

CREATIVIDAD

Desde mediados del siglo .XX se han publicado teorías y resultados de investigaciones sobre creatividad humana. El estudio biográfico de artistas y científicos -hombres y mujeres- que aportaron al desarrollo en sus propias áreas, permitió encontrar *factores y rasgos comunes* que caracterizan psicológica y emocionalmente el perfil de la personalidad creativa. En el texto de tres importantes teóricos se encuentran definiciones de creatividad, personalidad creativa, acción creativa etc. del cual he extraído ideas y comentarios en forma sintética.

HISTORIA

La atención hacia la creatividad infantil desde la mirada psico-pedagógica se manifiesta en occidente a partir del año 1950, en el artículo “Creativity” del norteamericano Joy P. Guilford, Revista “*American Psychologist*”, quien postula la creatividad como factor intelectual relacionado con el *pensamiento divergente* que se nutre de lo imaginativo, de lo intuitivo y que es capaz de dar respuestas inusuales, soluciones nuevas, no convencionales en contraste con el *pensamiento convergente* que es racional, lógico, lineal y sigue un orden establecido. Ambos pensamientos dialécticamente en antítesis uno del otro, no son excluyentes, ambos generan acciones creativas.

Otros aportes durante el siglo XX complementaron los trabajos de Guilford ampliando y enriqueciendo el concepto de creatividad como capacidad de elaborar nuevas síntesis ordenando y desordenando lo conocido, reelaborando ideas de acuerdo a otras reglas, a otros y nuevos cánones y por último –como ocurre en el arte y la música- llegando a la ruptura y negación de las reglas y las normas.

Intervenir textos u obras plásticas, musicales, literarias etc. como por ejemplo: alterar (partes de un conjunto, de tamaño, etc.) sustituir (ciertos elementos por otros) combinar (elementos insólitos, objetos inesperados) puede contribuir a un resultado de carácter fantasioso y creativo.

CONCEPTOS

CREAR: Según Sir Herbert Read es la capacidad humana de “dar existencia a lo que previamente carecía de forma o de rasgos característicos”.

El sesgo antropológico del verbo crear da pie a numerosos teóricos para entablar la discusión en el campo teológico desde el momento en que en rigor, sólo Dios podría haber creado de la nada, por ejemplo, el universo. El hombre solo habría transformado o recreado su entorno.

ACTO CREATIVO: Podría definirse como aquella acción que combina diversas formas de pensamiento dentro de un campo relacional nuevo

PROCESO CREATIVO: Ralph J. Hallman observó que entre los años 50 y 70 el concepto creatividad era heterogéneo debido a las múltiples profesiones desde donde se estudiaba: filósofos, psicólogos, antropólogos, científicos, artistas, escritores, ingenieros, hombres de negocios etc. interpretaban según sus especialidades, el factor creatividad y no siempre había coincidencias.

Hallman propone cinco componentes básicos para hablar del proceso creativo:

- 1º Se trata de un acto individual, de una unidad global del comportamiento;
- 2º Dicho acto culmina con la producción de objetos o de formas de vida diferentes;
- 3º Proviene del desarrollo de determinados procesos mentales;
- 4º Experimenta variaciones en común con transformaciones específicas de la personalidad;
- 5º Se produce dentro de un tipo de ambiente determinado.

DESCUBRIMIENTO, INVENTO, CREACION: Jacob Bronowski distingue entre descubrimiento, invención y creación, dando los siguientes ejemplos:

Colón ‘descubrió’ América,

Bell ‘inventó’ el teléfono,

Galileo Galilei (1610) construyó un telescopio (que ya existía) y descubrió las primeras 4 lunas de Júpiter;

“Hamlet” es una “creación” de Shakespeare

Descubrir es encontrar algo que existe pero no se le conoce; las teorías se inventan, se crean pero con sentido utilitario y no estético; las obras literarias, poéticas, dramáticas, las composiciones musicales son construcciones, son materiales y hechos concretos y reales y se **crean** puesto que contribuyen a la transformación de la realidad. En las creaciones humanas se encuentran desplegadas elevadas facultades y todos los potenciales mentales, intelectuales, espirituales e ideales.

FANTASTICAR: mezclar y relacionar asuntos o cosas lejanas, sólo mentalmente.

IMAGINAR: Vigotsky piensa que el acto de imaginar es la *realidad* mezclada en la cabeza del hombre.

ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO

Los estudios sobre creatividad señalan la aparición de cuatro etapas o fases fundamentales que se presentan generalmente durante el proceso creativo conduciendo al logro de obras o ‘producciones’ creativas:

a) **Preparación:** período donde el sujeto va observando su entorno, acumulando experiencias, recogiendo informaciones.

b) **Incubación;** trabajo mental, subconsciente, donde el individuo va guardando, almacenando experiencias, encuentros, asombros, etc. Esta fase consiste en la acumulación espontánea e incontrolable de acontecimientos que se reúnen al parecer, de acuerdo a sus propias leyes autónomas. La incubación al igual que la próxima etapa, da lugar a las nuevas conexiones, las nuevas relaciones entre hechos aparentemente no relacionados. Podría tratarse de operaciones no estrictamente racionales sino afectivas -emocionales además de intuitivas.

c) **Iluminación:** momento del chispazo, de la legendaria exclamación de Arquímedes, ‘*eureka*’. La persona, el sujeto capta los factores, los elementos y los ve con claridad, es capaz de ordenarlos y emerge la solución. Es una fase misteriosa, dada su singularidad e impredecibilidad, se resiste a toda descripción de tipo formal. Sólo sucede.

d) **Elaboración:** lo observado, lo almacenado, lo experimentado y sintetizado, se elabora, se trabaja, se desarrollan ideas, argumentos, obras, acciones.

RASGOS QUE CARACTERIZAN LA PERSONALIDAD CREATIVA

Cada autor, investigador y teórico de la creatividad ha codificado sus propios esquemas y ha compilado listados descriptivos de la mentalidad y capacidad creativa. Por ej:

-Erick Fromm habla de 4 rasgos fundamentales: capacidad de quedar perplejo; capacidad de concentración; capacidad para aceptar situaciones conflictivas; disposición para renacer cada día.

-Maslow: opina que la persona creativa es espontánea, expresiva, natural, ingenua, no temerosa de lo desconocido o lo ambiguo, capaz de aceptar lo provisorio y la incertidumbre, tolera fácilmente la bipolaridad, posee la habilidad de integrar los contrarios. En su opinión, el individuo creativo es sano, se autorealiza.

-Taylor al describir la personalidad creativa advierte también la importancia del pensamiento divergente especialmente en lo que se refiere a los rasgos específicos:

-conectividad: saber encontrar conexiones nuevas a fenómenos no relacionados;

-fluidez: capacidad cuantitativa para dar muchas respuestas o soluciones a un problema o a una pregunta (cantidad);

-flexibilidad: muchas respuestas diferenciadas, relacionadas y/o asociadas a *diferentes campos* (calidad)

-originalidad: algo 'singular', único. Se podría aludir a 4 cualidades que debería poseer un objeto para poder ser calificado genuinamente de 'original': novedad, impredecibilidad (algo no predecible, consuetudinario), unicidad, sorpresa.

Taylor menciona cualidades como el buen humor, la imaginación, la fantasía y la capacidad para dar vuelta las cosas (poner el mundo 'al revés'). Características de las personalidades creativas son, para Taylor, autonomía, independencia, autoafirmación, alta autoestima, facilidad de recursos, radicalismo y complejidad psicológica.

Erich Fromm piensa que la creatividad se manifiesta cuando el individuo ha realizado algo nuevo y satisfactorio para sí mismo o cuando ha relacionado cosas que en su experiencia anterior, no estaban todavía relacionadas, encontrando el resultado de su actividad estimulante y gratificante. Dentro de este contexto, creatividad sería un rasgo del carácter un estilo de vida, una actitud que todo ser humano debería poder llegar a desarrollar y no una aptitud.

ANTI-CREATIVIDAD

¿Cuál es la cualidad opuesta la actitud creativa? Indudablemente aquella autoritaria, impositiva. La personalidad autoritaria fue muy estudiada en la década de los 50 debido a las mentes prejuiciosas y discriminadoras que generaron y condujeron a la segunda guerra mundial, el fatal conflicto.

La personalidad autoritaria es un 'síndrome personalístico'. La persona autoritaria por lo general prefiere no someter a examen sus ideas y huye de la introspección; es sistemáticamente hostil, tiene prejuicios frente a las opiniones de grupos ajenos al suyo (gremio, sindicato, partido político, club, clan, tribu,

pandilla, etc.) prefiere los términos absolutos: negro o blanco, (corriente *maniqueísta*) desconociendo que existen también los matices intermedios y finalmente, lo que es aun más profundamente negativo, tiende a alimentar cierta rigidez de conciencia. Cualidad principal de la personalidad contraria es la flexibilidad.

EJERCICIOS Y JUEGOS CON PALABRAS

Las siguientes ideas nacen del contacto con la obra del novelista infantil y poeta italiano Gianni Rodari, (1920 / 1980) figura que señaló la importancia de la creatividad como práctica permanente y necesaria en la vida.

A partir de numerosos cuentos divergentes y *estrambóticos* en periódicos y libros, removi6 las capacidades de invención imaginativo-verbal de los italianos. Rodari declaraba que su preocupación consistía en “encontrar las ‘constantes’ de los mecanismos fantasiosos, las leyes no profundizadas aun (en sus tiempos) de la capacidad creativa para poderlos acercar a todos”.

Con su obra poética y sus reflexiones, Rodari invita a poner el mundo cabeza-abajo, sugiere comenzar desde el orden establecido para luego desordenarlo, con la fantasía y la imaginación. Un gran aporte didáctico lo constituye su notable libro “La gramática de la fantasía” (traducido al español) que registra una serie de juegos practicados por él mismo con párvulos y educadoras en los Jardines Infantiles de la ciudad de Reggio Emilia, donde, mediante ciertos ‘trucos’ en el campo lingüístico tales como: **alteración** (cambiar el tamaño de partes de un todo) **substitución** (de partes/ de acciones/ de sujetos), **combinación** (mezclas insólitas / inesperadas), enseña a pensar y a crear textos, cuentos e historias fantásticas, divertidas y de gran vuelo poético.

Los ejemplos que siguen a continuación están inspirados en dicha publicación a los que he personalmente asociado los factores: sonido / silencio / ruido:

- Invente un cuento donde el o los sonidos sean los **protagonistas** de la acción.
Ej. “Una vez un sonido tremendo de ranas por su alto volumen y desorden, despertó a los habitantes del pueblo.....” continúe usted...
- Invente un cuento a partir de dos elementos contrastantes y absurdos como por ejemplo: chillido y pluma / trueno y caja / suspiro y túnel / pasos y agua etc.
- Pregúntese: “¿Qué pasaría si una noche tranquila de un pueblito costero, de pronto viniera interrumpida por una gran campana con rugidos de leones?”; continúe el cuento, **constrúyalo con un final terrible** (o chistoso) o dibuje el cuento con viñetas (estilo ‘comic’), o grave el cuento.
- Imagínese sonidos inexistentes y escriba o cuente un cuento, por ejemplo: “Desde Saturno comenzaron a emitirse sonidos “*grunfis*” (inexistentes) un niño sentado a orillas del río Bio - Bio los escuchó y se preguntó” (continúe usted).
- Encuentre los opuestos sonoros de las siguientes imágenes:

Voz aterciopelada.....
Susurros imperceptibles.....
Pasos velados.....
Y luego invente otras metáforas sonoras.

- Complete con adjetivos o imágenes **absurdos** en lo sonoro, como por ej:
El niño perseguía un volantín **quejumbroso** y trató de hacerlo reír. Para ello sacó un silbato y.....
- La tapa de la olla al caer en la cocina emitió sonidos **celestiales**. La cocinera.....se encantó y.....
- El viento soplaba sobre los techos con ruidos..**catarrientos** espantando a los gatos que comenzaron a.....
- Elija un cuento tradicional y muy conocido: sustituya cada personaje por un instrumento (cordòfono, aeròfono, membranòfono, que lo caracterice y lo interprete.
- Asocie un ruido a un objeto común, déle vida; comience desde el nacimiento del sonido hasta su extinción.

Ejemplo: “Una niña leía la carta de su tía Margarita. De pronto algo cayó de la carta y sonó en el piso de su pieza. El sonido era muy dulce y cristalino y la niña al mirar en el suelo vio botada la letra M (mayúscula). Muy sorprendida la niña siguió leyendo pero de pronto cayó una m (minúscula) con otro sonido, luego la P que sonó con gran estruendo! La niña pensó que iba a quedarse sin el mensaje de su tía y dobló cuidadosamente la carta. Dejaron de caer las letras, pero la niña nunca pudo volver a leer la carta. Y se hizo un gran silencio en su pieza.”

Y muchas otras proposiciones, juegos y cuentos para “navegar” en el océano sonoro, descubriendo la propia imaginación, la improvisación, la capacidad creativa y la de sus alumnos, compañeros, amigos, hijos, adultos, profesores, parientes, asociando los sujetos a diferentes disciplinas o áreas y lenguajes y muchas otras opciones y caminos por recorrer.....

REFLEXION FINAL

Personalmente, la creatividad -emparentada con los conceptos de belleza, libertad, ética y estética- me preocupa porque durante un periodo de la reciente historia de Chile y de los dramáticos acontecimientos sociales, la personalidad creativa fue un valor postergado, hasta negado, especialmente a nivel educativo.

Al predominar los rasgos de una sociedad dominada desde las cátedras y roles docentes por el autoritarismo verticalista, se generaron consecuencias negativas en la actitud creativa y hacia el pensamiento crítico de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y tal vez, también en este negación pueda encontrarse otra de las causas de las tensiones de hoy, con declaradas deficiencias de la salud mental y alteraciones emocionales de la población.

Así como estudios de la creatividad y del desarrollo humano nos dicen que la intuición y la actividad espontánea del niño, *preceden* el aprendizaje formal y que ambas terminan por encontrarse en el pensamiento racional, sería deseable que la actitud creativa fuera estimulada desde el jardín infantil mediante motivaciones afectivas, variadas estrategias y excelentes materiales de apoyo como camino hacia la autonomía, la elevación de la autoestima y la afirmación de la personalidad del párvulo, que podría desplegar su creatividad sin obstáculos ni prohibiciones.

La práctica, la incursión libre en los lenguajes artísticos y la no imposición inicial de modelos y patrones entregados y/o impuestos por el adulto (sonoros, visuales, gestuales, corporales, verbales, musicales, dancísticos, etc.) pueden ser vías para la liberación y formación de la personalidad integrada y creativa desde la primera infancia. Creatividad es un concepto transversal a todas las edades y a todos los campos del saber, del actuar, de las profesiones y las experiencias humanas.

Gianni Rodari, escritor y poeta italiano afirma: *“En la escuela se deberían practicar las artes desde la primera infancia, no para que todos sean artistas sino para que ninguno de ellos sea esclavo.”*

En esta interesantísima sentencia, Rodari apunta hacia la autonomía, al espíritu crítico que debería liberar al hombre de todas las dependencias, de las adicciones, de los convencionalismos y conformismos, de los pre-juicios y leyes ‘a priori’ puesto que, precisamente, la sumisión, el acatamiento de reglas y normas, coartan la libertad de juicios, posturas y elecciones libres.

Se concluye esta guía invitando a niños, jóvenes y adultos a dialogar y debatir sobre el concepto de creatividad puesto que del desarrollo de conductas y actitudes creativas –presentes en todas las personas– podrían florecer interacciones más gratas, benevolentes y tolerantes de las que hoy circulan en nuestro país.

/ocm / reeditado / marzo / 2025.

BIBLIOGRAFIA

John Curtis, Paul Torrance, George Demos: “Implicaciones educativas de la creatividad”, Ed. Anaya, Salamanca, España, 1978

Prefacio de A. Alberti en: L. S. Vigotski: “Imaginación y creatividad en la edad infantil”, Ed. Reunidos, Paideia, 1980, Roma
Bruno Munari: “Fantasía” Editori Laterza, Roma, 1977

Herbert Read “Educación por el Arte”, Ed. Paidós, Bs.As, 1980

Jacob Bronowsky: “El ascenso del Hombre”, Ed. Fondo Educativo Americano, Méjico, 1979

Lev Vigotsky: “Imaginación y creatividad”, Ed. Reunidos, Paideia, 1980, Roma

Gianni Rodari, “Grammatica della Fantasia”, Ed. Einaudi, Milán, 1969