

ARTE, CREATIVIDAD Y EDUCACION (*)

Aguila, Dora

¿Cuál es el papel del arte y la creatividad en la educación?

Luis Oyarzún refiriéndose a este tema decía: Cuando nos preguntamos por la función del arte dentro de la educación general, queremos saber en qué medida, todo plan de estudios, con la elasticidad que debe caracterizarlo, deberá incluir ciertos estudios o prácticas artísticas, con fines de formación general y bien equilibrada, de los estudiantes. Lo artístico posee, aún más que otras formas culturales, esa capacidad de comunicación y conmoción emocional, que lleva hacia experiencias que penetran en los planos más hondos de la vida. Se trata del conocimiento mutuo entre grupos humanos y también de los contactos interpersonales. El arte podrá siempre vitalizar las relaciones formales y frías entre las personas, para aproximarlas a la fuente de goces espirituales compartidos.

La actividad o quehacer artístico nos permite expresarnos, nos permite crear y valorar la belleza.

La expresión es un impulso vital, una exteriorización de emociones, sentimientos e ideas. En la expresión, el hombre revela su ser.

Todo ser humano posee la facultad de expresión, la que exterioriza de acuerdo a la época en que vive, a su medio ambiente, a sus intereses y a sus aptitudes. Para expresarnos utilizamos distintos medios: la palabra, el movimiento, los gestos, el sonido, el grafismo. Por ejemplo, cuando conversamos usamos varios de estos medios, sin embargo, no estamos creando ni haciendo arte. Para que esta expresión común se convierta en expresión creadora debe intervenir la imaginación y la intencionalidad, las que producen una transformación en el sujeto y en el producto creado.

Es indispensable dar a nuestros niños, hijos, alumnos, la oportunidad de expresarse, de ser ellos mismos, lo que los llevará más adelante a desarrollar la creatividad. Raimundo Kupareo, profesor y esteta nos dice que: "La capacidad expresiva es innata al hombre y es la razón de la creatividad humana". Esta afirmación es esencial para padres y educadores; sólo en la medida que el niño, adolescente y adulto puedan expresarse y no solamente ser receptores pasivos, podrán desarrollar la capacidad creativa. ¿Qué es la creatividad?. Aún cuando definirla es muy difícil, es bueno que revisemos algunos intentos de definición. A veces, la creatividad ha sido descri

(*) Conferencia presentada en las Jornadas de Educación y Familia. Universidad Católica de Valparaíso. 1988.

ta como "la capacidad para pensar de manera diferente". Matisse, pintor francés dice que "crear es expresar lo que se siente dentro de sí y que la concepción creativa debe ser siempre original". Ha de ser intencional y tener un objetivo. "Es la capacidad del hombre de producir resultados del pensamiento, esencialmente nuevos y desconocidos para aquel que los ha producido" (Ejemplo los primeros intentos de dibujo de un niño). (Margaret Mead, socióloga).

Como podemos apreciar, se habla de pensamiento creativo, acción creativa, proceso, persona que crea y producto.

Durante mucho tiempo se relacionó estrechamente arte y creatividad, y aunque se ha demostrado que todas las disciplinas pueden contribuir a su desarrollo, las actividades artísticas han aportado siempre, y continuarán haciéndolo, al fomento de esta capacidad tan vital para el hombre.

La creación artística nace con el hombre y se desarrolla con él. La necesidad de transformar la naturaleza, de imprimir un sello personal, la capacidad imaginativa y la creatividad le han permitido la supervivencia en la tierra y le han proporcionado satisfacciones materiales y espirituales.

Cada vez más la creatividad está siendo valorada como esencial en el cambio, en el progreso, en la vida diaria y en la educación.

La educación es la continua búsqueda del perfeccionamiento. Y nos educamos en el "encuentro", en la interacción, en el contacto con otras personas. La educación es un proceso constante, dinámico y permanente. En este proceso hay un continuo dar y recibir, enseñar y aprender. El R.P. Sergio Cerna en su libro: La familia formadora de personas nos dice: "Educar significa ayudar a ser, ayudar a que cada niño se realice y se manifieste. Por eso a la educación se la ha comparado con el proceso maternal de gestación y alumbramiento. Es una tarea liberadora que presupone fecundidad, generosidad, entrega y libertad de corazón. Sólo es posible donde hay luz y amor. Por que alumbramos no para retener cerca o hacer depender a los niños de nosotros. Damos a luz para que el niño llegue a ser una persona independiente, para que se separe de nosotros, para que recorra su propio camino, para que busque su lugar y contribuya su propia casa en el mundo".

Herbert Read propugnó una educación para la libertad, entendiéndola por ésta, un desenvolvimiento de los impulsos creadores, como una necesidad básica de nuestra cultura. Plantea en su libro: Educación por el Arte, variados problemas de educación y formación humana en relación con el mundo del arte. Su propósito central consistió

en vivificar la tesis que primero formuló Platón: que el arte debe ser la base de toda forma natural y enaltecedora. Para Herbert Read, el arte es un fenómeno que comprende dos principios fundamentales: un principio de forma y un principio de creación. El principio de forma deriva del mundo orgánico y es una función de la percepción. La creación es una función de la imaginación, peculiar de la mente humana.

Hay que enfatizar en la educación, entonces, estos dos aspectos tan importantes, el desarrollo de la percepción y de la imaginación. Tanto lo que el niño produce (lo que hace), como lo que observa (naturalza y arte), amplían su percepción.

La imaginación es básica para la creación. La repetición, la excesiva memorización, los procedimientos imitativos, la copia de modelos, los dibujos para colorear, convierten al niño en un ser dependiente, pues se le niega la libertad de imaginación, de expresión y de creación.

Viktor Lowenfeld establece relaciones entre la educación artística o educación por el arte y la formación de las facultades creadoras. Plantea que "si la educación artística desarrolla facultades creadoras, ellas pueden transferirse a otros dominios de actividades que requieren un esfuerzo creador".

El proceso creativo es similar en todas las actividades del hombre. Este proceso incluye los siguientes pasos: preparación - incubación - iluminación - realización y evaluación. La preparación es una etapa inicial donde el ambiente y los medios deben ser favorables para el aprendizaje creador. A propósito de esto, recuerdo una frase que alguna vez dijo Goethe. "En todas partes uno aprende sólo de aquel a quien uno quiere". No es sólo lo material lo que vale, sino que esencialmente es la actitud del educador. La segunda etapa, la incubación, consiste en la germinación de la idea, en la elaboración interna de la obra, aquí la imaginación y las experiencias pasadas adquieren gran importancia. La iluminación es el instante de inspiración, donde la solución al problema aparece. La realización es la puesta en práctica de la idea, es la acción. Una vez terminado el producto, se evalúa. Esta evaluación en la sala de clases debe ser conjunta, alumno y profesor, reflexionar acerca del trabajo realizado, dialogan acerca del proceso y del producto, los cuales son igualmente importantes y nos permiten avanzar sobre la experiencia ganada.

Debemos replantear nuestra acción educativa, más que entregar conocimientos, que es lo que habitualmente hacemos, y recordando la frase de Carl Rogers: "los niños no son recipientes vacíos que hay que llenar", sería recomendable desarrollar en los niños la flexibilidad, facilitarles la adaptación a situaciones nuevas, estimular su

curiosidad, sensibilizarlos ante el medio y actuar nosotros mismos en forma creativa, como si fuéramos niños, con esa capacidad de asombro y de aventura propias de todo ser humano.

Una metodología activa, de constante experimentación, que combine la teoría con la práctica, estimulará el descubrimiento del entorno, el encuentro consigo mismo y con los demás.

Crear y re-crear son dos acciones que deberían estar presentes en nuestro diario vivir. Crear y re-crear nuevas formas y espacios que nos restituyan un sentido de esperanza en la vida. La experiencia del arte y la creación bien encauzadas y deseadas pueden en gran medida hacerlo posible.

Gabriela Mistral nos dijo: "La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios; pero es también la más terrible en el sentido de su tremenda responsabilidad".

BIBLIOGRAFIA:

- Aguila, Dora : Revista de Educación N°s 69/70 y 140.
Ediciones MINEDUC 1978/79 y 1986. Stgo.-Chile
- Cerna, Sergio R.P. : La Familia Formadora de Personas.
Ediciones Paulinas. Stgo.-Chile. 1984.
- Iriarte, Fca. y otros : En Busca de Nuestra Creatividad.
Ediciones TELEDUC. Stgo.-Chile. 1978.
- Lowendeld y Brittain : Desarrollo de la Capacidad Creadora.
Ed. Kapelusz. Buenos Aires. Argentina. 1972.
- Kupareo, Raimundo R.P.: Revista Aisthesis N°6 y 7.
Instituto de Estética U.C. Santiago-Chile
1972-73.
- Read, Herbert : Educación por el Arte.
Ed. Paidós. Buenos Aires. Argentina.
- Rogers, Carl : Libertad y Creatividad en la Educación.