

Recepción: 20 de junio de 2018

Aprobación: 6 de febrero de 2019

LAS ARTES: UNA MIRADA A LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA

ARTS: A LOOK AT SCHOOL CREATIVITY

Sandra Yaneth Chaparro Cardozo

Magíster en educación
Universidad Santo Tomás.
(Tunja, Colombia)
sandrayanethchaparro@gmail.com

Franz Alberto Benavides Rozo

Magíster en educación
Universidad Santo Tomás.
(Tunja, Colombia)
franzbenavides@ustadistancia.edu.co

Natalia Elizabeth Cañizalez Mesa

Magíster en educación
Universidad de Boyacá.
(Tunja, Colombia)
necanizalez@uniboyaca.edu.co

Resumen

El artículo de reflexión indagó la posibilidad que tienen las prácticas artísticas, y su incidencia en el desarrollo de la creatividad. Dado que las artes y la creatividad proyectan diferentes miradas en el desarrollo de habilidades que potencian el pensamiento divergente del individuo (Goleman, Kaufman & Ray, 2016), surgieron los siguientes interrogantes: ¿cómo fomentar la creatividad en la escuela desde el uso de la imagen?, y ¿qué incidencia tiene el uso de las imágenes en el desarrollo de un pensamiento creativo en la escuela? Lo que llevó a estudiar el siguiente problema: ¿cómo algunas estrategias del docente del área de educación artística y cultural fomentan la actividad creatividad en la escuela? Se realizan algunos análisis de material documental relacionado con conceptos sobre arte y creatividad, abordado desde lo cualitativo-documental. Para ello, fue necesario realizar una revisión y clasificación de documentos, además de fichas de registro, que permitieron comprender la acción creativa en el sujeto en su parte estructural y el desarrollo de habilidades artísticas, lo que permitió explorar nuevas formas de concebir el arte y su apropiación en el fomento de la educación artística.

Palabras clave: arte, creatividad, escuela, educación, formación.

Abstract

The reflection article explored the possibility that artistic practices have and their impact on the development of creativity. Since the arts and creativity project different views on the development of skills that enhance the divergent thinking of the individual (Goleman, Kaufman & Ray, 2016), the following questions came up: how to promote creativity in school from the use of the image, and what impact does the use of images have on the development of creative thinking in school? This led to the study of the following problem: how do some teachers' strategies in the area of Arts and Cultural Education encourage creative activity in the school? Some analysis of documentary material related to concepts about art and creativity is carried out, approached from the qualitative-documentary point of view. For this purpose, it was necessary to review and classify documents, as well as record cards, which allowed us to understand the creative action in the subject in its structural part and the development of artistic skills, which allowed us to explore new ways of conceiving art and its appropriation in the promotion of artistic education.

Keywords: art, creativity, school, education, training.

AS ARTES: UM OLHAR PARA A CRIATIVIDADE NA ESCOLA

Resumo

O artigo de reflexão investigou a possibilidade de práticas artísticas e seu impacto no desenvolvimento da criatividade. Dado que as artes e a criatividade projetam diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento de habilidades que aprimoram o pensamento divergente do indivíduo (Goleman, Kaufman & Ray, 2016), surgiram as seguintes perguntas: como promover a criatividade na escola a partir do uso de imagem?, E qual a importância do uso de imagens no desenvolvimento do pensamento criativo na escola? O que levou ao estudo do seguinte problema: como algumas estratégias de professores na área da educação artística e cultural incentivam a criatividade na escola? São realizadas algumas análises do material documental relacionado aos conceitos sobre arte e criatividade, abordadas a partir do documentário qualitativo. Para isso, foi necessário realizar uma revisão e classificação dos documentos, além das fichas de registro, o que nos permitiu compreender a ação criativa do sujeito em sua parte estrutural e o desenvolvimento de habilidades artísticas, o que permitiu explorar novas formas de conceber arte e sua apropriação na promoção da educação artística.

Palavras-chave: arte, criatividade, escola, educação, treinamento.

LES ARTS: UN REGARD SUR LA CRÉATIVITÉ À L'ÉCOLE

Résumé

L'article de réflexion explore la possibilité que les pratiques artistiques puissent avoir, et leur impact sur le développement de la créativité. Étant donné que les arts et la créativité projettent des points de vue différents sur le développement de compétences qui renforcent la pensée divergente de l'individu (Goleman, Kaufman & Ray, 2016), les questions suivantes se sont posées : comment favoriser la créativité à l'école grâce à l'utilisation de l'image, et quel impact l'utilisation des images a-t-elle sur le développement de la pensée créative dans l'école ? Cela a conduit à l'étude du problème suivant : comment quelques stratégies des enseignants dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle encouragent-elles l'activité créative dans l'école ? Une partie de l'analyse est faite à partir de matériel documentaire lié aux concepts de l'art et de la créativité, abordés sous l'angle qualitatif et documentaire. Pour cela, il a fallu revoir et classer les documents, en plus des fiches, ce qui a permis de comprendre l'action créatrice du sujet dans sa partie structurelle et le développement des compétences artistiques, ce qui a permis d'explorer de nouvelles manières de concevoir l'art et son appropriation dans la promotion de la formation artistique.

Mots-clés: art, créativité, école, éducation, formation.

Introducción

En esta propuesta, se buscó indagar la posibilidad que tienen las prácticas artísticas, y su incidencia en la formación de la creatividad. Ciertamente, se ha reconocido medianamente la importancia de la enseñanza de las artes en la educación; frente a esto, se consideró en este estudio, el reconocer que las prácticas artísticas pueden llegar a potenciar habilidades manuales y la imaginación. Sin embargo, en la actualidad se considera a las artes en algunos casos como pasatiempos, dejando de lado la importancia de las prácticas artísticas en el ámbito educativo como el puente para potenciar en los sujetos procesos inventivos, innovadores y creativos.

Esto quiere decir que, al identificar el papel de la educación artística en la escuela, se puede llegar a evidenciar su potencial no solo en la resolución de problemas, sino en la manera en que se generan espacios creativos para estimular habilidades de pensamiento en el individuo. Por ello, surge la preocupación por estudiar algunos de los fenómenos relacionados con el fomento de las artes, alrededor de la actividad creativa, y lo que ocurre con los procesos que se pueden dar en el aprendizaje, así como en el desarrollo de la personalidad del sujeto y en sus habilidades inventivas.

Frente a esto, el fomentar la educación artística en la escuela requiere de un mayor esfuerzo, dado que se evidencia un interés de esta en las presentaciones teatrales o en la decoración de espacios. Es así que, la creatividad no se da sola,

teniendo en cuenta que hay que revisar que las artes potencian lo lingüístico, lo literario, lo kinestésico, lo corporal en el teatro, la danza y lo estético en las plásticas, así como su proyección visual.

Así mismo, es importante comprender que las artes y la creatividad potencian habilidades en el pensamiento divergente del sujeto, permitiendo indagar no solo sus prácticas artísticas en el ámbito educativo, sino en ámbito personal. En atención a lo anterior, emerge la necesidad de fomentar la creatividad y mirar su incidencia en todos los campos disciplinares, al igual que el uso de las imágenes y los fotogramas en el aula como recurso didáctico que fomentan el desarrollo creativo en la escuela.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario realizar un primer acercamiento teórico, para comprender cómo se abordan varios aspectos que están directamente relacionados en este estudio, como lo son: primero, la relación de las prácticas vinculadas con la enseñanza de las artes; y segundo, cómo se fomenta la creatividad en las escuelas. De igual manera, se realizó un acercamiento literario y de indagación en aspectos que permiten comprender, por un lado, la acción creativa en su parte estructural; y por el otro, el desarrollo de habilidades estéticas en el sujeto.

De esta manera, se planteó el problema ¿cómo algunas estrategias del docente del área de educación artística y cultural fomentan la actividad creatividad en la escuela? En esta propuesta, se buscó

De esta manera, se planteó el problema ¿cómo algunas estrategias del docente del área de educación artística y cultural fomentan la actividad creatividad en la escuela?

desarrollar algunos análisis en material documental relacionado con conceptos sobre arte y creatividad, lo que permitió determinar su articulación a los procesos creativos, abordando los elementos artísticos y creativos que se usan en la escuela.

El ejercicio investigativo se abordó desde lo cualitativo-documental, para lo cual se realizó una revisión documental, con el fin de entender algunos aspectos sobre cómo se conciben la creatividad y las artes en la escuela, al igual que las estrategias que la fomentan. Esta revisión y clasificación de documentos se llevó a cabo por medio de fichas de registro, en las cuales se hizo un seguimiento de datos específicos de diferentes fuentes consultadas.

De las teorías consultadas, se indagaron algunos elementos de la teoría de Viktor Lowenfeld (1961). En los hallazgos encontrados, se evidenció el desarrollo de la capacidad creadora y su relación con las didácticas en la educación artística. Frente a lo anterior, se han dado unas dinámicas no muy claras frente a la enseñanza de las artes, dado que se requiere tanto de personal como de material orientado a potenciar los espacios en los que se fomenta la imaginación y la fantasía, dado que son cualidades no desconocidas en la actividad creadora de los sujetos.

En esta propuesta, se revisaron e indagaron aspectos relacionados con algunas formas de expresión artística, tanto en sus procesos como en los fenómenos relacionados con la creatividad y la construcción artística, al igual que la relación con la experiencia del acto creador y el producto artístico. Investigar en el arte y en la creación artística los procesos expresivos que nacen de las emociones del sujeto para la construcción de una obra, conlleva a que el espectador comprenda la idea y el sentir plasmado,

y a la vez encuentre los elementos que lo conduzcan a reinventar la realidad y a favorecer la creatividad.

El enfoque cualitativo permitió entender y conocer las distintas formas del objeto de estudio y su realidad; cómo se traducen estos en expresiones artísticas y los procesos creativos dentro y fuera de una comunidad escolar. Lo que implicó una exploración frente a las nuevas formas de concebir el arte, como forma de apropiación en el fomento de la educación artística y promover la representación visual y la innovación.

Discusión

La creatividad es uno de los fenómenos que caracterizan al ser humano, y por lo tanto está vinculada a su propia naturaleza. Por mucho tiempo, la creatividad fue un concepto y un tema poco abordado, además de poco estudiado. A esta definición, se suman teóricos como Joy Paul Guilford (1952), un psicólogo estadounidense, conocido por sus estudios sobre la estructura de la inteligencia, en la cual fue necesario comprender no solo las estructuras mentales que elaboran conceptos y habilidades como un rasgo, sino que también están dados por la creatividad, para lo que fue necesario preguntarse sobre:

¿Qué es realmente la creatividad? ¿Es un don innato, un conjunto de habilidades que se pueden desarrollar, un rasgo más de la inteligencia general, un producto de la sensibilidad y de la creatividad? Como es de prever son muchas definiciones que existen sobre un fenómeno tan complejo y plural, cuyas características se hace muy difícil en un acto creador aislado, de la cual se deduce la creatividad ideal [...] (Cerda, 2000, p. 30).

La *creatividad* se puede interpretar como una habilidad, destreza o facilidad para inventar ideas, estrategias o soluciones de manera

diferente. A esto, se suma la imagen de que los sujetos potencialmente creativos, desarrollan habilidades especiales tanto para crear obras como para comprender la realidad desde su introspección. El sujeto creativo tiene la particularidad de la genialidad y de estimular habilidades que le permiten indagar desde lo social, cultural, económico, etc., elementos que le permiten crear bien sea piezas musicales, danzarias u obras artísticas.

De igual manera, tiene que ver con los rasgos de las personas que funcionan en diversos contextos, así como la manera como percibe el mundo frente a la solución de las problemáticas, asociadas a lo cotidiano. En este punto, las habilidades creativas del sujeto, permiten la innovación y la solución a los problemas de todo tipo; lo que ha llevado a cada uno de los adelantos científicos, tecnológicos y sociales que han sido dados por una chispa de genialidad de los sujetos.

Por consiguiente, la creatividad es innata en los sujetos, pero el mantenerla requiere cultivarla y estar experimentando o reinventando ideas activamente, al igual que espacios. Frente a esto, es importante considerar que el sujeto creativo tiene la posibilidad de reinventarse y recrearse.

En las indagaciones sobre la creatividad, se ha encontrado que los procesos que han sido dados por el desarrollo de habilidades artísticas, potencian el aprendizaje, la disciplina y la comunicación. De igual manera, las artes y la creatividad han venido causando interés y preocupación en los procesos escolares, dado que promueve estrategias y potencian habilidades en los sujetos, lo que lleva a comprender los fenómenos relacionados con los sujetos creativos, la construcción artística y la experiencia con el acto creador.

Al realizar la revisión, se encontró que autores como Lowenfeld, Vigotsky y De Bono, realizaron algunas conexiones frente a la relación en el desarrollo humano y su influencia en la creatividad, conduciendo a la posibilidad de estudiar algunas de las actividades relacionadas con lo estético, lo pictórico y visual, y su incidencia de la actividad creadora o de creatividad que potencia habilidades en los sujetos.

A su vez, consideran que la educación tiene el fin de formar sujetos creativos que solucionen los problemas de cualquier índole, resolviendo las dificultades que se presentan en el entorno; por lo cual, es importante en la infancia la formación artística, ya que esta hace la diferencia entre los individuos tanto en su desempeño personal como profesional, debido a que activa el conocimiento, contribuye al desarrollo y expresión de las emociones (Lowenfeld, 1961).

Por ello, en un primer acercamiento se comprende las herramientas que permiten la experimentación, la imaginación y la innovación, así como las nuevas maneras de trabajar en el aula. Por ejemplo, “los dibujos infantiles no son un intento de traducir una imagen a formas gráficas o plásticas: son objetos dotados de asociaciones imaginarias” (Read, 1969, p. 142).

Y es así que, [...] La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. (Esquivas, 2004, p. 3).

De esta manera se ratifica que el acto creativo es inherente al ser humano, por tanto no es desconocido. Al mismo

tiempo, el acto o la acción creativa del sujeto va encaminado a la creación de ideas innovadoras, que buscan transformar problemáticas particulares, es decir que, el sujeto no solo desarrolla procesos artísticos encaminados a la creación de artefactos, objetos bellos o ideas tecnológicas.

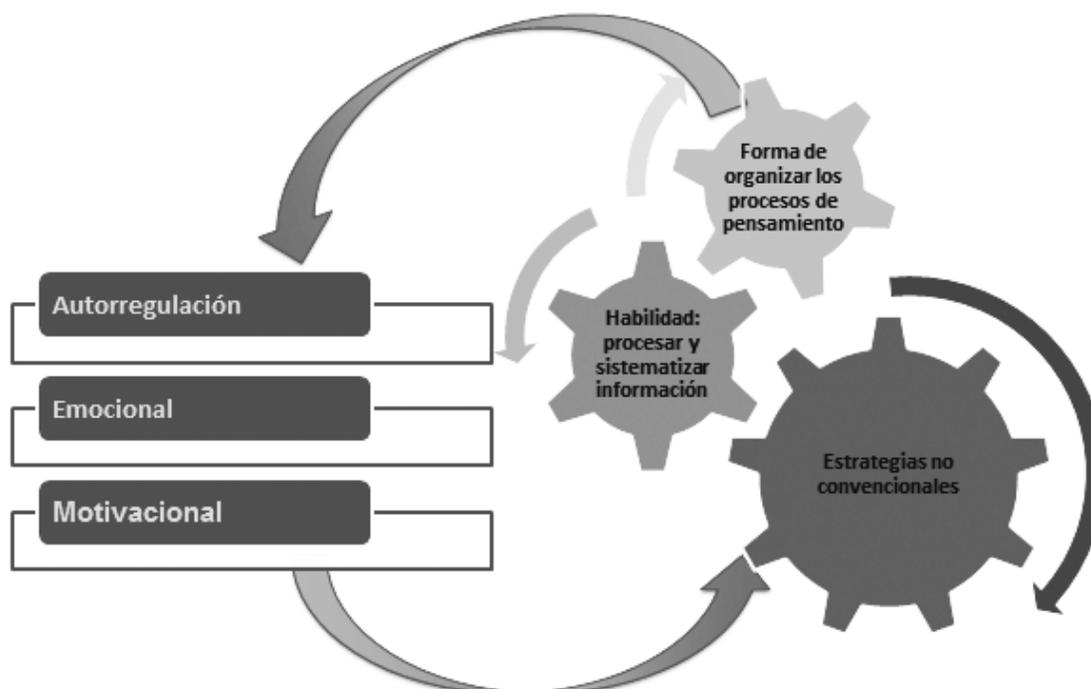
Al ahondar en la creatividad y su fomento que es representado en acciones, estrategias didácticas y metodologías, se busca favorecer habilidades manuales, estéticas y plásticas en los sujetos dentro y fuera del aula. Estas habilidades estimulan el pensamiento creativo o divergente del sujeto en la escuela; es por ello que, los recursos visuales tales como videos, películas, entre otros, permiten generar espacios en los que se promueve la imaginación, fantasía y ensoñación de los sujetos.

A pesar de contar con propuestas pedagógicas, que se podrían tomar como innovadoras o espacios interactivos o los comúnmente llamados ambientes de aprendizaje por las escuelas; es importante comprender que está sucediendo con aquellas prácticas tradicionalistas que dejan de lado la actividad creadora del sujeto, coartando su imaginación. Es por ello que, “[...] la actividad creadora pudiera servir para aumentar la productividad, solucionar problemas técnicos- administrativos, desarrollar las habilidades y capacidades de las personas [...]” (Cerde, 2000, p. 13).

El desarrollo de la capacidad en los sujetos, sería un detonante en la generación de nuevas ideas y estrategias en las que se daría

respuesta a problemáticas educativas o de aprendizaje. Más aún, al preguntarse por cómo fomentar la creatividad en la escuela desde el uso de la imagen en el aula?, ¿qué incidencia tiene el uso de las imágenes en el desarrollo de un pensamiento creativo en la escuela?, es un ejercicio en el que se promoverían nuevos medios para abordar temáticas o contenidos de diferentes temas, e impulsar el pensamiento creativo o divergente.

El incentivar la creatividad es más que un proceso mental, dado que implica tener unos rasgos de personalidad que le permiten al sujeto enfrentarse a los problemas y darles solución. Para ello, se plantea el siguiente caso hipotético: hay dos sujetos, en el primer caso un sujeto considerado como el más inteligente de su clase, y en el segundo caso un sujeto con las notas más bajas y considerado con menos habilidades. A estos dos sujetos se les plantea varios problemas reales en los cuales deben pasar por varias tareas y cada uno de ellos gozaba características y habilidades diferentes; en el primer caso, el sujeto desarrolla toda una estrategia para resolver cada una de las tareas, y en algunas de ellas presenta dificultad, dado que requieren de la intuición; en el segundo caso, el sujeto revisa las tareas y va creando una posible estrategia, haciendo uso de la creatividad. Frente a lo anterior, el segundo sujeto tiene la habilidad de dar solución a problemas que requieren de la intuición y la imaginación.

Figura 1. Proceso creativo en la resolución de problemas de los sujetos.

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica, se observa el proceso creativo en los sujetos, el cual implica: 1) la autorregulación, 2) la emocionalidad y 3) lo motivacional. Estos tres elementos le permiten al sujeto la resolución de problemas usando la genialidad y la intuición, además de potenciar el pensamiento creativo en la generación de estrategias y habilidades para codificar información, lo que Cerda (2000) denomina como la capacidad de resolver problemas. Es por ello que, el sujeto cobra importancia como ser en los procesos mentales que se generan.

Frente a esto, para fomentar la actividad creadora en la escuela, se hace necesario preguntarse sobre ¿qué sentido tiene la creatividad para la escuela?, ¿cómo se está fomentando?, ¿cómo se involucra en las estrategias pedagógicas, didácticas y curriculares?, ¿qué clase de ciudadanos se están formando? En este sentido, la

escuela debe potenciar en los sujetos habilidades de pensamiento, mediante actividades que estimulen la capacidad para reinventar o crear, y de esta manera generar nuevas estrategias en los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje en la escuela.

Ciertamente, la actividad creadora permitiría a futuro indagar realidades escolares como las prácticas docentes, sus metodologías, las actitudes, entre otras, relacionadas con el proceso formativo del sujeto y las necesidades del contexto. En este ejercicio investigativo, es importante reconocer algunos factores que inciden en los procesos creativos que se llevan en las escuelas, y de esta manera llegar a entender cómo funciona el pensamiento creativo a la hora de dar soluciones a situaciones problemáticas en las que se requiere de ideas innovadoras.

De modo que, para dar respuesta a las necesidades del contexto, se precisa entender cómo inciden los factores en los procesos creativos, en lo afectivo, cognitivo y ambiental. Para ello, se hace necesario comprender la mecánica o funcionamiento de las ideas desde el pensamiento en los procesos de *enseñabilidad* y aprendizaje en la escuela.

De ahí la importancia de la escuela en el desarrollo de la creatividad. Se requiere cada vez más del estudio de la realidad escolar con vista a plantearnos formas visibles de organizar el proceso educativo que contemplen en forma consustancial de mismo y no de modo “añadido”, superficial o parcial, el desarrollo de potencial creativo de todos los miembros del grupo escolar como parte de las actividades que realizan día tras día para aprender las matemáticas, leer, expresarse, conocer la naturaleza, danzar, cantar [...] (Ferrero *et al.*, 2008, p. 110).

Es importante mencionar que, la creatividad hay que estimularla, por medio de la motivación en el sujeto, en la que se fomenten sus habilidades cognitivas y artísticas. Por lo tanto, la escuela tiene un camino largo en la formación de sujetos creativos, dado que las actitudes y aptitudes, así como el pensamiento creativo, van direccionadas a la resolución de problemas del cotidiano. Por ello, la importancia de potenciar habilidades y procesos de pensamiento consistentes en el sujeto, promovidas desde el arte y sus diferentes expresiones.

En este aspecto, es importante revisar la pertinencia de las actividades escolares, dado que con el tiempo se vuelven repetitivas y rutinarias. Por consiguiente, es necesario que se vigilen los modelos de enseñanza que están determinados por una estructura escolar que, en ocasiones, influye en la constitución del comportamiento de los sujetos. Estas prácticas en las que se

implementan metodologías, contenidos, concepciones pedagógicas y didácticas tradicionalistas, excluyen la actividad creativa y creadora, porque conciben las artes como aprestamiento de las extremidades corporales del sujeto, y esto es una de las cosas que imposibilita la innovación en la escuela.

A esto, la idea que [...] las escuelas como facultades, han encontrado numerosas dificultades a la hora de incorporar la adquisición de estas habilidades a sus estrategias de enseñanza y evaluación. En concreto, las habilidades denominadas “suaves”, como la mejora del propio rendimiento y aprendizaje, chocan frontalmente con el sistema de evaluación tradicional, basado en un régimen de evaluación objetivo y en una enseñanza centrada en temas aislados entre sí. (Seltzer & Bentley, 1999, p. 37).

Sumado a esto, las artes (plásticas, dramáticas, musicales y lectoescriturales) son actividades que se le denominan como relleno y no son consideradas como importantes, pero, por el contrario, son actividades que estimulan la fluidez, la fantasía, creación y originalidad en el sujeto, desarrollando no solo su sensibilidad, sino la imaginación. Estos factores creativos hacen que el sujeto desarrolle nuevas ideas y estrategias, transformando las situaciones problemáticas en situaciones favorecedoras para el entorno y creativas.

Por tanto, la actividad creadora depende de una relación del ser humano y su ambiente; de aprender por medio de los sentidos, al oler, ver, tocar, gustar, lo que constituye el centro de la construcción de la fantasía y el perfeccionamiento de las emociones del sujeto. La creatividad en sí misma no crea soluciones, es el sujeto que propicia los espacios y los momentos en los cuales nacen las ideas creativas, y para ello es necesario la experiencia, el conocimiento y, sobre todo, la imaginación.

Ahora bien, resolver o dar solución a todos los problemas de forma creativa, requiere de una variada cantidad de respuestas nuevas, innovadoras, que respondan a un tema específico, y potencien habilidades y capacidades que le permitan a los sujetos expresarse libremente.

A lo anterior, es importante preguntarse entonces: ¿qué es la creatividad? Para ello, habría que indagar su etimología; proviene del *latín creare*, e indica la facultad que tienen todos los seres humanos para crear ideas originales en el tiempo. De este modo, habría que cuestionarse si la creatividad es exclusiva de los artistas, y si esta es posible gracias a la imaginación, los sentimientos y pensamientos que son inherentes al ser humano.

La creatividad es una cualidad única del sujeto, dado que genera conexiones emocionales, comunicativas y cognitivas, permitiendo además de generar nuevas ideas, la conceptualización de datos. De este modo, la acción creativa y creadora posibilita transformar la información y las experiencias a través de los sentidos, propiciando percepciones diversas del entorno, permitiéndole al sujeto desarrollar la capacidad de cuestionar y criticar los modelos, rompiendo con los estereotipos conocidos que obstruyen el proceso creativo y el desarrollo del pensamiento divergente. Más aún, facilita abrir caminos a la diversidad de soluciones prácticas y novedosas a problemas del cotidiano a las que se encuentra inmerso el sujeto (Morales, 2017).

El sujeto creativo es capaz de imaginar y desarrollar el sentido de lo estético y artístico, para lo cual es necesario potenciar la capacidad crítica que lo conduzcan a resolver libremente ideas, permitiéndole ser autónomo e inventivo, lo que conlleva a potenciar y comprender los diferentes

saberes. Lo anterior deja ver la importancia y la labor de la escuela como puente para estimular y fomentar el pensamiento divergente y la imaginación constructiva. En la actualidad, este proceso requiere desarrollar la sensibilidad necesaria para comprender el desarrollo de la fantasía y la libertad; procesos que permiten dar soluciones de forma innovadora a problemas cotidianos; por consiguiente, el arte es un componente que propicia la creatividad y la sensibilidad en el proceso de imaginación de los sujetos.

Como muestra de su evolución, la creatividad se observa no solo en las grandes galerías o museos, sino en las cavernas con los pictogramas y el arte rupestre, en las cuales el sujeto representaba su cotidiano utilizando la imaginación. Se ha visto a través de la historia, que el hombre ha utilizado el arte y los procesos creativos para expresar sus sentimientos, mediante técnicas como la pintura, escultura, danza, música, escritura, entre otras, haciendo de este tipo de manifestaciones un lenguaje perdurable que constituyen la cultura de la humanidad.

[...] la creatividad involucra procesos cognitivos, afectivos, neurológicos, sociales y de comunicación, entre otros, por lo que su estudio no puede abordarse desde un solo punto de vista. El niño al dibujar o pintar, está desarrollando un proceso complejo en el cual reúne un gran número de sub procesos orientados a darle un significado propio a su creación. Al hacerlo, está manifestando su propia visión sobre el mundo que lo rodea, está expresando la forma del cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo interpreta y cómo influye en su propia vida. (Dardoub, 2003, p. 3).

Teniendo en cuenta las propiedades del arte en el proceso creativo de los sujetos, es importante reconocer que desarrolla habilidades de expresión tanto

emocionales, comunicativas y culturales, favoreciendo no solo imaginación, sino también potenciando habilidades que le permiten dar una interpretación del mundo.

La cultura le permite al sujeto identificar una movilidad de saberes y problemáticas que se encuentran inmersas en los contextos sociales y educativos, en los cuales se fomenta la idea de potenciar la capacidad creadora en el reconocimiento del entorno. Por ello, es fundamental comprender cómo la creatividad está inmersa en el descubrimiento y el asombro del sujeto, y es allí cuando se habla del término de innovación, generando un diálogo entre aprender, disfrutar y preguntar. A propósito de esto, Vigotsky (1996) dice que la capacidad creadora es toda aquella actividad que realiza el hombre.

Frente a esto, es importante comprender qué se está haciendo en la escuela y cómo en el ejercicio pedagógico se observan los procesos creativos en el aula, que tienden a obviar aspectos particulares como el soñar, imaginar y disfrutar. En consecuencia, el estar en una escuela no garantiza que el sujeto potencie su creatividad o que el docente desarrolle y fortalezca la actitud creativa en los procesos de enseñanza; habría que revisar factores como los modelos pedagógicos de las instituciones y de los docentes, las planeaciones de clase, entre otros. El analizar estos aspectos permite mejorar el proceso a futuro de la enseñanza-aprendizaje, y para ello es importante considerar la artística y la creatividad en el mejoramiento de los procesos de innovación.

Cabe mencionar que, la enseñanza está mediada por la actividad creativa y el aprendizaje por las emociones, cumpliendo un proceso no solo formativo sino en la constitución del sujeto, dado que ha permitido un desenvolvimiento en la creación

de ideas, tareas, preguntas que interactúan con el entorno de forma autónoma. Frente a esto, la creatividad ha permitido desarrollar en la fantasía, el reconocimiento de espacios de comunicación en diversas expresiones, que se han incorporado como parte de la formación del ser humano, fortaleciendo a sus vez algunas inteligencias múltiples, como: corpóreo, lingüístico, musical, interpersonal, intrapersonal y espacial, que se dan a manera de experiencias en el aula de clase.

Ahora bien, en la escuela se busca generar una relación entre lo innovador y la creatividad en función tanto del aprendizaje como de la enseñanza, dado que la actitud creativa o la creatividad le permite al maestro y al educando, generar preguntas y resolver problemas de una manera rápida e innovadora. Por ende, en algunas instituciones educativas se considera que el sujeto más inteligente es aquel que tiene las calificaciones altas en el área de las ciencias básicas, dejando de lado el aspecto creativo en el proceso de valoración. Frente a esto, es importante comprender no solo cómo funcionan las inteligencias múltiples y su relación con las dimensiones del ser humano. Un sujeto creativo tiene la habilidad de proponer sus propios paradigmas o expectativas de cómo ve el mundo sin tener que recurrir a discursos tan elaborados y llenos de elementos adornados que no clarifican argumentos o permiten solucionar situaciones del cotidiano.

La creatividad no solo implica las acciones del sujeto, sino la formación en la escuela y la percepción de ver la realidad, por eso, es necesario revisar cómo se están dando esos modelos de enseñanza que propicien espacios creativos en los sujetos, y es así como "La didáctica, como una disciplina o un saber, contenido por la pedagogía y la educación, es considerada un saber que tematiza el proceso de instrucción y guía

sus métodos y estrategias, orientada por un pensamiento pedagógico [...]” (Rodríguez, 2010, p. 67). Y llegar a entender las estrategias pedagógicas y las estructuras educativas que encierran a los sujetos en dinámicas de lo memorístico y no permiten el desarrollo de la imaginación y la creatividad, haciendo que el aprendizaje y la enseñanza esté orientado a la repetición. Entre tanto, la cultura de la memorización ha llegado año tras año a las escuelas, haciendo que los métodos de enseñanza se basen en los mejores resultados, sin tener cuidado con los sujetos que a futuro requieren de las ideas nuevas y de la imaginación, sin recurrir a la memoria para dar solución a problemas cotidianos. Con relación a lo anterior, es importante comprender que las didácticas y las prácticas pedagógicas innovadoras hacen que los sujetos potencien el recurso de la creatividad como un don nato en la resolución de situaciones que requieren de la inventiva.

Es natural que, las escuelas busquen que los sujetos potencien el desarrollo intelectual más que el desarrollo emocional; por ello, surge la preocupación por estudiar las problemáticas relacionadas con las prácticas pedagógicas y su relación con la capacidad creadora, además de ser una herramienta potente en la educación. Actualmente, se habla del desarrollo de la capacidad creadora o de creatividad, Betancourt (1999) dice que la capacidad creativa hace parte del potencial del ser humano, y que estructuralmente está formado por elementos cognoscitivos, afectivos e intelectuales con una visión de lo novedoso, y llega a ser “[...] objeto de estudio, de análisis, de reflexión, de creación al ser un medio de comunicación y por otro lado, es una herramienta para encontrar alianzas facilitadoras en la educación” (Giraldo, 2010, p. 7).

Ahora bien, se busca con la actividad creadora, generar espacios en los que se dé la crítica en los diversos contextos, en los cuales el sujeto desarrolle la capacidad creativa en la elaboración de las distintas tareas en las que no implique solo un proceso de memorización. Permitiendo así, consolidar en el sujeto un modelo integral y pedagógico a partir de los ambientes de aprendizaje, para esto “también existe un diálogo entre lo que se piensa y lo que se puede dibujar o vivenciar, la afinidad entre la forma y la deseada significación, lo cual es también una vía de ensayar el vocabulario de la comunicación” (Dinello, 2006, p. 48). Esto quiere decir que, no solo es lo que experimenta el sujeto frente en la formación y al proceso de comunicación; por el contrario, esta experiencia implica comprender los múltiples aspectos del entorno sin necesidad de estar atado a manejar unos contenidos o conocimientos específicos que se dan en la escuela.

A lo que [...] a veces, la forma en que se enseña el arte puede anular la creatividad y es posible que la enseñanza tiende a desarrollar la creatividad y anule el arte. Sin embargo, se han hecho experimentos centrados en métodos de enseñanza del arte que pueden contribuir a asegurar el fomento tanto del arte como de la capacidad creadora. (Lowenfeld & Britain, 1980, p. 81).

Consecuentemente, la producción de procesos son intervenidos por un guía o tutor, que en este caso es el docente, quien genera estrategias que permiten potenciar procesos de pensamiento divergente o lateral¹, los cuales fomentan no solo la imaginación y el pensamiento creador, sino el desarrollo de talentos y habilidades. El

1 Edward De Bono, El pensamiento Lateral: manual de creatividad (2011). El pensamiento lateral aumenta la creatividad. El pensamiento lateral se basa en las características del mecanismo de la información de la mente.

pensamiento lateral fortalece la generación de ideas y la forma de percibir las cosas respondiendo con mayor rapidez a cualquier circunstancia, lo que aumenta la capacidad innovadora y representativa. “El pensamiento creador no constituye una forma extraordinaria de pensar, ni un proceso que ocurre solo al azar o la intuición, no se produce a través de saltos o por medio de pensamiento lateral o divergente [...]” (Jiménez, 2001, p. 78).

Por ende, en los procesos creativos se descubren y experimentan una diversidad de herramientas y componentes que permiten revelar el concepto de creatividad; la experiencia permite un espacio de interacción social, además de generar procesos expresivos y creativos que pueden ser mediados por el arte, al igual que de aquellas acciones sociales que son producto del desarrollo del trabajo colaborativo, donde se observa la creatividad como un puente en el campo formativo que contribuye a construir cambios que llevan a la inclusión de las personas, mediante estrategias de resistencia creativa como los preformances, flashmob, entre otras (García, 2014). De esta manera, al generar procesos de intercambio social, se producen relaciones sociales que propician la resolución de conflictos que se presentan durante o después de cualquier situación problemática.

Escuela y creatividad: pensamiento visual

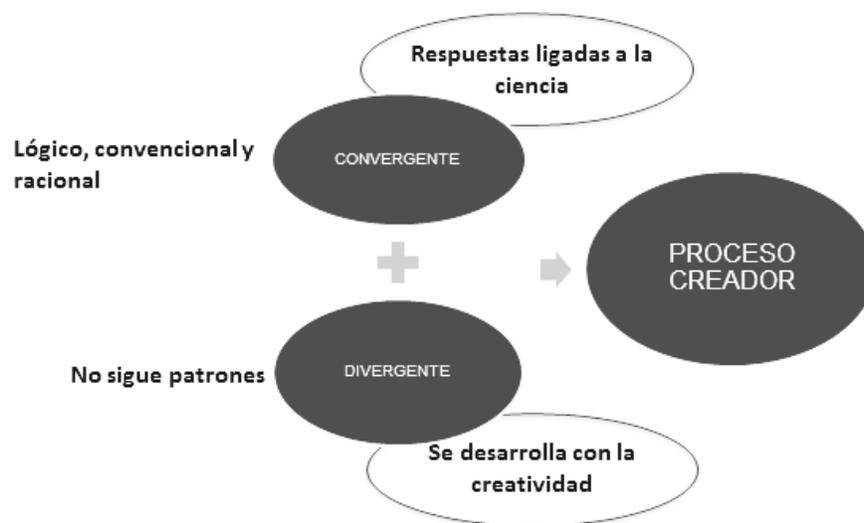
Pensar la educación y la cultura audiovisual, implica que la escuela permita generar espacios óptimos para que los sujetos realicen representaciones de su realidad desde lenguajes estéticos e innovadores, además de pensarse otro tipo de lecturas que fomenten la alfabetización visual, involucrando la educación con imágenes, en las cuales se representen historias,

realidades en las que los sujetos expresen desde sus vivencias su creatividad en el dibujo, la pintura, la fotografía, entre otras.

De esta manera, la alfabetización visual es entendida como la capacidad de comprender y utilizar las imágenes, de tal manera que el sujeto tiende a generar procesos de pensamiento, comunicarse y aprender en términos de imágenes, oralmente o a través de símbolos. Esto implica una relación muy poderosa entre el comprender lo que se ve, e imaginar el contenido. Por ende, la alfabetización se da mediante la comunicación como un sistema de enseñanza de la lecto-escritura, entendida como la lengua de una cultura, etnia, sociedad o pueblo en un sujeto, y que llega a fortalecerse específicamente en la etapa de su adultez.

Frente a esto, el comprender la imagen requiere de un compromiso con lo sensible de la imagen y el conocimiento que proporciona. Es decir, que el saber del espectador debe ir direccionado a encontrarse con su propia historia, comprender distintos universos desde las imágenes que pueden llegar a evocar. En este sentido, la escuela se ve enfrentada a la necesidad de cambiar sus estrategias tradicionales en una variedad de métodos, de prácticas novedosas, para generar procesos de reflexión, innovación en el desarrollo de un pensamiento reflexivo, divergente (lateral) y creativo. Lastimosamente, en ocasiones, las instituciones educativas dan poca importancia a las actividades relacionadas con la imaginación, lo artístico, lo estético y lo imaginativo, porque proporcionan los materiales y dan las instrucciones para el desarrollo de la actividad, que no deja pensar al educando; asimismo, se presenta el desconocimiento del tema por parte del educador, debido a que es una materia de relleno en el currículo.

Esto implica una profunda reflexión sobre la necesidad de potenciar la actividad creativa en la formación, y fomentar el desarrollo humano para enfrentar situaciones reales, brindando soluciones novedosas e innovadoras en la vida cotidiana; lo que conlleva a repensar la educación y el papel de los procesos creativos en relación con las artes.

Figura 2. El Sistema creativo, desarrolla procesos que se dan mediados por las distintas imágenes.

Fuente: elaboración propia.

En la gráfica, se muestra cómo funciona el cerebro frente a los procesos que son intervenidos por las imágenes, a lo que se denominaría *proceso creador*, dado que representa una acción para potenciar habilidades. En la tesis de Betty Edwards (1984), sostiene que el cerebro se potencia mediante ejercicios artísticos y mejora la capacidad creativa del lado derecho del cerebro, dado que este viene dotado con la capacidad de desarrollar de manera equilibrada sus dos hemisferios.

Por consiguiente, el cerebro está dividido en dos partes: por un lado, la razón-lógica; y por el otro, los sentimientos-imaginación. En este sentido, el proceso creador está mediado por lo convergente y

lo divergente, generando una gran cantidad de articulaciones mentales, en las que “el cerebro humano, de esta forma, parece tener dos sistemas de procesamiento preinstalados: uno para el aprendizaje en situaciones facilitantes y otro para situaciones engañosas” (Jiménez, 2001, p. 129).

Es fundamental, distinguir el papel de la creatividad en el currículo y su trabajo articulado con las diferentes áreas de conocimiento, que conduzcan al sujeto a producir algo nuevo, inesperado y apropiado; es decir, que responda a las características propias de la tarea propuesta, donde no solo se vea reflejado la inteligencia, los conocimientos, sino

también los diferentes estilos de pensamiento y formas de aprendizaje, así como las características de su personalidad, donde confluye su aspecto emocional (Ferrandiz *et al.*, 2017).

A esto, la escuela debe generar ambientes formativos que conlleven a desarrollar el máximo potencial de los procesos mentales del sujeto. Además de propiciar una verdadera formación integral, para llegar a estimular y fortalecer las dimensiones humanas; que, como expresa Morín (1999), permitirían comprender la complejidad del ser humano y estimular no solo la capacidad de razonar, sino también su capacidad de crear, observando el trabajo de las siguientes dimensiones: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.

Por consiguiente, la escuela ha de tener una actitud abierta al cambio y mostrar diversos caminos tendientes, para que los sujetos logren su máximo desarrollo. Por eso, es esencial reconocer en las acciones creativas de los sujetos, las manifestaciones que se dan, en los entornos que propician estrategias orientadas al estudio de las imágenes y expresiones artísticas. Estas manifestaciones comprenden lenguajes visuales propiciados por la creatividad y la imaginación, que permiten no solo que el sujeto fortalezca los procesos cognitivos, sino su dimensión social, entre otras.

En este sentido, los docentes pueden implementar estrategias pedagógicas innovadoras en las que fomente la alfabetización mediante el uso de imágenes, ya sea un encuentro que medie entre los procesos de conocimiento y los creativos, dado que permiten el desarrollo de la imaginación y fantasía que conduce a la creación artística y estética de objetos, piezas musicales, dancísticas, entre otras. Teniendo en cuenta que la imaginación es un aspecto inherente y es parte de la actividad cotidiana, en ocasiones ha estado invisibilizado por falta de un profesional en esta área. Por ello, es necesario su fomento en las escuelas.

Figura 3. Los lenguajes artísticos que se dan por el proceso de la creatividad.

Fuente: elaboración propia.

En la figura, se muestran los lenguajes de la creatividad, ya que existe una conexión entre el espectador y el artista, ya que la obra transmite un mensaje, y el observador lo interpreta, apropia, asimila y comunica. Estos lenguajes permiten generar una serie de procesos asociados a la inventiva del sujeto y cómo son orientados a propiciar acciones asociadas a la creatividad. Por lo tanto, los procesos creativos y la creatividad se han dado desde siempre, es una particularidad innata de los seres humanos y, dadas las condiciones, se desarrollan y se potencian. Es por ello, que “los procesos creativos para solucionar problemas se hallan sujetos a la experiencia acumulada que tiene un sujeto [...]” (Jiménez, 2001, p. 79).

La creatividad se da como la capacidad del cerebro para generar ideas novedosas y conclusiones nuevas, para resolver problemas en una forma original, y por lo cual es una pieza importante para la comprensión del uso de las imágenes en los procesos formativos y de creación. A esto, la creatividad se caracteriza por un sistema en el que se desarrollan los lenguajes diversos y técnicas artísticas que potencien la creatividad.

Esto conlleva a ser un sistema circular, en el que el contexto es primordial para los procesos que se dan entre la creatividad y el desarrollo cognitivo del individuo. Por lo cual, la originalidad es un proceso de adaptabilidad, de pensar y producir nuevas ideas, potenciando el pensamiento divergente, siempre listo para sentir, observar e imaginar, dando soluciones a la variedad de problemáticas.

Sumado a esto, la creatividad permite nuevas alternativas o formas de comprender las diferentes estrategias que los sujetos analizan de su realidad, además, un sujeto que posea habilidades creativas, fomenta el

liderazgo y el respeto a la diferencia, fortaleciendo las dimensiones del ser humano. Es decir, que el término de creatividad también se da en los contextos empresariales, de igual manera es acuñado a aquellos sujetos que tienen una manera diferente de actuar o reaccionar a una determinada situación. Con relación a lo anterior, es importante comprender que el sujeto potencia su habilidad creativa, no solo en espacios o ambientes que genera o propicia la escuela, lo que le permite construir aprendizajes novedosos, potenciando la imaginación y la innovación.

Conclusiones

En la reflexión, se encontró que en los procesos creativos mediados por las artes, se fomentan habilidades de pensamiento como las investigativas, perceptuales, de razonamiento y conceptualización, además del reconocimiento de manifestaciones artísticas, estéticas y su relación con lo visual, y frente a esto, es importante rescatar que no en todas las instituciones educativas es desconocida la actividad creadora y artística en las escuelas. Por consiguiente, la creatividad en la escuela permite mejorar los ambientes de aprendizaje y potenciar la imaginación mediante actividades en las que se dé la posibilidad de aprender realmente y fortalecer los conocimientos mediante la sensibilidad y la emoción del ser.

Ahora bien, los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por acciones o actitudes creativas de los sujetos, permiten acercar a la escuela a otras formas de expresión estimulando la imaginación además del pensamiento crítico, favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula; de igual manera, el arte en sí mismo, potencia la creatividad no solo desde la técnica, sino haciendo uso de la imaginación y del uso de variadas habilidades del pensamiento.

Al mismo tiempo, el arte permite el desarrollo de procesos creativos que favorecen la habilidad artística en un ejercicio de creación de objetos, desde la misma acción del sujeto en el desarrollo de sus ideas, potenciando sus destrezas, fortaleciendo la expresión y las habilidades de la percepción, observación y comunicación del mundo. De esta manera, animar a las comunidades educativas a contemplar nuevas opciones metodológicas que sean diferentes en los procesos de enseñanza y que vinculen el proceso del pensamiento crítico y creativo incentivando al disfrute desde la experiencia escolar.

La creatividad en la escuela, permite mejorar los ambientes de aprendizaje, y potenciar la didáctica, lo que propicia el disfrute de las actividades artísticas orientadas a promover el desarrollo de la creatividad gráfica, verbal y corporal. Frente a esto, la creación artística se observa en las invenciones, obras artísticas y hasta en los descubrimientos científicos. Finalmente, las artes y la creatividad se ven presentes en el desarrollo potenciando la fluidez verbal, la originalidad verbal y gráfica, la flexibilidad, la elaboración y la creatividad.

Referencias

- Cerda, H. (2000). *La creatividad en la ciencia y la educación*. Bogotá, Colombia: Magisterio.
- Dardoub, A. L. (2003). La creatividad en la escuela ¿una especie en peligro de extinción?, *DAL Soluciones Creativas*, 1-8. Recuperado de https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.naque.es/revistas/pdf/R30.pdf&ved=2ahUKEwjWvOXAxdkAhWl1lkKHcS0AvkQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0Aqeisl-PmMW6J_RkD5Y9j
- Dinello, R. (2006). *Ludocreatividad*. Bogotá, Colombia: Aula alegre, Magiaterio.
- Esquivas, S. M. (2004). Creatividad: defniciones, antecedentes y aportaciones. *Digital Universitaria*, 5(1), 2-17. Recuperado de <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm>
- Ferrandiz, C., Ferrando, M., Soto, G., Sainz, M., & Prieto, M. (2017). Divergent thinking and its dimensions: what we talk about and what we evaluate?. *Anales de Psicología*, 33(1), 40-47. <https://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.1.224371>
- Ferrero, R., Mitjás, A., Montesino, L., Rodriguez, A., Ramo, M., & Waisburd, G. (2008). *La creatividad: un bien cultural de la humanidad*. México: Trillas.
- García, O. (2014). Una mirada sobre los escenarios de la resistencia creativa ante la segregación y la exclusión del alumnado. *Revista de educación inclusiva*, 7(1), 16-29. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4772620>
- Giraldo, H. J. (2010). El cine en la educación y la educación en el cine. *Miraton*, (10), 1-9. Recuperado de <https://www.utp.edu.co/educacion/raton/antes/miraton10/textos/el%20cine%20en%20la%20%20educacion.pdf>
- Goleman, D., Kaufman, P., & Ray, M. (2016). *Espíritu creativo*. Barcelona, España: Ediciones B.
- Jiménez, C.A. (2001). *Pedagogía de la creatividad y de la lúdica: emociones, inteligencia y habilidades secretos*. Bogotá, Colombia: Mesa redonda, Magisterio.
- Lowenfeld, V. (1961). *Desarrollo de la capacidad creadora I*. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.
- Lowenfeld, V., & Britain, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Argentina: Kapelusz.

Morales, C. (2017). La creatividad, una revisión científica. *Arquitectura y Urbanismo*. XXXVIII, 53-62. Recuperado de <http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/420/392>

Read, H. (1969). *Educación por el arte*. Barcelona, España: Editorial Paidós.

Rodríguez, L. M. (2010). El cine, estrategia para el desarrollo de pensamiento. *Praxis & Saber*, 1(2), 87-110. <https://doi.org/10.19053/22160159.1100>

Seltzer, K., & Bentley, T. (1999). *La era de la creatividad: conocimientos y habilidades para una nueva sociedad*. España: Aula XXI Santillana.

Normas

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

NORMAS PARA AUTOR