

Título: Creatividad: una cuestión Pedagógica y Artística

Autora: Lic. Raquel Patricia Contreras Triana

Palabras claves: CREATIVIDAD, CALIDAD DE VIDA

RESUMEN

En las instituciones educativas actualmente se propende al cambio, todo en función tanto de un mejoramiento de la calidad académica como de la vida, por tanto, en este artículo se hacen una serie de reflexiones, a partir de algo que últimamente esta en boga de las prácticas docentes y profesionales: la creatividad, que es una de las mejores armas que tienen los docentes para alcanzar ese mejoramiento académico y la calidad de vida que todos los países del mundo reclaman en la actualidad.

“La mente creativa juega con los objetos que ama”... Este artículo comienza citando estas breves palabras de Carlos G. Jung, quien devela los más importantes actos del hombre, el juego y la creatividad.

La creatividad para el conocimiento de muchos es la capacidad de “crear algo nuevo y útil”; pero ¿Se puede limitar esta “palabra” a estos dos únicos significados?, ¿Será acaso una definición rápida para seguir con el trabajo cotidiano?

La respuesta a estas interrogantes quedará al parecer propio, ya que no se pueden cambiar de repente concepciones, ideas o modos de actuación, lo único que se pretende es dejarla para la reflexión personal.

Se entrará entonces a introducir en la significación que se tiene de la palabra creatividad, aunque no se puede dejar de lado las muchas otras palabras que confluyen en esta resignificación como son: juego, imaginación, fantasía y arte, pero éstas son solo algunas de las palabras que directamente influyen en la reelaboración de lo que se considera como creatividad.

Citando algunos autores se puede remitir al pedagogo ruso, Vigotsky quien define la creatividad como “cualquier tipo de actividad del hombre que cree algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo en el propio ser humano”¹, él plantea esto pero ¿se debe limitar a esta significación?

Como se expresó al inicio, no se puede obviar la importancia que Vigotsky tiene dentro de la pedagogía, y sus aportes al tema de creatividad y arte infantil, pero de igual modo queda muy abierta esta definición, es por esto que se busca una significación nueva.

¹ La imaginación y el arte en la infancia. Vigotsky, ediciones AKAL, S.A. 2000

Así se cita a Viktor Lowenfeld, otro autor que se ha dedicado a trabajar la creatividad y arte en la educación; él relaciona creatividad con la capacidad de: “poseer flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas, la capacidad de pensar en una forma diferente de la habitual a las demás personas, generalmente se considera que la capacidad creadora como un comportamiento constructivo, productivo y que se manifiesta en acción o en realización no será un fenómeno único en el mundo pero debe ser básicamente una contribución del individuo”.

Esta definición se acerca un poco más a lo que puede ser la creatividad y por tanto se asume una definición en la que interrelaciona estas dos:

La creatividad es el rompimiento de todos los esquemas que la escuela tradicional nos ha implantado durante décadas; esta es pues la oportunidad para dar rienda suelta a todos aquellos pensamientos, impulsos e invenciones personales; creatividad es la capacidad de inventar, soñar y cambiar de una u otra forma el mundo en el que habitamos.

Esta creatividad por tanto, debe ser cultivada en todos sus aspectos y es ahí donde la labor de la escuela y más puntualmente el maestro comienza y juega su papel primordial, ya que ellos son quienes deben promover el desarrollo, en los estudiantes que día a día acuden a los centros educativos.

Ese docente debe convertirse en un animador, en un promotor de la creatividad en sus estudiantes, es quien debe dejar atrás las antiguas prácticas y tradicionales prácticas pedagógicas y buscar el perfeccionamiento de su actividad logrando desarrollar la expresión de los estudiantes, lo que hará aflorar la creatividad, lo que a su vez generará procesos creativos en sí mismos.

Las prácticas docentes deben convertirse en un canal para el mejoramiento de la educación, por tanto al abordar el tema de la creatividad, se afirma que es una de

la “herramientas” didácticas más poderosos que tiene el maestro en sus manos, para alcanzar el fin propuesto.

Algo de importante relevancia dentro de las prácticas pedagógicas, es que en la escuela se abren espacios para que los estudiantes aprendan un cierto cúmulo de habilidades para que en un futuro las puedan aplicar dentro de sus profesiones, pero no abren espacios para que se desarrolle la creatividad y, tampoco se aprovechan las potencialidades para alcanzar este fin.

Evidentemente no se pueden ignorar los esfuerzos que muchas instituciones hacen, para brindar oportunidades para que los estudiantes jueguen, imaginen, creen y desarrollen su personalidad a cabalidad y logren ser mejores seres humanos; sin embargo, esas escuelas tradicionales lo que formarán serán hombres reproductores de actividades sin sentido y no hombres creadores de espacios nuevos y abiertos al cambio.

Otra de las palabras asociadas y que intervienen dentro de esta resignificación de creatividad, es la de pensamiento divergente; es decir, la capacidad de romper continuamente con los esquemas de la experiencia, es lo lúdico, emotivo, afectivo, e imaginativo que tiene el hombre; por consiguiente es creadora una mente que siempre está activa, que cuestiona, que descubre problemas en donde otros huelen peligros, capaz de dar juicios autónomos e independientes, inclusive de su maestro, de su familia y de la sociedad.

Pero este pensamiento divergente no surgirá de la nada, como ya se mencionó en líneas anteriores, hay que cultivarlo en la escuela y son los docentes los que tienen en sus manos la responsabilidad de generar procesos significativos en sus estudiantes y hacer que se manifiesten los procesos anteriormente propuestos,

para que los estudiantes estén preparados física y emocionalmente al cambio y ante las adversidades y maravillas que nos brinda el mundo.

En ese sentido la creatividad deberá quedar plasmada dentro de todas nuestras prácticas educativas, ya que permitirá un mejor proceso de enseñanza aprendizaje y así, al realizar las clases, al impartir los conocimientos comprendidos en los currículos, los maestros deberán introducir este espíritu creador en los estudiantes.

Hasta este punto se han tocado algunas de nuestras palabras claves, pero necesariamente debemos recalcar la importancia del arte en el desarrollo de la creatividad en los docentes y los estudiantes, por tanto habrá que remitirse a la importancia de trabajar la creatividad en la escuela y su relación con el arte.

El arte desempeña un papel vital en la educación, las artes llámese teatro, música, danza artes plásticas etc., constituyen un procesos complejo en el cual el estudiante reúne su experiencia para dar paso a la formación de nuevos significados.

“Es en ese proceso de selección, interpretación y resignificación de esos elementos donde el estudiante ofrecen algo más que una creación artística, nos brinda una parte de si mismo, cómo piensa, cómo siente, cómo ve el mundo, para él el arte es una actividad absorbente que armoniza en una forma nueva el pensamiento, la sensación y la percepción.”²

Pero aquí el lector se preguntará, ¿Cuál es la relación con la creatividad?, se puede decir entonces que el arte es primordialmente el lugar donde aflora la creatividad y esa libertad que brinda el arte para dar riendas sueltas a la mente, es la que se debe explotar en el aula para alcanzar dos objetivos primordiales: uno,

² Lowenfeld, V. El desarrollo de la capacidad creadora. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. 1980.

el de hacer clase amenas, lúdicas y constructivas para los estudiantes y dos, que los contenidos que se impartan, queden realmente en la mente y por qué no, en el cuerpo de nuestros estudiantes.

En este artículo se considera desarrollar la creatividad a través del arte, ya que el arte es el medio por el cual el individuo que realiza las obras puede expresar sus emociones más fácilmente que por otros medios, permitiendo entender su comportamiento y su forma de reaccionar frente a la vida y por tanto el proceso educativo tendrá la facilidad de llegar al estudiante

El arte entonces se convierte en un medio de expresión y en el lenguaje del pensamiento en el cual no existen respuestas correctas o incorrectas, a través del arte el estudiante puede expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus intereses y a su vez en sus creaciones el demostrará, plasmará los conocimientos que posee del ambiente, en resumen, será su forma de reaccionar frente al mundo.

Solamente a través de los sentidos puede tener lugar el aprendizaje y la escuela ha hecho muy poco para educarlos en ellos. Por tanto, el aprendizaje no solo significa acumulación de conocimientos sino que además, implica la comprensión de cómo los puede utilizar en su vida cotidiana.

Por último la relación que se observa en todos estos conceptos da lugar a hablar de creatividad pedagógica, que es la que permitirá brindar las bases para que el docente pueda enriquecer sus prácticas pedagógicas y a su vez desarrollar la creatividad en sus estudiantes, generando entonces el mejoramiento de la calidad educativa que reclamamos y que si unimos esfuerzos se podrá conseguir.

Si se entra a definir la creatividad pedagógica se citara a la Dra. Rosario Martínez, quien define esta como: "la posibilidad para la búsqueda reflexiva de problemas

pedagógicos y la producción original de un proceso educativo orientado conscientemente al desarrollo de la creatividad del alumno”. Es decir, desplazar la atención del maestro a la búsqueda de aquellos procedimientos, interacciones y condiciones más adecuadas para desarrollar la creatividad de sus alumnos. En conclusión La creatividad pedagógica será la que promueva el trabajo del maestro en el aula, en la clase.

Resumiendo las relaciones encontradas entre arte, educación y creatividad se puede llegar a las siguientes reflexiones:

La primera es que el aprendizaje no solo significa una acumulación de conocimiento si no que además implica la comprensión de cómo estos pueden ser utilizados en la vida con el propósito de mejorarla.

Una segunda reflexión es que a través el arte puede brindarse al alumno la oportunidad de expresar y apropiarse de su aprendizaje de manera que pueda interiorizarlo, lo que permitirá desarrollar su creatividad y cambiar su manera de ver el mundo.

Y como tercera y última, se considera que el arte resulta una forma, dentro de las muchas otras que existen, para desarrollar la creatividad, pero que se considera que es la más pertinente dentro de la educación y la que integra mejor a los individuos con su medio.

Bibliografía

- LOWENFELD, Viktor. *El desarrollo de la capacidad creadora*. Editorial Kapelusz. Buenos Aires. 1980.
- RODARY. Gianni. *Gramática de la fantasía*. Editorial Panamericana. Bogotá Colombia. 2000.
- JUNG, Carl. *Los complejos y el inconsciente*. Bogotá. Printer Colombiana Ltda, 1986
- ARHEIM, Rudolf. *Consideraciones sobre la Educación Artística*. ED. Paidós, Octava edición. Buenos Aires. 1993.
- VIGOTSKY. S. *La imaginación y el arte en la infancia*. Ediciones AKAL, S.A. 2000
- MARTINEZ. Rosario, *Modelo de desarrollo de la creatividad pedagógica centrado en la reflexión personal*. Tesis de doctorado. Santa Clara. Cuba
- CONTRERAS, Raquel. *Estrategia metodológica para el desarrollo de la creatividad pedagógica a través del arte*. Tesis de maestría en proceso de elaboración. Santa clara. Cuba 2005