Actas del Congreso Iberoamericano de Docentes

El impacto de la educación artística en la sociedad de los alumnos del CETIS 165: Proyecto casa de cultura Tlalnepantla, Estado de México.

Verónica Martha Leonor Rodríguez Valenzuela

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1069

ISBN: 978-84-948417-0-5

Edita **Asociación Formación IB**.

Coordinación editorial: **Joaquín Asenjo Pérez, Óscar Macías Álvarez, Patricia Ávalo Ortega y Yoel Yucra Beisaga**

Año de edición: **2018**

Presidente del Comité Científico: **César Bernal.**

El I Congreso Iberoamericano de Docentes se ha celebrado organizado conjuntamente por la Universidad de Cádiz y la Asociación Formación IB con el apoyo del Ayuntamiento de Algeciras y la Asociación Diverciencia entre otras instituciones.

http://congreso.formacionib.org

red iberoamericana de docentes

formaciónib

El impacto de la educación artística en la sociedad de los alumnos del CETIS 165: Proyecto casa de cultura Tlalnepantla, Estado de México.

Verónica Martha Leonor Rodríguez Valenzuela
Centro Universitario de América, México

Posgrado en Educación
verovart@outlook.com

Línea de Investigación: Educación artística

Título: El impacto de la educación artística en la sociedad de los alumnos del CETIS 165: Proyecto casa de cultura Tlalnepantla, Estado de México.

Objetivo: Conocer el impacto de la educación artística en la sociedad de los alumnos del CETIS 165: Proyecto casa de cultura Tlalnepantla, Estado de México.

Método: Descriptivo hermenéutico

Técnica: Cualitativa, herramienta: entrevistas semi profundas

Resumen: La educación artística desarrolla capacidades, actitudes, hábitos y comportamientos, así como potencia habilidades y destrezas; además de ser un medio de interacción, comunicación y expresión de sentimientos y emociones que permiten la formación integral del niño, joven y adulto. Lo anterior se sustenta y explica a través de la teoría socio cultural de Vigotsky, la cual plantea la importancia de la relación entre los contextos y la apropiación de la cultura y el impacto en el entorno del alumno. La casa de cultura Sor Juana Inés de la Cruz, reporta necesidades que pueden ser cubiertas por el alumno, misma que él desarrolla en las materias del Módulo V: Diseña ambientes multimedia; Sub módulos 1: Diseña ambientes tridimensionales y 2: Prepara proyectos gráficos, del sexto semestre de la carrera como Tecnólogos en Diseño Gráfico Digital. En este estudio se pretende conocer el impacto de la educación artística en la sociedad de los alumnos del CETIS 165: Proyecto casa de cultura Tlalnepantla, Estado de México, a través de la aplicación del método hermenéutico y con una técnica cualitativa utilizando entrevistas semi profundas. La aplicación será en el área de énfasis de Diseño Gráfico Digital, en los alumnos de sexto semestre.

Abstract: Artistic education developes capacities, attitudes, habits as good as behaviors, and strengthens abilities and dexterities; also, it is considered an interactive mean of communication and expression for children, young and adults.

Therefore, is held and explained through social-cultural Vigotsky´s theory, which remarks not only the importance of the relation between context and culture appropriation, but also, its impact in student environment. Sor Juana Inés de la Cruz Cultural Arts Center, present needs which can be solved by students of the sixth semester, technical degree in Digital Graphic Design, coursing the 5th Module: Designs multimedia environments; Sub modules 1: Designs 3D spaces, and 2: Prepares graphic projects. The intention of this study, is to demonstrate the impact of experiential learning in CETIS 165 students society: at Tlalnepantla´s, México´s State, Cultural Arts Center Project, through the application of hermeneutic methodology, using a quantitative technique, with semi profound surveys. The application, will take place in the field of emphasis of the students coursing the sixth semester in Digital Graphic Design.

Palabras clave: Educación artística, Vigotsky, Contexto, Necesidades, Diseño Gráfico Digital, Metodología, Experiencia alumnos.

Introducción: La cultura es el reflejo de una sociedad, el pilar de una identidad y la proyección de una nación al mundo. La educación artística, tiene un impacto superlativo en los alumnos, como proceso formativo para desarrollar la capacidad de producir comunicación visual, útil en su entorno comunitario y social.

En la relación Educación artística[1] y cultura, resalta la teoría Vigotskiana[2] por su enfoque constructivista Universitat contexto sociocultural. El enfoque pedagógico, de alto potencial formativo, amplía la inteligencia humana y valora el arte como experiencia para incentivar el pensamiento, la conciencia del mundo y sus significados. La zona de desarrollo próximo, activa mecanismos psicológicos de orden superior, para la apreciación estética y sensibilidad emocional.

Planteamiento del Problema: La Casa de la Cultura "Sor Juana Inés de la Cruz"[3], dispone de escasos recursos para dar a conocer y ofrecer su oferta cultural, a la comunidad.

Justificación: Es común en los alumnos ya evaluados, desechar sus trabajos, productos y evidencias académicas. Para evitar tal desperdicio, es vital que estos se destinen a espacios e instituciones donde son útiles, necesarios y altamente valorados. Usuarios y público, necesitaban identificar y ubicar la casa dentro de la comunidad. Mediante el diseño del imagotipo, se estilizó la imagen de Sor Juana, como mujer intelectual; también aplicada en artículos promocionales. Se diseñó una botarga de la

[1] *Jové Peres., J. (2018) . Importancia de la educación artística y cultura en la sociedad según Vigotsky. [ebook] Universitat de Lleida, España: Universitat de Valencia, pp.3-8. Disponible en:* https://www.uv.es/~valors/Jove.J.pdf *[Accesed 15 May 2018].*

[2] *Jové Peres., J. (2018) . Vigotsky y la educación artística. [ebook] Universitat de Lleida, España: Universidad de Valencia, pp.1-9. Disponible en:* https://www.uv.es/~valors/Jove.J.pdf *[Accesed 15 May 2018].*

[3] *Casa de la Cultura Sor Juana Inés De La Cruz. Sitio ha sido sugerido con propósitos informativos para la Contribución del I Congreso Iberoamericano de Docentes*. http://www.tlalnepantla.gob.mx/archivohistorico/6contactanos.asp *(*Consultado 15 de junio de 2018).

séptima musa, que reparte folletos e invita al público a conocer el pizarrón, diseñado para consultar la oferta y actividades culturales.

El sistema de señalización, orienta a los usuarios dentro de las instalaciones y relacionada a la vida y obra del personaje, genera, un sentido de pertenencia y orgullo en la comunidad: “Patio Primero sueño”, “Aula Séptima musa”, “Aula Fénix de América”. El prototipo – maqueta, plano arquitectónico, mobiliario e iluminación, propone mejora en áreas del archivo histórico y espacio Eugenia León.

Contexto: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios CETIS 165 “Gerardo Murillo Dr. Atl”[4], institución de Educación Media Superior. Ubicada en la zona urbana-industrial al norte de la Ciudad de México, y limitada con el Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla de Baz.

La Casa de la cultura “Sor Juana Inés de la Cruz”, primera hacienda transformada en casa de cultura de la región. Alberga el archivo histórico, el Teatro (de 450 butacas) y espacio de la cantante nacida en Tlalnepantla, Eugenia León[5]; dos salones, oficinas y patio. Ofrece doce actividades y talleres culturales: danza regional, flamenco, jazz, yoga, taichí, pintura artística, dibujo, repujado, bordado, guitarra, canto, y creación literaria.

Metodología: Fundamentado en el método hermenéutico descriptivo; se analizó el contexto, mediante técnicas cualitativas de observación y visitas de campo. *Evidencias fotográficas 1er. Parcial*.

El método estadístico descriptivo, usó instrumentos tipo encuestas semi-profundas de variables cuantitativas para detectar necesidades y medir el impacto que tuvo el diseño implementado.

[4] *CETIS 165. Sitio ha sido sugerido con propósitos informativos para la Contribución del del I Congreso Iberoamericano de Docentes*. http://www.cetis165.com.mx *(*Consultado 16 de julio de 2018).

[5] *Bio Eugenia León. Sitio ha sido sugerido con propósitos informativos para la Contribución del I Congreso Iberoamericano de Docentes*. **https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenia_León** *(*Consultado 15 de junio de 2018).

ENCUESTA ALUMNOS, ANTES DEL PROYECTO.

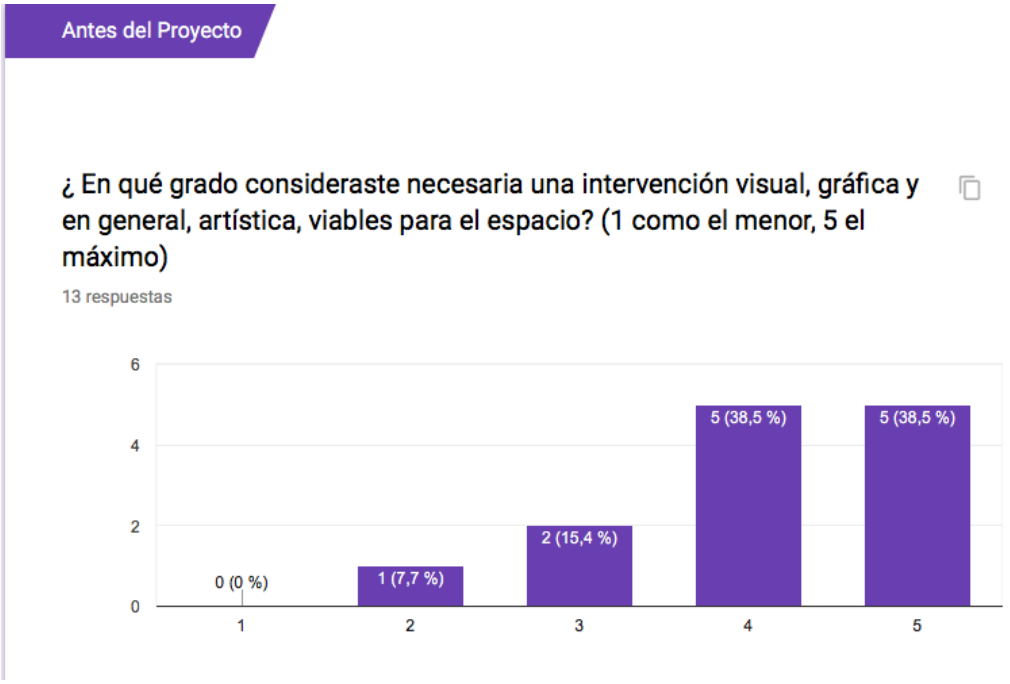


Tabla 1. Intervención.

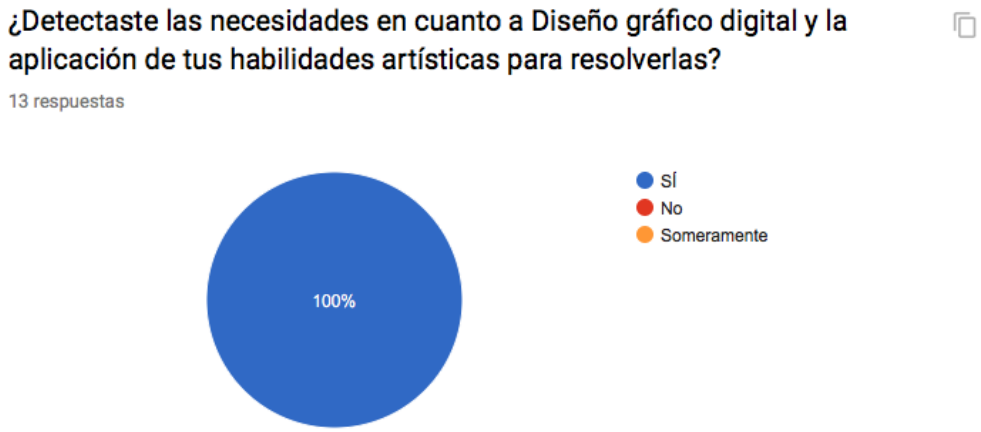


Tabla 2. Detección de necesidades.

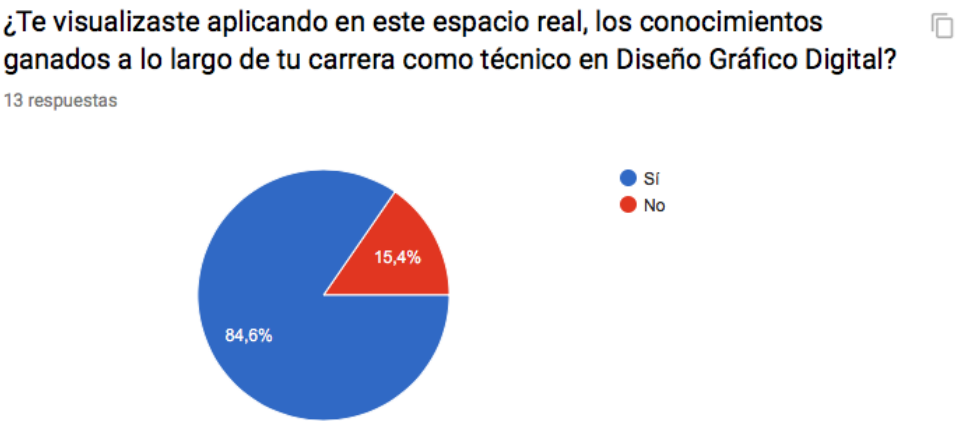


Tabla 3. Respuesta actitudinal ante el proyecto

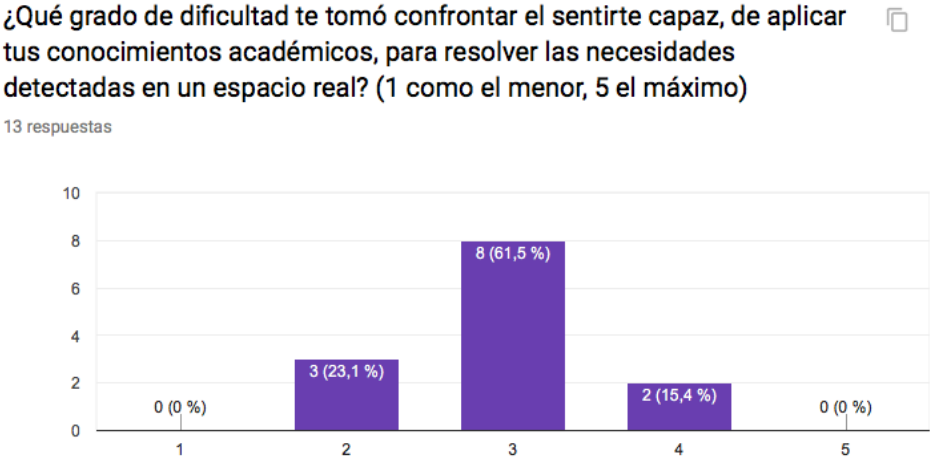


Tabla 4. Respuesta actitudinal ante el proyecto.

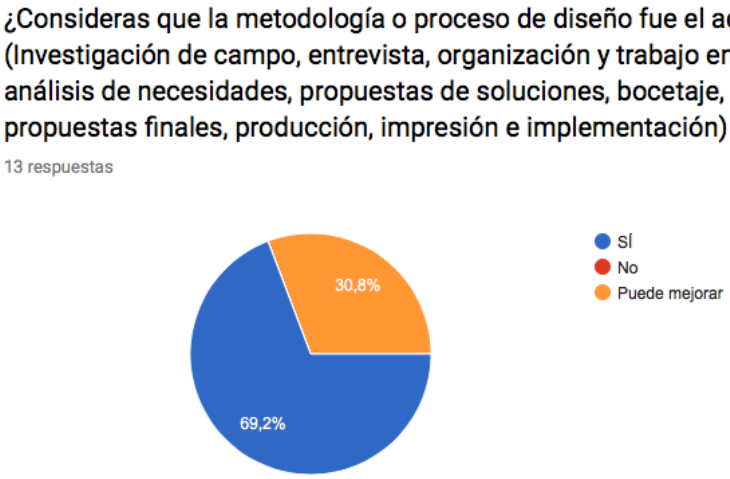


Tabla 5. Análisis de la Metodología aplicada (Proceso de Diseño).

Consulta encuesta alumnos:https://docs.google.com/forms/d/1AN2yQZiDRicwt47hWf9czOzNXfrcveJPvNv26Uh1mx4/edit#responses

Proceso de Diseño: Metodología organizada en tres etapas:

a) **Técnicas de Inicio:** Aplicada una evaluación diagnóstica y análisis FODA, se clasificaron talentos y capacidades. Traducidos en productos de Diseño Gráfico Digital, se engloban: Identidad visual, diseño editorial, ilustración, ambientación en espacios, señalización, diseño de personaje, fotografía, diseño de espacios, plano arquitectónico, diseño de mobiliario, caligráfico, de pendones para fachada y artículos promocionales.
Equipos organizados y asignación de líneas de trabajo:

Equipos de Trabajo	Técnica - Software	Evidencias / Productos de Diseño G.
Identidad Visual	Bocetaje (Illustrator)	Identidad visual - Imagotipo
Diseño Editorial	Bocetaje (Illustrator-Indesign)	Folletos, línea de tiempo, pizarrón de actividades, papelería corporativa
Ilustración	Bocetaje (Illustrator)	Diseño de logo y personaje
Ambientación visual en espacios	Bocetaje (Illustrator-Photoshop)	Tipografía en muros
Señalización del espacio	Bocetaje (Illustrator)	Señalización de los espacios
Diseño de personajes	Bocetaje y moldeado en yeso (Illustrator)	Modelado botarga Sor Juana Inés de la Cruz
Fotografía	Retoque (Photoshop)	Recorrido fotográfico espacio
Diseño de espacios arq. en 3D	Bocetaje (Autocad-Illustrator)	Maqueta archivo histórico y museo Eugenia León
Diseño de mobiliario	Bocetaje y modelado (Illustrator)	Muebles a escala archivo histórico y museo E.L.
Diseño tipo-caligráfico	Bocetaje (Illustrator)	Tipografía en muros
Diseño de pendones y banners	Bocetaje (Illustrator-Photoshop)	Vini-lonas exteriores
Diseño de artíc. promocionales	Bocetaje (Illustrator-Photoshop)	Taza, camiseta, globos

Tabla 6. Equipos de trabajo seleccionados de acuerdo a talento

Se investigó vida y obra de Sor Juana; contexto socio histórico del espacio. Expusieron conceptos: museo, plano y lenguaje arquitectónicos, iluminación; Identidad visual y de marca; promocionales, sustratos, formatos, producción, impresión, costos.

Visita a la casa de cultura, realizaron encuestas, recorrido fotográfico y toma de medidas. ***Se estructura y expone la parte teórico-conceptual del proyecto.*** Participación activa, pertinente. Cubrieron en tiempo y forma la estrategia didáctica.

b) **Técnicas de Desarrollo:** Identificaron necesidades en materia de diseño y realizaron bocetaje tradicional. *Evidencias fotográficas 2do. Parcial. El contexto fue analizado, mediante técnicas cualitativas de observación y visitas de campo.* Emplearon las TIC y mostraron sus prototipos a los representantes del municipio, de quienes recibieron retroalimentación, hacia la pre-producción. *Más evidencias fotográficas 2do. Parcial.*

c) **Técnicas de Cierre:** Estudio de viabilidad de materiales, proveedores y cotizaciones; producción e impresión, con bajo costo y óptima calidad. Prepararon la exposición y argumentación para aportar experiencias, conclusiones y áreas de mejora. Montaje en casa de cultura. *Evidencias fotográficas 3er. Parcial. Montaje.*
Entrega del proyecto en tiempo y forma. *Más evidencias fotográficas 3er. Parcial.*

Resultados: Mediante encuestas, se detectan necesidades y áreas de oportunidad.

ENCUESTA A ALUMNOS, DESPUÉS DEL PROYECTO.

Tabla 7. Aprendizaje significativo ganado.

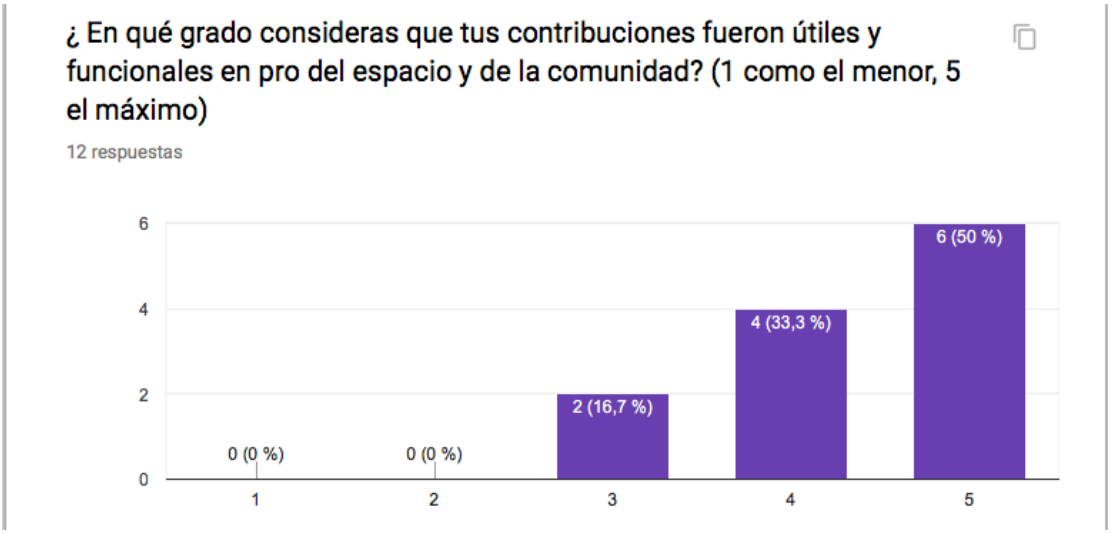


Tabla 8. Contribución a la comunidad.

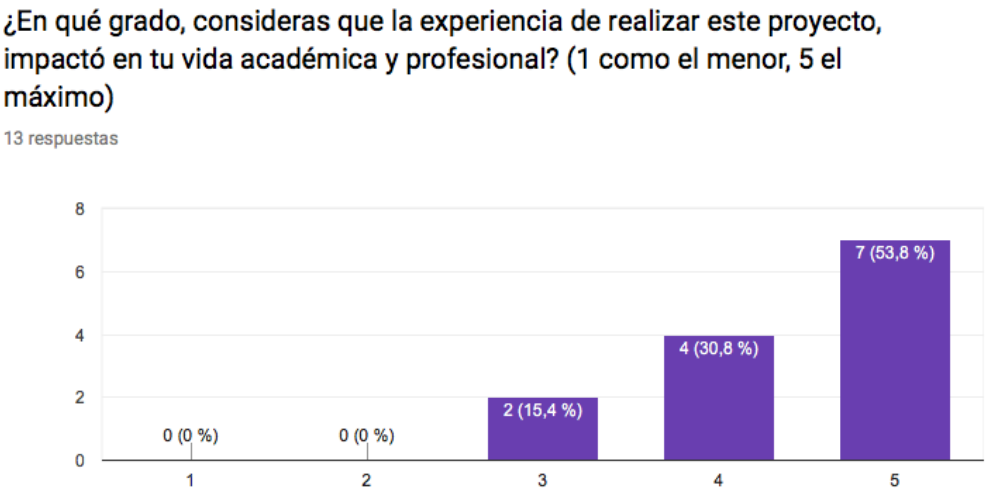


Tabla 9. Impacto de la Educación artística en los alumnos ante el Proyecto de Diseño Gráfico Digital.

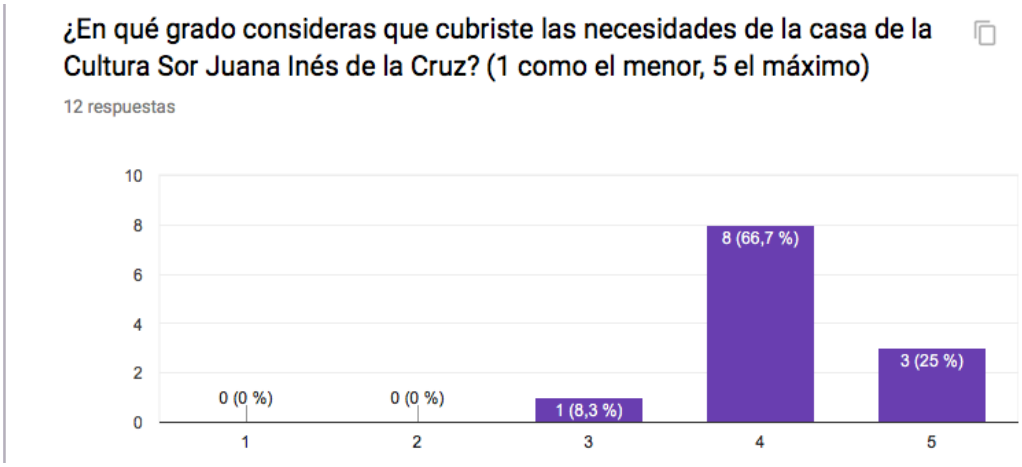


Tabla 10. Indicador de necesidades cubiertas.

Consulta encuesta alumnos:

https://docs.google.com/forms/d/1AN2yQZiDRicwt47hWf9czOzNXfrcveJPvNv26Uh1mx4/edit#responses

ENCUESTA A USUARIOS, YA IMPLEMENTADO EL PROYECTO.

1. ¿En qué grado es importante el diseño del logotipo e identidad visual diseñada para reconocer e identificar el espacio Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, dentro de la comunidad? (1 como mínimo y 5 como máximo)

6 respuestas

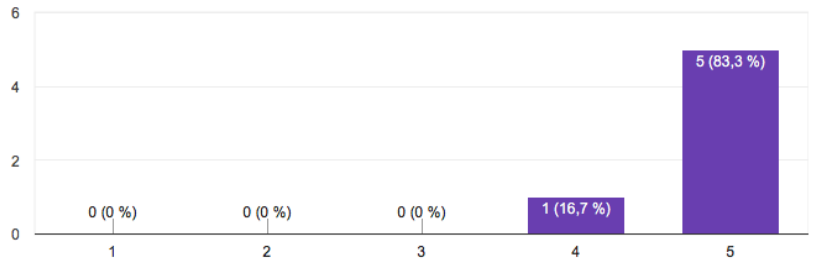


Tabla 11. Pertinencia de la intervención.

2. ¿Considera importante, identificar el espacio Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, con la imagen del personaje del mismo nombre?

6 respuestas

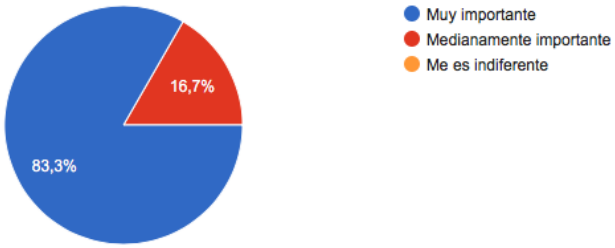


Tabla 12. Relación identificación- identidad.

3. ¿En qué grado le es funcional y útil la Señalización (letreros de los diversos sitios) dentro del espacio Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz? (1 como mínimo y 5 como máximo)

6 respuestas

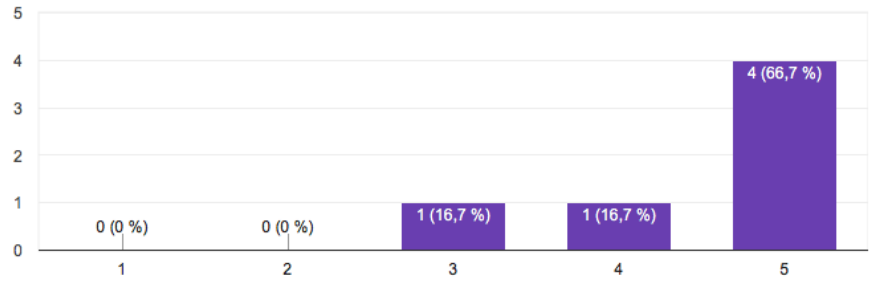


Tabla 13. Función y utilidad de la Señalización.

4. ¿En qué grado es estética y funcional la Ambientación: caligrafía y poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, en los salones, dentro del espacio Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz?

6 respuestas

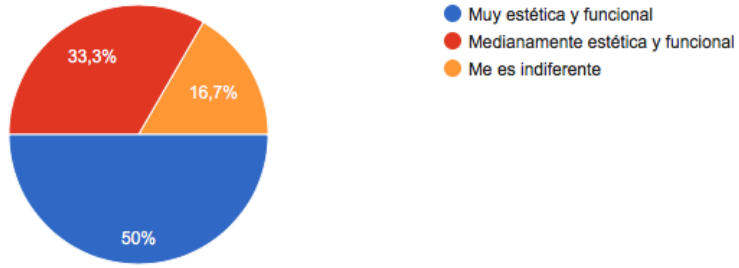


Tabla 14. Función y utilidad de ambientación.

5. ¿Considera importante reforzar la identidad, promover, generar identidad y sentido de pertenencia en la comunidad, mediante los artículos promocionales diseñados para la Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz?

6 respuestas

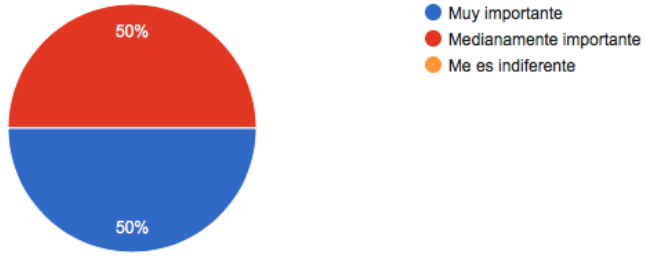


Tabla 15. Función y utilidad de artículos promocionales.

6. ¿Considera importante hacer una diferenciación y modernización del espacio asignado para el Archivo histórico y Museo Eugenia León?

6 respuestas

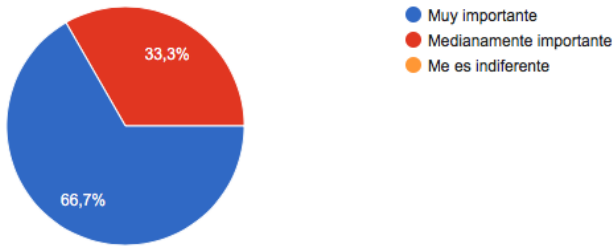


Tabla 16. Importancia rediseño de los espacios; archivo histórico y museo.

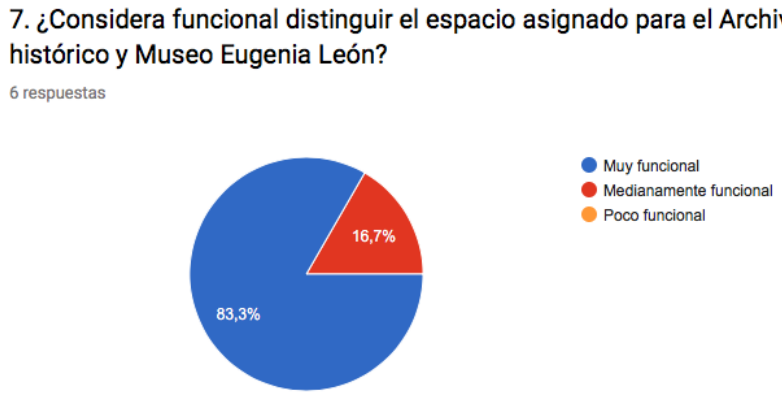


Tabla 17. Utilidad de rediseñar los espacios; archivo histórico y museo.

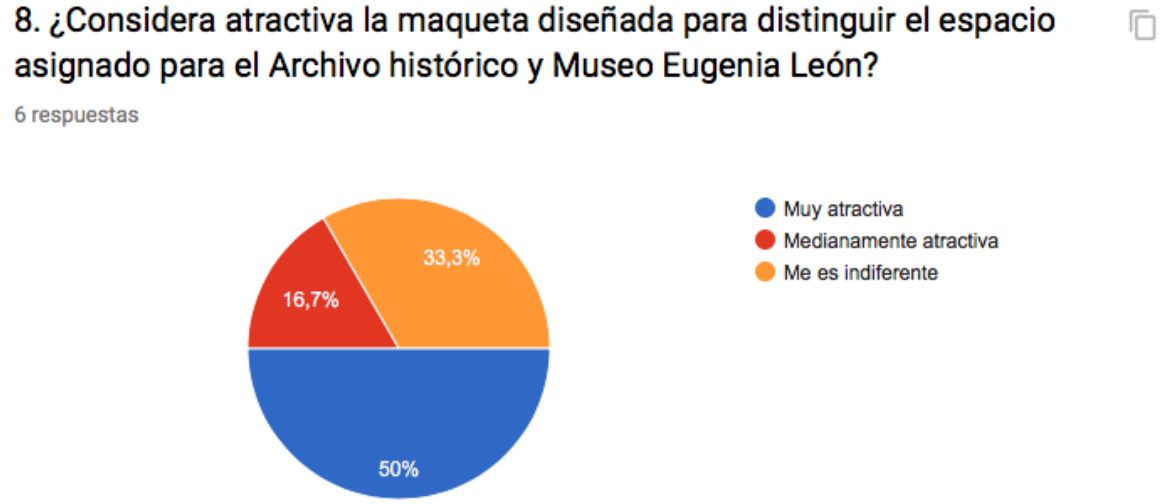


Tabla 18. Funcionalidad y estética del prototipo-maqueta arquitectónica.

Consulta encuesta usuarios:

https://docs.google.com/forms/d/1z6r7NXVeejEPRyz7C22ZAuLtF57BzVKq5yQAOMgLWP0/edit#responses

Conclusiones: El impacto que la educación artística generó en los alumnos, propició la útil producción de materiales de comunicación visual, en beneficio de la Casa de la Cultura "Sor Juana Inés de la Cruz". Demostraron un creciente interés, motivación, y compromiso, en cada etapa, a pesar de solucionar por vez primera, un proyecto académico, con las exigencias que un perfil profesional demanda. *Entrega del Proyecto en Salón "Primero Sueño".* Las encuestas resaltan un área de oportunidad y mejora en la metodología.

Referencias Bibliográficas y fuentes de información:

Jové Peres., J. (2018) . Importancia de la educación artística y cultura en la sociedad según Vigotsky. [ebook] Universitat de Lleida, España: Universitat de Valencia, pp.3-8. Disponible en: https://www.uv.es/~valors/Jove,J.pdf *[Accesed 15 May 2018].*

Jové Peres., J. (2018) . Vigotsky y la educación artística. [ebook] Universitat de Lleida, España: Universidad de Valencia, pp.1-9. Disponible en: https://www.uv.es/~valors/Jove,J.pdf *[Accesed 15 May 2018].*

CETIS 165. Sitio del Plantel. *Este sitio ha sido sugerido con propósitos informativos para la Contribución del del I Congreso Iberoamericano de Docentes*. http://www.cetis165.com.mx (Consultado 16 de julio de 2018).

Casa De la Cultura Sor Juana Inés De La Cruz. Este sitio ha sido sugerido con propósitos informativos para la Contribución del I Congreso Iberoamericano de Docentes. http://www.tlalnepantla.gob.mx/archivohistorico/6contactanos.asp *(*Consultado 15 de junio de 2018).

Bio Eugenia León. Este *sitio ha sido sugerido con propósitos informativos para la Contribución del I Congreso Iberoamericano de Docentes*. **https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenia_León** *(*Consultado 15 de junio de 2018).

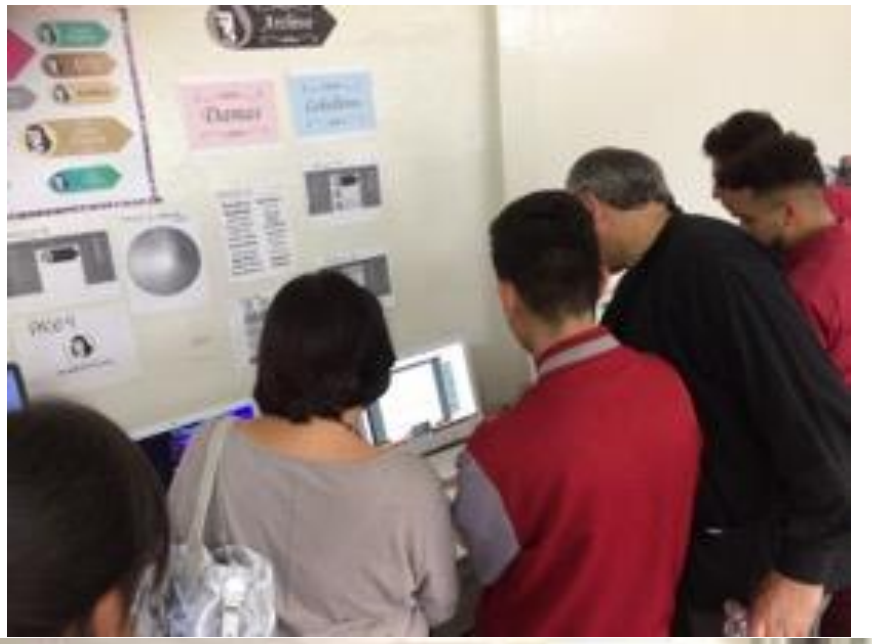
Anexos.

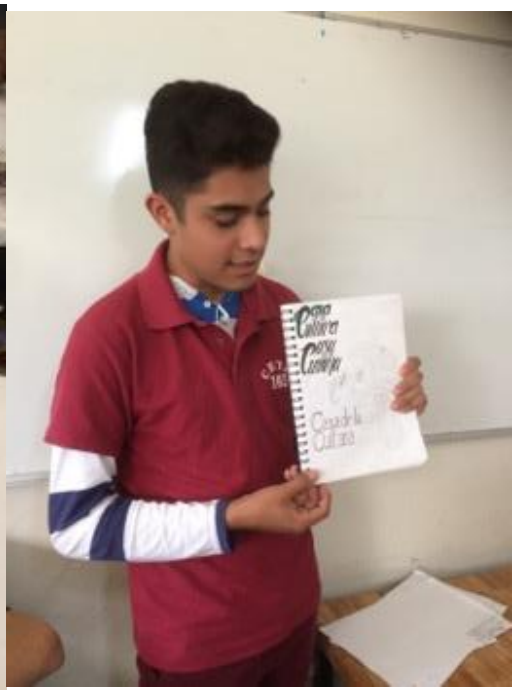
Evidencias fotográficas 1er. Parcial: Investigación conceptual.

COLONIAL

Visita de campo, recorrido fotográfico y medición.

Evidencias fotográficas 2do. Parcial: Propuestas definitivas, presentadas y supervisadas por representantes municipales.





CETIS
165

Evidencias fotográficas 3er. Parcial: *Implementación, montaje y exposición de los proyectos gráficos finales para la Casa de la Cultura Sor Juana Inés de la Cruz.*

Diseño de imagotipo e identidad institucional

Antes y Después

Señalización.

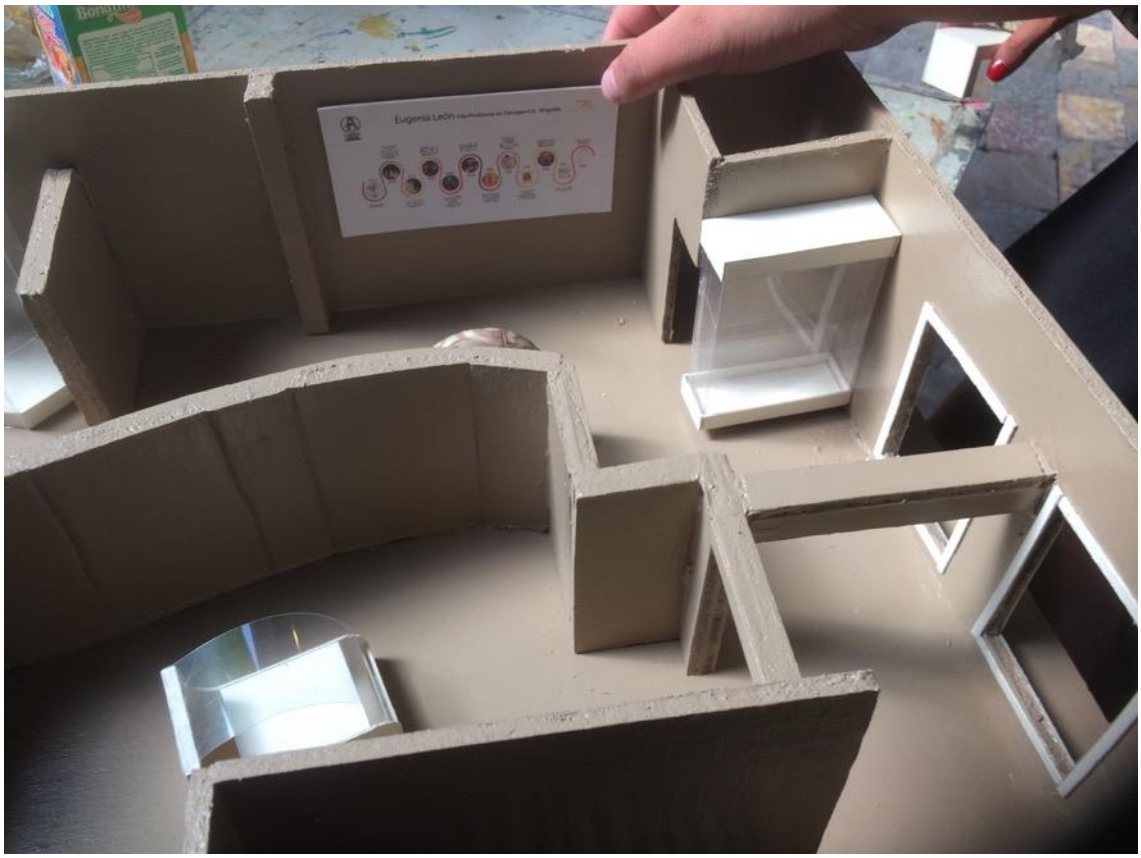
Oficina
Administración
Casa de Cultura

Señalización.

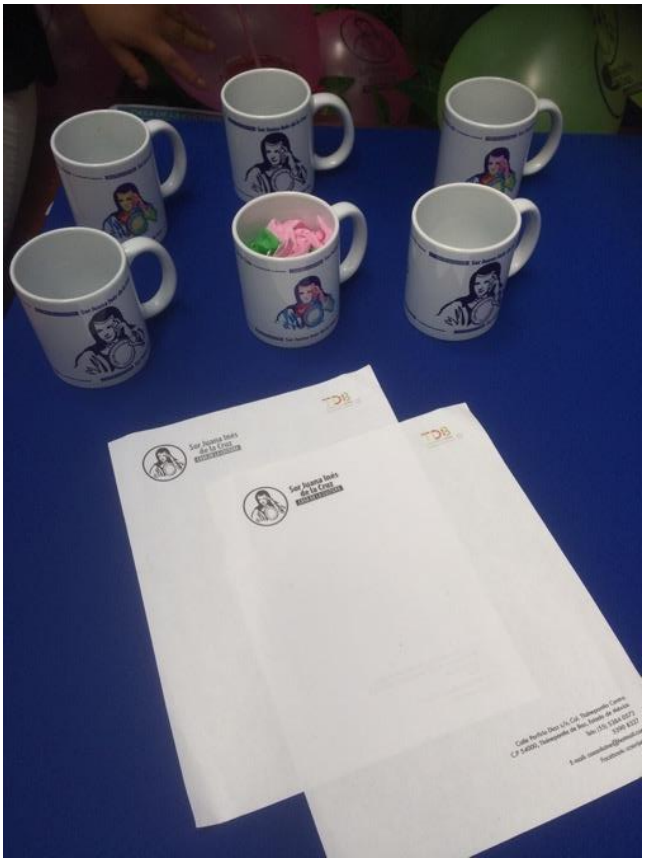
botarga de la séptima musa

Modelo de personaje para botarga Sor Juana.

Maqueta arquitectónica y mobiliario a escala Archivo histórico y espacio E. León.



Artículos promocionales y papelería institucional.



Papelería institucional.

Artículos promocionales.

Pizarrón de actividades.

Línea de tiempo.

Ambientación salón “Primero sueño”.

Alumnos del sexto semestre de la carrera Tecnólogos en Diseño Gráfico Digital del

CETIS 165 “Gerardo Murillo Dr. Atl” en la entrega e implementación del proyecto global.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018

El H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 2016 - 2018

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

a:

LOS ALUMNOS DE LOS GRUPOS 6ADGM Y 6BDGM DEL CETIS165

Por su participación en el proyecto de Diseño Gráfico Integral aplicado en el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, Archivo Histórico de Tlalnepantla de Baz realizado en este municipio.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 29 de mayo de 2018.

Lic. Hugo Arellano Núñez
Director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

Reconocimiento a los alumnos.

Representantes Casa de la Cultura, Municipio de Tlalnepantla y CETIS 165; Maestra MMT Verónica ML Rodríguez Valenzuela, sustentate y guía del proyecto,

en la implementación y entrega.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018

El H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 2016 - 2018

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

a:

VERÓNICA MARTHA L.
RODRÍGUEZ VALENZUELA

Por su participación en el proyecto de Diseño Gráfico Integral aplicado en el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, Archivo Histórico de Tlalnepantla de Baz realizado en este municipio.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 29 de mayo de 2018.

Lic. Hugo Arellano Núñez
Director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes

Reconocimiento por el Director de Cultura del Municipio de Tlalnepantla de Baz.