estudiantes prefieren experimentar y aprender*




Es importante aclarar que dentro de las actividades mencionadas en "Otras" se mencionaron: papiroflexia, manualidades, manga, robótica, historia y ajedrez, los que por su número reducido de incidencia se agruparon en este rubro. Para el caso de "Deportes", los intereses fueron: atletismo, futbol soccer, futbol americano, voleibol, porra y *parkour*. En la opción para "Baile", las variantes mencionadas eran: moderno y de salón, mientras que para el caso de "Danza" se refieren a folclórica. En el caso específico de "Música", se mencionan variantes que van desde guitarra, flauta, batería, ukelele y piano, de los que sobresale la preferencia por la guitarra y el piano con 18 y 16 alumnos respectivamente. Solo el 27.92% de alumnos respondió que no les gustaría tener este tipo de actividades.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

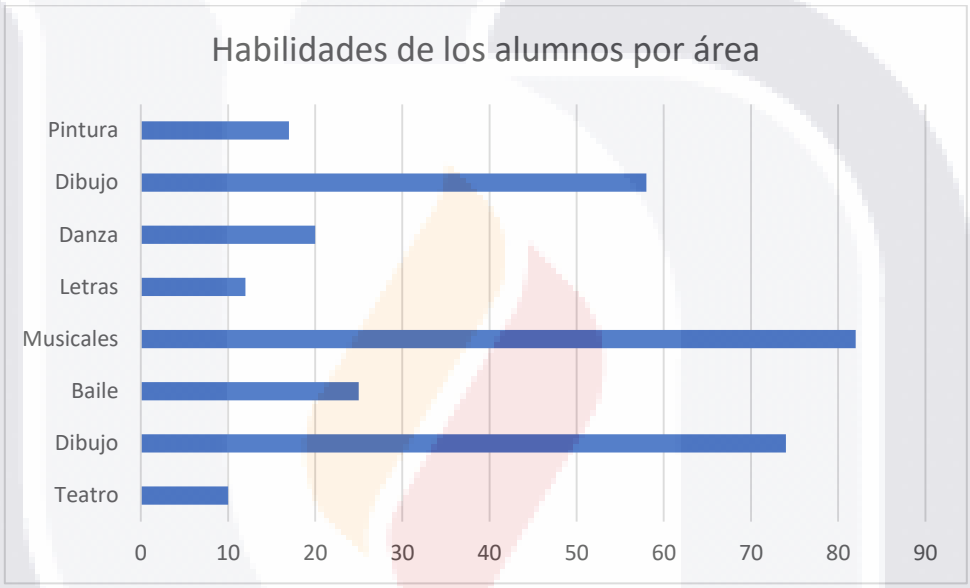
TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Asimismo, se hizo un sondeo para conocer algunas de las habilidades que poseen los alumnos en la práctica de alguna disciplina artística. En esta ocasión observamos que, del total de alumnos que respondieron la encuesta, el 26.81% no posee habilidades, mientras que el 73.19 % manifiesta que sí posee habilidades para practicarla. En el siguiente gráfico se detallan las habilidades por área.

Figura # 12

*Habilidades artísticas de los alumnos distribuidas por área de especialidad*




Al respecto, los alumnos indicaron el nivel que ellos consideran tener en la disciplina artística que practican, los resultados se detallan de manera general en el siguiente gráfico.

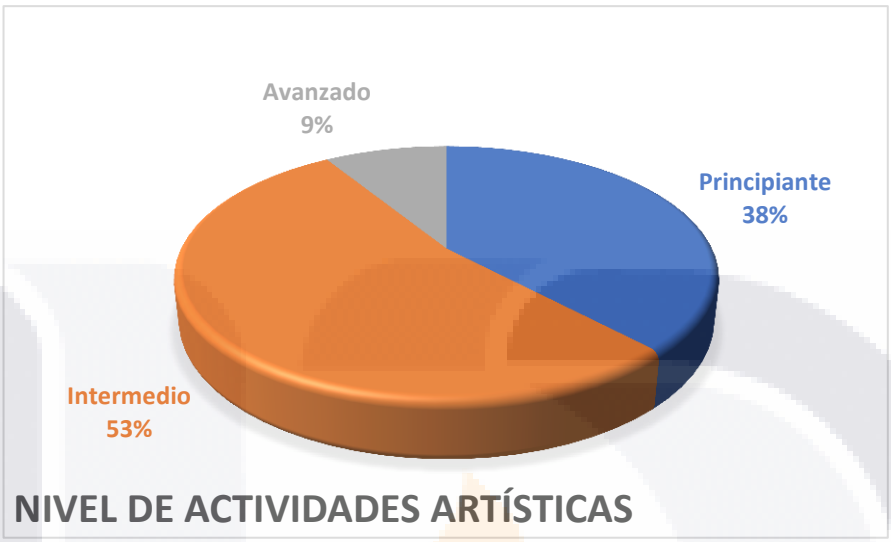
TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Figura # 13

*Estudiantes que tienen habilidades artísticas y el nivel de conocimiento en el área*




Por último también se hizo un sondeo para conocer si los alumnos tienen el interés por pertenecer o conformar un grupo que sea representativo de su institución, en donde manifestaron los datos que se presentan en el siguiente gráfico:

Figura # 14

*Porcentaje de alumnos que desean formar parte de un grupo artístico representativo de la escuela*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



A partir de los resultados obtenidos se organizaron los talleres para el semestre de enero a junio de 2018. A continuación se agregan imágenes que demuestran la implementación de dichos talleres en el CBTis n.° 168:

***Talleres impartidos en el CBTis n.° 168***

Figura #15 y #16.- Introducción a las Artes. Alumno de la UAA impartiendo clases a estudiantes del CBTis n.° 168. Elaboración propia.

Figura #17 y #18.- Taller inicial de teatro. Alumna de la UAA impartiendo clases de teatro a estudiantes del CBTis n.° 168. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figuras #19 y #20.- Taller de creación literaria: Narrativa y Poesía. Estudiantes de la UAA impartiendo clases de creación literaria. Elaboración propia.

Figuras #21 y #22.- Taller inicial de fotografía. Alumna de la UAA impartiendo clases de Fotografía a estudiantes del CBTis n.° 168. Elaboración propia.

Figura # 23.- Taller de cultura y apreciación musical. Alumna de la UAA impartiendo clases de teoría musical. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #24 y #25.- Taller de iniciación musical (Guitarra). Alumno de la UAA impartiendo taller. Elaboración propia.

**1.2 Diagnóstico**

Con base en la experiencia previa y tomando en cuenta entrevistas realizadas a autoridades en el CBTis n.° 168 y el Hospital de Psiquiatría, además de la aplicación de cuestionarios a alumnos del CBTis, se identificaron las necesidades de estos dos espacios de intervención. Aunado a ello, también se aplicaron cuestionarios a los estudiantes de la UAA, además de que se revisaron los planes de estudio de las carreras que conforman el Centro de las Artes y la Cultura. Con toda la información recabada se visualizaron los distintos escenarios en estos tres espacios, es decir, el CBTis, el Hospital de Psiquiatría y la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo que permitió identificar las necesidades e implementar los mecanismos de vinculación para atenderlas.

En el caso del CAyC existe la necesidad de contar con un área que vincule a los estudiantes con la realidad laboral, de forma que el puente entre la vida académica y la vida laboral se acorte. Esta transición puede realizarse por medio del servicio social o bien a través de las prácticas profesionales. En ambos esquemas los estudiantes tendrían la oportunidad de poner en práctica los saberes que han adquirido en su formación académica, al tiempo que tienen contacto con un escenario laboral verdadero. De esta manera se busca que el contacto cercano de las distintas realidades y necesidades sociales estimule su

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


sentido humanista y responsabilidad social, así como el fortalecimiento de su ética profesional.

Y es que cabe señalar que en la encuesta realizada a los estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura, algunos de ellos mencionaron que desconocen cuál es el sentido de realizar el servicio social. Si bien hubo quienes están enterados de la finalidad que tiene, ellos señalaron que la mayoría de las instituciones que solicitan servicio social únicamente se aprovechan de este requisito institucional para no emplear a profesionistas.

Por otro lado algunos alumnos mencionan que desconocen los proyectos que se ofrecen para realizar el servicio social, mientras que otros refieren no tener tiempo suficiente para realizarlo. Para quienes se encuentran ya realizándolo o ya lo realizaron, en su mayoría se involucraron en actividades de los museos de algunas instituciones de gobierno. Por lo general todas las actividades realizadas están vinculadas con su formación académica. Otro aspecto importante que hay que señalar es que, con lo que respecta a la relación tutor-alumno, son pocos los tutores que se involucran con las actividades de servicio social realizadas por los alumnos reduciendo su labor únicamente a cuestiones administrativas.

Dentro de la información que arrojó la encuesta también encontramos que los estudiantes están enterados de las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad: en su mayoría lo saben a través de las redes sociales, otros se enteran por medio de la radio y televisión, y pocos a través de los diarios. En su mayoría son sensibles a las necesidades y desean apoyar a personas vulnerables, sin embargo pocos son quienes están en disposición de acudir a apoyar en actividades a comunidades alejadas de la ciudad, sobre todo por la inseguridad y la falta de recursos económicos y de tiempo.

En el caso de las prácticas profesionales, los estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura cumplen con este requisito al cursar una materia curricular de tal manera que esta se pueda vincular sin mayor problema en estos espacios para llevarla a la práctica.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


**Marco institucional**

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde su creación en el año de 1973, atiende las necesidades del estado y la región al formar profesionistas con un sentido humanista y con perfiles adecuados para solucionar y atender demandas de los diferentes sectores sociales. Esta relación se manifiesta a través de la vinculación dinámica con el entorno, elementos establecidos en el Ideario Institucional que a la letra dice:

> …impulsar el desarrollo sustentable, justo y equilibrado de nuestra sociedad: formando integralmente, en las diversas dimensiones humanas, a personas con perspectiva global que contribuyan de manera efectiva, comprometida y ética a la solución de las necesidades y problemáticas sociales; generando, difundiendo y aplicando conocimiento e innovación que mejore el nivel de vida y bienestar de la población; y promoviendo el arte, la cultura y el deporte que enriquezcan la vida de las personas. (UAA, 2018)

Para dar cumplimiento a este propósito, la UAA cuenta con Direcciones Generales y Centros Académicos que, trabajando en conjunto, realizan acciones de un importante impacto social a nivel local y regional. De igual manera, el carácter humanista de la institución se centra en la formación de sus estudiantes, para lo cual diseña planes de estudio y programas adecuados para lograr este objetivo. Asimismo, para desarrollar la formación integral de los alumnos, la UAA tiene la responsabilidad de dotarles de las herramientas necesarias para que estos sean conscientes de su entorno y puedan contribuir en forma positiva a la sociedad.

Una de dichas herramientas es el servicio social, el cual es un requisito de titulación. En él, todo alumno debe cubrir un total de 500 horas, según lo establece el Reglamento General de Docencia que para tal fin tiene la UAA. El Servicio Social consiste en la realización de una “serie de actividades previamente organizadas en las que el estudiante universitario se desprende de él mismo para dar lo mejor de sí a los demás y se enfoca en mejorar los sectores sociales más vulnerables”. Asimismo, se establece que el objetivo es el de “apoyar a la formación integral del estudiante creando en el universitario un sentido de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


conciencia en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, a través del encuentro con la realidad, para ofrecer alternativas de solución a las distintas problemáticas y así retribuir a la sociedad los beneficios de ella recibidos.” (UAA, 2019)

Otro marco de referencia importante para la UNIDAC es aquel que responde a los objetivos institucionales mencionados en el Artículo 5° del reglamento de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes:

- Ofrecer bienes culturales a los diversos sectores de la población tratando, al mismo tiempo, de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y del personal académico y administrativo.
- Preservar, transmitir y acrecentar el arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones, a través de los diversos medios con que cuenta la Universidad.
- Producir material cultural para hacerlo accesible a la población y divulgarlo a través de los medios más eficaces.
- Contribuir a la preservación de las tradiciones culturales y artísticas de la localidad y la región.

En este contexto, se asume el término “bien cultural” no sólo en el sentido de proyección teórica sino también como realización objetiva que contribuye de manera directa al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, mediante la exaltación de valores como participación, identidad, inclusión, tolerancia y respeto, para incidir en la reconstrucción del tejido social.

> El bien cultural será toda aquella manifestación de un grupo o individuo que busque tener una realización y que guarda una vinculación directa con cualquiera de las expresiones artísticas y/o culturales, de tradición, de patrimonio tangible e intangible, que es reconocida o busca ser reconocida por una determinada comunidad y requiere de la intervención de un profesional para su ejecución y difusión. (UAA, 2018)

Asimismo, el reglamento anteriormente citado, en su Artículo 6°, indica que son los centros a través de sus departamentos académicos los responsables de diseñar, implementar y dar a conocer dichos programas y proyectos de difusión en el

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


ámbito de sus áreas de conocimiento. Es de esta manera que el Centro de las Artes y la Cultura al ser el encargado de la formación de estudiantes en el ámbito artístico y cultural tiene la necesidad y posibilidad de establecer el vínculo de estos por medio de la intervención artística y cultural en espacios externos a la universidad. Por lo anterior es que se considera necesaria la UNIDAC del Centro de las Artes y la Cultura.

**Denominación del proyecto: INTERVENCIÓN ARTÍSTICA COMO PROPUESTA DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA EN ESPACIOS ESPECÍFICOS. UNIDAD DIDÁCTICA DE ARTE Y CULTURA**

El presente proyecto busca promover el aprovechamiento de las disciplinas artísticas para estimular procesos de inclusión social y el ejercicio de los derechos culturales y humanos de la ciudadanía aguascalentense, a partir de la creación de lo que se ha denominado Unidad Didáctica de Arte y Cultura (UNIDAC), misma que se espera forme parte del Centro de las Artes y la Cultura (CAyC) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) para que atienda necesidades artístico culturales a través de la vinculación universitaria de manera interna y externa dirigida a espacios socialmente vulnerables.

## 1.3 Naturaleza del proyecto

**Descripción del proyecto**

La Unidad Didáctica de Arte y Cultura es un proyecto que tiene como eje principal la vinculación de las cinco licenciaturas pertenecientes al Centro de las Artes y la Cultura por medio de la intervención artística en espacios específicos.

La UNIDAC brinda servicio a instituciones, grupos sociales y comunitarios por medio de actividades derivadas de los programas educativos de las licenciaturas en Cinematografía, Letras Hispánicas, Artes Escénicas, Música y Gestión Cultural, cuyos estudiantes son vinculados para realizar actividades relacionadas con su perfil académico a través de servicio social y las prácticas profesionales.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


A partir del acercamiento entre el estudiantado y las instituciones, así como grupos sociales o comunitarios, es que se realiza este ejercicio de doble impacto: por un lado los estudiantes tienen la oportunidad de llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos en el aula, y por otro la atención brindada a las personas receptoras significa la posibilidad de expresar sentimientos y emociones a través de la creación y el disfrute con el acceso al arte y la producción cultural.

Para fines concretos del presente proyecto se realiza la vinculación con dos instituciones públicas del estado de Aguascalientes, uno es el *Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García* y otro el *Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168*. Resulta evidente que estas instituciones son completamente diferentes por el tipo de usuarios que atienden, sin embargo, para este proyecto se trata de proponer una sistematización que permita atender diferentes perfiles socioculturales sin dejar fuera el diagnóstico necesario para intervenir de manera pertinente en cada espacio.

Con base en las características propias de los espacios mencionados, en el presente trabajo la forma de intervención se llevará a cabo a través de la educación artística dado que esta permite el acercamiento a las artes desde metodologías distintas y nos permite realizar una intervención acorde con los elementos que distinguen a cada uno de los espacios y quienes en ellos participan. Desde una perspectiva de la educación artística; a través del arte se espera estimular procesos cognitivos y una serie de acciones y actitudes que están relacionadas con la obtención de satisfactores, una parte importante de las necesidades humanas. El resultado de sistematización podrá ser replicado en otros espacios que soliciten servicio, o bien, en aquellos donde sea identificada la necesidad de ser intervenidos.

### 1.4 Estado del Arte

Las artes han sido utilizadas como una herramienta pedagógica en diversos ámbitos sociales, ya sea para instruir artistas o como parte de la formación integral del ser humano en sus diferentes edades. Existen tres modalidades distintas en la

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


enseñanza de las artes: educación en el arte, para el arte y a través del arte, y estas persiguen finalidades diferentes que, sin embargo, son complementarias.

La educación en el arte es aquella que se centra en la teoría, mientras que la educación para el arte se enfoca en la técnica y la educación a través del arte busca el propósito de ser un medio para estimular funciones cognitivas y sensoriales. Esta última, desde la pedagogía social, es una técnica que puede ser utilizada en escuelas así como en proyectos socio-culturales dirigidos a diversos usuarios con la finalidad de lograr cambios actitudinales, como por ejemplo elevar la autoestima y desviar pensamientos negativos (suicidas, depresivos, agresivos, etc.); en sí, se busca mejorar la calidad de vida de quienes tienen acceso a alguna práctica a través de las artes. (Pérez, 2002, págs. 290-291)

La educación artística por mucho tiempo ha sido relegada dentro de las políticas públicas y en los sistemas de educación en Latinoamérica. Con ello se originó una marcada brecha en educación artística similar a la digital dejando al descubierto la gran desigualdad y exclusión de las que han sido objeto millares de personas. Sin embargo, derivado de reuniones de colaboración internacional surgen las propuestas para posicionar a la educación artística como una herramienta importante y necesaria para lograr el desarrollo social de las naciones. Como lo expresa la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI): “La OEI está convencida de que el aprendizaje y la experiencia del arte en las escuelas y fuera de ellas constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de la ciudadanía”. (Jiménez, Aguirre, & Pimentel, 2009, pág. 7)

En el marco de la conmemoración de los bicentenarios, los Ministros de Educación iberoamericanos en 2010 respaldaron el proyecto *Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios*. Tras esta reunión se generaron nueve documentos, uno de ellos titulado *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía*. En este documento se analiza, entre otras cuestiones, la situación de la educación artística particularizando experiencias de algunos países miembros.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


En general los países Iberoamericanos tienen limitaciones de cobertura de la Educación Artística en la mayoría de los sistemas educativos y en los espacios no formales, debilidad de formación docente, falta de investigación educativa ligada a las artes, complejidad para diseñar planes de estudio, conformación de visiones integradoras y transversales, falta de perspectivas interdisciplinarias. La educación artística profesional no ha conseguido afianzar el terreno y posicionarse dentro del sistema de cultura y educación. Asimismo, existe la necesidad de impulsar la investigación, sistematizar experiencias, desarrollar y compartir metodologías que puedan servir como herramientas de autoevaluación, evaluación y consulta a la Red Iberoamericana de Educación Artística (Jiménez, La educación artística en Iberoamérica, 2009). Aunque hay avances en la inserción de materias de educación artística dentro de los programas educativos y en la formación docente, en la mayoría de los países de la OEI hace falta el involucramiento y trabajo colaborativo interinstitucional para lograr un mayor desarrollo.

Brasil, España, Guatemala, Colombia, Portugal y República Dominicana destacan no solo por legislar la incorporación de la enseñanza de algunas áreas de la educación artística como un contenido obligatorio en la educación básica y media superior, sino además por la colaboración entre los ministerios de educación y cultura para el logro de estos planes, así como el reforzamiento desde el ámbito profesional creando licenciaturas, maestría y doctorado para tratar de dar cobertura a esta nueva disposición. (Jiménez, La educación artística en Iberoamérica, 2009)

Existe el interés de atender diversas necesidades, por lo cual se han creado dentro de las universidades áreas dedicadas a la investigación de las artes así como posgrados con enfoques dirigidos a gestión cultural, patrimonio cultural, arte terapia y mediación artística. En Guatemala se integró el patrimonio cultural intangible en el currículo escolar, mientras que en Colombia existe colaboración entre los ministerios de cultura y educación con la sociedad civil, artistas, gestores y universidades para atender la educación artística no formal y generar competencias ciudadanas, así como fomentar la cultura de paz en ambientes

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


urbanos y rurales. En este mismo tenor, Costa Rica dio inicio al reforzamiento de la cultura ciudadana desde la educación primaria, y en Chile se incorporan las artes indígenas y la música de folclore desde una perspectiva de diversidad. (Jiménez, La educación artística en Iberoamérica, 2009)

En cuanto a México, han existido varias reformas a la Ley General de Educación en la que se incluye a la educación artística, aunque de una manera relegada a comparación de las materias privilegiadas como son Español y Matemáticas, destinando en educación primaria únicamente 40 horas al año para desarrollar cuatro expresiones artísticas agrupadas en Expresión Corporal y Danza, Expresión y Apreciación Teatral, Expresión y Apreciación Plástica, y Expresión y Apreciación Musical. A pesar de que hay avances al respecto se debe mencionar que no hay suficientes maestros especializados y en muchas ocasiones el maestro del grupo es encargado de "hacer realidad los propósitos de la educación artística" además de su carga normal, sin estar capacitado para realizar esta labor. En otros casos los profesores que imparten estas materias en su mayoría no cuentan con una formación adecuada ni con el apoyo de materiales necesarios para la impartición de la asignatura. (Godinez, 2007)

Por otro lado, los currículos de los estudiantes normalistas no han sido modificados, incluso se disminuyeron los tiempos destinados al estudio de educación artística en sus planes de estudio. También, hay pocas universidades que ofrecen licenciaturas en educación artística y estas requieren de una revisión, análisis, evaluación y diseño de perfiles y contenidos curriculares. Hace falta incrementar la investigación de las artes y desarrollar la formación docente para atender primaria y secundaria a nivel nacional. El CENART y la UPN son las únicas instituciones que crearon un posgrado de educación artística vinculado al sistema educativo. (Jiménez, La educación artística en Iberoamérica, 2009)

En cambio, la incorporación de las carreras de arte y de gestión cultural a las instituciones de educación superior es relativamente reciente, aun así existen muchas personas con dominio de alguna de estas disciplinas que no cuenta con formación profesional y generalmente tienen menos oportunidades de empleo. En este sentido, los programas de arte, así como de gestión cultural, no son

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


homogéneos tanto en la duración como en los planes de estudio, en el ámbito nacional de educación superior la estructura curricular corresponde a los programas de cada institución. Generalmente los perfiles de egreso son muy ambiciosos y resulta difícil cubrirlo en diez semestres, asimismo existe mucha deserción por falta de vocación. En el caso de las licenciaturas en arte existen problemáticas de infraestructura, edificios improvisados, equipo escaso y poco funcional o en una mala ubicación. También en esta profesión existe una baja eficiencia terminal. (Godinez, 2007)

Es importante mencionar que no existe una participación democrática en la gestión de los sistemas educativos de quienes participan en el sector artístico: pedagogos, maestros, estudiantes, artistas, espectadores, todos ellos actores sociales capaces de incidir en la definición de las políticas culturales y de educación artística (Godinez, 2007). Aunado a ello, la educación artística no formal en México es atendida por la Secretaría de Cultura (SC) a través de diversos programas, entre ellos *Alas y Raíces*, el *Sistema Nacional del Fomento Musical* (SNFM), *Radio Educación, Servicio Nacional de Comunicación*, *Canal 22*, entre otros. También las Instituciones de Educación Superior contribuyen a la educación artística mediante eventos de difusión cultural y los cursos y talleres de extensión universitaria.

Del mismo modo, la sociedad civil ha hecho un aporte muy valioso tratando de brindar servicios mediante proyectos de arte dirigidos a las escuelas de educación básica, o bien hacia distintos espacios dentro de la sociedad. Existe un gran número de organismos y asociaciones civiles que han logrado tener impacto en la comunidad, por ejemplo: *La Vaca Independiente (https://lavaca.edu.mx/)* dirige sus servicios al fortalecimiento pedagógico de profesores, padres de familia y sociedad interesada, *La matatena* (lamatatena.org/inicio.html) acerca las producciones cinematográficas nacionales e internacionales al público infantil, *Micgénero (http://micgenero.com/)* proyecta películas independientes con perspectiva de género dirigida a público diverso, y *La pirinola*, A.C, (https://www.lapirinola.org/) promueve la inclusión social y está dirigida a personas con capacidades diferentes, solo por mencionar algunos casos. Las debilidades

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


que presenta la mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son: la escasa fuente de financiamiento y difusión, las rígidas normas hacendarias, la poca participación ciudadana, poco profesionalismo, y la ausencia de instrumentos de investigación, evaluación, sistematización, etc. (Aguilar & Pacheco, 2020).

Por su parte, la educación artística en Aguascalientes presenta dificultades similares a las del resto del país: pese a que la legislación enuncia la inclusión de las artes y la cobertura y calidad presentan deficiencias, no existe un trabajo colegiado entre el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes (IEA) y el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA). De acuerdo con Capistrán-Gracia (2018), de la plantilla docente de profesores que atienden la educación artística a nivel básico, pocos son los que cuentan con estudios de licenciatura, además de que los docentes no están capacitados para impartir todas las disciplinas artísticas. En 2016, el IEA contaba únicamente con seis profesores de educación artística a nivel educación primaria y los docentes encargados de cada grupo carecían de conocimientos para la impartición de la asignatura. (Capistrán-Gracia, 2018)

Existe el antecedente de un avance importante que se tuvo en la impartición de educación artística en el estado, se trata del Programa de Educación Artística a nivel básico (PROEA) después denominado (PROARTE), creado en el año 2000 y apoyado por el gobierno federal y el IEA, e implementado por el ICA. Estas instancias se dotaron con recursos pedagógicos, económicos y recursos humanos respectivamente. Para brindar servicio a 160 escuelas de educación primaria, inicialmente, se capacitaron a profesionistas y personas que dominaban alguna disciplina artística para impartir las áreas de danza, artes visuales, música, literatura y teatro. El gobierno federal únicamente aportaba la capacitación pedagógica, mientras que del IEA se recibían la mayor parte de los recursos económicos para el pago de maestros. Sin embargo poco a poco los apoyos se fueron extinguiendo hasta que, en el 2013, debido al recorte presupuestal al IEA por parte de la federación, el proyecto se vio afectado en plena etapa de consolidación como un programa de educación artística único en toda la república, y el cual atendía a miles de niños y a cientos de profesores. (Rodríguez, 2011)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Mientras que en el ámbito estatal se había creado y luego desaparecido el programa PROEA, en el ámbito municipal en el año 2011 se creó el proyecto Unidades de Iniciación Artística (UIA's), posteriormente Unidades de Exploración Artística (UEA's). Este proyecto implementado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), fue dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad en colonias consideradas conflictivas con el objetivo de "abordar temáticas por medio de actividades artísticas tales como; no violencia, derechos humanos, equidad de género, sexualidad, cuidado ambiental y competencias (asertividad, respeto, tolerancia, cooperatividad, etc.)". (Amador, 2017, págs. 7-8) Este proyecto tuvo un alcance importante, sin embargo, al igual que el PROARTE dejó de contar con recursos económicos: no desapareció por completo pero sí se redujo la cobertura significativamente.

En el terreno de la educación artística, Aguascalientes cuenta con dos instituciones encaminadas a la formación de profesionistas en artes. Asimismo, posee programas para impulsar el desarrollo artístico y cultural en los municipios. El avance para atender las necesidades de educación artística, de formación docente, atención a artistas, formación de público, todavía no se alcanza a percibir. Hace falta articular toda esta plataforma que de una manera dispersa se está construyendo.

Aunado a las instituciones gubernamentales, el ecosistema cultural de la entidad también lo conforman colectivos y asociaciones civiles. Su integración cada día se incrementa más al grado de que se puede decir que estos están modificando las dinámicas culturales en el estado y llenando algunos vacíos que ha dejado la institución. Desafortunadamente son escasas las asociaciones que sobreviven ante la carencia de apoyos económicos, por lo que existen gracias a su iniciativa y talento, pues son pocas las formas de sostenerse. Las siguientes son algunas agrupaciones que se destacan en el medio artístico y cultural de la ciudad:

- *Diversa* (https://www.facebook.com/Laboratoriodeartelgbt/) es el primer laboratorio de arte LGBT de Aguascalientes, espacio para dar voz a la población de la diversidad sexual.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


- *Casa Taller Comuna* (https://www.facebook.com/casatallercomuna/) es un espacio multidisciplinario que ofrece diferentes actividades culturales.
- *Ruido Proyectos* (https://www.facebook.com/ruidoproyectos.mx/), es una galería de arte contemporáneo.
- *Artistas Asociados Trabajando* (https://www.facebook.com/artistastrabajandoac/) es un organismo no gubernamental que busca la representación de artistas y ofrece servicios culturales y artísticos.
- *Autodefensa Artística de Aguaskatlán* (https://www.facebook.com/Autodefensa-Art%C3%ADstica-de-Aguaskatl%C3%A1n-564146893945097/), es una agrupación que promueve el trabajo colaborativo en defensa de las condiciones de los agentes culturales y en pro del desarrollo de las culturas comunitarias y las causas sociales.

Faltaría mencionar muchas agrupaciones más. Pese a que se enuncia la necesidad de la educación artística como una herramienta fundamental para la formación integral de las personas y se encuentra legislada, en la práctica se realizan acciones de desatención, incluso de reducción presupuestal. Hace falta articular los diversos niveles educativos de la educación artística, así como una colaboración interinstitucional y la cooperación de la sociedad civil para garantizar la cobertura en México.

### 1.5 Contexto Sociocultural

Desde hace varias décadas México atraviesa por una crisis económica, política, social y cultural. Producto de ello se ha generado una marcada desigualdad social en todo el país, manifestándose en problemáticas que han afectado el tejido social y la estabilidad de la nación. Situaciones como la inseguridad, desaparición de personas, narcotráfico, desempleo, pobreza, marginación, trastornos psicológicos, son solamente algunos ejemplos.

Distintos especialistas han analizado la relación que existe entre los cambios sociales, el incremento en las adicciones, los índices de violencia y los

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


trastornos psicológicos. El estudio titulado *Del S. XX al tercer Milenio. Las adicciones y Salud Pública. Drogas, adicción y sociedad* compara diversas estadísticas en las que se demuestra cómo las grandes transformaciones derivadas de la acelerada apertura global han modificado las estructuras sociales y culturales y la manera como han afectado la vida en la sociedad mexicana.

Condiciones de pobreza, marginación, desempleo, son algunos de los factores que están relacionados con el consumo de productos adictivos como el tabaco, alcohol, inhalables, cocaína, etc., que afectan la salud física y mental y que derivan en conductas violentas, homicidios, feminicidios y suicidios. Asimismo la sociedad en estas condiciones se vuelve vulnerable y susceptible de ser víctima del crimen organizado de acuerdo con Medina-Mora: "ante el panorama de pobreza y de falta de oportunidades, no es de sorprenderse que la producción ilícita de drogas y el narcotráfico encuentren un campo propicio". (Medina-Mora, y otros, 2001, pág. 6)

La niñez y la adolescencia son los grupos más vulnerables, pues desde temprana edad son inducidos al consumo y a la venta de drogas y estupefacientes. Si bien el entorno escolar y familiar puede protegerlos, no todos están a salvo y de alguna manera los más vulnerables son aquéllos que no cuentan con estos espacios seguros, ya sea porque carecen de ellos o también porque las estructuras en los hogares han cambiado: ahora tanto el padre como la madre deben salir a trabajar. (Medina-Mora, y otros, 2001)

Conducta delictiva, accidentes, violencia, intentos suicidas, depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar, abuso sexual, son algunas problemáticas derivadas por el consumo de sustancias como el alcohol, los estupefacientes, la cocaína, entre otras. En este sentido, no hay una relación entre pobreza y consumo pero sí existe una relación a mayor ingreso mayor consumo. La problemática es que quienes tienen menor ingreso consumen productos de mala calidad y tiene consecuencias más graves. (Medina-Mora, y otros, 2001)

En el caso de Aguascalientes, pese a ser uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, y, por consiguiente, distinto a las grandes metrópolis, la dinámica social también ha sido afectada por las difíciles situaciones

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


que afronta el país. Es así como, con base en las estadísticas, podemos observar el estado en que se encuentra con respecto al resto del territorio mexicano. Por citar un ejemplo, en la Encuesta Nacional del Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaco, 2017-2018 (ENCODAT), Aguascalientes figura como uno de los estados de mayor prevalencia en el consumo de alcohol en las variables de: consumo alguna vez en la vida, consumo en el último año, consumo en el último mes, consumo diario y consumo excesivo en el último mes, en esta última figuran de igual manera hombres y mujeres (CNA, 2017). Con respecto al consumo de drogas, Aguascalientes muestra un incremento considerable, pues del 1.4% (2008) subió al 3.7% (2016), y la incidencia acumulada por consumo ilegal de cualquier tipo de droga pasó del 4.1% en 2008 al 11.1% en 2016. (CNA, 2017). Por otro lado, según la Encuesta de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016 (ENDIREH), Aguascalientes es uno de los estados que presenta una mayor prevalencia de violencia ejercida por la pareja hacia las mujeres, siendo esta violencia de tipo emocional, física, económica y sexual (INEGI I. N., Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018). Además los homicidios registrados en el 2018 fueron de 73 hombres y 9 mujeres, los suicidios un total de 140 de los cuales fueron 114 hombres y 26 mujeres según cifras reportadas por el INEGI.

Para atender los problemas sociales es importante considerar los diferentes contextos de la sociedad de forma diferenciada, oportuna, multidisciplinaria e interinstitucional. Por ello, la vinculación entre los sectores público, privado y social puede, a través de programas de intervención sociocultural, atender con un sentido humanista los malestares que van germinando en el seno de las comunidades para así lograr un mayor impacto y, por consiguiente, mejores resultados.

La atención a las problemáticas sociales a partir de estrategias que consideren las artes y la cultura cada día son más necesarias, pues con ellas se puede vincular de una forma más afectiva a la población. En la actualidad las artes no han formado parte importante en la educación de las personas, y el desarrollo y estímulo hacia las prácticas artísticas no ha sido prioridad dentro de las políticas

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


públicas y culturales. El arte y las actividades culturales son herramientas que, aplicadas desde una perspectiva de desarrollo social, son consideradas una parte importante de las necesidades humanas de acuerdo a esta teoría. Con base en Max-Neef, dichas necesidades pueden traducirse en satisfactores que complementan el estado de bienestar individual y por consecuencia colectivo.

### 1.6 La Universidad

Las universidades tienen una relación directa con la política, la economía, la sociedad y la cultura de las localidades en las que se circunscriben, siendo la educación, investigación y extensión sus funciones fundamentales: a través de la formación de profesionistas y ciudadanos se espera que impacten en el desarrollo social y cultural de la población.

Sin embargo, si bien a través de la formación de profesionistas se da el vínculo con la sociedad, también las universidades por medio de los programas de extensión y vinculación universitaria proveen una atención directa a la sociedad. Desde los programas académicos y de investigación se contempla que estén enfocados en incidir en la población, de esta forma incorporan desde los procesos de enseñanza y aprendizaje actividades académicas en donde haya un acercamiento directo con la población. En la actualidad, normalmente la vinculación universitaria se entiende como un elemento fundamental de las actividades de extensión, la cual se establece hacia los sectores productivos a través de servicios de capacitación, y en menor medida a los sectores sociales. En este sentido Gould-Bei, define a la vinculación como “el proceso integral que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios de las IES para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socio económico, mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo, que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social” (Gould-Bei, 2002, pág. 32)

Parte de la pertinencia de las universidades radica en su capacidad de responder a las necesidades, problemáticas y cambios de las sociedades. Para ello es necesario también ser conscientes de la importancia que adquieren las

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Instituciones de Educación Superior (IES) en el desarrollo de las naciones. De acuerdo con Molerio:

> Los rápidos y consecutivos cambios que viven nuestras sociedades implican, para la universidad, la apertura de un diálogo permanente con otros sectores de la sociedad y una conducta innovadora y flexible. En este sentido parece claro que la acción educativa de la Universidad debe encargarse no solo de la formación profesional, en cuanto al dominio de contenidos y habilidades profesionales, sino también debe establecer el encargo social que implica el cumplimiento de estos roles profesionales en su compromiso con el desarrollo social como misión Superior de la Educación Contemporánea (UNESCO, 1998). (Como se cita en Molerio, 2007, pág. 6).

Por ello es importante siempre recordar que la universidad pública tiene un papel preponderante, así como una misión dentro de la sociedad de la cual forma parte de su entorno, estatal, nacional e internacional. Si bien su razón de ser es promover la generación de conocimiento, reflexión crítica y plural, es también un espacio en donde los estudiantes edifican su esperanza en la construcción de una sociedad mejor.

Con relación al estado de Aguascalientes, su desarrollo económico, político, social y cultural no podría entenderse sin las instituciones que posee. Durante el ciclo escolar 2017-2018, Aguascalientes registraba 49 universidades, de las cuales 17 se identificaban como públicas y 32 privadas, mismas que, durante esa fecha, contribuyeron en la formación de casi 60,000 estudiantes distribuidos en 47,773 de licenciatura, 6,730 de Técnico Superior Universitario y 3,690 de posgrado al inicio de dicho ciclo escolar. (SEP, 2018)

Las instituciones de educación superior en el estado cuentan con una variada oferta educativa, misma que corresponde a las necesidades de desarrollo económico y social del estado y la región, según los estudios de pertinencia y factibilidad realizados para su creación. Por ejemplo, al inicio del año 2019, La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) abrió las carreras Ingeniería en Logística Internacional, Ingeniería en Metalmecánica e Ingeniería en Gestión de Proyectos cuyos programas académicos se crearon con la intención de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


atender las necesidades de las empresas por ser “áreas educativas que favorecen la productividad de la industria de acuerdo al desarrollo de la entidad”. (LJA, 2019)

Entre la variedad de universidades en el estado también están las que forman profesionales en alguna o más disciplinas artísticas y culturales como lo son la Universidad de las Artes (UA) del Instituto Cultural de Aguascalientes, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) a través del Centro de las Artes y la Cultura (CAyC). Ambas universidades cuentan con programas educativos orientados hacia distintas disciplinas artísticas y áreas del conocimiento tales como Artes Escénicas, Artes Visuales, Cinematografía, Danza, Música, Letras Hispánicas y Gestión Cultural.

Estas universidades actualmente presentan distintas vertientes para que los estudiantes puedan desarrollarse en los diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos. Particularmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como todas las universidades públicas, tiene cuatro ejes estratégicos o funciones sustantivas: docencia, investigación, vinculación y difusión. Como la máxima casa de estudios del estado, la UAA cuenta con una amplia oferta educativa que se organiza y distribuye a través de sus 10 Centros Académicos, dentro de los que se incluye el Centro de las Artes y la Cultura, mismo que fue creado en el año de 2010. Este centro coordina diferentes áreas académicas que atienden diversas disciplinas artísticas y de estudios de las artes.

El Centro de las Artes y la Cultura de la UAA establece como su misión la de:

> Formar integralmente a profesionales de las artes y la cultura que, mediante el ejercicio ético de su profesión, contribuyan de manera efectiva y comprometida a la generación, aplicación, difusión e innovación del conocimiento y la práctica creativa de las artes con objeto de elevar la calidad de vida de los diferentes sectores sociales. (UAA, Centro de las Artes y la Cultura, 2019).

El CAyC ofrece cinco licenciaturas, una maestría en arte y un doctorado en arte y cultura. Cabe señalar que tanto pregrado como posgrado adquieren una formación teórica y práctica. Para las licenciaturas de Estudios del Arte y Gestión Cultural, Artes Escénicas, Artes Cinematográficas y Audiovisuales, Letras Hispánicas y

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Música, el ejercicio de su profesión representa un elemento necesario para lograr la vinculación de estas carreras con los sectores sociales del estado. Con ello se fortalecen los aprendizajes adquiridos en el aula y se establece una relación directa con la realidad laboral.

El Centro de las Artes y la Cultura, cuenta además con un cuerpo académico que fortalece la difusión de las artes a través de programas de radio, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la publicación de revistas académicas y la gestión de cátedras y seminarios, esto aunado a las actividades escolares en conjunto de sus licenciaturas, su maestría, y su doctorado interinstitucional, lo que significa una creciente consolidación de este centro.

Así, desde una perspectiva extensionista y con el objetivo de llevar a la práctica las funciones sustantivas de vinculación y difusión cultural, la UAA realiza múltiples eventos culturales dirigidos a alumnos y a públicos interesados al ofrecer talleres relacionados con el arte, muestras de cine, presentaciones de teatro, eventos musicales y de danza; aunado a ello, a través de la Feria Universitaria y del libro, el Museo de la Muerte, entre otros espacios y actividades, atiende desde sus instalaciones a un gran número de personas que acuden a disfrutar de dichos encuentros. Sin embargo, aun con ello, podemos decir que no existe ese espacio de intervención externa que permita dar un mayor alcance social y que vincule el quehacer institucional con las comunidades que no tienen posibilidades de trasladarse y pagar por estos servicios ofrecidos.

### 1.7 Justificación

La Universidad Autónoma de Aguascalientes desde su creación se ha distinguido por atender las demandas y satisfacer las necesidades que surgen en el estado considerando las transformaciones propias de cada momento histórico y contribuyendo de forma activa en esas transformaciones.

Actualmente la UAA cuenta con unidades didácticas, operando desde diferentes centros académicos, que fueron diseñadas para atender las demandas que la sociedad a lo largo del tiempo ha necesitado. Así es como se crearon la

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Unidad Médico Didáctica, Unidad de Atención Psicopedagógica, Despacho Jurídico, Unidad de Atención e Investigación en Psicología, Centro Universitario de Desarrollo Comunitario (CUDECO), la Clínica Veterinaria, Unidad Didáctica de Gestión de Diseño, las cuales representan un vínculo de la institución universitaria con la sociedad. Para la ejecución de estas áreas están involucrados los centros académicos los cuales, a través de profesores y alumnos, brindan la atención necesaria a la población que lo solicita por medio de las prácticas profesionales y servicio social. También, estas unidades y centros cuentan con espacios para la atención de las diversas necesidades de la propia comunidad universitaria: con ellos brindan atención psicológica, médica y fisioterapéutica, entre otros servicios, los cuales también se extienden a los diversos sectores sociales. Dichos espacios son también unidades receptoras, pues, además, canalizan a los alumnos especializados en las distintas áreas del conocimiento para el desarrollo de las prácticas profesionales y de servicio social.

Las Unidades Didácticas y Centros de Atención Comunitaria constituyen un decisivo apoyo para que de forma integral, la universidad pueda llevar a cabo los principios de su Ideario Institucional, que con base en las funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación y difusión sostienen su razón de ser. Estas unidades son creadas para atender necesidades en el ámbito de la salud, física y psicológica, en el sector agropecuario, industrial y en cuestiones jurídicas. Para el caso específico de la cultura y las artes no existe una unidad que atienda las distintas necesidades que son de la competencia del sector cultural, por lo que la creación de la UNIDAC significa colaborar en la prestación de servicios justo en un sector desatendido.

En el contexto del estado de Aguascalientes, con el paso del tiempo la dinámica cultural ha requerido la profesionalización de agentes socioculturales para impulsar y elevar el estado del arte y la cultura como elemento fundamental en el desarrollo social y humano. En este sentido, en el año 2010 la UAA creó el Centro de las Artes y la Cultura en el cual se agrupan las carreras relacionadas con el estudio y práctica de las artes. De esta manera desde sus inicios el CAyC ha ido consolidándose y ha buscado posicionarse como referente a nivel nacional

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


y con perspectiva internacional, enfocándose principalmente en la formación de calidad de sus estudiantes de las cinco carreras que actualmente lo conforman: Letras Hispánicas, Estudios del Arte y Gestión Cultural, Música, Artes Cinematográficas y Audiovisuales, y Artes Escénicas.

La producción académica y artística de las licenciaturas del CAyC cada día necesita expandir sus actividades hacia diversos espacios dentro y fuera de la universidad. La cantidad de productos que surgen de estas actividades demanda que sean organizadas de manera que exista una vinculación entre disciplinas y que exista un espacio en el cual puedan experimentar, ensayar y construir esas sinergias para ser canalizadas hacia la sociedad.

El Centro de las Artes y la Cultura a lo largo de casi diez años de haber sido creado, por la naturaleza de sus funciones, ha realizado constantemente actividades de difusión cultural dentro y fuera de la universidad. Estas actividades se hacen desde los diferentes departamentos e incluyen conciertos de música llevados a comunidades y localidades dentro y fuera del Estado, dentro de los que se incluyen los que realiza la OFUAA (Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes) con la participación de los alumnos de la Licenciatura en Música. También el CAyC organiza eventos intersemestrales, como la “Cátedra Doctor Alfonso Pérez Romo”, el “Seminario de Educación Artística”, la puesta en escena de obras de teatro y las muestras de cortometrajes realizados por los estudiantes de cine, viajes de estudios, visitas a museos, investigaciones de campo, entre otros. Sumado a lo anterior, existen las asesorías que la Licenciatura en Letras Hispánicas brinda a profesores y alumnos en cuestión de corrección de estilo, ortografía y redacción, entre otros.

Por lo anterior es pertinente la creación de un área en donde los alumnos puedan realizar actividades que, por un lado, los acerque a la realidad social, y por otro, sean un elemento significativo para el reforzamiento de los conocimientos adquiridos en el aula, pues esto brinda la posibilidad para ejercerlos mediante una práctica vinculada con su perfil de egreso, al tiempo que los apoya a situarse en un campo laboral real.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Es con base en lo anterior que la Unidad Didáctica de Arte y Cultura representa una plataforma de intervención social. Mediante las posibilidades que ofrece el arte se pueden encontrar las vías para la inclusión y transformación social. Sabemos que la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo humano y, en este sentido, el arte como parte importante en el ámbito cultural educativo es una estrategia para la formación de ciudadanos íntegros con capacidad de experimentarse como seres únicos y como parte de una colectividad, a la vez que les permite generar una personalidad armoniosa, fundamentada en la educación intelectual, corporal y artística. Es así como, a través de las actividades artísticas y culturales realizadas en los distintos espacios sociales, se pretende desarrollar en las personas tanto aspectos fundamentales para descubrir, comprender, apreciar y recrear distintas expresiones estéticas (orientadas al reconocimiento de sus sensaciones, emociones e ideales), como estimular una conciencia social de su entorno y de una manera sensible enfocar los problemas, y a través de la expresión y creación artística encontrar caminos para manifestar y proponer soluciones a los malestares que como sociedad nos afectan.

La creación de la UNIDAC representa la presencia de la UAA como una institución que contribuye comprometidamente en la transformación social, a la vez que cumple en la formación integral de los profesionistas que el estado y el país requiere: sensibles a su entorno, con una conducta fundada en la ética y con un alto sentido del servicio y de compromiso social, dotándolos de herramientas para la vida profesional, además de adquirir experiencia dentro de su formación.

Los estudiantes, al brindar un servicio a la comunidad se están enfrentando a un panorama social y laboral en constante cambio. La UNIDAC les permite darse cuenta de la situación real que se vive fuera de la universidad, y con ello adquieren la oportunidad de realizar una práctica de acuerdo con su formación académica, a la vez que expanden su potencial hacia situaciones tal vez no exploradas. Aunado a ello, los estudiantes reforzarán su vocación al ver que su trabajo contribuye al bienestar de otras personas, quienes al tener contacto, algunas quizás por primera vez, con el arte, tienen la posibilidad de estimular una dimensión humana importante para su desarrollo intelectual y espiritual.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Bajo estas premisas, y con base en un proceso de investigación, documentación y sistematización, se elabora la propuesta de vinculación universitaria desde la intervención artística en espacios específicos a través de lo que se ha denominado Unidad Didáctica de Arte y Cultura (UNIDAC). Desde ella, la Universidad Autónoma de Aguascalientes contribuirá al desarrollo social y humano por medio de las artes y desde una práctica creativa, al tiempo que estimula y favorece el ejercicio profesional de sus estudiantes al vincularlos de forma más estrecha con la sociedad.

Desde la Unidad Didáctica de Arte y Cultura, la Universidad Autónoma de Aguascalientes podrá establecer un vínculo social con los espacios específicos intervenidos por medio de la implementación de actividades del ámbito artístico y cultural. Con ello se logrará no solo contribuir en la promoción del arte y la cultura, sino realizar acciones de inclusión social que permitan el ejercicio de los derechos culturales. A través de la UNIDAC, la UAA colaborará en el desarrollo social y humano y en el bienestar de la población atendida, al tiempo que pondrá en marcha un mecanismo que le permitirá cumplir con su deber y responsabilidad universitaria hacia este sector y aquellos que transversalmente se vean beneficiados desde la operatividad de la Unidad.

### 1.8 Sector que se atenderá

Este proyecto de gestión cultural es de tipo transversal, pues atenderá primordialmente los sectores cultural, educativo y de salud. Estos sectores se identifican con base en los antecedentes del proyecto. Desde el trabajo previamente realizado se identificó que dichos sectores son espacios con amplias necesidades y cuyas características son vinculantes entre sí; además, estos cuentan con programas en donde las artes son pertinentes y necesarias para la atención integral de la población beneficiaria de dichos programas. Aunado a ello, son sectores en donde los estudiantes de las licenciaturas del Centro de las Artes y la Cultura podrán también ser beneficiarios de los mismos servicios que prestan al poner en práctica y afianzar los conocimientos y herramientas adquiridas en las aulas de la UAA.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


## 1.9 Objetivos

**Objetivo general:**

Proponer una Unidad Didáctica de Arte y Cultura que favorezca el estímulo de procesos de inclusión social para el ejercicio pleno de los derechos culturales, esto en atención a las necesidades sociales de la población de Aguascalientes que participa en espacios específicos a través de la realización de intervenciones artísticas y/o pedagógicas realizadas por los estudiantes de las licenciaturas que conforman el Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como parte de una vinculación profesional e institucional con sentido social.

**Objetivos particulares:**

- Identificar mecanismos y herramientas necesarias para la intervención y operacionalización de un área de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que atienda necesidades socioculturales a través de las artes en la población de Aguascalientes, en el marco de la responsabilidad social universitaria.
- Implementar las acciones de intervención artística y/o pedagógica en espacios específicos que favorezcan la inclusión social y el ejercicio de los derechos culturales de la población de Aguascalientes, y que coadyuven a su bienestar social.
- Vincular a estudiantes de las carreras del Centro de las Artes y la Cultura en el proyecto UNIDAC para que fortalezcan los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula a través de la práctica profesional y el servicio social en el marco de una realidad social que abone a soluciones.
- Sistematizar el proceso de intervención del proyecto UNIDAC para la puesta en valor de la relevancia de la vinculación universitaria con sentido social a través de las artes y la cultura.

**Actividades:**

-Diseño de talleres de creación artística en espacios específicos

-Sesiones informativas y de sensibilización a la comunidad del Centro de las Artes y la Cultura para su involucramiento

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


-Capacitación pedagógica a estudiantes participantes

-Implementación de talleres

**Metas:**

- Dos talleres en el Hospital de Psiquiatría del estado
- Cinco talleres de creación artística en el CBTis n.° 168.
- Una descripción metodológica basada en la sistematización del proyecto piloto para la propuesta de la Unidad Didáctica de Arte y Cultura

**Productos:**

Talleres implementados a partir de las cinco carreras que conforman el centro de las artes y la cultura: Estudios del Arte y Gestión Cultural, Artes Cinematográficas y Audiovisuales, Artes Escénicas, Música y Letras Hispánicas.

## Localización física

**Macro:**

Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de las Artes y la Cultura.

**Micro:**

- CBTis n.° 168 ,
- Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo Mojica García”

**Beneficiarios:**

- Alumnos pertenecientes a las carreras que conforman el Centro de las Artes y la Cultura.
- Instituciones externas que recibirán los servicios que ofrece la UNIDAC.
- Las personas a las que se les ofrecerán actividades culturales y talleres de arte pertenecientes al Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García.
- Las personas a las que se les ofrecerán actividades culturales y talleres de arte pertenecientes al CBTis n.° 168.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# Capítulo II. Fundamentación teórica

## 2.1 Teorías que enmarcan el proyecto Unidad Didáctica de Arte y Cultura

### 2.1.1 La importancia de la creación entre las Necesidades Humanas

El interés por estudiar desde otras perspectivas las necesidades humanas surge a finales del S. XIX en un contexto de desarrollo industrial y con el surgimiento del capitalismo. La transformación social y política obliga a buscar nuevos significados con respecto a las necesidades humanas que permita explicar desde otras perspectivas y no únicamente enfocándose en el bienestar que ofrece la economía a partir de la acumulación de bienes y del trabajo productivo. (Puig, 2012).

De esta manera, Max-Neef junto a un equipo de investigadores con especialidades de: economía, sociología, psiquiatría, filosofía, ciencias políticas, geografía, antropología, periodismo, ingeniería y derecho, proponen un *Desarrollo a Escala Humana* que considere la satisfacción de las necesidades humanas como parte fundamental. El filósofo lo expresa con las siguientes palabras:

> Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta de la convencional. Del mismo modo, una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo, debe entenderse justamente en esos términos: como una teoría para el desarrollo[1].* (1986, pág. 23)

Esta teoría estudia las necesidades humanas con un enfoque integrador de los ámbitos político, económico, social y cultural. Es una propuesta contra hegemónica ante el fracaso de los gobiernos desarrollistas y neoliberales que no han logrado dar soluciones a las crisis que ellos mismos han ocasionado.

Es así como Max-Neef (1986) plantea una "propuesta que constituye un aporte a una *filosofía del desarrollo*" y con ello "construir un nuevo paradigma del desarrollo, menos mecanicista y más humano" (pág. 5) a partir de la reflexión, investigación y acción. Plantea un nuevo modo de interpretar la realidad en la que

[1] "* Utilizamos aquí la noción de teoría como un proceso deductivo a partir de ciertos postulados."

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


se evalúe el mundo, las personas y sus procesos, enfocado en satisfacer las necesidades humanas para orientar sus acciones y aspiraciones, sustentada en una transdisciplinariedad.

Desde una perspectiva intersectorial, es posible identificar aquellos problemas que inciden en otro tipo de problemas, como puede ser el caso de la relación ante la falta de empleo-pobreza, o el consumo de alcohol-violencia-depresión, por el impacto que existe entre los sectores política-economía-salud. Además es factible que un problema cause una enfermedad en un individuo y al no ser atendida pueda transformarse en una epidemia. Es decir, una política mal diseñada trae problemas económicos, sociales y de salud. De acuerdo a lo anterior, una política económica no puede determinar que su única preocupación sean los problemas económicos (Max-Neef, 1986, pág. 25).

Asimismo, este autor considera que “el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos”, de esta manera se establece que "el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas" y que "la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales” (pág. 25).

Otra consideración importante propuesta por Max-Neef (1986) es la de ver que “La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes.” Es por esto que las necesidades humanas son como un sistema en el cual se interrelacionan e interactúan. “Simultaneidades, complementariedades y compensaciones (*trade-offs*) son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades” (pág. 50).

De acuerdo con esta teoría, las necesidades humanas pueden ser desagregadas en relación a múltiples criterios, en esta propuesta se combinan dos, según las categorías existenciales las axiológicas:

- Necesidades existenciales**:** ser, tener, hacer y estar.
- Subsistencia (Axiológicas): protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Con base en lo anterior, se denomina como satisfactores a los elementos que sirven para cubrir estas necesidades, funcionando de esta manera la alimentación como un *satisfactor* para cubrir la necesidad de subsistencia:

- Las necesidades no solo son carencias sino también y simultáneamente potencialidades humanas individuales y colectivas,
- los satisfactores son formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades,
- bienes económicos, por último, son objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alterando así el umbral de actualización de una necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo. (Max-Neef, 1986, pág. 41).

De acuerdo con lo anterior, los investigadores construyen una taxonomía de necesidades humanas mediante una matriz que combina las dos categorías: necesidades de existencia y necesidades axiológicas, en la cual los satisfactores se organizan dentro de los campos del cruce de la matriz. Esta taxonomía es una propuesta, sin embargo se debe tener claro que los satisfactores no son fijos y dependerán del tiempo, lugar y circunstancias, así como una necesidad puede ser cubierta a través de varios otros y, a su vez, un satisfactor es importante para cubrir diferentes necesidades. A continuación se muestra la matriz de necesidades y satisfactores propuesta por Max-Neef:

Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfactores

| **Necesidades según categorías existenciales** | Ser | Tener | Hacer | Estar |
|---|---|---|---|---|
| **Necesidades según categorías axiológicas** | | | | |
| Subsistencia | 1<br>Salud física, salud mental, equilibrio, | 2<br>Alimentación, abrigo, trabajo | 3<br>Alimentar, procrear, descansar, trabajar | 4<br>Entorno vital, entorno social |

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | solidaridad, humor adaptabilidad | | | |
| Protección | 5<br>Cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio, solidaridad | 6<br>Sistemas de seguros, ahorro, seguridad social, sistemas de salud, legislaciones, derechos, familia. trabajo | 7<br>Cooperar, prevenir, planificar, cuidar, curar, defender | 8<br>Contorno vital, contorno social, morada |
| Afecto | 9<br>Autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, generosidad, receptividad, pasión, voluntad, sensualidad, humor | 10<br>Amistades, parejas, familia, animales domésticos, plantas, jardines | 11<br>Hacer el amor, acariciar, expresar emociones, compartir, cuidar, cultivar. Apreciar | 12<br>Privacidad, intimidad, hogar, espacios de encuentro |
| Entendimiento | 13<br>Conciencia crítica, receptividad curiosidad, asombro, disciplina, intuición, Racionalidad | 14<br>Literatura, maestros, método, políticas educacionales, políticas comunicacionales | 15<br>Investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar, Interpretar | 16<br>Ámbitos de interacción formativa, escuelas, universidades, academias, agrupaciones, comunidades, familia |
| Participación | 17<br>Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposición, | 18<br>Derechos, responsabilidades, obligaciones, | 19<br>Afiliarse, cooperar, proponer, compartir, discrepar, acatar, | 20<br>Ámbitos de interacción participativa, partidos, |

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | entrega, convicción, respeto, pasión, humor | atribuciones, trabajo. | dialogar, acordar, Opinar | asociaciones, iglesias, comunidades, vecindarios, familias |
| Ocio | 21<br>Curiosidad, receptividad, imaginación, despreocupación, humor, tranquilidad, sensualidad | 22<br>Juegos, espectáculos, fiestas, calma | 23<br>Divagar, abstraerse, soñar, añorar, fantasear, evocar, relajarse, divertirse, Jugar | 24<br>Privacidad, intimidad, espacios de encuentro, tiempo libre, ambientes, paisajes |
| Creación | 25<br>Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía, inventiva, curiosidad | 26<br>Habilidades, destrezas, método, trabajo | 27<br>Trabajar, inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar | 28<br>Ámbitos de producción y retroalimentación, talleres, ateneos, agrupaciones, audiencias, espacios de expresión, libertad temporal |
| Identidad | 29<br>Pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima, asertividad | 30<br>Símbolos, lenguajes, hábitos, costumbres, grupos de referencia, sexualidad, valores, normas, roles, memoria histórica, trabajo | 31<br>Comprometerse, integrarse, confrontarse, definirse, conocerse, reconocerse, actualizarse, crecer | 32<br>Socio-ritmos, entornos de la cotidianeidad, ámbitos de pertenencia, etapas madurativas |

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Libertad | 33<br>Autonomía, autoestima, voluntad, pasión, asertividad, apertura, determinación, audacia, rebeldía, tolerancia | 34<br>Igualdad de derechos | 35<br>Discrepar, optar, diferenciarse, arriesgar, conocerse, asumirse, desobedecer, meditar | 36<br>Plasticidad espacio-Temporal |

Fuente: (Max-Neef, 1986, pág. 42)

Al plantear la diferencia entre los conceptos de necesidad y de satisfactor, Max-Neef (1986) formula que “las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables” y que “las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades.” (pág. 27)

Además en este estudio se identificó que:

> Cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas intensidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos: a) en relación con uno mismo (Eigenwelt); b) en relación con el grupo social (Mitwelt); y c) en relación con el medio ambiente (Umwelt). La calidad e intensidad tanto de los niveles como de los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia. (pág. 27).

Mediante el estudio interdisciplinar de las necesidades humanas fundamentales, se propone también una interpretación de la pobreza más allá de la concepción puramente economicista. Cualquier necesidad humana fundamental no satisfecha fomenta una pobreza humana, por ejemplo:

> La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes); de protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera armamentista, etc.); de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido a la deficiente calidad de la educación); de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> participación (debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); de identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, exilio político, etc.) y así sucesivamente. (Max-Neef, 1986, pág. 28)

Por ello no es posible hablar de pobreza sino de pobrezas; además, si una pobreza rebasa los límites y el tiempo puede convertirse en patología individual, y a su vez colectiva. De esta manera la atención a las necesidades humanas fundamentales posibilita la expansión del ser humano en todas sus dimensiones por su doble condición, como carencia y potencia:

> Así entendidas las necesidades –como carencia y potencia– resulta impropio hablar de necesidades que se "satisfacen" o que se "colman". En cuanto revelan un proceso dialéctico, constituyen un movimiento incesante. De allí que quizás sea más apropiado hablar de vivir y realizar las necesidades, y de vivirlas y realizarlas de manera continua y renovada. (Max-Neef, 1986, pág. 34).

En lo que respecta la *categoría de la necesidad de Creación***,** existe una serie de satisfactores que, a través de la educación artística y las actividades culturales, permite que el ser humano cubra necesidades de las categorías de existencia fundamentales para su desarrollo humano. Enseguida se muestra la matriz de necesidades de creación que propone Max-Neef:

Tabla 2.- Matriz necesidades de creación

| | Ser | Hacer | Tener | Estar |
|---|---|---|---|---|
| Creación | 25<br>Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía, inventiva, curiosidad | 26<br>Habilidades, destrezas, método, trabajo | 27<br>Trabajar, inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar | 28<br>Ámbitos de producción y retroalimentación, talleres, ateneos, agrupaciones, audiencias, espacios de expresión, libertad temporal |

Fuente: Extracto, Matriz de necesidades humanas. (Max-Neef, 1986, pág. 42)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Relacionado a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de sus agencias, organismos, comisiones, han integrado en la agenda política a la cultura como un pilar importante para el desarrollo de las culturas, recomendando considerar la inclusión de la educación artística en ambientes educativos así como en otros territorios del entramado social. En el documento de la UNESCO *Hoja de Ruta de la educación artística* (2006), se señala la importancia de la educación artística en el entorno escolar para dotar a los individuos de mayor creatividad y sensibilidad cultural, necesarias para afrontar los retos del siglo XXI.

Asimismo en uno de los apartados de dicho documento se menciona que:

> Según las investigaciones realizadas, cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento. (pág. 2)

El arte y la cultura como creaciones humanas están estrechamente ligados al desarrollo social puesto que de allí surgen, de la misma manera que la capacidad creadora se extiende hacia todas las posibilidades de existencia. Con lo anterior, podemos apuntar que la pobreza de creación en una sociedad está relacionada con un desarrollo social precario y que esto puede ser el reflejo de un estado decadente.

La propuesta de estudiar las necesidades humanas fundamentales a partir de un enfoque transdisciplinar sugiere una nueva forma de actuar en el sentido de atender, de una manera más eficaz, las problemáticas de la sociedad para avanzar en el tema de desarrollo humano considerando estrechar los vínculos interinstitucionales:

> El carácter contra hegemónico que tiene el Desarrollo a Escala Humana no implica necesariamente agudizar el conflicto entre Estado y Sociedad Civil. Por el contrario, intenta demostrar, a través del método propuesto, que el Estado puede asumir un rol estimulador de procesos sinérgicos a partir de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> los espacios locales, pero con capacidad de abarcar todo el ámbito nacional. (Max-Neef, 1986, pág. 49)

En el siguiente apartado, se abordará lo relativo al interaccionismo simbólico y a su relación con la creación artística.

### 2.1.2 Interaccionismo simbólico y su relación con la creación artística

La teoría de las relaciones entre el individuo y la sociedad a través de la acción social es la que enfatiza el momento activo del sujeto a partir de una defensa de la autonomía de la conciencia como generadora final de decisiones. El conocimiento del mundo, exterior e interior de la persona, es un producto de la interpretación de cada quien. El *self*, el sí mismo en donde radica la conciencia, nace de la experiencia como la única determinante del conocimiento y el significado de las cosas. “Nada existe fuera de la experiencia como lo dijera David Hume” (Cisneros, 1999, pág. 104). La sociedad, en tanto espacio de interrelaciones humanas, significa realmente un ambiente de experiencias generadoras de conciencia.

La teoría del interaccionismo simbólico surge a principios del siglo XX con los estudios de la psicología social de Georges Herbert Mead y la ecología social de la Escuela de Chicago. Mead parte de la premisa humeriana de que la experiencia es la base de todo conocimiento mediante el intercambio de significados y símbolos se genera el proceso interpretativo y de esta manera se le da un sentido al mundo en el cual se interactúa en la vida cotidiana.

La sociedad es el espacio en el cual el individuo construye su sistema de valores y símbolos mediante la interacción con los demás. De esta manera, los espacios sociales son entornos en los que los individuos se relacionan, puede ser desde el hogar, la escuela, el trabajo, el hospital, la iglesia, todo lugar en donde se está en comunicación con el otro. Es en estos espacios en donde se lleva a cabo el proceso cognitivo a través de la interacción social y la interpretación personal, y significa también el espacio generador de ideas, experiencias, información, simbolización y significados. (Cisneros, 1999) (Gadea, 2018)

En este sentido, la comunicación como lenguaje simbólico es generada mediante la interacción de los individuos en una sociedad o en un espacio de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


convivencia específico. En estos espacios en donde se comparten conocimientos, experiencias, vivencias, se crean formas simbólicas de comunicación. La universidad como espacio de convivencia es un sitio en donde los alumnos y profesores comparten y producen conocimientos. En cada centro académico se generan diferentes maneras de comunicación, cada grupo tiene su propio microespacio y este tiene que ver con la profesión que el alumno desempeñará al concluir su formación.

La creación de una Unidad Didáctica de Arte y Cultura como espacio en el cual los alumnos de un centro académico, en específico el de Arte y Cultura, se concentren, será el lugar idóneo para que se genere un intercambio de ideas y se propicie el diálogo y la reflexión con respecto a la función que las diferentes profesiones tienen en la sociedad y, de manera conjunta, se conciban propuestas para actuar a partir de su capacidad creadora en los espacios externos dirigidos a la comunidad.

En relación a lo anterior, se sabe que la educación en las artes contribuye y es necesaria en la formación del ser humano para estimular la capacidad de desarrollar las dimensiones humanas. Teóricos lo explican a partir de diferentes aspectos: Gardner aporta que el ser humano tiene diferentes habilidades y tipos de inteligencias que deben ser tomados en cuenta al momento de transmitir los conocimientos; Elliot Einser, por otro lado, señala que el arte es una parte fundamental para desarrollar habilidades sensitivas importantes para la expansión de las dimensiones humanas y, finalmente, Adolfo Sánchez Vázquez identifica que es indispensable considerar el entorno en el que se desenvuelven los individuos para que su potencia creadora sea canalizada en función de transformar su realidad mediante la praxis. (García Ríos, noviembre, 2005)

El arte y los procesos culturales están relacionados con una forma de concebir el mundo y de expresarse a través de símbolos tangibles o intangibles, y cada cultura le otorga significado y un valor intrínseco, a la vez que están en constante mutación o hibridación, como lo propone García Canclini: “Pero a menudo la hibridación surge de la creación individual y colectiva. No sólo en las

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


artes, sino en la vida cotidiana y en el desarrollo tecnológico.” (2009, pág. V). En este sentido, podría decirse que surge por el interaccionismo simbólico.

**Teorías del Arte**

A lo largo de la historia la función que tiene el arte en el ser humano se ha analizado desde diferentes perspectivas. Partiendo desde un enfoque de enseñanza-aprendizaje, se identifican diferentes ideas que tienen como factor común la educación artística. A finales del siglo XIX y principios del XX surgen las primeras ideas opositoras ante una pedagogía instruccionista correspondiente al ideal ilustrado, y de acuerdo con Orbeta (2015) existen cuatro enfoques y perspectivas de la educación artística: (1) expresionista, orientada a fortalecer las dimensiones emocionales y sensibles del individuo; (2) logocentrista, concebida como generadora de habilidades, destrezas y operaciones cognitivas vinculadas al conocimiento; (3) reconstruccionista, orientada a formar estudiantes críticos que puedan aportar a una reconstrucción social, y (4) la pragmática que propone ampliar la enseñanza del arte a una educación estética. Cada una corresponde a la episteme del momento histórico en el que se desarrollan. (pág. 27) Sin embargo no son excluyentes ni estáticas, permitiendo tomar un posicionamiento fundamentado para la aplicación en las artes.

Para Orbeta, a partir de un enfoque expresionista, la educación artística dirige su mirada hacia la sociedad infantil, sobre todo a partir de las vanguardias artísticas; en este momento “la infancia pasa a considerarse como una etapa de desarrollo imaginativa y creativa “verdadera”, y las artes se conciben como facilitadoras del desarrollo personal, interpersonal y, en consecuencia, social” (2015, pág. 29).

Así lo plantea la filósofa Susane Langer, a partir de la tesis siguiente: “El ser humano tiene una necesidad básica e intensa de simbolizar, de inventar significados y de investir de sentido al propio mundo.” (Gardner, 1997, pág. 71)

Por otro lado, Langer menciona que “el conocimiento de la vida sensible favorece la valoración de los símbolos artísticos, los cuales están vinculados a los sentimientos”, y que además “el proceso de concebir el arte en la experiencia se

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


realiza a través del lenguaje, el cual no solo es un medio de comunicación, sino que también fragmenta nuestra experiencia sensorial, ya que pensamos y hablamos a partir de objetos y relaciones.” (Orbeta, 2015, págs. 29-30)

Con respecto a lo anteriormente citado, Langer hace hincapié en que “la educación artística no debe olvidar la educación del sentimiento. La educación de las artes entendida así, permitiría la simbolización que objetiva esa realidad emocional y a la vez la subjetivación de la naturaleza desde la experiencia.” (Orbeta, 2015, pág. 29)

En este mismo sentido Herbert Read, citado por Orbeta, argumenta que “La educación artística debe ser el eje central del currículo escolar y no una esfera independiente” (pág. 30). Lo que el autor propone es una educación integral, en el sentido de que en el sistema educativo se privilegia la formación en áreas como las matemáticas, el lenguaje y las ciencias naturales descuidando hasta cierto punto las sociales, mientras que la gran ausente es la educación estética. Herbert Read hace referencia a la medida valorativa que no evalúa la capacidad ni la sensibilidad estética como lo hace con las otras áreas del conocimiento, y no lo hace porque no hay manera de evaluarlo debido a que no es considerada en los planes educativos. Asimismo, determina que la orientación psicológica es una de las principales funciones de la educación, y por ende la *educación de la sensibilidad estética* es de “vital importancia”. (Enrique Ruiz, 2000)

Read alude a la tesis de Platón en *La República o de lo Justo* en donde expone que “el arte debe ser la base de la educación”. En este texto:

> Se establece que los guerreros, para lo cual deben prepararse todos los ciudadanos con independencia de sexo, de infantes deben comenzar su educación por la lectura de fábulas que puedan ser aleccionadoras. Y acompañarse de la instrucción en música, incorporando en esta la palabra hablada, y también educarse en gimnástica. (Enrique Ruiz, 2000, pág. 80)

Con base en lo anterior, Read define que:

> La finalidad de la educación [...] no puede ser otra que fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de individualidad, armonizando al mismo tiempo la

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo social al cual pertenece el individuo. (Enrique Ruiz, 2000, pág. 80)

En este sentido, se alude a la necesidad de lograr armonizar lo individual con lo social.

A principios del siglo XX, el filósofo John Dewey realiza un análisis del libro *La ciencia y el mundo moderno* de Withehead en donde rescata las consideraciones de la "inclusión de la apreciación estética en el diagrama [schema] de la vida y educación." (Campeotto & Viaje, 2018, pág. 171). Dewey considera esta exhortación de suma importancia porque está basada en un principio filosófico.

Desde esta perspectiva se observa la necesidad de una educación estética en la vida de las personas. Es decir, evidencia la necesidad de una educación que integre el conocimiento intelectual y el sensible. Es una crítica al modelo educativo que se implementó siguiendo lo establecido por la ciencia y la industria, en el cual la formación académica atiende únicamente lo específico en cada área del conocimiento, desvinculando unas (las científicas) de otras (las estéticas) "La castidad física [*physical celibacy*] de las clases cultas en la Edad Media es repetida ahora en una castidad [*celibacy*] del intelecto divorciado de la concreta contemplación de los hechos completos (Whitehead, 1948 [1925], pág. 196)" Como se cita en (Campeotto & Viaje, 2018, pág. 172). Como resultado se produce una educación que se abstrae únicamente a su formación académica y que por lo tanto atiende una problemática social desde una perspectiva reducida excluyendo una parte importante del total de la realidad.

El arte, desde una perspectiva pedagógica, se convierte en una poderosa herramienta didáctica que facilita la reflexión y expresión de las personas estimulando el "desarrollo subjetivo del conocimiento y las potencialidades humanas; esta subjetivación es la forma en que el individuo asume el conocimiento como propio, que lo hace ser reflexivo y le permite actuar sobre sus estados físicos mentales y espirituales" (Mora & Osses, 2012, pág. 324)

Partiendo de la premisa anterior, se puede decir que el arte es una herramienta que ayuda al ser humano a expresar ideas, emociones, a desarrollar

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


un pensamiento crítico, reflexivo, y comprender de una manera sensible el mundo y su contexto. Por ello el entorno en el que se desenvuelven las personas, el escolar o cualquier otro, es un espacio en donde se adquieren vivencias individuales y colectivas que se transforman en aprendizajes los cuales sirven para el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas, psicomotrices, actitudinales. En este espacio se aprenden y construyen productos con contenido simbólico.

### 2.1.3 Escuela de Chicago como referente teórico–metodológico

Con el término Escuela de Chicago se distingue a un conjunto de trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales realizado por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago, entre 1915 y 1940:

> Se trata de una sociología urbana, que desarrolla una serie de estudios, íntimamente ligados a problemas confrontados por la ciudad de Chicago, en una época de delincuencia y otras graves dificultades, en una urbe de crecimiento desproporcionado, poblada por miles de inmigrantes (Azpurua, 2005, pág. 26)

Es un método que promueve la utilización de procedimientos científicos como instrumento para la interpretación de aspectos de la realidad social y combina la teoría con el estudio de campo etnográfico. Mediante la observación directa del investigador y a través de la recopilación de datos para describir, interpretar y comprender los fenómenos sociales, se realiza el estudio de las costumbres, creencias, prácticas sociales y concepciones generales de la vida que reina en los barrios de las áreas urbanas. Los procedimientos utilizados son con fines científicos mediante el uso de documentos personales y la explotación de fuentes documentales diversas, así como el trabajo de campo sistemático como instrumento para interpretar aspectos de la realidad social.

La creación de la Escuela de Chicago surge con la intención de brindar una contribución científica para dar solución a problemas de la sociedad. Los fundamentos ideológicos que influyeron en la Escuela de Chicago son el Pragmatismo (Dewey) y el Interaccionismo Simbólico (Mead y Blumer). (Azpurua, 2005)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


El investigador se integra en el entorno para llevar a cabo el proceso de observación. A partir de este tipo de práctica metodológica, el investigador social comienza a promover sistemáticamente su inmersión en la población estudiada. Su acción como observador participante le ubica en el centro del objeto de estudio y le aleja de las visiones omniscientes, proporcionándole una visión multidimensional de la realidad. Progresivamente, el diario de la investigación, sus cuadernos de notas y las observaciones informales se convierten en elementos esenciales para el desarrollo de su trabajo.

Tras las oleadas de inmigrantes que arribaron de todas las partes del mundo a la ciudad de Chicago (EE. UU.) se originó un contexto de delincuencia y sobrepoblación entre finales de siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, entonces surge la llamada Escuela de Chicago (Azpurua, 2005, pág. 26). Para Diner (1975), el recién formado departamento de investigación tenía el objetivo de crear "un centro de conocimiento avanzado y contribuir a la mejora de la sociedad proporcionando investigación y acción para la solución de problemas sociales" Como se cita en (García, 2010, pág. 14).

La Escuela de Chicago es un referente en el campo de la investigación de las ciencias sociales. Mediante una metodología flexible e interdisciplinaria, las acciones derivadas fueron implementadas en zonas urbanas para mejorar el ambiente y propiciar la sana convivencia entre los grupos sociales. La cultura y sus manifestaciones constituyeron un mecanismo fundamental a partir del cual se consiguieron cambios importantes en las relaciones humanas.

Un proyecto contundente que marca un referente en la historia es el caso del centro social de la *Hull House*, fundado en 1889 por Jane Addams y Ellen Gate Starr:

> En uno de los barrios más pobres y con mayor población marginal e inmigrante de Chicago […] la Hull-House se convirtió en un centro neurálgico que proporcionaba espacio social para diferentes grupos políticos: sindicalistas, anarquistas, socialistas y asociaciones de mujeres; con diferentes servicios sociales: acogida a mujeres maltratadas y abandonadas, bajos alquileres, guarderías, cooperativas, comedores públicos, una biblioteca, grupos de estudio, etc.; y para la lucha de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> diferentes causas sociales y políticas: pobreza, explotación laboral, trabajo infantil, situación de mujeres y minorías étnicas, entre otras. (García, 2010, pág. 18)

Este centro contaba con departamentos residenciales pero además estaba acondicionado para ofrecer, en otros espacios, diferentes servicios dirigidos a los habitantes del barrio: guardería, cocina pública, baños públicos, cafetería, biblioteca, piscina, bolsa de trabajo, taller de modelado de arcilla, taller de dibujo o galería de arte; con el tiempo se fueron añadiendo una escuela nocturna, un taller de encuadernación de libros, un estudio de arte, una escuela de música, un grupo de teatro y un museo. Las líneas de trabajo que se implementaron en el centro fueron la social, la educativa, la humanística y la cívica, los cuales se agrupan en programas educativos, culturales, político-sociales y sociales, destacando que todos ellos se encuentran entremezclados debido a que todos estos tienen como finalidad "la reforma social". Carmen Verde Diego menciona que "para Jane Addams la educación, en sentido amplio, era medular en las trayectorias de vida de las personas y condición indispensable para alcanzar el ideal democrático de igualdad de clases y progreso social de toda la comunidad". (Verde, 2013, pág. 23)

Resulta evidente que en la *Hull House* existió una cooperación multi e interdisciplinar para lograr el objetivo de la llamada en ese momento "reforma social" en la ciudad de Chicago, y sin duda el sentido humanista de los programas implementados, en donde las artes y la cultura representan un papel indispensable y de similar importancia al de las demás áreas del conocimiento, posibilitó al crecimiento y permanencia en el transcurso del tiempo.

Con relación a esta teoría, la cual permite analizar espacios específicos partiendo de un método más flexible, y con base en ello y a partir de la detección de necesidades, se buscan proponer acciones para mejorar algunas situaciones detectadas en estos espacios. El trabajo que la Unidad Didáctica de Arte y Cultura tiene contemplado en este inicio, está dirigido a dos espacios específicos que son el Hospital de Psiquiatría de la ciudad de Aguascalientes, y el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


El motivo por el que se seleccionaron estos espacios es porque, tanto en el Hospital de Psiquiatría como el CBTis carecen de actividades relacionadas con la creación y educación artísticas. El Hospital de Psiquiatría, además, es un lugar alejado de la ciudad, las personas que allí habitan se encuentran excluidas y desatendidas sus necesidades socioculturales. Sabemos que el arte y la cultura permiten que las personas desarrollen habilidades que favorecen a la imaginación y es un medio por el cual se pueden expresar las emociones y los sentimientos, al mismo tiempo el disfrute de actividades como son las relacionadas con el arte es un factor importante en el desarrollo humano que repercute en el bienestar social.

Se propone la intervención artística como una forma de establecer un diálogo entre las personas que habitan los espacios con el fin de promover una sana convivencia, además de que puedan adquirir conocimientos para manifestar su creatividad y tener la ocasión de expresar sus emociones a través de las posibilidades que permiten las prácticas artísticas y culturales.

## 2.2 Marco conceptual de la Unidad Didáctica de Arte y Cultura

### 2.2.1 Bienestar social

El concepto de bienestar social aún no está completamente definido, aunque existen varias propuestas para su medición las cuales tienen que ver con algunas dimensiones relacionadas con las condiciones de vida. El modelo de Corey Keyes considera cinco dimensiones: integración, aceptación, contribución, actualización y coherencia sociales (Blanco, y Díaz, 2005), y a partir de estas propone medir los niveles de bienestar.

Con base en lo anterior, se observa que la calidad de vida está vinculada con el bienestar social. De acuerdo a ello, Peña (2009) señala que “el Profesor Renet Veenhoven (1998) nos dice que la calidad de vida se concibe como un amplio concepto que abarca tres significados: 1) Calidad del entorno en que vivimos, 2) Calidad de acción y 3) Disfrute subjetivo de la vida”. (pág. 2)

> Pero fue a partir de la presentación de Amartya Sen en las Conferencias Tanner de 1979 que el concepto de bienestar adquirió solidez teórica desplazando rotundamente a la concepción económica ortodoxa. El logro de bienestar incluiría

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> las realizaciones personales, y la libertad para concretarlas estaría dada por las capacidades propias de los individuos. Los bienes y recursos serían sólo el medio para alcanzar los funcionamientos de las personas (Sen, 1980, 1985a, 1985b, 1987, 1995, 1996). (Actis, 2008, pág. 19)

De esta manera, existe una complejidad para la medición de los niveles de bienestar cada vez que hay una multiplicidad de variables que son consideradas dependiendo de la perspectiva que se analice. Es así como se explica que bienestar social y calidad de vida con el tiempo han ido adoptando criterios diferentes. “Mientras que la calidad de vida se orientó hacia los denominados componentes psicosociales, el Bienestar Social se centró en aspectos materiales y no materiales de naturaleza económica y social de manera objetiva” (Actis, 2008, pág. 20).

Es así como se encuentran aportes sobre el enfoque de las capacidades que pueden ser utilizados para la conceptualización de Bienestar social desde una perspectiva similar a la de necesidades. Por ejemplo, Actis (2008) plantea que:

> Los indicadores propuestos no deben dejar de tener en cuenta los aspectos que la misma propone. Lograr una vida larga y sana –lo que incluye estar bien nutrido-, leer y escribir, tener un empleo digno, participar en la vida pública y social, reproducirse, recrearse, son algunos de ellos. (pág. 38)

También es necesario involucrar indicadores de desigualdad además de los niveles de ingresos, como explica Actis (2008) “A su vez, la educación debería indicar los logros en términos de niveles alcanzados y no solo el rendimiento. También, se deben incluir indicadores de hacinamiento, morbilidad, trabajo decente, seguridad ciudadana, medio ambiente y participación social”. (pág. 38)

Tras estudios realizados desde la psicología, se identifica que el concepto sobre Bienestar social integra dimensiones de tipo hedonista, centrado en el bienestar subjetivo y de tipo “eudaemónico” centrado en el bienestar psicológico. (Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002) (Como se cita en Blanco & Díaz, 2005).

De esta manera, Ed Diener (1994) explica que: “La literatura sobre el bienestar subjetivo trata de cómo y por qué la gente experimenta su vida de forma

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones afectivas". (Blanco & Díaz, 2005, pág. 2)

Asimismo, el bienestar subjetivo se relaciona con un bienestar emocional que contiene una serie de categorías como "felicidad (Argyle, 1992; Fierro, 2000), satisfacción con la vida (Veenhoven, 1994), y afectos positivos o negativos (Bradburn, 1969) que se desprenden de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra existencia" y, "en otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva". (Blanco & Díaz, 2005, pág. 2)

Por otro lado, el estudio de tipo bienestar psicológico:

> Ha centrado su interés en el desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y el afán por conseguir nuestras metas. […] Seis han sido las dimensiones psicológicas propuestas originalmente por Ryff en 1989 y reiteradas con posterioridad (Ryff y Keyes, 1995): autonomía, objetivos vitales, autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio ambiental y crecimiento personal. (Blanco & Díaz, 2005, pág. 2)

Con lo anterior se entiende que, para medir los niveles de Bienestar social, existen diferentes metodologías y que hasta ahora no se ha logrado llegar a un acuerdo para hacerlo.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es la dependencia gubernamental encargada de realizar las estadísticas en nuestro país. Realiza la medición del bienestar subjetivo con base en un consenso internacional originado a partir del informe inicialmente comisionado por el gobierno de Francia hacia un grupo importante de expertos en economía. En el informe, también llamado Comisión Stiglitz, concluyen que el Producto Interno Bruto (PIB) es insuficiente para medir el nivel de actividad de los países, o incluso inadecuado como indicador de bienestar. Según información obtenida de la página oficial del Instituto, por ello se establece el concepto denominado "Medición del Progreso de las Sociedades" que abarca tres dimensiones.

1. Progreso Material.- Más allá de medir la actividad económica, permite identificar los recursos que efectivamente disponen las personas y los hogares al atender sus necesidades; tampoco se limita a medidas con base

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


en promedios, pues hay que considerar cómo esa disponibilidad de recursos se distribuye de manera más o menos generalizada o equitativa entre la población.

2. Sostenibilidad.- Aspira a cuantificar qué se está haciendo o dejando de hacer para no comprometer los derechos de las generaciones futuras en materia ambiental a través de un conjunto de indicadores que la OCDE ha comenzado a promover en el marco del concepto de economía verde. El manejo óptimo desde la perspectiva intergeneracional del capital natural del que se dispone, pero no sólo de ese tipo de capital, sino también del capital social, del capital humano y, por supuesto, del capital físico. Esta es una dimensión nueva de información que se espera ir fortaleciendo entre los países miembros a lo largo de la presente década.
3. Calidad de Vida
   - Capacidades, es una que merecidamente ha recibido atención en países como en México, ya que tiene que ver con la medición de las condiciones objetivas bajo las que viven las personas para determinar si están en un contexto propicio o no para desarrollar su potencial (en términos de su libertad para ejercer funcionamientos acordes al tipo de vida que prefieran), tanto para sí mismos como para la sociedad.
   - Bienestar subjetivo, atiende a un enfoque psicológico del bienestar que cobra cada vez más relevancia y que por ello ha comenzado a ser incorporada en el marco de atención de las algunas oficinas nacionales de estadística en el mundo, entre las que se cuenta el INEGI en México, que explora el abordaje del tema con los denominados módulos BIARE. (INEGI, 2017)

En México, el Instituto Nacional de Estadística es el organismo federal que realiza las estadísticas oficiales, y se considera esta metodología porque a partir de esta información se toman las decisiones del Estado.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


### 2.2.2 Responsabilidad Social Universitaria

La responsabilidad social[2] es el conjunto de actividades asumidas como compromisos de carácter individual y colectivo para el desarrollo y bienestar del entorno que se habita. En este sentido es un valor que está vinculado con la ética y que inevitablemente implica el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

El término de responsabilidad social se ha discutido desde diversas iniciativas sin llegar a esclarecerse, a pesar de que el concepto de desarrollo sostenible permanece en cualquier propuesta de definición. En este sentido, Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) explican que se refiere a: "(…) la preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana o de las organizaciones. La exigencia ética de sostenibilidad invita a redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y los territorios locales, nacionales y regionales." (pág. 6).

Con lo anteriormente expuesto, existe una serie de organismos que operan dentro de la sociedad y que de manera responsable y ética deben garantizar las necesidades de sostenibilidad en el entorno en donde están insertos. Es así como la Organización Internacional de Normalización (OIN) emite la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, con la intención de invitar a los diversos actores sociales a participar en esta propuesta con prácticas que involucren el desarrollo sostenible de las zonas en las cuales están establecidos. Para ello, el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC) precisa que la norma no es de carácter obligatorio, ni regulatorio, ni una norma jurídica o sistema de gestión y que es diferente a otras certificaciones. (2010, pág. 5)

De esta manera se establece que la norma ISO 26000 es una guía que proporciona recomendaciones para que las empresas y los organismos operen de manera responsable, con un sentido de ética y transparencia que contribuya en la

[2] La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica de que una entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo tiene una responsabilidad hacia la sociedad. https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social#cite_note-1

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


salud y desarrollo de la sociedad. (*International Organization for Standardization ISO*, 2010).

De lo anteriormente expuesto se desprende que las universidades son organismos que funcionan estructuralmente de manera similar a las empresas y corporaciones, pero su razón de ser está edificada en el sentido de responder a las demandas locales en materia de educación y a la vez en el desarrollo económico y social.

A partir de la *Reunión Mundial de Educación Superior* de la UNESCO en el año de 1998, se traza el rumbo de la responsabilidad social de las universidades y de la educación superior; asimismo, en la *Declaración Mundial sobre Educación Superior* de 1999, surge la visión de la universidad socialmente responsable. A partir de entonces, este organismo se ha esforzado por promover la transformación de la educación, así como de las instituciones, en un sentido ético y de responsabilidad social. (Instituto de Educación Superior para la América Latina y el Caribe *IESALC-UNESCO*, 2015, pág. 7)

El papel que desempeñan las universidades públicas en el entorno que habitan implica un compromiso social que va más allá del deber moral y ético, porque tiene que ver con el hecho de servir como mecanismo de transformación y desarrollo social. En este sentido la universidad tiene que diseñar desde el interior los mecanismos para dar solución a las necesidades y problemas de la sociedad. Vallaeys, De la Cruz y Sasia mencionan que: “La responsabilidad social le exige a la universidad ser una organización que se piensa, se investiga y aprende de sí misma para el bien de la sociedad” (pág. 2)

En este sentido, la universidad debe observar que desde su organización las áreas estén en sintonía para que sus actividades funcionen de manera congruente. (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009):

> Uno de sus valores más importantes es precisamente la coherencia institucional, que significa a la vez coincidencia entre la acción y el discurso institucional y consistencia entre todas las áreas de la universidad (que no haya contradicción entre lo que hace un área y lo que hace otra). (pág. 3)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


De igual manera para que la universidad logre ser socialmente responsable debe incluir acciones para transformar a la universidad y su entorno social, es decir en convertir en laboratorios de enseñanza-aprendizaje, el aula y el entorno, y establecer el contacto de los alumnos con la realidad social, lo que le dará coherencia institucional en el sentido de la formación ética y humanista de los estudiantes. (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009)

De este modo continúa el autor anteriormente citado:

> Por otro lado, los diversos programas sociales en comunidad constituyen el lugar ideal para la formación profesional y ciudadana y para darle a la enseñanza la significación de servicio solidario que le falta en las aulas. Asimismo, dichos programas sociales permiten vincular estrechamente las demandas sociales de innovación para el desarrollo con la generación y gestión del conocimiento especializado en forma socialmente pertinente. (pág. 15)

Es un reto para las Instituciones de Educación Superior afrontar los cambios que se aproximan considerando las características de un mundo global y la responsabilidad que implica considerar factores como: las tensiones entre el mercado global y local, la universalización de la educación y las transformaciones en el mercado laboral. (ANUIES, 2016, pág. 12)

Es así que, los temas prioritarios serán los referentes a buscar la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales es por ello que para la próxima década el mundo se esforzará en lograr una agenda de desarrollo sostenible. Se espera que las universidades en 2030 actúen con un sentido de responsabilidad social de tal manera que las caracterice y atraviese en todas sus dimensiones. Asimismo, a partir de la revisión y reflexión del *Plan de Desarrollo Institucional. Visión 2030* se recomienda a las IES reforzar el compromiso y responsabilidad social y el respeto y promoción de los derechos humanos (ANUIES, 2016)

En consecuencia será posible:

> Atender el compromiso de la Universidad y de las instituciones de Educación Superior con la sociedad, tal como fue expresado en la reunión regional de la UNESCO (F. Mayor, 1997) supone gestar las necesarias transformaciones para convertirse en los referentes de cambio que las sociedades reclaman y que deben

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> producirse al interior de sus propias comunidades, respondiendo a la urgencia y a la magnitud de sus desafíos. (Bautista, 2014, pág. 4)

### 2.2.3 La Vinculación universitaria

La vinculación con la sociedad es un ejercicio que justifica la razón de ser de las universidades, porque derivado de esta relación se deben tomar decisiones que engloben las necesidades de la sociedad en la que están insertas. Según Derrida lo que se llama "razón de ser" es decir:

> La esencia de la Universidad en su relación con la razón y con el ser, pero también la causa, la finalidad, la necesidad, las justificaciones, el sentido, la misión, en una palabra, la ***destinación*** de la Universidad. Tener una «razón de ser» es tener una justificación para existir, tener un sentido, una finalidad, una destinación. Es asimismo tener una causa, dejarse explicar, según el «principio de razón», por una razón que es también una causa *(**ground**, **Grund**),* es decir también un fundamento y una fundación. (Derrida, 1997, pág. 1)

La institución universitaria desde su origen en el siglo XII ha cumplido una función específica dentro de la sociedad, en este contexto histórico la educación era su motivo principal. Con el paso del tiempo surgieron importantes cambios, el mayor fue la revolución industrial que ocasionó una transformación profunda en todos los ámbitos de la existencia humana, a partir del impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo social y político.

A partir de las nuevas dinámicas originadas en la modernidad surge el cientificismo y con ello la investigación, un área académica que en algunas universidades constituiría parte de la formación de los estudiantes. Se destacan los modelos universitarios francés, alemán y estadounidense. (Davyt & Cabrera, 2014)

El modelo francés inicialmente no integró la investigación como parte de la formación de los estudiantes, esta se realizaba desde otras instituciones ajenas a la universitaria. La relación de los estudiantes se dirigía de manera directa a ocupar puestos de gobierno o ejercer los puestos que ofrecía la demanda laboral: "el vínculo principal de estas instituciones con el medio es a través del propio

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Estado, donde además de insertarse laboralmente ofrecían la aplicación de sus saberes al conjunto de la sociedad". (Davyt & Cabrera, 2014, pág. 4)

El modelo alemán, sobre todo impulsado por Wilhelm von Humboldt, desarrolló un modelo educativo integral en el cual se incluyó el conocimiento científico que no consideraba primordial las necesidades sociales ni empresariales. Este modelo humboldtiano que logró vincular la investigación a la educación consiguió un liderazgo a nivel mundial, sobre todo en las áreas de la medicina, la química, la física y posteriormente la economía.

> Con la consolidación de este modelo, en la segunda mitad del siglo XIX, algunas de las formaciones universitarias pasan a tener un vínculo muy relevante con áreas de la producción que se transformaron de manera muy importante en lo que se ha dado en llamar Segunda Revolución Industrial. (Davyt & Cabrera, 2014, pág. 5)

En este modelo los científicos se vinculan con las empresas desde la universidad y, posteriormente, se insertan laboralmente en ellas.

El modelo estadounidense, después de la guerra civil, adoptó el modelo alemán en varias de sus universidades con una diferencia:

> Pero un elemento diferencial que llevó a la conformación de este modelo fue la firma del Acta Morril por el Presidente Lincoln: se dotaba de tierras a las universidades para que desarrollasen servicios educativos a capas más amplias de la población, a hijos de los trabajadores y no sólo a las clases acomodadas, y también para que realizasen investigaciones tecnológicas para los sectores agrícola y manufacturero (González Cuevas, 1997). (como se cita en Davyt & Cabrera, 2014)

Este modelo de universidad se distinguirá por establecer un vínculo con el sector social, el involucramiento académico interdisciplinario y la flexibilidad en la formación de los estudiantes en la búsqueda de soluciones a las problemáticas causadas por las inmigraciones y el trabajo posterior con las industrias.

De esta manera, con el transcurso del tiempo, las universidades se han adaptado a las transformaciones sociales y han ido modificando sus funciones y características, esto de acuerdo a las demandas y prioridades de los gobiernos y

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


de la dinámica sociocultural. En este sentido, se diseña el tipo de carrera y formación académica para atender los intereses regionales, estatales o locales y la vinculación se establece ya sea con fines asistencialistas, empresariales o sociales.

Es así como cada institución universitaria gestiona sus formas de vinculación y a lo largo del tiempo han surgido múltiples modelos para que estas cumplan sus funciones sustantivas, que en su mayoría se centran en la educación, investigación, vinculación, difusión cultural, extensión, gestión, entre otras.

En México se han implementado los modelos europeos y el anglosajón sin tomar en cuenta las condiciones disímiles que existen entre unos y otros, por ello es posible que los resultados no sean los esperados o bien que no tengan un mayor impacto. De manera histórica, a principios del siglo XX existe la preocupación por extender actividades hacia la sociedad para atender necesidades y contribuir en las problemáticas sociales. Gould Bei, denomina lo anterior como la génesis de la vinculación universitaria en México.

> Cuando Justo Sierra, en 1910, introdujo la idea de que la actividad académica de la educación no debería permanecer ajena a las necesidades sociales y a la problemática del país, la extensión de la enseñanza superior y de la investigación hacia la sociedad quedó establecida como uno de los principios básicos de la Universidad. A partir de entonces, el que hacer de las instituciones de educación superior adquirió uno de sus compromisos más relevantes: contribuir con sus medios al desarrollo nacional. (Moreno, 1998, pp. 25). (Como se cita en Campos & Sánchez Daza, 2005, pág. 5)

Existen diversas opiniones en torno a la aparición de la función de vinculación universitaria en México, como lo propone Carlos Payan, quien sugiere que esta surge a partir de los años 70 de manera inicial, y hasta los años 90 es cuando se puede pensar que la investigación puede llegar a aplicarse porque ya tiene cierto nivel de desarrollo. Es así como en la actualidad, menciona Campos, algunos investigadores alrededor de Leonel Corona y otro grupo del doctorado en Economía de la Tecnología, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideran que la vinculación es una "*nueva función de la universidad*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


*moderna"* y no una subfunción de las formas tradicionales. A la vez, sostienen que:

> Debido a la creciente convergencia entre investigación científica y el desarrollo tecnológico, una de las funciones de las universidades, la de producir conocimiento, tiene que tomar significados también nuevos [...]. En realidad se requiere de un esfuerzo que incluya acciones gubernamentales, de agentes y actores de los sectores productivos y del llamado sistema de ciencia y tecnología. Aunque el mismo proceso de vinculación es deseable, no es fácil de definir ni de implantar. (Corona, 1994, p. 123) (Como se cita en Campos & Sánchez Daza, 2005, pág. 6)

La variedad de formas de concebir la vinculación ha originado que las universidades no concreten sus procesos porque algunas pretenden seguir modelos internacionales sin tener las mismas características, a la vez que las acciones que se realizan de manera equivocada terminan por llevarlas al fracaso. Es común que se consideren algunas prácticas de vinculación cuando en realidad se trata de una variante como la extensión universitaria, la difusión cultural o los programas de emprendedores.

Campos y Sánchez Daza mencionan que existen tres visiones sobre cómo se ha entendido la vinculación universitaria, las cuales se explican a continuación:

En primer lugar, la visión economicista se dirige hacia la venta de productos y servicios considerando que se generarán grandes recursos económicos para la universidad. Aunque no se encuentre un documento que avale dicha premisa, esta como alternativa puede ser válida mas no como una finalidad. Dentro de esta visión se encuentra la perspectiva productivista que únicamente establece el vínculo con el sector productivo, económico e industrial.

Por otra parte, la visión fiscalizadora es la que establece una estrecha relación con la comunidad, brindando algunos servicios y actividades de tipo cultural y que es dirigida hacia las zonas más desprotegidas. El hecho de poner algún consultorio o llevar algún espectáculo no puede llamarse vinculación, estas actividades son más cercanas a la extensión universitaria.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Finalmente, la visión de una nueva función de las universidades es una propuesta que surge desde *el Informe de labores* de la UNAM en el año de 1984. Se sugirió entender la vinculación como una nueva función y no como parte de la extensión universitaria. En concreto, como un eje estructurador de la planeación académica, mediante el cual la docencia y la investigación encuentren una relación estrecha con los sectores social y económico, dejando fuera el carácter asistencialista.

Desde esta perspectiva, se entiende que:

> La vinculación es una función que permite a las universidades realinear sus objetivos y visiones a futuro, sin dejar de tener los pies sobre la tierra ni de reconocerse como una parte más de la sociedad. Ayuda a las universidades a identificarse como instituciones interesadas en participar en la solución de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos de las regiones en las cuales están localizadas o de la sociedad en general. (Campos & Sánchez Daza, 2005, pág. 11)

La vinculación universitaria es una función que debe estar sustentada en el trabajo colaborativo en el sentido de que involucra a toda la estructura interna institucional para generar conocimiento, el cual será dirigido a los sectores dentro de la sociedad, y establece sinergias con instituciones empresariales y gubernamentales, buscando atender necesidades prioritarias que coadyuven a la transformación social de una manera equilibrada, equitativa e inclusiva.

### 2.2.4 Políticas de promoción de la educación artística

En México existen diferentes instituciones encargadas de diseñar los modelos educativos, trazados a partir de los documentos rectores encabezados por el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En este marco normativo se plantean los mecanismos y estrategias para la impartición de la educación artística. El tema es complejo porque se ha abordado desde diferentes perspectivas dentro de las políticas de la Federación, en muchas ocasiones sin estrategias definidas.

La educación, el arte y la cultura son temas que se encuentran estrechamente ligados porque están relacionados con la capacidad de creación

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


humana y con la necesidad de dar sentido a la vida. Su estudio se ha afrontado, a lo largo de la historia, desde la filosofía, psicología, sociología, sin llegar a un consenso en su definición. Sin embargo, la discusión en torno a ello ha existido en las diferentes épocas. De acuerdo con Umberto Eco, el concepto de arte está sujeto a una fuerza dialéctica al margen de las transformaciones históricas, en constante transformación (1970, pág. 129). Con esta premisa, se puede entender que toda la producción simbólica de la humanidad está sujeta a estas transformaciones, entre ellas la educación, el arte y la cultura. En este sentido, tanto lo cultural como la educación artística son temas que han resurgido como prioritarios en las agendas políticas internacionales al relacionarlos con el desarrollo social de los países, así como su inclusión dentro de los derechos humanos. De esta misma manera se encuentra la compleja y también debatida definición de política, política pública y política cultural. Sobre todo es necesario comprender cómo, a lo largo de las grandes transformaciones históricas, se establecen los mecanismos para gobernar un país como México.

Hay que recordar que una definición de política es aquella que toma del griego *politike* (el arte de gobernar el Estado): se trata de la actividad vinculada con las relaciones entre las clases, las naciones y otros grupos sociales cuya esencia consiste en conquistar, mantener y utilizar el poder estatal (Diccionario de filosofía, 1984). Es evidente que cada gobierno procederá a diseñar y ejecutar las formas políticas que respondan a los intereses del Estado, y en el supuesto de que este vela por el bien común.

Asimismo, las transformaciones sociales y culturales permiten observar la posibilidad de emplear diferentes formas de gobierno que se han evidenciado en el cambio de perspectiva de los modelos occidentales hacia las necesidades en América Latina. Enrique Dussel plantea en la *Política de la liberación* un análisis más profundo de las prácticas políticas desde las primeras poblaciones humanas, revisando todas las formas de gobierno en los diferentes continentes. En este sentido, da cuenta de formas diferentes de ejercitar el poder, en donde identifica un cambio importante de paradigma que invierte las formas tradicionales de hacer

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


gobierno; como ejemplo menciona las comunidades zapatistas, el gobierno de Evo Morales y algunos surgimientos con las autodefensas en Michoacán, entre otras.

A partir de la noción de política, esta se desprende en diversos campos de acción como son las políticas públicas, políticas internacionales, política económica, política social, política cultural, etcétera. Las acciones para realizar cada área son definidas a partir de los planes de desarrollo del Estado. Con respecto a la política cultural, según Lia Calabre, historiográficamente se puede considerar que a partir de la creación del Ministerio de Asuntos Culturales en Francia, en el año de 1959 surgió el primer modelo de política cultural (Calabre, 2019) (Nivón, 2013). Es a partir de este momento que el concepto de política cultural comenzó a propagarse hacia otros países de Europa. La UNESCO comienza a considerarlo a finales de los años 70 como necesario dentro de las políticas culturales de los países y se discute la importancia y el apoyo que deben brindar los ministerios económicos a la cultura.

Con el paso del tiempo, el concepto de cultura se reformuló para lograr su pertinencia sobre todo en los países de América Latina por su esencia multicultural. De estas reflexiones, García Canclini propone la definición siguiente:

> Algunos estudios tienden incluir en el concepto de política cultural al conjunto de intervenciones realizadas por el estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. (Canclini N., 1987, pág. 26)

La educación artística forma parte de una política cultural y, como política de estado, la cultura ha sido manejada desde la perspectiva ideológica del gobierno en turno. Con base en García Canclini (1987), a lo largo de la historia han existido diferentes paradigmas políticos de la acción cultural: 1) Mecenazgo liberal, 2) Tradicionalismo patrimonialista, 3) Estatismo populista, 4) Privatización neoconservadora, 5) Democratización cultural, y 6) Democracia participativa (Canclini N., 1987, pág. 27)

Un cambio de paradigma que marcó un parteaguas en la historia cultural de México es el que sucedió en el periodo posrevolucionario con la llegada de Álvaro

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Obregón al gobierno federal como presidente del país. El siglo XX inició con una marcada desigualdad social: una población de 15.2 millones de los cuales 12 millones eran analfabetas (Robles, 1981, pág. 80). El gobierno de Porfirio Díaz sostenía un modelo educativo elitista por medio de la universidad nacional y por el Instituto de Bellas Artes para atender las demandas de solo una parte de la sociedad. La clase política que dirigía al país en la época Porfirista se enfocó en el desarrollo de las artes y la cultura desde una concepción eurocéntrica, es decir una idea de bellas artes y de alta cultura que dejó fuera a las demás expresiones artísticas y culturales originadas en las manifestaciones populares.

Tras la llegada del presidente Álvaro Obregón, se funda la Secretaría de Educación Pública en 1921, la cual estaría a cargo de José Vasconcelos. La nueva Secretaría de Educación fue organizada en tres Departamentos: Escuelas, Bibliotecas y Archivos, y Bellas Artes. Según Vasconcelos, "el arte era la única salvación de México" y lo fomentó de una manera masiva incorporando en esa labor a todas las instituciones oficiales del Departamento de Bellas Artes (DBA), como escuelas, museos, monumentos y teatros." (Tortajada Q. M., 2008, pág. 174) Esto representó un cambio radical en la historia de la educación porque a partir de este momento se considera la implementación de una educación popular y el rescate de lo mexicano para conformar una identidad a través de las llamadas misiones culturales, fundamentadas en los principios de la revolución.

El llamado a la unidad nacional de Vasconcelos consolidó un modelo educativo nacionalista que vinculó la educación con las artes, proceso en el que artistas y académicos colaboran para la transformación social mexicana, de esto sale a la luz un país con una vasta riqueza multicultural. La llamada también revolución cultural vasconceliana llegó a todo el país por medio de las Misiones Culturales: el proyecto nacional tenía el objetivo de alfabetizar a la población y elevar el nivel cultural del país (Robles, 1981, pág. 95). Las personas que colaboraron en las Misiones Culturales se distribuyeron por todo el país para realizar trabajos de investigación de campo y recopilar todas las manifestaciones artísticas y culturales de los lugares visitados, con esta información se realizaron actividades como: "la práctica de las nuevas formas artísticas encontradas,

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


informes en donde se describía lo encontrado para difundirlas posteriormente en los trabajos escolares de zonas urbanas y otras áreas rurales fuera de su contexto original". (Tortajada Q. M., 2008, pág. 7)

Vasconcelos es considerado un gran difusor cultural, figura que propuso al mundo una identidad mexicana, instaurando la idea de la raza mestiza. Su ambición fue que, a través de la pedagogía, se lograra una sociedad unificada, libre y democrática: "transformar a las masas marginadas en grupos productivos y de individuos creadores (…) y más allá: La supresión del salvajismo y la crueldad debería abarcar a toda América Latina en una gran civilización mestiza que crearía la cultura Ibérica" (Robles, 1981, pág. 97)

En lo sucesivo, los gobiernos que llegaron a la presidencia tomarían algunos elementos de este modelo educativo, destinaron menos recursos a la educación y el paradigma sería transformado considerando las nuevas condiciones del mundo industrializado. Las demandas para atender el país giraron al desarrollo de las tecnologías mientras que el sistema continuó siendo centralista. Con el presidente Lázaro Cárdenas se reformó el artículo 3° constitucional implementando una educación socialista, en términos culturales se retomó el modelo de Vasconcelos y dio continuidad en la construcción de un país nacionalista. El gobierno de Cárdenas se distinguió por ser de carácter socialista, en el cual se logró la expropiación petrolera y la reforma agraria; también, se fundaron el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Laboratorio de Arte en la Universidad Nacional, este posteriormente sería el Instituto de Investigaciones Estéticas, que existe hasta la fecha.

> En el cardenismo la educación buscaba formar la conciencia revolucionaria de las masas y a la SEP le correspondía acabar con los vicios de los trabajadores ("malestar económico, retraso cultural y fanatismo") y el DBA contribuía a "estimular la producción artística nacional y facilitar y complementar la acción de carácter científico desarrollada por otros organismos." (Muñoz Cota, 1935). Como se cita en (Tortajada Q. M., 2008, pág.178)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


El modelo de gobierno que implementó el presidente Cárdenas no tuvo continuidad, de tal manera que a su llegada el presidente Miguel Alemán suprime la educación socialista a través de una nueva reforma al artículo 3° constitucional, sin embargo este conservó el carácter laico. (Melgar, 1994, págs. 225-226). En cuestión de política cultural, Alemán continúa de una manera fervorosa y nacionalista la difusión de las artes, es en este periodo que el DBA pasa a ser el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) constituyéndose de esta manera como un instrumento importante en la política cultural del Estado (Tortajada Q. M., 2008). El fundamento de la creación del INBAL fue

> … considerando que el arte es la expresión más sincera y vigorosa del espíritu nacional […] que su personalidad artística es la que otra a los países de su fisonomía […] que el Estado debe atender por su trascendencia la acción que el arte en todas sus formas es capaz de ejercer en la consolidación de la mexicanidad. (Ley Orgánica INBAL, 1946) (Como se cita en Tortajada Q. M., 2008, pág., 183)

En sus inicios el INBAL estuvo incorporado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y le correspondía atender la educación profesional, educación artística y la literaria en la educación básica y normalista.

Otro momento histórico de consecuencias importantes se originó con la llegada de Carlos Salinas de Gortari en la llamada revolución tecnológica, en donde los cambios sociales derivados de la globalización fueron muy evidentes. El gobierno de Salinas de corte neoliberal es la continuidad del iniciado por su antecesor Miguel de la Madrid Hurtado, pretendieron resolver las problemáticas educativas de calidad, rezago, inequidad, así como lograr la coordinación del sistema educativo hasta entonces centralizado. (Alcántara, 2008, pág. 147).

En la administración de Salinas de Gortari se implementaron cambios fundamentales con la intención de modernizar al país. “Uno de los gobiernos que más claramente habló de impulsar la modernización del país para llevar a México al «primer mundo», fue el de Carlos Salinas (1988-1994)” (Alcántara, 2008, pág. 153). En su mandato se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se consiguió el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Económico (OCDE) y se creó mediante decreto el Programa Nacional para la Modernización Educativa 1989- 1994 (PNME). Este programa concretó la descentralización del sistema educativo: “Delegar, para la descentralización, responsabilidades por entidad, municipios, etc., así como incentivar la participación social por parte de los maestros, padres de familia, etcétera” (Alcántara, 2008, pág. 154) .Asimismo, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) y con ello la creación del Programa de Carrera Magisterial con el cual se pretendía estimular la calidad de la profesión, a mayor profesionalización mayor salario. Con esto se esperaba un avance en la calidad de la educación impartida dentro de las dependencias educativas. En este contexto se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) por decreto presidencial, dependiente de la SEP:

> El CONACULTA, a pesar de su nombre, no tenía la estructura típica de un consejo de las artes de acuerdo con la tradición internacional ni un órgano colegiado al frente; y mucho menos contaba con la participación de miembros de la comunidad cultural para la toma de decisiones al estilo de los organismos que operan bajo el principio de arm’s length (Chávez Aguayo, 2012). Este era un organismo jerárquico que tenía a la cabeza un presidente y un organigrama vertical. (Chávez, 2019, pág. 116).

La creación del CONACULTA no representó ningún avance importante en la educación artística, por otro lado se brindó el apoyo a las empresas culturales, al sector turístico y a las instituciones privadas para ofrecer cursos y talleres. Las actividades dentro de la SEP fueron desatendiéndose, dejando los procesos educativos del ámbito artístico a cargo de los profesores responsables de la clase ordinaria.

En este sentido, “las políticas neoliberales en educación han mostrado su inefectividad para cambiar el estado de cosas imperante desde hace un cuarto de siglo”. (Alcántara, 2008, pág. 147). Por lo anterior se entiende que de los objetivos planteados al inicio de estos dos sexenios únicamente se cumplió el de la descentralización de la educación, quedando pendiente elevar la calidad en la educación, el ser inclusiva y equitativa, problemáticas que retomarán los gobiernos

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


siguientes. Ernesto Zedillo Ponce de León recibió al país de manera accidentada con una crisis económica y política; su gobierno se distingue por dar continuidad al modelo neoliberal, de igual manera las políticas educativa y cultural continuaron sin cambios trascendentales, así sucedió con los gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa, a pesar de que hubo un cambio de ideología después de casi siete décadas luego de haber gobernado el PRI.

Con el gobierno de Enrique Peña Nieto se transfiere el CONACULTA a nivel de Secretaría de Estado, un hecho importante que llenó de expectativas a los actores socioculturales. Por decreto presidencial, en el año 2017 se crea la Secretaría de Cultura y el marco legal que la sustenta es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Es pertinente mencionar que la creación de la Secretaría de Cultura obedece a la reforma de los artículos 4° y 73 constitucionales, y estos, a su vez, fueron reformados para dar cumplimiento a las observaciones realizadas por el alto mando de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2004. “La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos diagnosticó que la política cultural mexicana era discontinua, que padecía ausencias legales y que primaba un esquema de carácter estatista”. (Valenzuela, 2010, pág. 2). Asimismo, dicho organismo internacional mencionó que México carecía de programas educativos eficientes y de mecanismos para impulsar las industrias culturales, además indicó que lo más importante era el vacío legal constitucional que estableciera el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales.

De esta manera, Valenzuela menciona, en el mismo texto, que derivado de lo anterior la ONU emitió 48 recomendaciones al gobierno mexicano, de las cuales sobresalen:

- La urgencia de una reforma constitucional en la materia;
- La necesidad de precisar la naturaleza jurídica y el carácter del órgano que determina la política cultural del país;
- Lograr que las empresas culturales cuenten con un régimen fiscal propio;
- Regular la protección jurídica del patrimonio intangible, y

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


- Aumentar el presupuesto de las dependencias culturales (Valenzuela, 2010, pág. 2)

Por ello, el 30 de abril de 2009, en el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), se reformaron los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de los derechos culturales. (SEGOB, 2009). En dicho documento se adiciona un párrafo noveno al artículo 4° que a la letra dice:

> Artículo 4°
>
> […] Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. (SEGOB, 2009)

Y con respecto al artículo 73, se reformó la fracción XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ, quedando de la siguiente manera:

> XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.
>
> XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución (SEGOB, 2009).

Lo anterior da sustento a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, la cual faculta a la Secretaría de Cultura para que establezca los mecanismos y normas que garanticen el derecho, disfrute y ejercicio de los bienes y servicios culturales así como la promoción, difusión y desarrollo de la cultura. Para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Cultura, la Institución Cultural celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de las entidades federativas, y con los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, asimismo creará los mecanismos para que estos se lleven a cabo. (CDHCU, 2017)

Este documento legislativo expresa claramente que el ejercicio de las políticas culturales está centralizado en la Secretaría de Cultura, y que esta tiene la responsabilidad de cumplir con una amplia gama de actividades culturales y satisfacer las necesidades de la multiculturalidad del país.

En el ámbito educativo, la Ley de Cultura solamente contempla el tema dentro de los artículos 12 y 19, expresado como sigue:

> Artículo 12: Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan los siguientes aspectos:
>
> […]
>
> VIII. La educación, la formación de audiencias y la investigación artística y cultural;
>
> [...]

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> Artículo 19.- Para la implementación de los mecanismos de coordinación a que se refiere este Título, la Secretaría de Cultura se encargará de:
> […]
> VII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de cultura y las educativas para formar y capacitar recursos humanos en el mismo ramo. (CDHCU, 2017, págs. 4-5)

Como se puede observar, el sector cultural está separado del sector educativo. Esto hace que el problema se vuelva aún más grave, ya que la legislación cultural expresa la garantía del ejercicio ciudadano de sus derechos culturales y, con respecto a ello, deberá coordinarse con la Secretaría de Educación Pública.

La educación en México es un tema que constantemente está en revisión y las prácticas derivadas de la cultura y el arte deben integrarse dentro de la estructura educativa como parte fundamental porque es un elemento indispensable para el desarrollo humano. De esta manera los organismos internacionales recomiendan considerar la inclusión de la educación artística en ambientes escolares así como en otros territorios del entramado social.

En el documento de la UNESCO *Hoja de Ruta para la educación artística* se señala la importancia de la educación artística en el entorno escolar para dotar a los individuos de mayor creatividad y sensibilidad cultural, necesaria para afrontar los retos del siglo XXI. Establece como primer objetivo el de "Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura" (UNESCO, 2006, pág. 1). De la misma, manera se indica que el arte y la cultura son elementos necesarios para el desarrollo integral de los individuos, y exhorta a los organismos gubernamentales a considerar la importancia de incluirlos en la educación básica, e incluso hacerla obligatoria para poder dar cumplimiento a estos derechos.

El documento *Hoja de Ruta para la educación artística* está constituido a partir de lo establecido en la carta de derechos humanos y el derecho de los niños en lo que se refiere al acceso al arte y la cultura como parte fundamental de las garantías individuales de todo ser humano, ya que la participación activa de la sociedad es un factor que favorece el desarrollo cultural y la educación artística.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Se trata de una herramienta que estimula el desarrollo humano en todas sus dimensiones. Asimismo, en uno de los apartados de dicho documento se menciona que:

> […] Según las investigaciones realizadas, cuando una persona en fase de aprendizaje entra en contacto con procesos artísticos y recibe una enseñanza que incorpora elementos de su propia cultura, esto estimula su creatividad, su iniciativa, su imaginación, su inteligencia emocional y, además, le dota de una orientación moral (es decir, de la capacidad de reflexionar críticamente), de la conciencia de su propia autonomía y de la libertad de acción y pensamiento […]. (UNESCO, 2006, pág. 2)

En México, la educación artística no ha sido considerada una actividad prioritaria, hay escasas instituciones que incluyen la formación de docentes de la educación artística, no hay impulso a la investigación artística profesionalizada, existe carencia en los programas de formación de investigadores y de artistas, son insuficientes los apoyos a la creación, promoción y difusión de las artes y la cultura, entre otros. Todo esto aunado a la precaria asignación de presupuesto y a la administración encargada a personas que no tienen una formación académica en el ámbito de lo cultural.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# Capítulo III. Proceso metodológico de la UNIDAC

## 3.1 Metodología general

La Unidad Didáctica de Arte y Cultura es un área propuesta de vinculación universitaria que tiene como eje principal la intervención artística en espacios específicos, ejecutada a través de actividades culturales, talleres de creación artística y teoría del arte. Estas actividades fueron impartidas por estudiantes de las licenciaturas de Estudios del Arte y Gestión Cultural, Música, Artes Escénicas y Cinematográficas y Letras Hispánicas a través del servicio social y las prácticas profesionales.

A través de la UNIDAC se busca favorecer el estímulo de procesos de inclusión social para el ejercicio pleno de los derechos culturales en atención a las necesidades sociales de la población de Aguascalientes, ello a través de la realización de intervenciones artísticas y/o pedagógicas realizadas por los estudiantes de las licenciaturas que conforman el Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como parte de una vinculación profesional e institucional.

Para la elaboración de la propuesta de la Unidad Didáctica de Arte y Cultura, en el presente proyecto cultural se realizó la vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la siguiente manera:

**Contexto:**

Espacios específicos:

- Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios n.° 168

**Temporalidad:**

2019-2020

Una vez revisada la bibliografía teórica y conceptual se consideraron los antecedentes, así como la experiencia previa en la vinculación e intervención hacia estos espacios.

La metodología de la intervención abarcó tres etapas considerando la propuesta de Ezequiel Ander-Egg, que consistieron en:

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


1.- Programación
2.- Ejecución
3.- Evaluación

### 3.2 Técnicas e instrumentos

Las técnicas y estrategias que se utilizaron fueron únicamente dirigidas hacia las actividades de la creación artística de acuerdo con los resultados y atendiendo las necesidades de cada institución.

- Recorridos de área
- Observación
- Entrevistas
- Encuestas
- Talleres
- Monitoreo
- Libreta de campo

### 3.3 Diagnóstico cualitativo del Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”

En nuestro estado, la atención a personas que padecen trastornos psicológicos es realizada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) a través de tres instituciones públicas: 1) A*gua Clara*, brinda atención a personas con problemas emocionales, 2) *El Centro Estatal para la Prevención de las Adicciones* (CEPRAD) brinda apoyo, rehabilitación y prevención de acciones que puedan poner en riesgo la integridad emocional y física de las personas que presentan síntomas de depresión y adicciones y 3) *El Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"*, sitio dedicado a la rehabilitación del enfermo mental y las adicciones.

El Hospital de Psiquiatría está catalogado como de tercer nivel y acondicionado para ofrecer servicio de urgencias psiquiátricas, consulta externa psiquiátrica para niños, adolescentes y adultos, consulta externa de psicología, consulta externa odontológica, hospitalización de trastornos psiquiátricos, un área

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


de desintoxicación y rehabilitación de las adicciones, así como el área de rehabilitación psicosocial de usuarios psiquiátricos.

Socialmente, las personas que experimentan algún tipo de trastorno psicológico son rechazadas, estigmatizadas y recluidas en espacios alejados de la ciudad, lo que ocasiona que sean marginadas y excluidas de las actividades comunitarias. Es así como el aislamiento en el que se encuentran impide que exista un conocimiento más cercano y humano sobre el tema de los trastornos mentales, además de que propicia la generación de una percepción equivocada de dichos trastornos, sobre todo si está basada en historias de cine o televisión, lo que se traduce en rechazo a las personas que experimentan episodios de trastorno psicológico.

Estudios demuestran que la implementación de actividades con contenido artístico ayuda a los pacientes en algunos aspectos de mejora como el autocuidado; y si se está acompañado por su familia, también influye en su bienestar psicológico. Con la implementación de este tipo de actividades es posible que los procesos de rehabilitación sean más eficientes y ayuden a algunos pacientes a reintegrarse en las actividades cotidianas.

Como ejemplo, en el año 1994 el Instituto Mexicano de Psiquiatría inició un programa para lograr la rehabilitación integral del paciente esquizofrénico. La primera de varias etapas duró 14 meses de trabajo e incluía una muestra de pacientes externos. En este programa “los resultados obtenidos concluyeron en que el grupo atendido mostró un mejor rendimiento psicosocial, en la sintomatología psiquiátrica y en las relaciones interpersonales en relación con los pacientes que recibieron atención psiquiátrica habitual” (Díaz Martínez, y otros, 1996, pág. 5). Esta rehabilitación consistió en la realización de un programa de intervenciones múltiples en las que el arte formó parte importante. Además, existe una evaluación posterior a dos años del inicio de este programa, en ella se menciona la importancia de involucrar a la familia en las actividades de rehabilitación interdisciplinaria. Este documento informa que:

> La rehabilitación permitió que se abordaran las consecuencias que sufre el paciente, que no provienen ni de la enfermedad ni de la reacción personal a ella, sino de las

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> actitudes de la familia y de la sociedad en general, como son por ejemplo el disminuir los contactos sociales, los cuales se mantuvieron después de dos años. (Díaz Martínez, y otros, 1999, pág. 111)

Asimismo, en una etapa tercera, el informe realizado en 2005 indica que:

> El programa cumplió con las metas de reducción de incapacidades y aprovechamiento de las funciones conservadas. […] Las áreas en que se obtuvieron mejores resultados fueron las del autocuidado, la socialización y la dinámica familiar, que frecuentemente están alterados en los pacientes con esquizofrenia. (Díaz Martínez, y otros, 2005, pág. 11)

En términos generales, estos datos dan cuenta de que el tratamiento en pacientes no solo debe ser de tipo farmacológico, sino que los resultados demuestran que la implementación de un programa integral multidisciplinario es necesaria para lograr una rehabilitación eficaz, en donde la participación de la familia y la sociedad es indispensable.

En relación al caso de Aguascalientes, y en particular del Hospital de Psiquiatría, algunos factores causales, condicionantes y de riesgo que se identificaron y que fueron considerados para la intervención son:

*Causales y condicionantes:*

- Son pocas las personas que se acercan al hospital a brindar servicio social o prácticas profesionales.
- No hay programas sociales que consideren a este sector.
- Existe poco presupuesto destinado para actividades culturales y talleres derivados de las artes para estimular los lazos socioafectivos en los pacientes.

*De riesgo:*

- Que no sea aprovechado totalmente porque los pacientes están medicados.
- Que no sea del interés de algunos pacientes.
- Que no se involucren los trabajadores de la salud en las actividades.
- Que no se involucre la familia en las actividades.

Es importante prestar atención a la problemática, de preferencia con medidas preventivas, porque es una realidad que los cambios y problemas sociales traen consigo un desequilibrio en las emociones de los ciudadanos.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Estadísticas internacionales pronostican un crecimiento en los padecimientos de depresión y otros problemas psicológicos. En este sentido, el arte y la cultura son herramientas utilizadas y recomendadas por organismos internacionales como por ejemplo la ONU y la UNESCO.

El Hospital de Psiquiatría cuenta con instalaciones adecuadas para realizar actividades como son: dos pabellones, un auditorio, un salón de terapia, una televisión, una bocina, 90 camas, y brinda atención a una población abierta de gran responsabilidad social. En este espacio se cuenta con alrededor de 122 empleados, equipo integrado por psiquiatras, médicos generales, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, personal de enfermería y personal administrativo.

La población que atiende el hospital es externa e interna, de estas últimas la cantidad atendida fluctúa entre las 45 personas de sexo indistinto y de distintas edades. Este edificio está ubicado a las afueras de la ciudad, muy cerca de las instalaciones del CECYTEA, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y la Ciudad de los Niños, de tal suerte que varias rutas de transporte urbano acceden a esta zona de la ciudad.

En el Hospital de Psiquiatría se brinda una serie de actividades que son implementadas para atender a la población hospitalizada. El objetivo es brindar apoyo a pacientes y familiares en el manejo y rehabilitación de las afecciones, de igual manera estas actividades representan un beneficio importante sobre todo en el estímulo de la socialización; la mayoría de ellas tienen una finalidad de carácter ocupacional y terapéutico. Asimismo, el equipamiento del hospital permite la realización de todo tipo de actividades en beneficio de sus usuarios.

De esta manera y con base en la relación de las necesidades y problemas detectados en el diagnóstico realizado en este espacio, se determinaron las siguientes acciones como prioritarias:

La urgencia de integrar socialmente a las personas con trastorno psicológico, al tiempo que sean ejercidos sus derechos de acceso al arte y la cultura. También existe la necesidad de que las condiciones del trastorno psicológico sean vistas como un problema social y no como un tema tabú.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Finalmente, que las personas en condiciones de trastorno psicológico puedan expresar sus emociones y sentimientos por medio de la creación artística.

Para atender lo anterior se identificaron algunas estrategias de acción como:

- La implementación de actividades culturales y artísticas para fortalecer los lazos afectivos en personas con trastorno psicológico.
- Desarrollar mecanismos de inclusión social a través de las artes y la cultura
- Desarrollar actividades culturales y artísticas dirigidas a personas con experiencia de trastorno psicológico.
- Realizar actividades que involucren la participación de familiares, amigos, personal del hospital y sociedad en general a través de actividades lúdicas y pedagógicas para sensibilizar a los participantes en el problema de los trastornos psicológicos.
- Ejecutar talleres creativos de las diferentes disciplinas artísticas dirigidos a los pacientes con trastorno psicológico.

De la misma manera, se identificaron algunas posibles contingencias que pudieran afectar en el desarrollo de la intervención para definir viabilidad:

- Que la institución no permita el acceso a las instalaciones.
- Que sea difícil lograr la permanencia de las personas debido a su situación farmacológica.
- Poco interés por parte de familiares y personal de la institución.
- Que exista poco interés para realizar las actividades.

El hospital, como espacio comunitario de interacción social, es una zona en la cual se comparten historias, se generan imaginarios y se crea un lenguaje propio entre las personas que ahí conviven. Este lugar es una oportunidad para promover saberes, habilidades y conocimientos que puedan ser integrados en su conducta dentro y fuera, una vez que los individuos vuelvan a su espacio familiar. Para ello, el contacto familiar y con la sociedad es fundamental para lograr el bienestar en el paciente; es por esto que es necesario el involucramiento de familiares, amigos, personal del hospital y de la sociedad para comenzar a difuminar la imagen, el estigma y la marginación de la persona hospitalizada.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Para la atención a este grupo específico se reconoce la atención de sus necesidades desde la base que reconoce la importancia del bienestar social, el cual busca la mejora de las condiciones de vida de los individuos en el sentido de satisfacer necesidades humanas. Con base en Max-Neef, debe complementarse desde diferentes vertientes, y en este caso se consideran las de creación, las cuales favorecen el bienestar emocional donde la felicidad y los afectos son de gran importancia sin dejar a un lado otras dimensiones. Asimismo, la integración, aceptación y coherencia social son factores fundamentales que contribuyen en el desarrollo social y humano.

Es, también, un tema de compromiso y responsabilidad social que se asume desde la institución de educación superior, preocupándose por temas de salud y de respeto a los derechos humanos.

## 3.4 Diagnóstico cualitativo del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168

### El origen de los Centros de Bachillerato Tecnológicos

La relación que existe entre la profesionalización de la población y el desarrollo de un país es muy estrecha y se engarza a partir de las políticas gubernamentales diseñadas por sus dirigentes. Desde los cambios generados en el mundo tras la revolución tecnológica en los años ochenta y noventa, México adoptó una serie de medidas orientadas a responder las demandas que esta nueva dinámica exigía. Derivado de ello, el gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública, diseñó un modelo tecnológico para formar jóvenes dirigido a satisfacer las nuevas políticas del país.

En este sentido, y con base en el análisis que realiza Moreno (1997) con respecto a los cambios que se efectuaron en México, se destaca el cambio paradigmático de una educación de corte cultural por una de corte económico:

> El nuevo contexto social derivado de la globalización, la cual significa formación de bloques económicos para la competitividad, apertura comercial, intentos de un gobierno mundial, tercera revolución científico tecnológica industrial y nueva división internacional de trabajo, ha provocado la necesidad de integrar la política

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


> educativa a la económica y la transformación del saber “académico” de corte cultural en uno “referencial” más ligado a áreas profesionales de trabajo productivo de corte económico. (Moreno, 1997, pág. 2)

En este nuevo panorama, el vínculo educación-empleo fue dirigido para impulsar la economía; ante una política de apertura comercial, urgía la necesidad de fortalecer con personal capacitado a las empresas industriales y tecnológicas debido a que la nueva oferta laboral no correspondía con la formación humanista que los modelos educativos anteriores contemplaban.

Para cubrir esta creciente necesidad del sector empresarial, se crearon instituciones con perfiles tecnológicos como universidades, academias, incubadoras de empresas que se alineaban a los programas y planes de desarrollo económico, enfocándose en el ámbito tecnológico e informático.

De esta manera se abrieron los centros receptores para capacitar a estudiantes egresados de secundaria con un perfil técnico quienes, al salir, pudiesen insertarse en el campo laboral. Actualmente estos institutos continúan funcionando bajo la misma modalidad, con una cobertura a nivel nacional, y dirigidos a “los jóvenes egresados de secundaria que deseen seguir estudiando, como a quienes requieren cursar una carrera técnica para incorporarse al mercado laboral.” Así lo expresa la página de internet de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).

En la actualidad, el Subsistema de Educación Media Superior a través de la DGETI coordina 1,366 centros educativos a nivel nacional, con una modalidad de 3 años, esto a diferencia la Dirección General de Bachilleratos, la cual tiene 38 centros de estudios en 23 estados de la República, incluyendo la Ciudad de México.

En la siguiente tabla se muestran dichos centros con su respectivo número de instalaciones:

Tabla 3.- Centros Educativos que coordina la DGETI

| |
|---|
| 271 Centros de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTis) |
| 168 Centros de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios (CETis) |

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


546 Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES), que operan bajo un sistema descentralizado

381 Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMASAD)

Fuente: Subsistema de Educación Media Superior.
http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/antecedentes

**Historia del CBTis n.° 168**

La creación de los Centros de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios representó una opción de estudio a nivel medio superior para la población en el estado de Aguascalientes y de la región. Desde sus orígenes, el CBTis n.° 168 ha sobresalido por contar con una gran aceptación por parte de la población demandante del servicio educativo tecnológico a nivel medio superior en el estado.

El Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168 se fundó en la ciudad de Aguascalientes en el año de 1983 como una institución pública que brinda estudios a nivel medio superior tecnológico para atender la demanda educativa de los jóvenes aguascalentenses y cubrir las necesidades del estado en materia laboral. Forma parte del subsistema DGETI, dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), que a su vez corresponde a la Secretaría de Educación Pública. (CBTis N°168, 2018)

La oferta educativa nace bajo un modelo de Bachillerato Tecnológico con tres especialidades: Electromecánica, Laboratorista Clínico y Construcción, agregándose la especialidad de Programador en el año de 1990. Con el paso del tiempo, las especialidades fueron cambiándose por otras como Computación y Mecánica y agregando nuevas relacionadas con el área computacional, a la vez que se denominaron carreras en lugar de especialidades.

Debido a las necesidades de desarrollo del país, los planes y programas han sido modificados y actualizados en sus contenidos a partir del trabajo conjunto entre la DGETI y las autoridades educativas de la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Las carreras técnicas que actualmente se ofertan son:

- Técnico en Programación
- Técnico en Ofimática

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


- Técnico en Mecatrónica
- Técnico en Mecánica Industrial
- Técnico en Laboratorio Clínico
- Técnico en Construcción

Este centro educativo atiende a 15 grupos organizados de la “A” a la “O” divididos en dos turnos, matutino y vespertino. Actualmente está ubicado en Río Rhin s/n, en el Fraccionamiento Colinas del Río, en Aguascalientes, Ags.

Además de las actividades académicas, se imparten otras de tipo cultural. Los *Clubes culturales* se llevan a cabo en su mayoría los sábados, y son de diferente índole, desde baile, jaripeo, guitarra y futbol, hasta de fotografía o elaboración de cómics, y son impartidos por los alumnos pertenecientes al CBTis y que tienen algunas habilidades o escaso conocimiento en el tema. Se considera este trabajo para liberar las horas de servicio social.

En el CBTis n.° 168 los estudiantes no cuentan con actividades derivadas de las artes y la cultura como parte de su formación integral de manera formal, es por este motivo que se identifica la necesidad de atender a este sector educativo para estimular la creatividad y sensibilidad en el alumno, que a su vez le permitirá expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos, y con esto complementar sus conocimientos integrando las ciencias duras y las humanistas.

Algunos factores causales, condicionantes y de riesgo que se identificaron y que fueron considerados para la intervención son los siguientes:

*Causales y condicionantes:*

- El modelo educativo de los centros tecnológicos en la Educación Media Superior (EMS), está diseñado para formar estudiantes que satisfagan las necesidades en el sector productivo empresarial; por ello, desde su creación, está enfocado a generar conocimiento derivado de las ciencias duras sin considerar el conocimiento y desarrollo del área humanista.
- Hay poco interés por parte de la dirección académica para incluir de manera formal una educación en el área de las artes y la cultura como parte de la formación integral de los estudiantes.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


- La institución no cuenta con personal capacitado para impartir materias o actividades de educación artística.
- No hay presupuesto considerado para pagar a personal capacitado en el área.

*De riesgo:*

- Que no sea del interés de los alumnos.
- Que no se involucren los docentes y administrativos de la institución.

**Pronóstico de la situación**

Los conflictos sociales son el reflejo del desequilibrio de las estructuras que sostienen a una sociedad. La formación de la ciudadanía es responsabilidad del estado, por ello debe procurar una formación basada en el desarrollo integral de los individuos y no solo en un fragmento mínimo.

**Previsión**

El arte como creación humana es un producto cultural, importante para el desarrollo integral de los individuos y de la sociedad. La teoría del arte da cuenta de que la educación basada en las artes favorece el desarrollo de habilidades sensoriales y cognitivas, estimula la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico en los seres humanos.

La escuela es el espacio en donde los alumnos se relacionan de manera colectiva, comparten conocimientos, experiencias y aprendizajes, los cuales representan un mundo específico de producción simbólica, elementos importantes para la creación artística. Asimismo, confluyen en este espacio los roles de creador y espectador como una práctica fundamental del ejercicio estético. Además, el arte nos acerca e identifica como seres humanos: el acceso mediante la creación y el disfrute de las artes desarrolla en el individuo aprendizajes sobre sí mismo, el otro y su entorno; estimula la capacidad de reflexión, de comprensión, empatía y cooperación; se identifica como parte de una colectividad y esto se traduce en cierto grado de bienestar personal y social.

Este centro educativo cuenta con instalaciones adecuadas para la realización de actividades como son: una cancha de futbol, una cancha de basquetbol, un teatro que a la vez proyecta audiovisuales, salas de cómputo, una biblioteca y aulas suficientes para impartición de cursos. A la vez, dentro de su

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


plantilla de trabajadores, cuenta con un coordinador de actividades culturales y deportivas.

Para atender las necesidades anteriores se identificaron algunas estrategias de acción como:

- Proporcionar a los alumnos talleres de arte y actividades culturales que complementen su formación académica.
- Contribuir en el ejercicio del derecho al acceso al arte y la cultura.
- Realizar un programa de trabajo en coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes con un mínimo de dos meses previos al inicio del ciclo escolar.
- Realizar actividades que involucren la participación de familiares, amigos, personal del CBTis n.° 168 y sociedad en general para desarrollar lazos en este espacio común.

De la misma manera, para definir la viabilidad, se identificaron algunas posibles contingencias que pudieran afectar el desarrollo de la intervención:

- Que no exista el interés por parte de las instituciones involucradas.
- Que exista poco o nulo interés en los alumnos para cursar los talleres.

De esta manera, se identifica que los alumnos en el CBTis necesitan satisfacer las necesidades relativas a la creación. Por medio de actividades relacionadas con las artes y la cultura, a partir de la impartición de talleres y del trabajo en equipo que permitan la expresión, podrán obtener otros satisfactores que están involucrados con el desarrollo de habilidades como imaginar, intuir, diseñar, componer, interpretar, apropiarse de su espacio para generar un ambiente armónico, ser curiosos y el estar conscientes de sí mismos y de su entorno.

### 3.5 Programación de actividades

Al contemplar que para el funcionamiento de un área que apoye la vinculación universitaria en espacios específicos es necesario que las partes involucradas la conozcan, se consideró la presentación de lo que denominamos Unidad Didáctica de Arte y Cultura ante la comunidad del Centro de las Artes y la Cultura. Esta

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


actividad se dirigió ante las instancias correspondientes como lo fueron la Comisión Ejecutiva del Centro (integrada por decano, secretarios por función y jefes de departamento), a los estudiantes de las cinco carreras que conforman el CAyC, y a las dos instituciones que fueron intervenidas: el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García" y el CBTis n.° 168.

Asimismo, se realizó la programación completa, la cual quedó dividida en tres etapas, tal como se muestra a continuación:

Tabla # 4. Programación de actividades de vinculación universitaria e intervención artística en espacios específicos.

| **ACCIONES PREVIAS** |
|---|
| Presentación de proyecto a las autoridades del CAyC |
| Presentación del proyecto al Hospital de Psiquiatría |
| Presentación del proyecto al CBTis n.° 168 |
| Campaña de sensibilización y Reclutamiento de siete talleristas |
| Diseño de siete talleres a implementar |
| Capacitación pedagógica a siete talleristas |
| Solicitud de recursos materiales para la implementación de talleres |
| **ACCIONES DE EJECUCIÓN** |
| Solicitar el alta del proyecto en prácticas y servicio social |
| Implementación de talleres en el CBTis n.° 168 |
| Implementación de talleres en el Hospital de Psiquiatría |
| **ACCIONES DE EVALUACIÓN** |
| Supervisión de talleres en el CBTis n.°168 |
| Supervisión de talleres en el Hospital de Psiquiatría |
| Observación |
| Notas de campo |
| Encuesta a estudiantes del CBTis n.° 168 |
| Encuesta a estudiantes de la UAA |

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# Cap. IV Resultados de la intervención

Los resultados de la intervención que se presentan en este reporte se organizan a partir de las distintas etapas que se llevaron a cabo. Una vez sistematizadas las experiencias previas y estructurado un marco teórico y conceptual que diera soporte, no solo al presente documento, sino a la importancia de contar con una Unidad Didáctica de Arte y Cultura, iniciamos la intervención operativa para su implementación.

Para lograr los objetivos planteados se inició desde el involucramiento de la comunidad que integra el Centro de las Artes y la Cultura, ello incluyó a directivos, docentes y alumnos. Asimismo, se contó con el apoyo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a través del Depto. de Comunicación, en el asesoramiento y realización de un video de sensibilización, el cual realizaron dos estudiantes de esa carrera bajo la dirección de su tutora.

Como hemos mencionado con anterioridad, en ambos espacios intervenidos, el CBTis n.° 168 y el Hospital de psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”, se atendieron las necesidades de creación, expresión y aprendizaje de la población que converge en dichos lugares. Ello se llevó a cabo mediante talleres de teatro, artes visuales y cinematografía, impartidos por estudiantes de las carreras de Artes Escénicas, Ciencias del Arte y Gestión Cultural, y Artes Audiovisuales y Cinematográficas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que les fueron considerados como parte de su servicio social.

En total se realizaron cuatro talleres, dos en cada lugar intervenido, y en ellos se atendió a 23 estudiantes en el CBTis n.° 168, y a 25 usuarios en el Hospital de Psiquiatría, aproximadamente.

## 4.1 Acciones previas

### Presentación de proyecto a las personas involucradas

Se presentó el proyecto en Comisión Ejecutiva del CAyC contando con la presencia del decano, los jefes de departamento, el secretario académico, el secretario de investigación y la secretaria administrativa.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Dentro de la reunión, las autoridades comentaron que las prácticas profesionales ya son consideradas dentro de los planes de estudio, pues la cantidad de horas a cubrir se atienden desde algunas materias, pero agregaron que es posible vincular dichas materias con los espacios que atiende la UNIDAC. Se mostró el video de sensibilización que será proyectado a los estudiantes, el cual se presentará en cada uno de los salones de los estudiantes de las carreras del centro. La intención de este video es invitarlos a participar.

**Presentación del proyecto al Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"**

En la visita al Hospital de Psiquiatría se llevó a cabo una charla con el jefe del Departamento de Psicología en donde se le presentaron los objetivos de la intervención y la propuesta para llevar a cabo los talleres. Esta propuesta fue de su agrado y se llegó al acuerdo de que, una vez que se contara con los estudiantes que impartirían los talleres, se acudiría a las instalaciones del hospital para que se les diera un recorrido por sus áreas, así como una plática sobre el funcionamiento del hospital. En esta visita también se atenderían las inquietudes que pudieran surgir.

**Presentación del proyecto al CBTis n.° 168**

Para las atenciones de la intervención en el CBTis n.° 168, se tuvo una reunión con sus directivos, a quienes se les presentó la propuesta de trabajo para el semestre de enero a junio y se llegó al acuerdo de mantener la comunicación. Se decidió comenzar a programar los talleres con tiempo suficiente de antelación y así evitar que las actividades tuvieran poca respuesta por parte de los estudiantes de Bachillerato. Se mostró el interés por continuar con la vinculación y por concretar un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

A diferencia de años pasados y con base en las experiencias previas, a partir de ese semestre, la institución decidió contratar a una persona que se encargará de la organización del área deportiva y cultural, quien se mostró muy interesada en llevar a cabo las actividades de una manera más eficiente. Aquí cabe señalar que se acordó estar en comunicación constante para poder organizar los talleres

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


con antelación y estar al pendiente de los calendarios académicos entre el CBTis y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dado que no son del todo compatibles.

Se solicitó que los estudiantes de la UAA que impartirían talleres como servicio social fueran a promover su taller entre la población estudiantil del CBTis, para ello tendrían el apoyo y atención del Coordinador de Deporte y Cultura.

**Campaña de sensibilización y reclutamiento de talleristas**

Se realizó un recorrido por las aulas de las carreras del Centro de las Artes y la Cultura para transmitir el video de sensibilización a los estudiantes y presentar el proyecto piloto de la UNIDAC. Se explicó en qué consistiría el servicio social que se estaría ofreciendo y hacia dónde se dirigiría, también se explicó la situación de cada espacio y se les invitó a participar. En esta etapa, la dificultad principal fue la de no encontrar a los alumnos en sus aulas, por lo que se tuvo que regresar en varias ocasiones para poder hablar con ellos. Los profesores permitieron el acceso al aula sin ningún inconveniente, y se cuidó llegar en un horario pertinente, antes o después de clases.

Con la única carrera en donde no fue posible tener contacto directo con sus estudiantes fue con los alumnos del Depto. de Música debido a los trámites burocráticos que se solicitaron. Se trató de contactar de diferentes maneras a los estudiantes, por teléfono, mensaje, o desde la página de Facebook de la sociedad de alumnos del CAyC, pero no hubo interés de ninguna persona.

Este proceso en especial fue complicado porque se realizó a finales del semestre agosto-diciembre, además de que coincidió con el proceso de renovación de autoridades universitarias dentro de las que se incluía la rectoría y los decanatos, situación que afectó sobre todo para localizar a los jefes de departamento. Hasta el mes de febrero se continuó con este proceso de sensibilización y reclutamiento de talleristas, y únicamente se logró la participación de cinco alumnos por medio de esta vía. En algunos casos, se tuvo que acudir a ellos por otros medios, como por ejemplo Facebook o por medio de sus amistades. La jefe de departamento y el tutor de servicio social y prácticas

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


profesionales de la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural apoyaron enormemente.

**Diseño de talleres a implementar**

Para el diseño de los talleres, a los estudiantes participantes como talleristas se les dio total libertad. Se les invitó a que propusieran los contenidos que consideraran acorde a los espacios de intervención. Si bien en la programación se habían contemplado siete talleres, únicamente se diseñaron cinco debido a que solo cinco estudiantes estuvieron dispuestos a participar.

**Capacitación pedagógica a siete talleristas**

Como parte de las etapas de intervención, era intención brindar una capacitación pedagógica a los talleristas de manera que reforzara sus conocimientos en dicho ámbito, sin embargo no fue posible. Si bien desde diciembre de 2019 se entregó una solicitud al Jefe de Depto. de Educación y este sugirió programarla para inicios del siguiente semestre, cuando se acudió a buscarlo en varias ocasiones no fue posible encontrarlo. Pasado el tiempo se supo que él no continuaría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes debido a que había solicitado su jubilación. Aunado a ello, el cambio de jefaturas en el semestre enero-junio se demoró por lo que no hubo más tiempo para la espera. Sin embargo, si bien no fue posible programar la capacitación planeada, esto no afectó en el buen desarrollo del proyecto ya que los alumnos que impartieron los cursos no tuvieron mayores dificultades.

**Solicitud de recursos materiales para la implementación de talleres**

No fue necesario ningún material físico y por lo tanto no se solicitó. Además cada tallerista preparó su material de presentación con lo cual fue suficiente.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


## 4.2 Acciones de ejecución

**Solicitar el alta del proyecto en prácticas y servicio social**

Únicamente se corroboró que la Unidad Didáctica de Arte y Cultura estuviese vigente como proyecto en la Dirección General de Servicios Educativos de la UAA, ello para poder liberar el servicio social y prácticas profesionales. Hasta la fecha se encuentra vigente con las siguientes claves: para servicio social n.° 8948 y para prácticas profesionales n.° 3269.

**Intervención Artística en el CBTis n.° 168**

Se programaron tres talleres sabatinos que se llevarían a cabo del 22 de febrero al 04 de abril de 2020, con horario matutino de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

1. "Primer acercamiento al arte del siglo XX en México y el mundo"
2. "Iniciación al Teatro"
3. "Realización cinematográfica: cortometraje, preproducción, producción y postproducción."

El acercamiento por parte de los talleristas de la UAA al bachillerato se dio dos semanas antes del inicio de los talleres, ya que acudieron para presentarse con el coordinador del área deportiva y cultural. Aunado a ello también participaron una reunión que fue convocada por las autoridades de la institución de educación media: estuvieron presentes toda la plantilla de instructores que atenderían las actividades para escolares del plantel. En esta reunión se les informó sobre el reglamento, se dio respuesta a todas las inquietudes con respecto a las actividades que se realizarían y se les asignó el aula correspondiente.

Los talleristas prepararon carteles para dar difusión a su taller, mismo que se colocó en el periódico mural del plantel. Como parte de las actividades de difusión de los talleres, también algunos pasaron a las aulas para invitar a los estudiantes del CBTis.

El taller de "Primer acercamiento al arte del siglo XX en México y el mundo" inició de manera formal y puntual, pero lamentablemente no hubo alumnos interesados en cursarlo. Se informó al Coordinador de Deporte y Cultura que el aula se encontraba vacía y nos pidió que le diéramos oportunidad para tratar de

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


convencer a los alumnos de tomarlo. La siguiente semana sucedió lo mismo, únicamente se presentó una persona la cual invitamos a que tomara el taller de cine, y aceptó; posteriormente, el taller “Primer acercamiento al arte del siglo XX en México y el mundo” fue cancelado.

Figura # 26.- Alumno de la UAA preparado para impartir taller. Elaboración propia.

***Taller de Teatro***

El taller de “*Iniciación al Teatro”* se fusionó con el que ya estaba formado en el CBTis. La tallerista de la UAA no tuvo problemas en ningún momento, se coordinó muy bien con los instructores del CBTis y desde la primera sesión acudieron alrededor de 12 alumnos. Las sesiones se desarrollaron de manera puntual,

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


respetuosa y dinámica. Los estudiantes participaron de manera activa, con energía y entusiasmo.

La clase fue estructurada de manera completa: inició con una dinámica grupal y posteriormente con ejercicios de voz y acondicionamiento físico. También se brindaba un pequeño receso y al terminar se cerraba con una reflexión. Esta actividad final permitía rescatar las emociones durante la clase y expresar sus experiencias en los ejercicios realizados.

El espacio en donde se desarrolló la clase fue adecuado, era una sala audiovisual que incluye un pequeño escenario. Sería ideal un lugar más grande, pese a ello se pudieron adaptar las actividades sin mayor problema. Favoreció mucho que se tratara de un espacio cerrado.

La tallerista tuvo un muy buen manejo de grupo y en conjunto con los otros instructores llevaban muy bien las actividades. El grupo no era muy grande y se generó un ambiente adecuado de respeto y apoyo hacia los ejercicios realizados.

El sábado 14 de marzo el taller fue reubicado de salón ya que el auditorio estaba ocupado. No hubo ningún aviso con antelación del cambio de salón. Trasladaron al grupo a un aula normal, misma que fue acondicionada para llevar a cabo la clase de teatro. Aun así, la clase se desarrolló de manera adecuada, sin contratiempo, aunque el salón no era el apropiado se pudieron adaptar las actividades. Esta fue la última sesión que se tuvo. Posteriormente se suspendieron las clases presenciales debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y no hubo oportunidad de continuar con el taller de teatro.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura # 27.- Grupo del taller de teatro en clase. Elaboración propia.

***Taller de Cine***

El taller *"Realización cinematográfica: Cortometraje, Preproducción, Producción y Postproducción"* fue impartido por dos estudiantes de la Lic. en Artes Cinematográficas y Audiovisuales de décimo semestre de la UAA. El primer día únicamente hubo un estudiante interesado en tomar el taller. Ante ello, se acudió con el coordinador de deportes y cultura para informarle sobre la situación. Nos pidió que le permitiéramos hablar con los estudiantes para convencerlos de que tomaran el taller.

El siguiente sábado asistieron nueve personas y el taller se desarrolló de manera organizada. Los talleristas fueron puntuales y llevaron siempre su clase preparada y el material necesario. El taller fue avanzando de acuerdo a lo programado. Se observó a los alumnos interesados y participativos en las actividades que se les pedía. En general, estos talleristas fueron muy formales, mostraron una actitud responsable, flexibilidad y comprensión ante las situaciones surgidas en la escuela, así como el perfecto dominio del tema y manejo de grupo. Adaptaron las sesiones de acuerdo a las necesidades. Los instructores realizaron un desarrollo adecuado de la sesión, quizás les hizo falta realizar dinámicas

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


grupales y dar unos minutos de receso. Se entiende que no lo hayan hecho porque se planearon las sesiones con el tiempo justo para abarcar el contenido del taller.

Algunos estudiantes mostraron mayor entusiasmo que otros, posiblemente porque el interés en el manejo del software no fue de todos. De alguna manera en este taller se les estaba enseñando técnicas que les serviría más adelante para aplicarlo en otras actividades.

El último sábado de taller fue el 14 de marzo de 2020 por la suspensión de clases presenciales. Ya no hubo oportunidad de dar continuidad de otra manera debido a los periodos escolares. Es poco probable que se pueda retomar porque los procesos académicos avanzan de manera semestral y los instructores terminan su formación profesional.

Figura # 28.- Desarrollo del taller de Cinematografía, Cortometraje, Preproducción, Producción y Postproducción, estudiantes del CBTis e instructor de la UAA. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


**Intervención Artística en el Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"**

Las condiciones propias del Hospital de Psiquiatría pueden generar una percepción equivocada, impidiendo que las personas tengan un acercamiento sin temor y sin cierto prejuicio. Por ello es necesario, antes que nada, acercarse al espacio y conocerlo de la mano de los encargados del Depto. de Psicología de dicha institución.

Para las atenciones del hospital se contó con la participación de dos alumnas de la UAA para realizar dos talleres. En este caso se acompañó a las alumnas a la reunión con el Jefe de Depto. de Psicología, quién les informó las actividades que ahí se realizan y les mostró las condiciones y los espacios en donde viven los usuarios dentro del hospital. Se les dio un recorrido amplio por las instalaciones, mencionando los hábitos y costumbres de los pacientes, así como las necesidades que ellos tienen, sobre todo por la falta de actividades durante la mayor parte del día.

A partir del reconocimiento del espacio se acordó la realización de dos talleres: uno de Acercamiento a las Artes y otro de Iniciación al teatro.

***Taller de Teatro***

El Taller de *"Iniciación al Teatro"* se llevó a cabo los lunes de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Durante la primera sesión se realizó una actividad de tipo manual. Por ser una experiencia nueva para la tallerista, ideó esta práctica para tener un primer contacto con los usuarios y conocerlos de manera cercana para posteriormente realizar una planificación idónea de acuerdo a las características específicas del grupo que atendería.

Se trabajó con siete pacientes, tres mujeres y cuatro hombres, quienes trabajaron con papel *kraft*, colores y pegamento. Se les solicitó que pintaran algunas figuras que se les brindó para posteriormente pegarlas en una hoja a manera de *collage*. Durante la actividad los pacientes que acudieron comentaron que en este horario muchos usuarios se encuentran descansando y que por eso no sabían que vendrían a dar un taller. Una usuaria del hospital agradeció la actividad, comentó que así "se le pasaba el día más rápido".

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Para la siguiente sesión se trabajó con la técnica de movimiento corporal a través del juego. Para esto se usó una pelota, misma que se fue pasando entre los pacientes quienes, haciendo uso de su voz, pasaban la pelota dando muestra de sus habilidades artísticas a través de la interpretación de una melodía. Para finalizar el taller se realizaron ejercicios de estiramiento y flexibilidad. Este día hubo un mayor número de participantes, estuvieron muy activos y entusiastas, mostrando alegría y mucho agradecimiento.

Fátima, nuestra tallerista, con una seguridad evidente, manejó muy bien el grupo y dio una clase que fue recibida con beneplácito. Aquí nos dimos cuenta de que existe potencial entre los usuarios del hospital, son desinhibidos y sobre todo están dispuestos a realizar las actividades que se les solicitan sin ningún problema.

La semana posterior no hubo clase porque Fátima avisó que no podría asistir, tenía actividades que atender de la universidad. La siguiente semana se suspendieron todas las actividades escolares y el taller quedó apenas iniciado con mucho todavía por hacer; sin embargo, las clases que pudieron brindarse fueron muy bien aprovechadas por los usuarios del hospital.

Figura #29.- Ejercicio teatral en el Hospital de Psiquiatría. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


***Apreciación Artística***

El taller de "**Apreciación Artística**" se impartió los sábados con horario de 5:00 a 6:30 p.m. En el primer día de taller los participantes fueron reunidos en el pabellón principal, asistieron quienes estuvieron interesados. Este día hubo un gran número de participantes, se trabajó con papel, gises, lápices, colores y crayolas. A partir de una plática de introducción a las artes, se les pidió que realizaran un dibujo libre.

Algunos participantes tienen más habilidades para el dibujo que otros, pero en general todas las personas que asistieron realizaron de manera dedicada sus trabajos. Durante la actividad algunas personas se mostraron muy calladas y centradas, otras más abiertas y conviviendo entre sí. No se presentó ningún tipo de conflicto, normalmente se trataban con respeto y tolerancia ante los pacientes que tienen síntomas de mayor grado.

Para terminar la sesión, Paty, nuestra tallerista, les pidió que pasaran al frente para que expliquen qué es lo que dibujaron y qué es lo que representa para ellos. De esta manera se manifestaron situaciones personales, emociones, sensaciones, pensamientos, los cuales fueron representados en los dibujos que varían desde atardeceres sicilianos, bosques con árboles frondosos que evocan aromas a madera mojada, y, como sinónimos de vida y amor, globos de color azul y rosa, además de muchas situaciones vividas antes de ingresar al hospital y la transformación de la percepción al encontrar otras personas con las que compartir y valorar la vida. El arte, dice un participante, es amor a la velocidad; otra dice que significa ideas, formas, emociones, el punto y la coma una idea suicida, en una imagen se representa lo material y lo espiritual, entre otras cosas.

En la siguiente sesión se trabajó con pintura vinílica y en esa ocasión se acondicionó una mesa en un salón cerrado. La mesa grande fue insuficiente, este día hubo muchas personas que querían participar y se tuvo que acondicionar una mesa extra. De igual manera que la sesión anterior, Paty realizó una introducción mencionándoles los diferentes tipos de arte visual que hay y los materiales con los cuales se puede trabajar. Luego les explicó la dinámica de la actividad y les

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


repartió los materiales. Les solicitó que realizaran una creación libre con pintura vinílica en la que podrían utilizar las manos o los pinceles.

Las personas que participaron pasaron al frente a explicar el contenido de su creación, algunos trabajos sobresalen más que otros, generalmente se relacionan con sus preocupaciones y con el proceso que están llevando. Hubo quien presentó una galaxia explotando en un campo de flores, en donde los colores que se utilizaron, según explicó la creadora, significaban: azul, tranquilidad o tristeza; verde, esperanza; rojo, ira; amarillo, felicidad. También se explicó un paisaje que simbolizaba el *Llano*, en el aparece la luna y luces que iluminaban el cerro, además de colores rojos, verdes, azules, blanco, amarillo: este paisaje, para su creador, representaba la vida, la solidaridad. De este modo, cada participante pasó al frente, a algunos no se les entendía muy bien dado que no articulaban las palabras correctamente, otras personas desviaban su explicación hacia situaciones personales. Fue evidente cómo el estado de su ánimo cambia: una paciente llegó enojada y al estar allí después de la actividad estaba más tranquila y sonriente.

Paty manejó muy bien el grupo, estuvo atenta y fue muy paciente, observadora, además de que tuvo mucha sensibilidad, eso ayuda en gran medida al buen desarrollo de la clase.

Al final de la sesión los pacientes exigieron un cigarro, se sabe que les prometen uno cuando participan en los talleres. Esto lo hacen para motivarlos, pues su propia condición requiere de un estímulo. No todos fuman, pero sí un gran número de ellos. Al finalizar se despidieron agradeciendo y preguntando cuándo sería el siguiente taller. Se prometió volver la siguiente semana pero ya no fue posible por la contingencia sanitaria.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



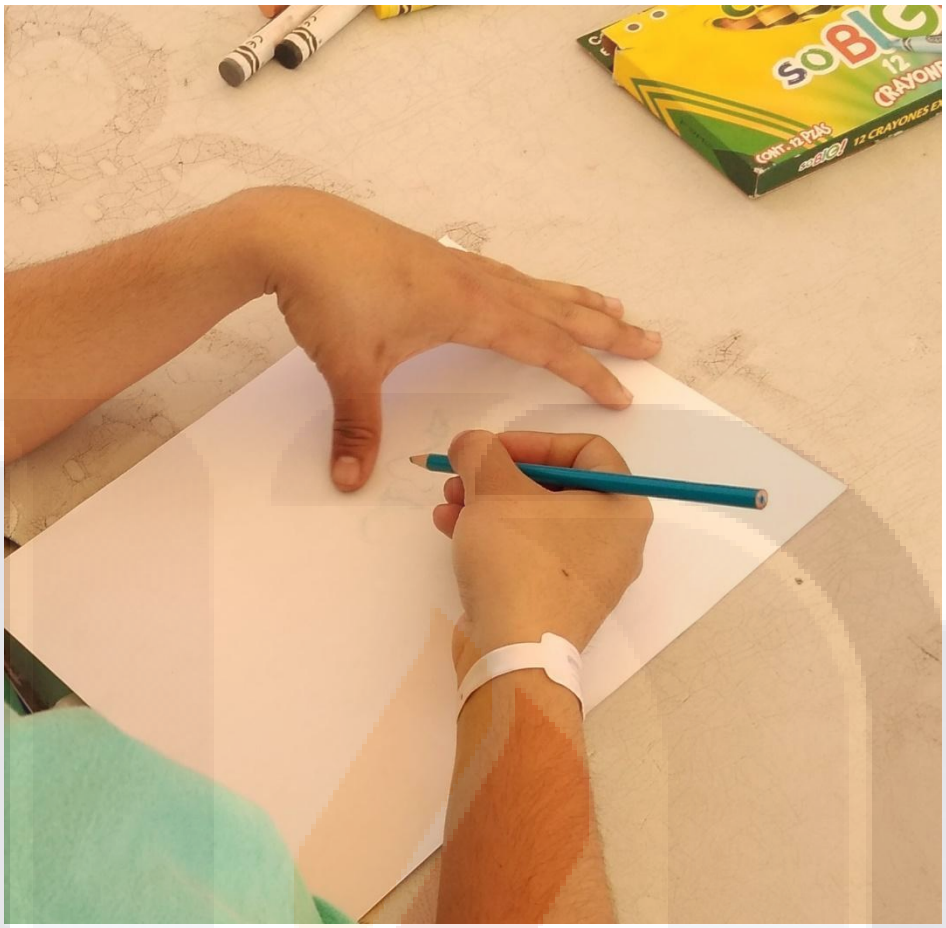



Figura # 30.- Usuario del Hospital Psiquiátrico realizando un retrato. Elaboración propia.

### 4.3 Acciones de evaluación

En ambos espacios específicos se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control de cada taller realizado y se acudió a todas las sesiones: se atendieron las necesidades, se trataron de resolver las problemáticas presentadas, hubo una comunicación cercana con los talleristas y con los directivos de la institución, se llevó registro en una libreta de campo y, mediante la observación, se realizó una encuesta inicial a estudiantes del CBTis; se tenía la intención de realizar una al final, pero ya no se tuvo acceso a los sitios pues debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 no se permitió la entrada de personas externas al Hospital de Psiquiatría, y en el CBTis se suspendieron las clases presenciales. Cabe señalar

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


que también se realizó una encuesta de la conclusión de los talleres a los estudiantes que participaron como talleristas en ambos sitios.

***Seguimiento y control de talleres en el CBTis n.° 168***

Se realizó un acompañamiento a los talleristas durante todas las actividades realizadas en el CBTis, atendiendo las necesidades presentadas de cada participante. Se observó que las aulas asignadas estaban equipadas únicamente con proyector y los estudiantes tuvieron que llevar su propio equipo para realizar la clase sin problemas.

Desde el primer día las aulas estaban desaseadas. Este problema se comunicó al coordinador de deporte y cultura así como al vigilante de la institución. Este hecho no se solucionó pese a que nos dijeron que lo harían, parece que hubo un problema de coordinación entre los responsables y también falta de personal para realizar esta actividad.

Dentro de las instalaciones del bachillerato se llevan a cabo los talleres sabatinos a los que se les denomina "*Clubs*". Los *Clubs* inician a las 08:00 a.m. en todas las instalaciones de la institución. La situación con dichas actividades es que, salvo los talleres que imparten los talleristas de la UAA, quienes fungen como instructores en los *Clubs* son alumnos del CBTis, que como labor de servicio social imparten actividades sobre las que poseen cierto conocimiento. Generalmente, el grupo que atienden está conformado por sus amistades e integrantes de su equipo de estudios. Es por lo mismo que no hay un control ni un aprendizaje real en lo que denominan actividades culturales. Según los comentarios de algunos estudiantes con quienes se tuvo una charla, mencionan que únicamente se inscriben porque saben que no harán nada y que nadie les exigirá nada, además se les liberan las horas de estas actividades que son obligatorias. Esta situación se ve favorecida por las propias instalaciones del plantel, las cuales son amplias: en un recorrido por las aulas, salones, jardines y canchas se observó mucho desorden. Hay estudiantes que no realizan sus actividades, otros estaban jugando o solamente "pasando el rato".

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Asimismo, se observó que únicamente dos personas del área directiva estuvieron presentes: el coordinador que acababa de incorporarse a la institución y una persona que se encuentra en el área de soporte técnico, y ambos, de alguna manera, llevan el control de toda la escuela. Esto es importante señalarlo porque de acuerdo a la experiencia de semestres pasados, no había una sola autoridad para organizar y controlar las actividades por lo que hay mucho trabajo por hacer para dar orden y formalidad a las actividades de los *Clubs*.

En contraste, los talleres que se brindaron por parte de los alumnos de la UAA al CBTis fueron de excelente calidad ya que fueron impartidos por estudiantes especializados en el área. Sin embargo, dada la calidad y la falta de respuesta, es preocupante que no se valorara el servicio brindado y que no se aprovechara de la mejor manera. Se desconoce de todo el trabajo que se realiza para lograr que un tallerista brinde servicio social en ese lugar. Los talleres son gratuitos y llevados hasta su propio espacio.

A pesar de todas las vicisitudes encontradas, se tuvo la oportunidad de dialogar con el director y coordinador del Área Deportiva y Cultural. Ambos coincidieron en que el arte es muy importante para el desarrollo de los estudiantes en particular y del ser humano en general, y que es necesario el apoyo que brinda la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Desafortunadamente no fue posible concluir las actividades planeadas por la contingencia sanitaria, por lo que faltó dar cuenta de los resultados de cada taller, sin embargo la situación por la pandemia nos obligó a rescatar lo mejor de cada situación.

Sabemos que queda el vínculo con el CBTis, y que cuando las cosas vuelvan a retomarse en la presencialidad serán diferentes. Dentro del bachillerato hay personas que, como en este trabajo, tienen la intención de restaurar las condiciones bajo las cuales los bachilleres se acercan a las artes: buscan modificar algunas prácticas para beneficio de los estudiantes y que las artes se incorporen en su formación para tener una mejor calidad de vida, que es también nuestro principal interés.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


***Seguimiento y control de los talleres en el Hospital de Psiquiatría***

En el caso de la intervención realizada en el hospital, se acompañó a las talleristas en todas las ocasiones que acudieron a la instalación, desde el recorrido que se les brindó previo a la implementación de los talleres hasta la ejecución de cada una de las sesiones. En este proceso se estuvo en contacto directo con el jefe de Depto. de Psicología y, pese a que los horarios no coincidieron con los de él, siempre hubo personal que estuvo presente durante las sesiones, además de estar al pendiente y apoyando en todo lo necesario.

Las instalaciones del Hospital son muy amplias y limpias. El único inconveniente respecto a ellas, y que no está en nuestras manos, es el lugar en donde está ubicado el hospital: en la periferia de la ciudad. Debido a su lejanía, no hay muchas rutas de transporte público y los autobuses no pasan de manera frecuente, sobre todo en fines de semana. Esto complica mucho los traslados porque se depende totalmente de eso.

En lo que respecta a la labor que llevaron a cabo las alumnas que aceptaron realizar el servicio social en el hospital, es importante mencionar que ambas muestran habilidades para realizar los talleres y lo hacen con mucho profesionalismo y entrega. Aun con ello, parece que no consideran la actividad de manera comprometida, no como una responsabilidad; y es que ambas faltaron a una clase, prometieron reponerla y no lo hicieron. Sin embargo, es posible que se hayan encontrado muy saturadas de actividades y aunado a la lejanía del sitio les sea más complicado acudir.

Los usuarios del Hospital de Psiquiatría manifestaron su agradecimiento abrazando a las talleristas, pidiéndoles que volvieran y mencionando que pasan mucho tiempo sin hacer ninguna actividad, es por ello que aprovechan al máximo las actividades que se les ofrece. Es muy evidente el bien que les hace, lo reflejan en la colaboración y la convivencia que se genera durante los talleres. Muestran su respeto para las personas que acuden a brindarles los talleres y en el momento de la despedida pronto preguntan si regresarán.

El personal del Departamento de Psicología del Hospital de Psiquiatría también manifestó su agradecimiento y mencionó que es muy importante el

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


trabajo que las chicas realizaron con los usuarios porque son actividades que les beneficia y los mantiene más tranquilos una vez que los talleres terminan; por el contrario, cuando no hay actividades, se encuentran muy inquietos en el pabellón. También expresaron que hay algunos usuarios que tienen habilidades para la pintura y que ya se cuenta con un acervo de obras y están buscando el apoyo para que sea mostrada a la sociedad.

### 4.4 Sistematización de la información para un manual operativo de vinculación de la UNIDAC

Una vez revisadas las etapas y las actividades que se realizaron se rescata la siguiente secuencia como propuesta para la elaboración de un manual operativo de vinculación para la UNIDAC:

*1.- Establecer el vínculo con el exterior*

Desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes hacia fuera, a cualquier institución que pudiera necesitar el servicio o bien solicitarlo.

*2.- Realizar un diagnóstico general*

Una vez en contacto se debe realizar este diagnóstico para identificar la viabilidad y la forma de atender esa necesidad o solicitud.

*3.- Definir actividades*

Identificar de qué manera y mediante qué acciones se atenderá la necesidad o la solicitud de servicio.

*4.- Gestionar recursos*

Solicitar a los diferentes departamentos el apoyo para la vinculación de alumnos que necesiten liberar su servicio social o realizar prácticas profesionales que estén interesados en el sitio solicitante o que lo requiera.

*5. - Diseñar Talleres*

En este proceso, cada tallerista realizará el diseño de su taller de acuerdo a sus intereses y habilidades. Su formación profesional le permite crear una amplia cartera de talleres.

*6.- Asesoría y capacitación para talleristas*

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Es necesario brindar asesoría pedagógica a los talleristas para que estén mejor preparados al momento de atender a un grupo. Puede gestionarse desde el Dpto. de Asesoría Psicopedagógica.

*7.- Establecer compromisos entre instituciones*

Una vez que se estableció el vínculo y se llegaron a acuerdos, es necesario fijar el compromiso entre instituciones en beneficio de los estudiantes. Esto, además, abonará a lograr la permanencia de las actividades en el lugar.

*8.- Realizar intervención*

Llevar a cabo las actividades planeadas por parte de los talleristas.

*9.- Seguimiento y control*

Brindar apoyo a los talleristas en la realización de sus actividades en el sitio en donde prestan sus servicios, así como llevar una bitácora de actividades y contingencias.

*10.- Evaluación*

Con la información recabada en todo el proceso de vinculación e intervención artística, realizar la evaluación de cada sitio y de cada taller. Además de ello, identificar posibles modificaciones del proceso para ir adaptándolo en cada momento si así se requiere y, posteriormente, iniciar el proceso.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



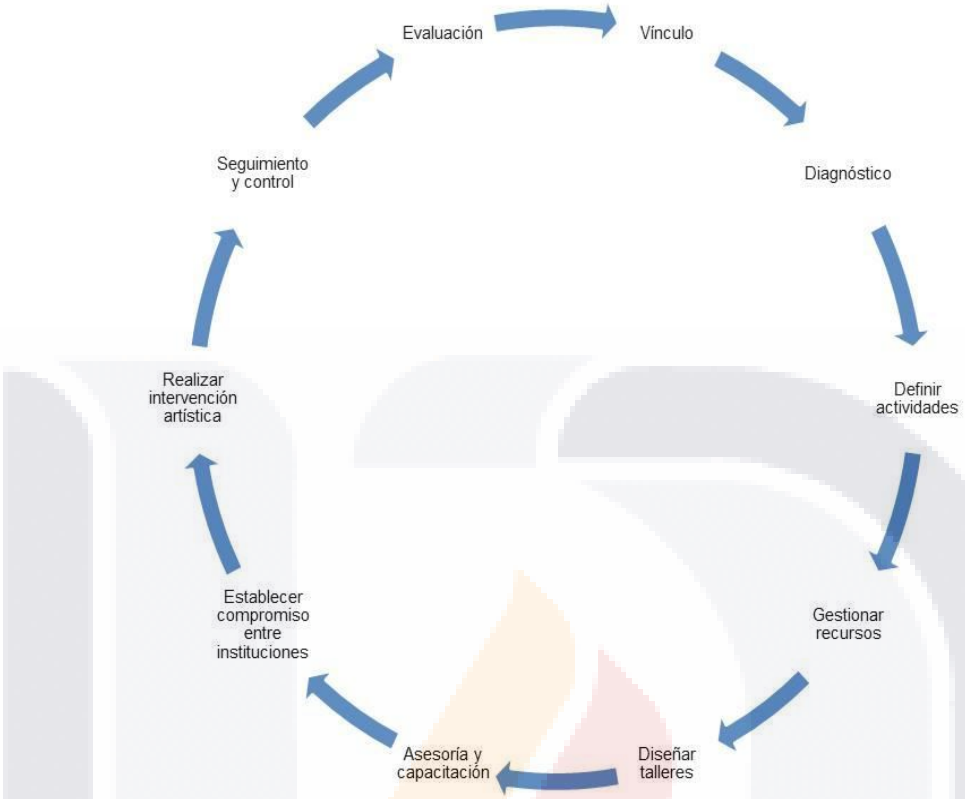



Tabla #5.- Sistematización del proceso de vinculación universitaria e intervención artística. Elaboración propia. Este proceso fue realizado en la etapa de implementación para probar todas las fases y que la Unidad Didáctica de Arte y Cultura funcione de manera sistemática.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# Capítulo V. Evaluación de la intervención

## 5.1 Evaluación del proceso de intervención en espacios específicos

Para evaluar la intervención artística en el Hospital de Psiquiatría y en el CBTis n.° 168 se recabaron evidencias fotográficas y se elaboraron las notas de campo realizadas en el seguimiento a las actividades.

A partir de la observación y con el respaldo de las evidencias, considero que el trabajo realizado por los estudiantes de la Universidad Autónoma fue de muy buena calidad; se les observó preparados y con buen dominio del tema. Con respecto al sentido de responsabilidad, no todos lo tienen de la misma forma; para algunos el servicio social queda relegado a segundo o tercer término con respecto de las demás ocupaciones que ellos tienen, aunque fueron puntuales y respetuosos en todo momento. Dado que se atravesó la contingencia sanitaria y algunos de ellos estaban por concluir sus estudios y están concentrados en sus tesinas, ya no fue posible obtener más elementos para conocer cuáles fueron sus aprendizajes y sugerencias sobre la actividad que realizaron. Se seguirá insistiendo en ello.

En lo que respecta a los estudiantes del CBTis n.° 168, con base en la observación y las notas de la libreta de campo, se observó el interés que mostraron con los talleres, entusiasmo y participación. Sobresale la dinámica del taller de teatro en la cual se observa mayor actividad y actitudes más expresivas en comparación con el taller de cine: esto es comprensible porque cada taller tiene una naturaleza diferente y a su vez las personas que las practican.

Por su parte, la mayoría de los usuarios del Hospital de Psiquiatría participaron activamente. En todo momento, pese a sus dificultades, realizaron las actividades que se les pedía. Al estar reunidos generalmente platicaban entre ellos, comentaban las actividades o de alguna situación que se les venía a la mente. Algunas pláticas estaban relacionadas con su situación personal y tenían gran interés en contarla. Siempre se generó un ambiente tranquilo y alegre por las charlas de algunos de ellos.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


En muchas ocasiones se les veía reír aunque no a todos, hubo quienes se acercaban y de manera silenciosa realizaban las actividades. Varias veces agradecieron los talleres, para ellos es importante porque mencionaron que poca gente va a visitarlos y que la mayor parte del tiempo no tienen actividades.

Los psicólogos también mostraron su interés y estuvieron apoyando en todo momento, de la misma manera expresaron su agradecimiento. Observan que los usuarios del hospital participan y realizan las actividades sin problema, asimismo comentan que les ayuda mucho porque después se quedan tranquilos y al siguiente día están esperando su taller.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# Conclusiones

En el proceso del presente proyecto y con el fin de obtener información y apoyo, fue necesario mantener la comunicación con personal académico y estudiantil de diferentes áreas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo, se estableció el contacto con las instituciones del Hospital de Psiquiatría y del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios n.° 168 para establecer el vínculo académico necesario. Sin duda, este camino recorrido representa una experiencia significativa que aporta valiosos conocimientos en el área estudiada.

El objetivo de implementar las acciones de intervención artística y/o pedagógica en espacios específicos que favorezcan la inclusión social y el ejercicio de los derechos culturales de la población de Aguascalientes, y que coadyuven a su bienestar social fue alcanzado plenamente, a pesar de la contingencia provocada por la pandemia del COVID-19. A través del establecimiento de una vinculación interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Hospital de Psiquiatría y el CBTis, usuarios y estudiantes, respectivamente, recibieron la oportunidad de ejercer sus derechos culturales a participar de manera activa y creativa en la cultura por medio de las herramientas que dotan las artes y la cultura.

También se logró vincular a los estudiantes de las carreras del Centro de las Artes y la Cultura en el proyecto UNIDAC y se lograron fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula a través de la práctica profesional y el servicio social. Los estudiantes universitarios mostraron también la capacidad de adaptarse a distintos entornos y en diversas condiciones. En todo momento fueron empáticos con las condiciones de las instituciones y con las necesidades de los usuarios del hospital y los estudiantes del bachillerato, ello se constata en la disposición de los participantes y en lo expresado por las autoridades de los lugares intervenidos.

Por esto se concluye que sí es pertinente implementar una Unidad Didáctica de Arte y Cultura como parte de la estructura del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA, pues quedó demostrado el interés existente por parte de las

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


instituciones externas, así como los beneficios que se brinda a los usuarios de estas instituciones en el sentido de involucramiento, inclusión y la oportunidad de que experimenten y expresen situaciones emocionales a través de las actividades artísticas.

La vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes permitió el acercamiento de los estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura a estos espacios específicos en los cuales tuvieron la oportunidad de establecer el contacto con directivos y usuarios desde una posición distinta; como profesionistas y docentes, pudiendo aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula al tiempo que tomaron contacto con una realidad social y laboral distinta a la que se percibe desde el ámbito académico de la ciudad universitaria.

En lo que respecta a la institución universitaria, se demuestra la importancia que tiene su presencia como agente transformador y de apoyo a otras instituciones. Igualmente, el quehacer humanista que representa el trabajo realizado por sus estudiantes y su sensibilidad para colaborar en la solución de problemáticas y atención a grupos especiales, entre ellos jóvenes y personas en estado de vulnerabilidad y exclusión social, mostró que se expresa en el ejercicio profesional de sus próximos egresados. Esto último sin duda representa una experiencia que también modifica formas de pensar y actuar, y amplía sus campos de acción profesional, tal y como lo expresaron algunos de los propios estudiantes.

Asimismo, es de vital importancia el involucramiento de la Educación Superior en la búsqueda de atención a problemáticas sociales, pues es el momento en el que los estudiantes se ponen en contacto directo con una realidad social y cuando verdaderamente surge una comunicación y conocimiento entre ambas partes.

Un factor a tener en cuenta fue el escaso compromiso mostrado por algunos de los estudiantes para participar en el proyecto más allá de las pautas estrictamente establecidas propias de su área curricular. Sin embargo, el proceso de sistematización llevado a cabo en este pilotaje permite establecer un marco

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


operativo que abonará significativamente en que, poco a poco, la participación sea más amplia.

Se concluye que sí es pertinente darle continuidad a la UNIDAC porque hay interés y necesidad en las instituciones externas por recibir servicios desde el sector educativo y cultural. La UNIDAC podría ser un área que articule a diferentes sectores e instituciones en beneficio para todas las partes involucradas. Además, al formar parte de un centro académico, no requiere de una infraestructura y el presupuesto necesario para su funcionamiento es mínimo, pues favorece el cumplimiento del servicio social y abona a la práctica profesional de sus estudiantes. La UNIDAC es un eslabón que fortalecería la estructura de la institución universitaria.

Por último, se deben mencionar algunas recomendaciones con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento de la UNIDAC, estas fueron identificadas en el proceso como una dificultad para la implementación del proyecto.

En primer término, es necesario fortalecer el compromiso social de los universitarios, verificar que la formación humanista sea conducida hacia actividades que en verdad aporten aprendizajes y aterricen en acciones con sentido social que garanticen que los valores universitarios sean llevados a la práctica. De la misma manera, es importante estimular el involucramiento de la plantilla docente en actividades que incidan en proyectos con sentido social y humanista más cercanos a la realidad y problemáticas de nuestro estado.

También es necesario un mayor compromiso por parte de las autoridades para apoyar las acciones dirigidas a los sectores sociales y no únicamente enfocarse en los sectores comerciales y productivos, pues es imprescindible dotar al sector social la importancia que sin duda merece. Asimismo, se debe reconocer que el Centro de las Artes y la Cultura, a pesar de su escasa longevidad, realiza importantes actividades en beneficio del desarrollo cultural en el estado y necesita de mayor apoyo y reconocimiento para que el impacto sea más evidente.

Los procesos de gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes afectaron al proyecto porque en esa transición, en el cambio o ratificación de autoridades universitarias, todas las energías e intereses de las autoridades

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


universitarias se enfocaron en la conclusión e inicio administrativo en cada área académica. Esta transición afectó al desarrollo de las actividades porque no hay compromisos bien definidos, o bien porque nadie quiere asumirlos.

Por último, tal y como lo expone Manfred Max-Neef, la propuesta de Unidad Didáctica de Arte y Cultura puede ser replicada en cualquier otra institución educativa que desee vincular parte de sus actividades esenciales con la realidad social desde el sector cultural como un aporte a un "*Desarrollo a escala humana*", el cual "no debe imponerse desde arriba sino venir de la base; considerando las necesidades y los verdaderos deseos de la gente sencilla." (Drekonja-Kornat, 2020)

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


# Bibliografía


Actis, D. P. (2008). La operacionalización del concepto de bienestar social: un análisis comparado de distintas mediciones. *Observatorio Laboral Revista Venezolana. 1 (2)*.

Aguilar, A., & Pacheco, A. (2020). Organizaciones Culturales de la Sociedad Civil. Modelos de Gestión Cultural y Administrativa. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Época III. Vol. XXV. Número 50 Colima, enero-junio 2020,* 49-74.

Alcántara, A. (2008). Políticas educativas y neoliberalismo en México, 1982 - 2006. *Revista Iberoamericana de Educación. N.º 48*, 147-165.

Amador, A. (Noviembre de 2017). El cine comunitario: Un medio de expresión y creación de memoria colectiva en Aguascalientes. Estudio de tres casos (Cinebruto, KPR y Mais, A.C.). *Trabajo Práctico de Maestría*. Aguascalientes, Aguascalientes, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

ANUIES. (2016). *Plan de Desarrollo Institucional. Visión 2030.* Obtenido de ANUIES: http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/PlanDesarrolloVision2030_v2.pdf

Azpurua, G. F. (2005). La Escuela de Chicago. Sus aportes para la investigación en ciencias sociales. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, vol. 6, núm. 2*, 25-35.

Bautista, E. (2014). La importancia de la vinculación universidad-empresa-gobierno en México. . *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 5 (9)*.

Blanco, A., & Díaz, D. (2005). El bienestar social: su concepto y medición. *Psicothema. 17 (4)*, 582-589.

Bustos, E. J., & López, T. A. (2018). Sistematización del programa social desarrollado por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana del Municipio de Cali en la Comuna !. *Tesis de pregrado*. Cali, Colombia: Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

Calabre, L. (2019). Gestión pública de la cultura. Reflexiones sobre la contemporaneidad. En C. Yañez, *Politicas y derechos culturales* (págs. 14-29). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.


TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Campeotto, F., & Viaje, C. (2018). El arte en la educación - la educación en el arte. John Dewey. *Cuestiones de Filosofía No. 21 - Vol. 3*, 165-176.

Campos, G., & Sánchez Daza, G. (2005). La vinculación universitaria: ese obscuro objeto del deseo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vo. 7 (2)*, 1-13.

Canclini, N. (1987). *Políticas culturales en América Latina.* Ciudad de México, México: Editorial Grijalbo.

Canclini, N. (2005). Definiciones en transición. En D. Mato, *Cultura, política y sociedad.* (págs. 69-81). Buenos Aires, Argentina: Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Obtenido de bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/.../GarciaCanclini.rt

Canclini, N. (2009). *Culturas híbridas.* México: Penguin Random House Grupo Editorial SA de CV.

Capistrán-Gracia, R. W. (2018). Reflexiones sobre la educación artística a nivel básico en Aguascalientes. Implicaciones para un nivel superior. *Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal). Vol. 22(2) Mayo-Agosto*, 1-14.

CDHCU. (2017). *Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.* Obtenido de Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Chávez, A. M. (2019). Análisis de la Ley general de Cultura y Derechos culturales en México. En C. C. Yañes, *Politicas y derechos culturales* (págs. 115-126). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Cisneros, S. A. (1999). Interaccionismo simbólico un pragmatismo acrítico en el terreno de los movimientos sociales. *Sociológica, Año 14, N° 41*, 103-126.

CNA, C. N. (2017). *Gobierno de México*. Obtenido de ENCODAT. 2016-2017: https://drive.google.com/file/d/1rMlKaWy34GR51sEnBK2-u2q_BDK9LA0e/view

Cortés, C. (2017). El papel del arte en la transformación de determinadas circunstancias sociales. El caso de la comunidad rural Los Campos (Ags-Zac.-Jalisco). *Tesis de maestría.* Aguascalientes, Aguascalientes, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Davyt, A., & Cabrera, C. (2014). Vinculación Universidad - Sociedad y formaciones universitarias: una perspectiva histórica y una tesis actual. *Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación*, (págs. 1-10). Argentina.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Derrida, J. (1997). Las pupilas de la universidad. El principio de razón y la idea de la universidad. *Como no hablar y otros textos. Proyecto A Barcelona*.

Di Caudo, V. (2011). Arte e Identidad. Una experiencia de talleres de Educación Cimarrona. Quito, Ecuador: Memorias, reflexiones y metodologías.

Díaz Martínez, L. R., Murow, E., Ortega, H., Valencia, M., Rascón, M. L., & Ramírez, I. (1996). El manejo integral del paciente esquizofrénico. Un modelo del Instituto Mexicano de Psiquiatría. *Salud Mental V. 19, N° 4*.

Díaz Martínez, L. R., Ortega Soto, H., Guerrero, L., Clarisa, R. V., Ma. Soledad, R. G., Ma. Luisa, V. C., Sánchez, A. (2005). La rehabilitación integral del paciente esquizofrénico en México. El Modelo del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, Grupo III. *Salud Mental. V. 28 Núm. 6*.

Díaz Martínez, R., Rascón, M. L., Valencia, M., Unikel, C., Murow, E., Rascón, E., Ortega, H. (1999). El programa de rehabilitación integral del paciente esquizofrénico del Instituto Mexicano de Psiquiatría. Seguimiento a dos años. *Salud Mental. Número Especial.*

*Diccionario de filosofía.* (1984). URSS: Editorial Progreso.

Drekonja-Kornat, G. (09 de Noviembre de 2020). *Manfred Max-Neef*. Obtenido de Biografía: https://www.max-neef.cl/

Eco, U. (1970). *La definición del Arte.* Barcelona, España: Ediciones Martínez Roca, S.A. de C.V.

Enrique Ruiz, C. (2000). Educación por el arte, de H. Read. *ALEPH, 114*, 77-94.

Gadea, A. C. (2018). El interaccionismo simbólico y sus vínculos con los estudios sobre cultura y poder en la contemporaneidad. *Sociológica, año 33, número 95,* 39-64.

García Ríos, A. S. (noviembre, 2005). Enseñanza y aprendizaje en la educación artística. *El Artista, núm. 2*, 80-97.

García, D. (2010). La historia olvidada de las mujeres de la Escuela de Chicago. *(REIS) Revista Española de Investigaciones Sociológicas. N° 131*, 11-41.

Gardner, H. (1997). *Arte, Mente y Cerebro. Una aproximación cognitiva a la realidad.* Argentina: Paidos.

Godinez, S. (2007). La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional. *Tesis. Maestría*. CD. México, México: SEP/UPN.

Gould-Bei, G. (2002). *La administración de la vinculación: ¿Cómo hacer qué? Tomo I.* México: SEP.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Hernández, B. D. (2014). La enseñanza de los derechos humanos en el desarrollo integral del estudiante. *Universita Ciencia. Revista Electrónica de la Universidad de Xalapa*, 1-12.

INEGI. (2017). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/investigacion/bienestar/piloto/default.html

INEGI, I. N. (2018). Obtenido de https://www.inegi.org.mx/temas/mortalidad/default.html#Tabulados

INEGI, I. N. (2018). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, IMAC. (2016). *Mujeres. Relatos e imágenes a través del cuerpo.* Aguascalientes, Ags.: IMAC.

ISSEA. (2018). *Gobierno del Estado*. Obtenido de http://saludmental.gob.mx/somos/cuerpo_saludmental.html

Jiménez, L. (2009). La educación artística en Iberoamérica. En J. Lucina, I. Aguirre, & L. G. Pimentel, *Educación artística, Cultura y Ciudadanía. Metas Educativas 2021. La educación que queremos para la educación de los bicentenarios.* (págs. 99-106). España: OEI. Fundación Santillana.

Jiménez, L., Aguirre, I., & Pimentel, L. G. (2009). *Educación artística, cultura y ciudadanía. Metas educativas 2021. La educación que queremos para la educación de los Bicentenarios.* España: Fundación Santillana.

LJA, M. (07 de 01 de 2019). *LJA, MX*. Obtenido de https://www.lja.mx/2019/01/inician-tres-nuevas-carreras-de-ingenieria-en-la-utna/

Maldonado, M. L., & Gould, B. G. (1993). La vinculación como estrategia de desarrollo en las Universidades Públicas. *Publicación trimestral de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Vol. XXIII (3) número 91 julio-septiembre. México*.

Martinell, A. (2010). *Cultura y desarrollo. Un compromiso para la libertad y el bienestar.* Madrid: Fundación Carolina y Siglo XXI Editores de España, S.A.

Martínez, L., Leyva, M., & Barraza, A. (2010). *IMEF.* Obtenido de https://www.imef.org.mx/publicaciones/boletinestecnicosorig/BOL_07_10_CTN_CC.PDF

Max-Neef, M. (1986). *Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro.* Santiago, Chile: CEPAUR El Centro de Alternativas de Desarrollo.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Medina-Mora, M., Nátera, G., Borges, G., Cravioto, P., Fleiz, C., & Tapia-Conyer, R. (2001). Del Siglo XX al tercer Milenio. Las adicciones y la salud pública. Drogas, alcohol y sociedad. *Salud Mental, Vol. 24, No. 4*, 1-17.

Melgar, A. (1994). *Las reformas al artículo 3° constitucional.* CD. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de México.

Molerio, P. O. (2007). Aprendizaje y desarrollo humano. *Revista Iberoamericana De Educación, 44 (3)*, 1-9.

Mora, J. M., & Osses, S. (2012). Educación Artística para la Formación Integral. Complementariedad entre cultura visual e identidad juvenil. *Estudios Pedagógicos XXXVIII, Nº 2*, 321-335.

Moreno, P. (1997). La vinculación educación-empleo y el PDE 1995-2000. *Perfiles Educativos, núm. 75, enero-marz, Perfiles educativos, num. 75 Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación*.

Nivon-Bolan, E. (12 de Enero de 2013). Conferencia "Las políticas culturales en México". Xalapa, Veracruz, México.

Nivon-Bolan, E. (s.f.). La política cultural. Temas, problemas y oportunidades. 1-37.

Orbeta, G. (2015). *Educación Artística. Propuestas, Investigación, y experiencias recientes.* Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

ORSALC, O. R. (2010). *ISO. Organización Internacional de Normalización*. Obtenido de https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

Pérez, M. (2002). La educación a través del arte en la Educación Social. Los espacios laborales y la investigación de la educación a través del arte. *Pedagogía Social. Revista interuniversitaria. nº9 Segunda época.*, pp. 287-298.

Puig, L. M. (2012). Necesidades humanas. Evolución del concepto según la perspectiva social. *Aposta. Revista de ciencias sociales. 54*, 1-12.

Robles, M. (1981). *Educación y sociedad en la historia de México.* México: Siglo XXI Editores.

Robles, M. (1981). *Educación y sociedad en la historia de México.* México: siglo XXI editores, S.A.

Rodríguez, S. d. (Noviembre de 2011). Educación Artística, cultura y ciudadanía en el currículo de iniciación a las artes visuales del PROARTE. Orientaciones curriculares desde las metas educativas 2021 de la OEI.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


*Trabajo práctico de Maestrías*. Aguascalientes, Aguascalientes, México: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

SEGOB, S. d. (30 de Abril de 2009). Diario Oficial de la Federación. México, México.

SEGOB, S. d. (2009). *Diario Oficial de la federación. Decreto reforma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.* Obtenido de http://dof.gob.mx/index.php?year=2009&month=04&day=30

SEP, S. d. (2018). *Dirección General de Educación Superior. Estadísticas Básicas de Educación Superior*. Obtenido de http://www.dgesu.ses.sep.gom.mx/Estadisticas_Basicas_de_Educacipm_Superior.aspx

Tortajada, Q. M. (2008). La investigación artística en el S. XX. La experiencia oficial del Departamento de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Bellas Artes. *Cultura y representaciones sociales, 2 (4)*, 169-196.

UAA. (2018). *Universidad Autónoma de Aguascalientes*. Obtenido de Plan de Desarrollo Institucional: http://pdi.uaa.mx/

UAA. (2018). *Universidad Autónoma de Aguascalientes*. Obtenido de https://www.uaa.mx/transparencia/normatividad/regla/regla_obs_gral.htm

UAA. (2019). *Centro de las Artes y la Cultura*. Obtenido de https://www.uaa.mx/portal/nuestra-universidad/centros-academicos-2/centro-de-las-artes-y-la-cultura/

UAA. (Mayo de 2019). *Centro de las Artes y la Cultura*. Obtenido de http://posgrados.dgip.uaa.mx/programas/ma/images/acerca_del_posgrado/plan_de_estudios_ma.pdf

UAA. (2019). *Universidad autónoma de Aguascalientes*. Obtenido de https://www.uaa.mx/portal/alumnos/servicio-social/

UNESCO. (2006). *Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.* Obtenido de Hoja de Ruta para la Educación Artística.: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf

Valenzuela, F. (2010). Los derechos culturales y sus políticas públicas en México, a la luz del fenómeno de la globalización., (pág. 15). Tabasco.

Vallaeys, F. D., De la Cruz, C., & Sasia, P. (2009). *Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos. .* México: McGrawHill.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Verde, D. (2013). Hull House: La ciencia al servicio de la reforma social. En A. Jane, *Hull House: El valor de un centro social.* (págs. 19-35). Madrid, España: Consejo General de Trabajo Social y Ediciones Paraninfo.

Vilanou, C. (2001). De la Paideia a la Bildung: Hacia una pedagogía hermenéutica. *Revista Portuguesa de Educación. 14 (2)*, 0.



TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



# A N E X O



TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Antecedentes

Figura #31.- Presentación de propuesta de vinculación universitaria a través de proyectos de intervención artística a académicos del CAyC. Año 2016.

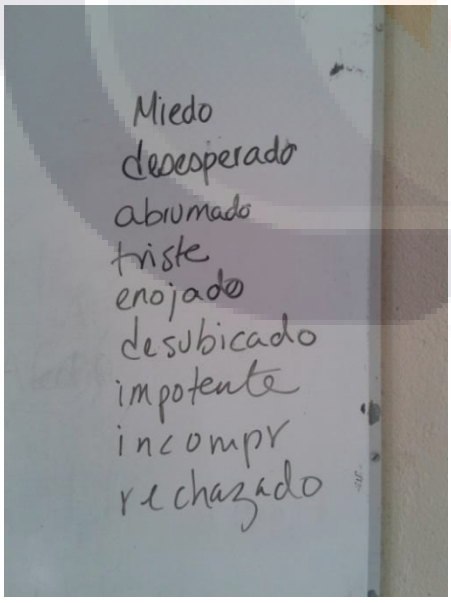



Figura #32.- Pizarrón después de charla con usuarios y familiares por parte de personal del hospital. Año 2017. Elaboración propia.

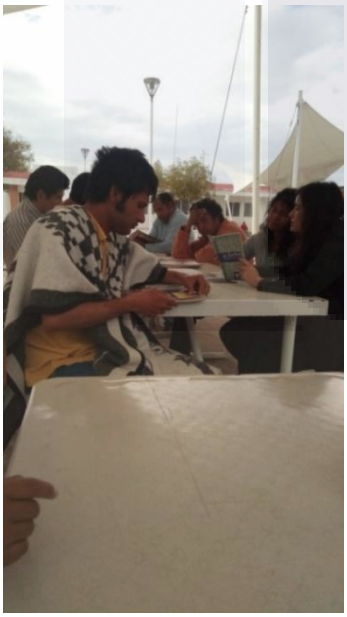


Figura #33.- Taller de creación literaria. Elaboración propia. Año 2018

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #34.- Familiares y usuarios en el concierto musical del Grupo “Chinitos comelones” Año 2017. Foto. Javier Hermosillo Mondragón.

Figura #35.- Usuarios, familiares y amigos en el concierto musical de “Los Chinitos comelones”. Año 2017. Foto. Javier Hermosillo Mondragón.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #36.- Usuarios, familiares y amigos en el concierto musical de “El Hijo Ausente”. Año 2017. Foto. Javier Hermosillo Mondragón.

Figura #37.- Taller de pintura. En el marco de la Semana Cultural del Hospital. Año 2019. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #38.- Usuarios del Hospital en la presentación de Danza Contemporánea. Elaboración propia. Año 2019.

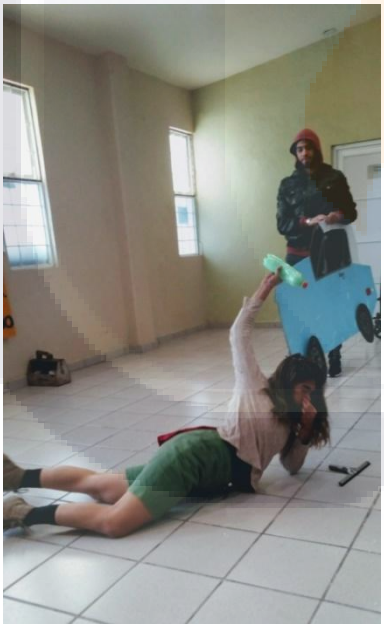


Figura #39 Presentación de pieza de Danza Contemporánea en el marco de la Semana Cultural del Hospital. Año 2019. Elaboración propia.

Figura #40.- Entrega de Reconocimiento al grupo por parte de usuaria del Hospital.Año 2019. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #41.- Taller de Creación libre de poesía en el CBTis n° 168. Año 2018. Elaboración propia.

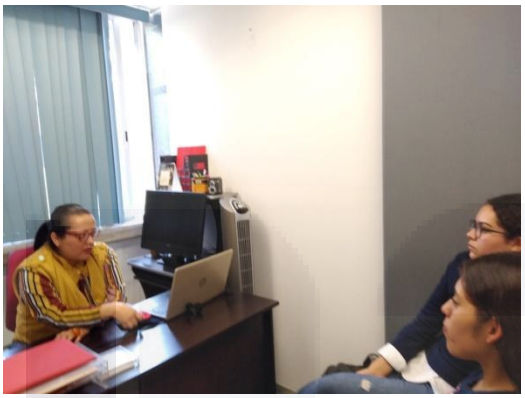
Figura #42.- Taller de Apreciación de las Artes a estudiantes del CBTis n° 168. Año 2018. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Actividades de Vinculación Universitaria e Intervención Artística



Figuras #43 y 44.- Reunión con profesora y estudiantes del Depto. de Comunicación para gestionar apoyo en la elaboración del video de sensibilización para invitar a alumnos de la UAA a participar en la UNIDAC. Año 2019. Fotos Karla Karina Delgado Velázquez.

Figuras #45 y 46.- Grabación de Video de sensibilización UNIDAC. Estudiantes del Depto. de Comunicación en el estudio de grabación de la UAA. Año 2019. Fotos Karla Karina Delgado Velázquez.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Intervención Artística en el Hospital de Psiquiatría. Marzo 2020

Taller de Apreciación Artística

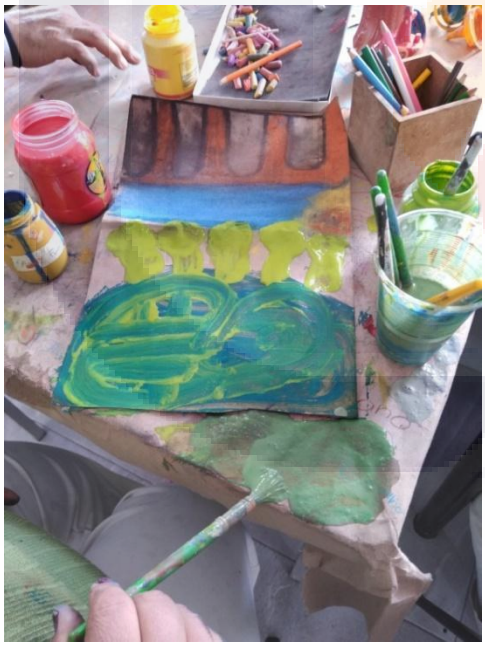
Figura #47.- Taller de Apreciación artística, instructora y usuarios que participaron.- Elaboración propia.

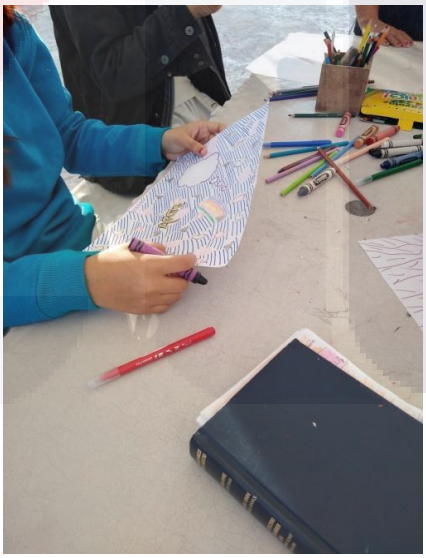
TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #48.- Dibujo de un sol; usuaria del hospital. Elaboración propia.

Figura #49.- Usuarios (as) del hospital pintando en el taller de Apreciación Artística

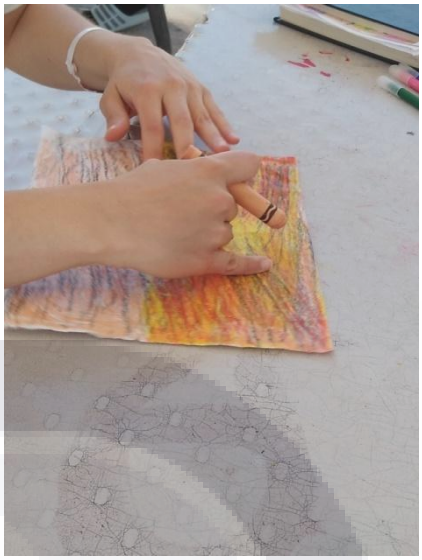




Figuras #50 y 51.- Usuarias dibujando en el Taller de Apreciación Artística. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Figuras #52.- y 53.- Usuarios del Hospital realizando una actividad del taller de Apreciación Artística. Elaboración propia.

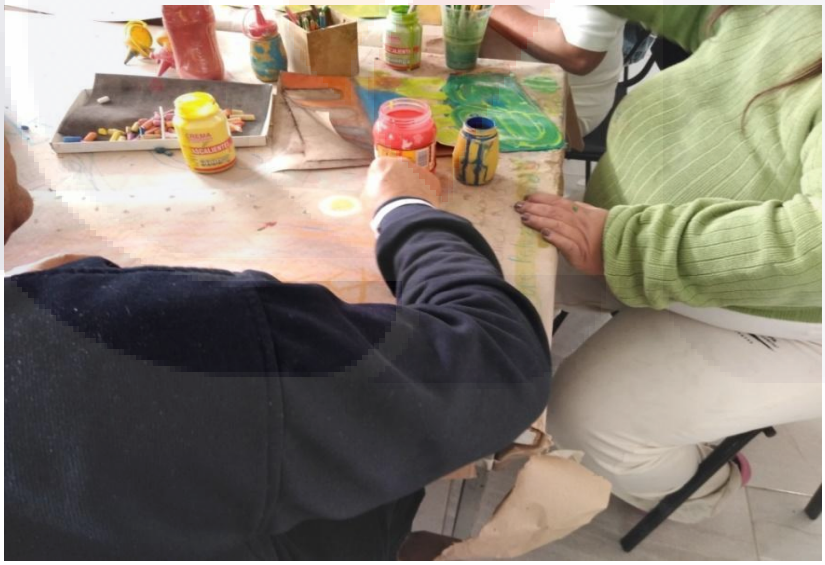


Figura #54.- Usuarios del Hospital realizando actividad del taller de Apreciación Artística. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #55.- Participante del taller Apreciación Artística explicando el resultado de su pieza artística. Elaboración propia.

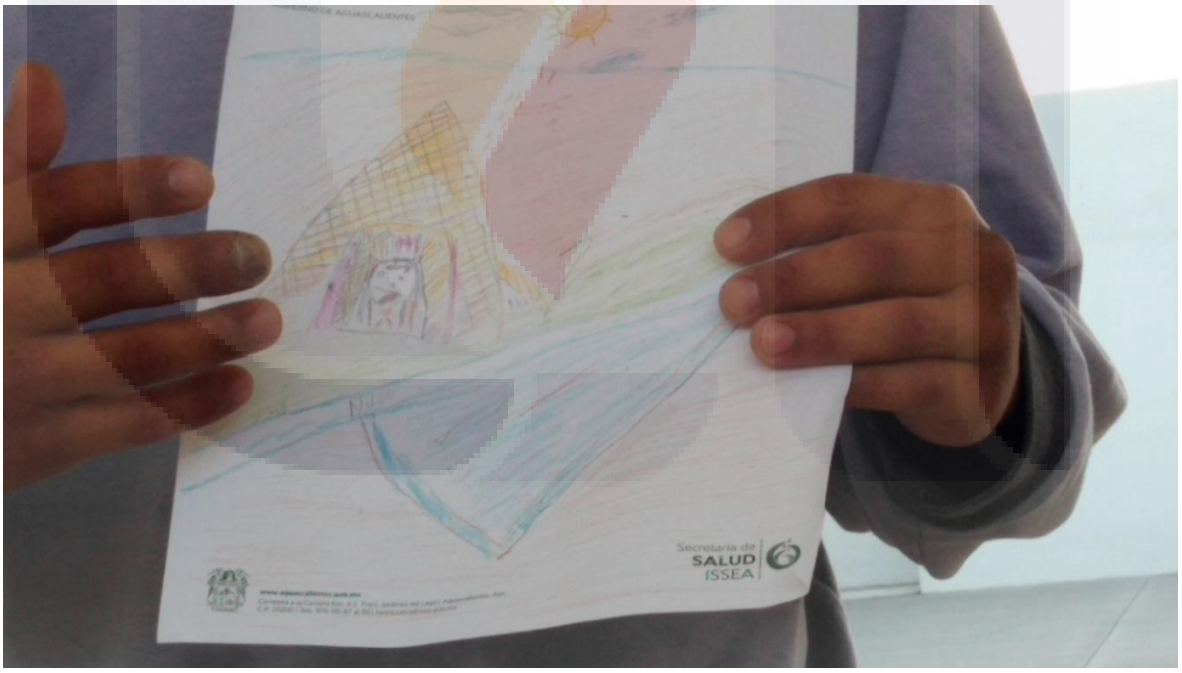



Figura #56.- Participante del taller Apreciación Artística explicando el resultado de su pieza artística. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Taller de Teatro

Figura #57.- Tallerista de la UAA revisando los resultados de la sesión del Taller de Teatro. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figuras #58 y 59.- Usuarios del Hospital en actividades del Taller de Teatro. Elaboración propia.

Figura #60.- Usuarios del Hospital en sesión de Teatro.- Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #61.- Usuarios del Hospital realizando un ejercicio del Taller de Teatro. Elaboración propia.

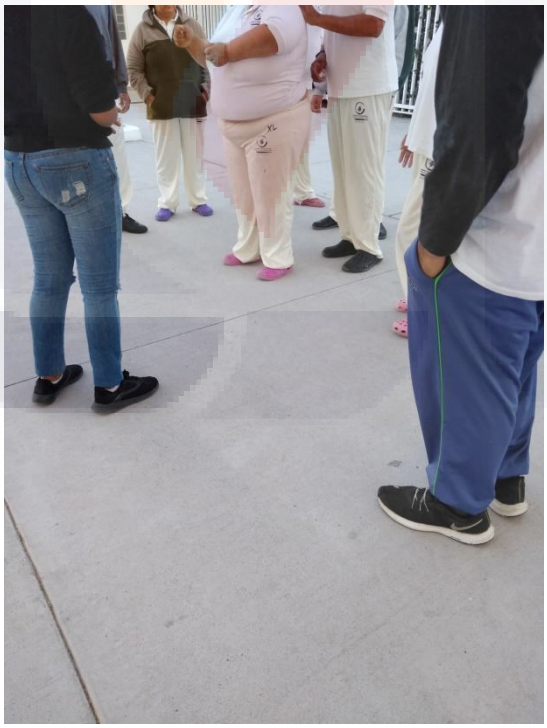


Figura #62.- Tallerista y usuarios del Hospital realizando un ejercicio de Taller de Teatro. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #63.- Usuarios del Hospital realizando ejercicio en el Taller de Teatro. Elaboración propia.

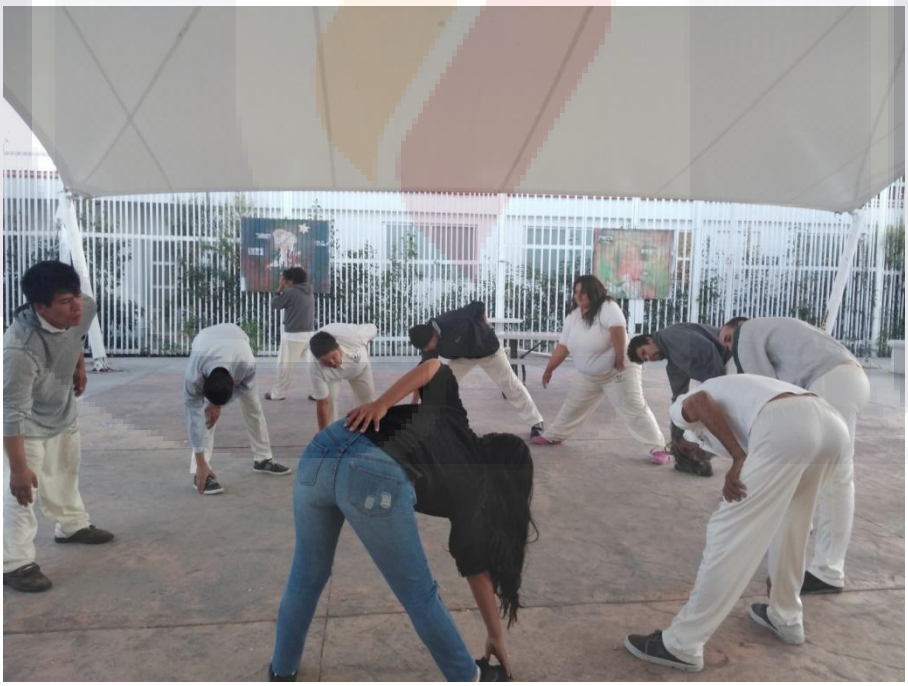


Figura #64.- Usuarios del Hospital realizando ejercicio en el Taller de Teatro. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Actividades en el CBTIS n° 168. Marzo 2020

Figura #65.- Reunión inicial con personal del CBTis n° 168 para la organización de las actividades sabatinas. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS



Taller de Teatro

Figuras #66 y 67.- Alumnos del CBTis realizando una actividad del Taller de teatro. Elaboración propia.

Figuras #68 y 69.- Alumnos del CBTis realizando una actividad del Taller de teatro. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figuras #70 y 71.- Estudiantes del CBTis realizando un ejercicio en el Taller de teatro. Elaboración propia.

Figuras #72 y 73.- Alumnos del CBTis realizando una actividad del Taller de teatro. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS


Taller de Cine: “Realización cinematográfica” Cortometraje, Preproducción, Producción y Postproducción.

Figura #74.- Talleristas de la UAA en el primer día del Taller de cine. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figuras #75 y 76.- Talleristas de la UAA y estudiantes del CBTis en el Taller de Cine. Elaboración propia.

Figuras #77 y 78.- Talleristas de la UAA y estudiantes del CBTis en el Taller de Cine. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Figura #79.- Estudiantes del CBTis realizando un ejercicio en el Taller de Cine, elaboración propia.

Figuras #80 y 81.- Talleristas de la UAA y estudiantes del CBTis en el Taller de Cine. Elaboración propia.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS