



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

“CREATIVIDAD: TEORÍAS Y CONDICIONANTES”

AUTORÍA ENCARNACIÓN HIDALGO MARCOS
TEMÁTICA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN PLÁSTICA
ETAPA EI, EP, ESO

Resumen

El proceso de creación lleva consigo un orden de actuación donde intervienen numerosos factores, vinculados a dos elementos fundamentales: el individuo y su entorno. La mezcla de estos condicionantes junto con la fuerza de la creatividad, dan como resultado obras de una profundidad y significados jamás conseguidos por cualquier forma de vida conocida. La creatividad infantil, muchísimo más ingenua y pura que la adulta, se verá condicionada y redirigida constantemente hacia ideas prefijadas que la contaminarán a medida que el niño crece.

Palabras clave

Creatividad
Proceso de creación
Educación plástica
Generar ideas
Comunicación
Visual

1. CREATIVIDAD.

La propiedad de crear del ser humano es un fenómeno que, como construcción cultural se ve influenciada a los hechos históricos y a su contexto. En el siglo XX surge el término “pancreacionismo” que significa que la creatividad se asocia a todas las actuaciones del ser humano que va más allá de la repetición, imitación o afirmación. Se refiere a la creatividad que permite al individuo aportar algo propio. Este término es abordado por el filósofo polaco Tatarkiewicz.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

El proceso de creación viene definido principalmente por dos teorías. La primera trata el proceso vinculado a conceptos como la inspiración o talento. La segunda se polariza en torno a la persona y sus capacidades o modos de trabajar.

Una de las posturas la sostiene sobre la leyenda de creación como un proceso místico. Por otro lado, encontramos teorías que basan la creación en actividades cognitivas relacionadas con la resolución de problemas. Esta segunda opción será estudiada a finales del siglo XX por Elliot.

El tema de la creatividad no será lo suficientemente conocido y estudiado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A través de ésta podremos resolver situaciones donde la metodología ya existente no aporta las soluciones más idóneas para dichos conflictos. Se entiende como un proceso generador de ideas novedosas de las que surgen nuevas situaciones y conceptos.

En los últimos años, la creatividad se entenderá como una capacidad humana, según Sánchez Méndez. Así, se localiza la actividad creativa, sobre todo, en la mente humana, que procesa problemas continuamente. Dejando a un lado la anticuada teoría de creatividad como “capacidad divina”.

Una vez localizado el lugar donde actúa o surge el proceso creativo, queda clasificar lo que es y lo que no es entendido como creativo. Según Eisner la actividad creativa se realizará desde diversas franjas:

- Por un lado la capacidad de desmontar o fragmentar la entidad preestablecida de algo, para reconsiderar su uso habitual y sustituirlo por otro nuevo.
- Partiendo de la idea o concepto almacenado en la memoria, se modifica hasta tal punto que se produce algo nuevo.
- Otra forma consiste en partir de los objetos conocidos, y reordenarlos bajo un criterio puramente estético. Buscando la armonía en un resultado bello.
- Existe también un método de ruptura total de las posibilidades y soluciones aseguradas como válidas. Se cuestiona desde la base fundamental conceptual. Este tipo de actividad es el que se propicia en el arte, desde el “lugar” más abstracto de la mente. Se niega toda idea preestablecida dando paso a la originalidad individual, que aportará nuevas soluciones válidas, pero diferentes.

2. TEORÍAS.

La creatividad es un concepto que ha sido motor de numerosas investigaciones aplicadas, a veces, a las corrientes filosóficas del momento histórico.

Analizando los estudios del investigador Torre, nos encontramos con que clasifica los procesos de la creatividad en cuatro pasos fundamentales:

- a) Preparación: consiste en el origen del proceso, el cual comienza cuando surge o se plantea una necesidad o problema al que se le debe dar solución.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

- b) Incubación: es la fase siguiente a la incubación, relacionada con la famosa “inspiración”, y donde todavía no se aportan soluciones, sino que se estudian posibilidades a modo de lluvia de ideas.
- c) Iluminación: aquí se elige el resultado o solución que se considera como válida.
- d) Evaluación: tal y como su nombre indica, en esta fase se comprueba si la idea elegida es la mejor de todas las posibles.

Para estudiar la creatividad, además del proceso activo o fisiológico, surgen diversas cuestiones como por ejemplo cómo y dónde se desarrolla.

Para empezar debemos analizar los elementos implicados en el proceso. Hay que tener en cuenta las dos posturas mencionadas con anterioridad, consistentes en:

- Por un lado, el fenómeno creativo que se encuentra en el sujeto, como cualidad producto de la cultura.
- Por otro, la creatividad como proceso que es producto de diversos elementos como la capacidad, motivación, el entorno, etc.

Sea cual sea la postura, afirmamos que el individuo que actúa produce una respuesta o producto creativo condicionado además por los siguientes factores:

CONDICIONANTES AMBIENTALES:

- Condicionantes geográficos (clima, paisaje, ambiente urbano o rural, etc).
- Condicionantes socioeconómicos (personales y de la zona).
- Condicionantes políticos.
- Condicionantes culturales (costrumbres, modas, estereotipos, etc).

CONDICIONANES CORPORATIVOS

- **Ambiente familiar** (clima afectivo, tendencia democrática o autoritaria, recursos culturales...).
- **Ambiente escolar** (clima en el aula, fines u objetivos marcados, contenidos, evaluación, docente, métodos, recursos didácticos...).
- **Condicionantes sociales** (egoísmo, autodeterminación, cooperación, tolerancia, competición, retroalimentación...).



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

- **Condicionantes laborales** (sector laboral, jerarquías, funciones, actividad, nivel de autonomía, nivel de automatismo...).
- **Oferta de actividades de ocio** (mass media, medios activos o pasivos).

3. LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA.

Mientras que la psicología analiza la creatividad individual, nos damos cuenta de que deja de ser un “superpoder divino” desarrollado sólo por unos pocos, considerados como la élite creativa, al mismo nivel que la divinidad especial e intocable. La psicología nos permite entender que cualquier individuo puede manifestar su creatividad, en mayor o menor medida, como un proceso característico del ser humano, y que abarca diversos campos. En este caso estudiaremos el artístico, que es el que interesa especialmente para la educación plástica y visual.

También se ven implicados factores sociales, educativos o culturales sobre este proceso. Psicológicamente hemos llegado a entender y aceptar que se trata de una facultad capaz de educarse en el ser humano, donde la experiencia tiene gran poder, al igual que los condicionantes socio-culturales, tan ligados a todo “acto humano”.

Por todo ello, en el sector de la enseñanza debemos concienciarnos de la importancia que adquiere este proceso, ya que somos responsables de estimular la creatividad de nuestros alumnos y alumnas, de forma satisfactoria. Por todo ello existen diversas teorías que analizan el proceso de creación y nos aportan información de cómo llevar a cabo una estimulación óptima en nuestros escolares.

Para empezar se diagnostica y detecta el grado de creatividad de cada persona. En segundo lugar se analiza la implicación de la actividad creativa con otros componentes de la personalidad.

En el proceso de análisis de la creatividad se pueden separar dos resultados bien polarizados:

1- Detección de personas creadoras, donde se reconocen las características más relevantes de su comportamiento creativo.

2- Detección de personas potencialmente creadoras. Es decir, que a simple vista, podemos predecir que la creatividad que puede llegar a desarrollar la persona.

Parece sencillo detectar y medir la creatividad, a simple vista, pero debemos analizar también los resultados o productos creativos, en cantidad y calidad, para establecer clasificaciones más acertadas.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

Existen métodos para medirla, pero el más destacado y fiel es el cuantitativo. Son el resultado de diversos test psicológicos realizados por investigadores como Guilford o Torrance. Estos se realizan a base de preguntas y planteamientos de problemas verbales y espaciales, donde el individuo debe poseer originalidad, fluidez, elaboración, análisis, síntesis, comunicación, sensibilidad para los problemas, inventiva.

Una vez realizados estos test, se procede a detectar rasgos que debe poseer el individuo desde la infancia, y que debemos fomentar en la escuela. Algunos de estos serán más dotados y otros menos, pero podemos determinar unas características generales que se deben destacar en una persona creativa artísticamente, y son:

- Poseer habilidades cognitivas (estimuladas desde las diversas áreas o materias, y especialmente desde la nuestra).
- Poseer destrezas avanzadas para el dibujo (premiar y fomentar esta capacidad, y hacer sentir a los demás que son capaces de hacerlo).
- Mostrar afectividad o sentimientos (proponiendo la expresión de los mismos como algo positivo para todos).
- Motivación (premiando el interés y la colaboración, tanto como castigando los malos modos y actuaciones).
- Etapa creativa en función de la edad (dependiendo del nivel de desarrollo de sus habilidades y destrezas, se debe fomentar la creatividad teniendo en cuenta que no coarte sus deseos y posibilidades; evitando que se desanimen a causa de la dificultad motora o psíquica).
- Espontaneidad (se pierde cuando comienzan a dominar diversas técnicas y destrezas, volviéndose los dibujos más controlados y buscando la estética más que la expresión).
- Sobre todo, existe una norma para medir y comparar las buenas capacidades artísticas, convirtiéndose incluso en una competición, más que en retroalimentación. Hay que medir y evitar los malos hábitos en cuanto al clima que se crea en el aula, dando importancia al desarrollo personal, más que a los resultados realistas. Estos últimos suelen ser los más aplaudidos junto con la búsqueda de la belleza en las creaciones adolescentes.

3.1. Enfoque cultural.

Estudios recientes afirman que el contexto donde se desarrolla la actividad creativa determina su evolución y desarrollo. La mayor parte de los investigadores sobre el tema son estadounidenses. Sus criterios de valoración destacados en las teorías de creatividad, personales y contextuales nos señalan valores de su propio entorno cultural.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

Usando medios que no se encuentran al alcance de todos los sistemas y contextos educativos. Esto nos hace pensar en la realidad educativa, donde en ocasiones trabajar la creatividad se hace difícil, y más aún cuando no se poseen los medios y recursos adecuados.

Y no solo ocurre con los medios, sino tampoco encontramos en ocasiones una buena organización disciplinaria, donde el alumnado comprenda la importancia de elaborar un proyecto de forma ordenada y paso a paso. Donde cada escalón subido cuenta como parte importante del total de la escalera. Hay que lidiar en ocasiones contra desestructuraciones monumentales, que coartan la creatividad, pero quizás sirvan para aprender a superar las barreras y darnos cuenta de la importancia del proceso de resolución de problemas, más que del éxito del resultado final.

Esta misma mentalidad debemos contagiar a nuestros alumnos y alumnas, para que tomen la actitud de superación personal.

La importancia que posee el contexto, también se refiere a las circunstancias personales que rodean la actividad docente y la creativa. Además de las condiciones sociales, que en ocasiones se vuelven insostenibles y dificultan en gran medida el proceso docente y el discente. Hablamos de la familia, la actitud, y su influencia en la motivación para expresar lo que se siente dentro de sí bajo estas circunstancias.

También la estimulación a la que se ve expuesto el individuo, será esencial en cuanto a la hora de barajar posibilidades. Es decir, centrándonos en el campo de la Educación Plástica, por ejemplo, si el individuo se ve sometido a un clima rico en estímulos y referentes artísticos, poseerá una visión más amplia, otorgándole una mayor abanico de posibles respuestas a los problemas creativos artísticos.

Destacando el patrimonio artístico como parte de nosotros, como elementos que nos ofrecen respuestas a lo que fuimos (como sociedad), a lo que somos y nos hacen imaginar cómo seremos.

3.2. Vygotsky.

Vygotsky se convierte en un gran referente para el postmodernismo. Especialmente su idea de conseguir una educación en la cual se toman al mismo nivel el contexto cultural y la acción psicológica, actuando en un mismo proceso, complementándose.

Para este autor, la creatividad consiste en una actividad del intelecto, que reproduce acciones que provienen de las experiencias ya vividas, elaborando sobre esta base nuevos planteamientos. Así se unen imaginación y realidad. De esta manera:

- Toda pesquisa parte de la experiencia.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 38 – ENERO DE 2011

- Mezcla fantasía (imaginación) con realidad (procesos complejos).
- Estado de ánimo que acelera o decelera el proceso.

Así, la fantasía de los niños son más pobres que las de los adultos, ya que están basadas en la experiencia. Se nos plantea un problema que Vygotsky resuelve proponiendo incrementar la creatividad a través de la educación, que permite enriquecernos de experiencias.

Esta teoría pedagógica defiende la no intervención en el desarrollo de la creatividad infantil. La imaginación es un proceso mental interno que se mezcla con elementos externos.

Se nos plantea un problema, ya que se supone que debemos estimular la creatividad infantil, pero sin coartar la mente del niño a favor de nuestras propias experiencias, y que las tome como referencia en sus creaciones. En lugar de tener las suyas propias y tomarlas como base propia.

Planteamos que esto se debe fomentar no desde la actuación directa, ofreciendo experiencias y estímulos a mansalva hasta que el niño se sature y tenga tanta información que sus creaciones sean difusas y poco concretas. Más bien se plantea la creación de un clima apropiado, donde el niño experimente y viva su propia vida. Aportando libertad de expresión y creación.

Es decir, si el niño debe aprender que la acuarela mancha la ropa, se le advertirá, pero hasta que no se manche no comprenderá la envergadura de la acción. Se trata de una enseñanza más práctica que preventiva y miedosa, ante las experiencias que nos forman como personas.

4. PERCEPCIÓN Y CREACIÓN.

Percepción y creación están estrechamente ligados, en la medida que la creación se desarrolla a partir de lo percibido, y además la propia creación es percibida como estímulo propio. Cada uno lleva unos procesos intrínsecos al individuo, tal y como afirmaría la Gestalt, que podemos llevar al terrenos de la Educación Plástica, como objetivos alcanzar en cada uno de los procesos:

PERCEPCIÓN:

- Observar la realidad y la imagen, y la información que nos ofrecen.
- Explorar materiales, técnicas y utensilios.
- Comparar. Coincidencias y diferencias.
- Relacionar en apariencia y significado.
- Ordenar y aprender a establecer criterios.
- Identificar elementos sintácticos del entorno.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

- Analizar. Leer la imagen.
- Sintetizar.
- Describir, o comunicarla a través de lenguaje oral o escrito.

CREACIÓN:

- Elegir materiales, técnicas, soportes, temas...
- Experimentar.
- Inventar o crear técnicas, formas...
- Planificar el proceso, paso a paso.
- Interpretar, distorsionar partiendo de algo real
- Organizar elementos.
- Realizar hipótesis o pruebas.
- Evaluar las pruebas.
- Comunicar sentimientos e ideas con el lenguaje visual.

CONCLUSIÓN

Al fin y al cabo, entendemos el arte como una necesidad humana. La imagen como elemento esencial para comunicar la apariencia de las cosas, del mundo en que vivimos. Hoy en día nos obsesiona hasta tal punto que nos manipulan con ellas para consumir.

La creatividad no abarca sólo el campo de la imagen, también un cineasta es creativo, y un escritor, y un fotógrafo. Todos tienen la capacidad de resolver problemas, cada uno en su campo de actuación. Y el que nos atañe a nosotros es el visual, donde el alumnado se tiene que sentir capaz de manejar las herramientas y resolver imágenes de forma efectiva y, por qué no, original.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 38 – ENERO DE 2011

Bibliografía:

Guilford, J.P., Lagemann, J.K., Eisner, E.W. y Singer, J.L. (2000). *Creatividad y educación*. Paidós Ibérica S.A.

Foster, T.R. (2002). *101 métodos para generar ideas*. Deusto.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Encarnación Hidalgo Marcos
- Centro, localidad, provincia: La Carolina