

JECIC 2015

I Jornadas sobre Creatividad, Educación y Comunicación 23 de abril de 2015

Salón de Grados de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo
Universidad de Málaga

La Creatividad en la Escuela: Fuentes Motivacionales.

Tania Muñoz García
Universidad de Málaga

Resumen

En este artículo comentaré acerca de la importancia de la creatividad en el entorno escolar. Este entorno tal y como dice el título, es la escuela, y por lo tanto al ser este el que debe fomentarla, debo dismantelar cuales son las fuentes que la suscitan. Veremos que las fuentes son el entramado que se produce en la escuela, es decir los mismos componentes tales como el maestro, los iguales etc., y que dentro de estas fuentes se encuentra las dos asignaturas que más permite su desarrollo: música y plástica.

Al margen del desarrollo del concepto de creatividad y de las fuentes motivacionales en la escuela, veremos como a través de didácticas, se pretende que esta cualidad o capacidad que poseemos se mantenga en los niños a lo largo de sus vidas. Se trata de ofrecerles miles de herramientas para que ellos sean capaces de conectar o elegir lo que saben con lo que son capaces de aprender, para así crear soluciones únicas y creativas a lo largo de sus vidas.

Por último menciono el gran ejemplo de Judith Scott, como modelo de superación y confianza que expresa creativamente lo que ella quiere expresar mediante el arte. Con ella se abre las diversas didácticas que propongo para desarrollar en los niños de educación especial la creatividad y sobre todo la comunicación creativa en ellos.

Introducción

Me gustaría comenzar por el propio concepto de creatividad, es importante partir desde ahí, para poder ir dismantelando los distintos apartados que comienza desde el propio

concepto. No se trata de definir la creatividad, y ya está, sino entenderla, profundizar en todos sus recovecos, conocer qué factores hacen que se desarrolle en mayor o menor profundidad y cuáles son esos factores.

La importancia que le iré transfiriendo a la creatividad es la que ella misma posee. No sólo forma parte de las personas, sino que como el mismo tema que he elegido, debe desarrollarse, en el entorno infantil. ¿Y cuál es ese entorno infantil?, la escuela.

Al hablar de escuela, no sólo me refiero al lugar, sino a todo el entramado que allí mismo se produce por primera vez en nuestros niños. El lugar, los iguales del niño/a, el maestro/a, las asignaturas e incluso la propia organización escolar, afectará a todo el proceso educativo del niño y como no, al fomento de la creatividad y su desarrollo.

Aquí hago referencia a educación, porque creatividad, es educación y es también conocimiento, ¿A qué me refiero que la creatividad es educación y conocimiento? Mi punto de vista es que el propio lugar, la escuela debe ser educativa, es decir, su organización como ya he dicho anteriormente, parece que te dice quien eres y qué debes hacer en ese lugar. Me refiero por ejemplo, al mobiliario de la entrada del colegio, y es que parece señalar quiénes son y que quieren de ti en ese lugar. La actitud del maestro condicionará tu actitud no sólo en el centro, sino con ellos mismos y con los demás, y es por esa actitud por donde se debe comenzar, ya que se quiera o no, influye. Y como no... Hay asignaturas que dan más facilidad, para que los niños sean ellos mismos y puedan dar pie no sólo a su imaginación sino, al conocimiento, y es que como ya he dicho, para mi creatividad va unida a la realidad y el conocimiento, pero esto, será uno de los apartados de los que hablaré.

1. Concepto de Creatividad

En el concepto de creatividad podríamos sacar varias dimensiones, una de ellas es la capacidad que tiene cada persona de solucionar o brindar soluciones a un mismo problema, por otro lado, llenar de imaginación nuestra vida diaria, es decir luchar contra la cotidianidad. Otra dimensión es la adaptabilidad de las personas a los cambios sociales, que van transcurriendo.

No debemos quedarnos sólo con el concepto de creatividad referido a los sueños e ilusiones de los pequeños, sino que debemos profundizar más allá. La creatividad no se debe separar de la realidad, sino que debemos desarrollarla, partiendo de ella. Para poder sacar provecho de la creatividad adecuadamente, debemos enseñarles a usar su imaginación adaptándola a la realidad, para que así con el tiempo aprendan que eso que hacen es provechoso y que no solo sirve para dibujar sino para resolver muchos problemas día a día. Podemos hacer de la creatividad el conocimiento en nuestros niños, por ejemplo podríamos sacar de su imaginación distintas maneras de hacer algo en común y probar suerte, si eso que imaginan podría funcionar. Y es que se trata de relacionar lo que ya saben con lo que aprenderán nuevo, así se producirá el aprendizaje. Pienso que realmente la creatividad es ser capaz de hacer de su realidad una fantasía.

Hasta ahora solo he expuesto mi punto de vista, de lo que es para mí la creatividad, pero tras indagar, me encontré con Blanca de los Ríos que comenta lo que a continuación verás:

Habla sobre la creatividad como la mezcla de motivación y libertad, también trata sobre una imaginación adaptada a la realidad, la libertad ante el proceso y la creación. Plantea un cambio organizativo de los cursos por los ciclos, unas nuevas metodologías apoyadas en una nueva organización donde quepan los diferentes ritmos de

aprendizajes, motivándolos a cada uno de ellos por igual.

Blanca de los Ríos está muy cerca de mi punto de vista, ya que no hay creatividad sin libertad y obviamente no le dan la oportunidad de surgir a esta sin motivación. Es por esto mismo, que aún siendo adulto seguimos diciendo “yo no pinto bien” o “no sirvo para esto, porque no me sale, él/ella sí”, es decir, nos colocamos etiquetas o nos colocan etiquetas desde pequeños los mismos maestros o incluso nosotros solos, ya que parece una norma social. ¿Por qué hay que pensar que algo que ha creado un chiquillo es mejor o más bonito que otro que ha creado el otro chiquillo?

Como dice el dicho “para gustos los colores”, y no tiene que ser algo mejor que otro, tan sólo es único por haberlo hecho una persona única con sus propias ideas y gustos. Quizás si, a cada uno se le da mejor una cosa que otra, pero dentro de cada potencialidad individual hace las cosas a su manera y puede ser que a mí misma me guste y a ti que estás leyendo esto, no. Blanca de los Ríos en su libro comenta sobre la libertad, y es que una de las cosas que aconsejaría es dejar ser y dejar hacer a los niños sus propias creaciones, dejar fluir sus propias ideas y no tacharlas como “buenas o malas” porque incluso lo que nosotros hacemos les puede resultar algo estúpido a ellos. Menciona que debemos enriquecerlos de técnicas, de conocimientos, para así ellos mismos vean que su creatividad se ve fomentada, que nadie les tacha si eso que han hecho a su manera es bueno o malo.

Deben aprender a ser críticos con ellos mismos pudiendo siempre pensar que eso que han realizado se puede mejorar, eligiendo entre las tantas técnicas con las que el maestro o entorno le han aportado para poder mejorar día a día en sus cosas.

Por todo esto y más, puse en líneas anteriores que creatividad no es sólo imaginación, sino educación. Educar para la creatividad, educar para ser críticos con ellos mismos y con su entorno infantil, educar para el resto de su vida. Y me atrevería a decir enseñarlos a aprender a aprender, hacerles ver como ellos son capaces de aprender algo nuevo y como...ese algo nuevo está relacionado con lo que ya conocen, es decir, ser capaces incluso de manejar todo lo que saben y unirlo para crear un conocimiento, el conocimiento del saber y conocer.

Respecto a las dimensiones de la creatividad, es muy importante destacar la dimensión de saber llenar de imaginación nuestra vida diaria. Es necesario hacerles conocedores a los pequeños que son únicos y buenos en lo que hacen, para así ellos mismos ver que tienen la suficiente confianza de hacer de sus vidas una aventura diaria. Teniendo los recursos necesarios para saber plantear soluciones a los problemas “matemáticos” que la vida se encarga de mandarte, y es que no hay más maestro que la vida misma. Por otro lado la última dimensión que comentaba al principio trata de la adaptabilidad de las personas a los cambios sociales, es importante que nuestros pequeños estén al día de lo que pasa a su alrededor, porque ellos serán la futura sociedad que mantendrá el mundo. Se trata tan sólo de saber dotarles de las estrategias necesarias para que más tarde ellos elijan cual es la mejor para usar en cada momento.

2. La Creatividad en la Escuela

Para poder desarrollar y fomentar la creatividad, ¿Qué mejor lugar que la escuela? La escuela es el primer lugar donde el niño comienza su proceso de socialización, donde comienza a comunicarse con sus iguales, donde comienzan a jugar desde pequeños, y ese mismo proceso por el que pasan va componiendo su manera de ser, de pensar y de actuar.

No parece que la escuela hoy día fomente mucha el pensamiento crítico ni la creatividad. Gran parte de estos problemas los ocasiona el maestro.

En todo esto de la confianza que hay que fomentarle a los niños también interviene las expectativas que un maestro pone en sus alumnos. Si un maestro espera que un alumno que le ha parecido a él que lo ha hecho bien, el alumno lo notará y seguirá así, lo mismo pasaría con un alumno que no le pareciera que tiene tanto talento como ese otro chico. Tal y como indica Schaffer, a esto se le denomina “efecto pigmaleón” y es que el maestro se suele sentir identificado con uno de sus alumnos o con unos más que otros y eso se nota. Shaffer en su libro “desarrollo social y de la personalidad” también indica que a esto de las expectativas también le influye la manera que los maestros evalúan, por ejemplo un examen es una manera de evaluar. Por lo tanto, todos estos medios evaluadores hacen también que los niños cambien su conducta o no.

2.1. Las fuentes motivacionales en la escuela.

Es importante descubrir cuáles son las fuentes en la escuela que da de beber a la creatividad. Estas fuentes son las mismas asignaturas. Las asignaturas que más desarrolla la creatividad son las de música y de plástica. Comenzaré desarrollando este punto por la asignatura de música en primaria.

La importancia que tiene la música en el aspecto creativo es formidable. La música no solo permite que se mejore las calificaciones en otras asignaturas, sino que hace que los aspectos personales, sociales y emocionales del niño se vean desarrollados junto también la creatividad.

A mayor educación musical, mayor creatividad. Esta afirmación la podemos contrastar con lo que Schafer Murray comenta en su libro: “trabajar en un clima de libertad donde se respeten las preguntas de los niños; donde se valore la originalidad, se desarrollen habilidades en los instrumentos musicales; hay que disfrutar haciendo música”. Propone una perspectiva la cual me siento de acuerdo, ya que comenta que hay que valorar la originalidad fomentando así la creatividad. No quiere modelos estandarizados de personas y para ello recurre a la música, para hacer personas con criterio capaces de disfrutar con lo que hacen y seguras de ellas mismas, en definitiva, personas creativas. Otros aspectos que comenta Schafer respecto a la música como fuente motivacional de la creatividad es la música como medio de comunicación, de creación y de pensamiento.

Dejando a Schafer de lado, una de las formas más usadas en educación musical para desarrollar la creatividad es mediante la improvisación. Pensar que hacer en un momento determinado, ya sea cantar, tocar o componer una melodía improvisada hace que mejore la creatividad. Es preciso que la improvisación este llena de iniciativa, imaginación y originalidad. Una de las formas más usadas para el fomento de la improvisación es hacer que los niños se inventen sus propia partituras de percusión corporal, para luego enseñarlo a sus compañeros, o juegos de movimientos encadenados improvisados.

Otras de las metodologías muy importantes en el desarrollo de la creatividad es la empleada por Orff, un pedagogo y compositor alemán, el cual ideó una forma en la que las palabras se convierten en notas musicales y en la que los instrumentos de percusión son muy importantes. Orff busca sobre todo la exploración y la creación por parte de los alumnos.

Por otro lado se encuentra la eurtmia de Dalcroze, se trata de convertir el cuerpo en instrumento para expresar algunos aspectos de la música. Por lo tanto su objetivo principal se sitúa en el desarrollo de las destrezas musicales a través del control del movimiento.

Y por último menciono a Kodaly y su fononimia. Se trata de la asignación de sonidos y gestos a las notas musicales para el aprendizaje de estas. Su aprendizaje es necesario para más tarde desarrollar otras actividades y aspectos musicales.

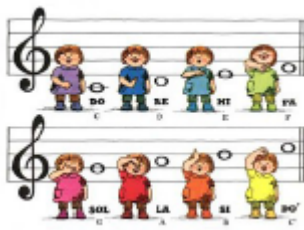

Ilustración 1: Fononimia de Kodaly

De estas metodologías parten mucha de las actividades que podríamos realizar con nuestros alumnos no solo mejorando la creatividad, sino otras muchas aptitudes. Estas actividades son:

- Dibujar el objeto que está sonando en ese momento, imaginando que ese sonido que está sonando no sólo es un instrumento, sino otros objetos cotidianos.
- Expresar con el cuerpo las cualidades musicales o lo que quisieran comunicar.
- Ambientar las imágenes con los sonidos predominantes de las imágenes
- El baile es otra de las formas más divertidas de dar rienda suelta a su imaginación.

Siguiendo con las asignaturas artísticas, las artes plásticas es otra gran fuente motivacional y de desarrollo de la creatividad. Para comenzar no solo se puede desarrollar las habilidades artísticas del dibujo, y de las manualidades sino otras como la crítica. Al pensar en la asignatura de plástica solemos relacionar a esta con las manualidades, o con dibujos que los niños suelen hacer sobre todo en primaria, privándola del valor que realmente tiene esta, es decir, la educación artística generan conocimientos a través por ejemplo del lenguaje visual.

Ilustración 2: Dibujo de niño

La educación artística en las aulas de primaria no solo es importante para dejar que los niños se expresen libremente con creaciones artísticas, es importante ya que es un medio de crear conocimiento. Y te preguntarás ¿Qué clase de conocimiento es este?, a esta pregunta, te respondo desde el punto de vista de María Acaso. María no le resta importancia a las creaciones artísticas, es más les dotas de importancia por el poder creativo que en los niños crea. Piensa que el verdadero conocimiento que desarrolla o

que debe desarrollar la educación artística es el conocimiento social a través del lenguaje visual, es decir, que es lo que realmente vemos por ejemplo en televisión, en los museos, en la publicidad del día a día etc. Es muy importante hacerles analizar las imágenes de un anuncio televisivo, de revistas etc...y ver como la televisión y muchos otros medios de comunicación tratan de llevarnos a su mundo...el mundo del consumo y los estereotipos. En definitiva a través del análisis de imágenes, debates y muchísimas didácticas más estamos brindando a nuestros pequeños las herramientas necesarias para que ellos elijan cual es la mejor para emplear: comer o dejarse comer, o dicho de otra manera, ser manejados por el lenguaje visual del consumo y estereotipos o pensar si eso que vemos...está bien o no.

3. La Creatividad en la Educación Especial

Las fuentes motivacionales comentadas con anterioridad, llenas de comunicación y expresión creativa, son muy útiles también en la educación especial. Niños con dificultades de aprendizaje y de expresión, pueden ver en la música o en el arte su medio de comunicación, una manera creativa de poder comunicarse con ellos mismos y con el mundo que les rodea. Un gran ejemplo de esto es el largometraje documental producido por Alicia Produce, titulado “¿qué tienes debajo del sombrero? Esta historia que viene a contarnos la vida de Judith, una chica con Síndrome de Down y sordera, que hoy día tiene 60 años. La familia de Judith, nuestra protagonista, se resistieron a ingresarla en una institución, hoy día Judith, pasa el tiempo recogiendo materiales como hilos madera, tubos etc. Tras la recogida de estos materiales, realiza figuras con los materiales que recogió, la gran duda de los que les rodea es si ella realiza esto para comunicarse o simplemente por diversión. En mi opinión, Judith no solo realiza estas figuras para divertirse, sino que dentro de cada figura hay una historia que ella nos quiere contar. Hay muchas personas como ella que les ocurre lo mismo, que poseen diferentes medios de expresión y talento, ese medio les hace ser creativos a ellos por lo que realizan y a los demás por poder pensar que es lo que quieren expresar.

Al igual que ocurre con música y plástica, hay muchas didácticas en educación especial que fomentan el desarrollo de la creatividad. Una de estas didácticas es conocida por el nombre “pantomima”, útil no solo para libertad física y autoconfianza, sino también para la imaginación creativa por su originalidad en la interpretación y resolución de problemas al actuar con los iguales.

Por último otra de las muchas que existen es realizar ejercicios sobre un cuento a través del desarrollo de la caracterización, movimiento y sensibilidad emocional.

Ilustración 3: Obra de Judith Scott

Referencias Bibliográficas

DE LOS RIOS, B. (1983). *Práctica y teoría del ciclo inicial*. Burgos: Santiago Rodriguez,

s.a.

SHAFFER, D. (2002). *Desarrollo social y de la personalidad*. S.A Ediciones Paraninfo.

MURRAY SCHAFER, R. (1998). *Cuando las palabras cantan*. Ricordi Americana.

ACASO, M. (2009). *La educación no son manualidades: nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. La catarata (asociación los libros de la catarata).

COMPLO, J.M. (1984). *Actividades creativas en Educación especial: Motricidad y lenguaje*. Barcelona: CEAC, S.A.

MEDEM, J., BARRERA, L. & PEÑAFIEL, I. (productor); BARRERA, L. & PEÑAFIEL, I. (guionista); BARRERA, L. & PEÑAFIEL, I. (director). (2006) *¿Qué tienes debajo del sombrero?* [Largometraje documental]. Alicia Produce