

(Methodological approach to teach the understanding of art: a discussed Reflection)

Georgina Sotelo Ríos*⁴
Martha Patricia Domínguez Chenge**⁵

Fecha de recepción: 14/03/2017

Fecha de aceptación: 29/06/2017

*Si siempre haces lo que has hecho siempre,
siempre obtendrás lo que has obtenido*
Larry Wilson

RESUMEN

Como educadores, aquellos que nos dedicamos a socializar el conocimiento entre las jóvenes generaciones, tenemos una gran oportunidad: la de correlacionar la estética con la educación y religar aquellos conocimientos que en apariencia están separados. De ahí que podamos aspirar a constituirnos como una comunidad capaz de complejizar los diferentes tipos de conocimiento, detonando inteligencias múltiples y despertando la creatividad de los estudiantes. La educación debiera fortalecerse con otros tipos de saberes más allá de los teóricos o técnicos, que sean “más incluyentes, complejos y con una conciencia planetaria y mostrar así el vínculo entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano” (Morin, 2001, p.19). El profesor en el aula deberá ser un facilitador de experiencias educativas significativas y tener el interés de poder mediar entre la tecnología, el conocimiento e incluso el recreo. Y es que la creatividad puede usarse al servicio no solo de la escuela, sino de la vida misma.

Palabras clave: Arte, educación artística, creatividad, complejidad, inteligencias múltiples

ABSTRACT

As educators, those who are dedicated to socializing knowledge among young generations, we have a great opportunity: to correlate aesthetics with education and reconnect those knowledge that appear to be separated. Hence we can aspire to become a community capable of complexizing different types of knowledge, detonating multiple intelligences and awakening the creativity of students. Education should be strengthened with other types of knowledge beyond theorists or technicians who are "more inclusive, complex and with a planetary consciousness and thus show the link between unity and the diversity of all that is human" (Morin, 2001, p.19). The teacher in the classroom should be a facilitator of meaningful educational experiences and have the interest of being able to mediate between technology, knowledge and even recess. And it is that the creativity can be used to the service not only of the school, but of the life itself.

Key words: Art, art education, creativity, complexity, multiple intelligences

Classificatio JEL: I12

I. INTRODUCCIÓN

“¿Hasta qué punto los alumnos son educables en arte?” se pregunta inquietante Juan Acha (2010) quien para responderse, hace primero un recuento sobre los prejuicios que comúnmente se escuchan, entre ellos las palabras del propio Jorge Luis Borges para quien “el arte no puede enseñarse, se puede enseñar el amor al arte” (Wagensberg, 2003, p.108).

Hay incluso educadores y dirigentes de la educación quienes consideran que o se nace artista o no se nace.

Debido a aseveraciones como estas es que la educación artística en ocasiones cae en la indiferencia, improvisación y espontaneidad. Por si fuera poco, en algunos países la burocracia que impera en sus instituciones educativas tiende a desaparecer programas relacionados con la enseñanza de las artes por ser esta “inenseñable” y

⁴ Es doctora en Educación Relacional y Bioaprendizaje, maestra en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UV.

⁵ Es doctora en Tecnología Educativa por la Universidad de las Islas Baleares, en España. Cuenta con las maestrías en Comunicación y Tecnologías Educativas por el ILCE y en Literatura Mexicana, por la UV. Estudió las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y en Sociología, ambas en la UV. Profesora universitaria con perfil PROMEP; responsable del cuerpo académico Comunicación, cultura y sociedad del conocimiento. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.

en ocasiones se deja esta responsabilidad a profesores poco preparados, empíricos quizá, quienes no tienen las herramientas didácticas para obtener mejores resultados en sus aulas.

De no tomar conciencia de la importancia social que tiene el desarrollo humano a través del arte en la vida de cada individuo, seguiremos replicando las erradas afirmaciones sobre la relación del alumno/maestro en un sentido lineal y con los resultados predecibles de causa/efecto.

La educación – creemos – se centra en el ser humano (alumno) y su relación con el otro (maestro) y quien lo educa en el arte tiene el respaldo de un múltiple, variado y extenso conocimiento de cómo hacerlo, pues consideramos a la educación y todos sus componentes como un proceso constante y evolutivo.

II. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA

La educación artística, que para unos es una obligación y para otros una elección, puede ser enseñable. De hecho, lo es: sea para producir arte en las escuelas y academias especializadas o en talleres; para su apoyo a la difusión y la distribución en formación de críticos, promotores, teóricos, gestores culturales o museógrafos; en la creación de públicos que aprecien y consuman espectáculos u obra artística; pero además puede detonarse la sensibilización de la vista, el gusto y el sentido crítico.

En cada caso cambia la naturaleza y la calidad de lo enseñable y lo que no puede enseñarse, la idea es la misma: aspirar a la transformación del hombre. Al respecto Acha (2010) cita 5 tipos de técnicas donde el arte puede enseñarse:

- **Técnicas artísticas:** La creación no existe sin técnicas. Quien enseña la técnica de un arte está de hecho adiestrando a sus alumnos en gran parte de este arte. En la Grecia clásica se enseñaba la técnica (*techne*) que distinguía al arte, así lo era también en la Edad Media donde *ars* fue sinónimo de técnica. Cualquiera – se supone – puede aprender con facilidad una técnica manual aunque muy pocos lleguen al dominio profesional y completo de ella. La artística no es una técnica cualquiera, sino una utilización de ella con fines estéticos y de apreciación. Todas las técnicas son enseñables aunque no con resultados iguales para todos los alumnos. Paradójicamente, todo buen trabajo cumple con reglas técnicas.
- **Técnicas sensoriales:** Se centran en los materiales, herramientas y procedimientos propios de las técnicas manuales y corporales, vinculadas directamente con la producción de las artes musicales y corporales, literarias y plásticas. Las técnicas sensoriales constituyen un patrimonio humano y todos las usamos, sea de forma empírica o profesional en nuestras múltiples ocupaciones. Se desglosan en

materiales, herramientas y procedimientos y que sirven para pintar, esculpir, diseñar, hacer grabado o dibujar. Son además los instrumentos musicales, las coreografías, los textos literarios entre otras.

- **Técnicas sensitivas o estéticas:** Están relacionadas con la sensibilidad o el gusto, además de poseer la capacidad de traducir en sentimientos estéticos las sensaciones que nos produce lo percibido por algunos de nuestros sentidos al estar expuestos al acto artístico o cultural. La educación artística escolar guiará los hábitos estéticos del joven y los ampliará y corregirá. Le enseñará a identificar los valores estéticos y a reconocer los valores estéticos de otras culturas así como a reconocer los suyos. Se puede además enseñar a expresar con precisión y libertad sus experiencias estéticas sin buscar únicamente el halago o la confirmación de sus preferencias.
- **Técnicas mentales:** Tienen que ver con la memoria, el raciocino, la lógica. Las técnicas mentales son abundantes y las más enseñables, pero esto no basta para despertarnos curiosidad por las teorizaciones. Estas clases de técnicas se pueden dividir en 2 grandes grupos. A) Las informaciones que el artista debe acumular como parte de su conciencia artística y como una reserva a la cual recurrir en caso de problemas actuales (las de la historia del arte, enseñada con sus actividades básicas que son la producción, distribución y el consumo, las de las reglas genéricas del arte enseñado y los postulados de cada tendencia vigente y las de innovaciones recientes de las artes, la ciencia y la tecnología) y B) El manejo de conceptos o enseñar a razonar la lógica y la crítica, lo que es vital hoy para el artista en especial respecto a sus propias actividades sensoriales, sensitivas, mentales y creativas.
- **Técnicas creativas o de fantasía:** Todas las técnicas hasta ahora vistas desembocan en la creatividad que es la cúspide y que por lo regular se rechaza como algo que pueda ser enseñable. Buena parte de la creatividad es enseñable, así como casi la totalidad de los tipos de creatividad. Lo no enseñable de ésta será el mismo que en el caso de la perfección y de la elevada calidad que muy pocos seres logran gracias a sus esfuerzos personales.

III. ALGUNOS REFERENTES

La revisión bibliográfica y de casos que a continuación se presenta no pretende formular “recetas” para la educación artística, aunque se ha detectado que existen enfoques muy prometedores. Hay pruebas convincentes propiamente documentadas que dan testimonio de que los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven involucrados en proyectos ricos y significativos;

cuando su aprendizaje artístico está relacionado con la experimentación, creación y producción:

“Cuando hay un intercambio fácil entre las distintas formas de conocimiento, incluyendo las formas intuitivas, artesanales, simbólicas y cuando los estudiantes gozan de una holgada oportunidad para reflexionar sobre su progreso” (Gardner, 2011, p.88).

La siguiente información está dirigida a profesores, administradores y demás educadores. Se trata de sugerencias y propuestas de actividades prácticas que pueden llevarse a cabo en clase o en otros ambientes propiciadores del aprendizaje (la casa, el parque, una cafetería, etc.).

Son herramientas con las cuales se puede experimentar para fortalecer la educación que son sencillas de adecuar y enriquecer. Se trata de opiniones claras que ya han sido probadas y pueden usarse como estrategias docentes formuladas como ejemplos que ayuden a asimilar las ideas expuestas.

Este trabajo evidentemente es inacabado pues a la hora de hacer la presente investigación se pudo constatar que hay numerosos educadores interesados en el tema, quienes de manera permanente han ido actualizando lo propuesto. Sabemos que no hay un camino único para la enseñanza de las artes; cada contexto, cada alumno, cada experiencia es diferente, de ahí la sugerencia de respetar la multiplicidad de las aportaciones pues todas se antojan como valiosas.

La única pretensión de presentar los siguientes métodos de aprendizaje, así como su manera de ser evaluados es la de compartir conocimiento que he considerado como valioso en espera de que el lector se sienta estimulado a transmitirlo, fortalecerlo, adecuarlo, dándole su propio estilo y haciéndolo suyo.

Apostar por una didáctica compleja

El desarrollo de un pensamiento complejo se refleja en la habilidad para reconocer nuevos problemas y encontrar soluciones creativas para resolverlos. El paradigma de la complejidad contempla al conocimiento como una realidad inacabada mientras toma en cuenta al sujeto que conoce, sus sentimientos y aptitudes. Plantea además el entrelazamiento dialógico, su coexistencia en la heterogeneidad de visiones. La complejidad implica el reconocimiento de la incertidumbre, de la ecología de la mente, el cosmos y el conocimiento que contienen y lo contiene.

Considerando estas y otras ideas no menos importantes del filósofo francés Edgar Morin es que Virginia Ferrer Cerveró (2009) propone algunas consideraciones para lo que ella llama una didáctica compleja en la que reine el caos, la libertad y el arte en la universidad. A manera de tabla se presentan algunas estrategias para promover esta complejidad entre los universitarios. Ver Tabla No. 1

Tabla No. 1
Elaboración propia con información de Ferrer Cerveró

Actividad o acción	Descripción
Relatar la relación	La formación es una acción compleja. Es dinámica, intersubjetiva y se escapa muchas veces de su representación. La formación es una relación. Los primeros momentos de esta relación formativa – como al iniciar un romance – son frágiles y al mismo tiempo poderosos. Todo encuentro didáctico mantiene de manera explícita u oculta una estructura narrativa que se va hilvanando colectivamente.
De la trama a la ópera	El cambio no siempre significa innovar. Sino a veces conservar o comprender, descubrir potencialidades inéditas y conocerse mejor a uno mismo, para que cada uno determine cuál es su propio proyecto educativo. De ahí que la escritura de formación sea múltiple, a varias voces, polifónica. La didáctica de la formación se va componiendo y recomponiendo, recreando, como una obra de arte, en el aula.
El arte nos salva	De lo contrario, siento la práctica formativa como una carga, un aburrimiento, una repetición, letra muerta. Que la formación se convierta no solo en una experiencia intelectual sino también sensible. No solo conceptual sino corporal, revaluando los moldes clásicos de la academia y explorando otras nuevas ramas de conocimiento. “Articular la vivencia didáctica, de dar forma a los saberes, en la que tan importantes son los aprendizajes como los desaprendizajes” (2009, p.75). El orden, el desorden, las certezas, los no-saberes. El máximo de lenguajes que se puedan poner en marcha. El ser, cuantas más posibilidades de expresión tenga, mejor posibilidad tendrá de existir. Si en el proceso de crecimiento y desarrollo universitario no se proponen diversas formas de reconstruir los saberes – para reconstruir a los sujetos - el resultado será pobre, rutinario, mecánico e injusto.
Re-sentir el lenguaje universitario	El lenguaje está presente en todas las acciones humanas. Pero la velocidad y la cantidad de información que recibimos están colapsando nuestra capacidad de asimilación. Esta situación paraliza la acción. Los estudiantes tragan dossiers electrónicos, conferencias, más datos y excesiva información que no comprenden, no transfieren, en la red se ofrecen millones de contenidos que sobran, empachan y pierden su valor. Hay que detenerse, escoger, priorizar, saborear, oler, tocar, sentir, recuperar la palabra, la armonización en una situación de barbarie y depredación civilizatoria. “Desde la educación hay que devolverle el cuerpo a la palabra” (2009, p.76). La formación universitaria ha de darle sentido a los lenguajes científicos, teóricos, económicos, sociales y cargarlos de sentido significa en primer lugar sentirlos. Sentir las palabras para que no se pierdan y olviden. La dimensión artística no es un adorno ni un recurso más. El arte gestiona unas sensibilidades denotativas y connotativas que el resto de lenguajes limita. “Una educación para la complejidad desde documentos escritos, simples, lineales, reduccionistas o puramente conceptuales, sigue siendo cerrada, por tanto fracaso (2009, p.77).
Del rito al viaje	La formación la entiendo como la reescritura de un viaje. A veces se da en paisajes conocidos y seguros, otras dependiendo del grado de tolerancia al riesgo, a la capacidad autocrítica. Siempre hay resistencias, miedos, obstáculos e incomprensiones a pesar de los pactos pedagógicos o acuerdos iniciales. Resistencias necesarias para el aprender.

Fuente: elaboración propia

En el proceso de aprendizaje hay momentos importantes de avances, retrocesos, bifurcaciones y volver a organizarse. Por ello son fundamentales las competencias cognitivas, emocionales, sociales, narrativas y dramáticas, además de las competencias para el cuidado de los procesos complejos.

Considerando que la educación es una tarea compleja y el aprendizaje es un reto, el aprendizaje se deberá de construir – a la par que el conocimiento – desde experiencias vivenciales, lúdicas y creativas. Y en este caso la experiencia artística puede incorporar nuevos elementos al conocer:

“Porque el arte y la sensibilidad dotan al conocer de otra dimensión: al conocer crítico le dan la posibilidad de creación. La creación artística garantiza la autoría porque al ser novedosa, distinta y única pone al sujeto creador en actitud nueva frente a sí mismo y a las disciplinas que se conjugan” (Ferrer, 2009). Entonces el sujeto se compromete al involucrarse de manera profunda con el grupo con el que trabaja; compañeros de aventura, con ellos desarrolla su saber, explora sus valores y de alguna manera se vuelve el gestor de su propio conocimiento.

II. 1 Considerando las inteligencias múltiples en la escuela

A partir de la propuesta teórica de Howard Gardner sobre respetar las múltiples diferencias entre las personas es que Thomas Armstrong (2014) propone una guía práctica para los educadores sobre cómo emplear y promover las inteligencias múltiples en el aula. En esta guía incorpora los resultados de investigaciones actualizadas para ayudar a los educadores de todos los niveles a aprovechar el potencial de los alumnos sin importar el nivel.

Cada estudiante – joven o niño – posee las ocho diferentes inteligencias y puede desarrollarlas hasta alcanzar mejores niveles de competencia. A esta capacidad Gardner le llama “proclividades” o inclinaciones (2010) en inteligencias específicas que se descubren desde muy temprana edad. A continuación se presenta una tabla en la que los profesores pueden empezar a describir las inteligencias más desarrolladas de los alumnos para que su aprendizaje escolar sea más orientado según sus capacidades.

Tabla 2
Ocho maneras de aprender (Thomas Armstrong)

Los niños muy	Piensan	Les gusta	Necesitan
Lingüísticos	en palabras	leer, escribir, explicar historias, los juegos de palabras	libros, discos, objetos para escribir, papel, periódicos, diálogo, conversación, debates, historias
Lógico-matemáticos	Razonando	experimentar, preguntar, resolver enigmas lógicos, calcular	materiales para experimentar, materiales científicos y para manipular, visitas al planetario y al museo de la ciencia
Espaciales	en imágenes	diseñar, dibujar, visualizar, garabatear	arte, piezas de construcción, video, películas, diapositivas, juegos de imaginación, laberintos, puzzles, libros ilustrados, visitas a museos de arte
Cinético-corporales	a través de sensaciones somáticas	bailar, correr, saltar, construir, tocar, gesticular	juegos de rol, teatro, movimiento, juegos de construcción, deporte y juegos físicos, experiencias táctiles, aprendizaje manual
Musicales	a través de ritmos y melodías	cantar, silbar, canturrear, crear ritmos con los pies y las manos, escuchar	cantar acompañados, asistir a conciertos, tocar algún instrumento en casa y en el colegio, instrumentos musicales
Interpersonales	transmitiendo ideas a otras personas	liderar, organizar, relacionarse, manipular, mediar, asistir a fiestas	amigos, juegos en grupo, reuniones sociales, actos colectivos, clubes, mentores/discípulos
Intrapersonales	en relación con sus necesidades, sentimientos y objetivos	establecer objetivos, meditar, soñar, planificar, reflexionar	lugares secretos, soledad, proyectos propios, decisiones
Naturalistas	a través de la naturaleza y las formas naturales	jugar con sus mascotas, la jardinería, investigar la naturaleza, criar animales, cuidar el planeta	tener acceso a la naturaleza, oportunidad para relacionarse con animales, herramientas para investigar la naturaleza (lupas, binoculares)

Fuente: elaboración propia

Esta tabla no es de aplicación estática sino más bien un referente que puede proporcionar pistas sobre las inteligencias de los estudiantes. Sin embargo, según el autor de la misma, la mejor herramienta para evaluar las capacidades en los niños – o jóvenes – está al alcance de todos: la observación.

Armstrong (2014, p.59) además nos presenta una lista parcial de los tipos de pruebas que pueden relacionarse con cada inteligencia:

- **Lingüística:** test de lectura, de lengua, las secciones verbales de los test de inteligencia y rendimiento.
- **Lógico-matemática:** valoraciones piagetianas, test de resultados matemáticos, secciones de razonamiento de los test de inteligencia.
- **Espacial:** test de memoria visual y motricidad visual, test de aptitudes

artísticas, algunos puntos de ejecución sobre los test de inteligencia.

- **Cinético-corporal:** test sensoriomotrices, algunos subtest motrices en baterías neuropsicológicas, test de forma física.
- **Interpersonal:** escalas de madurez social, sociogramas, test descriptivos interpersonales.
- **Intrapersonal:** valoración de autoconcepto, test descriptivos.
- **Naturalista:** puntos de test que incluyan imágenes de animales, plantas o entornos naturales.

Una manera de representar la teoría de las inteligencias múltiples aplicadas al currículo podría ser mediante una colección abierta y diversa de estrategias docentes como las citadas en este apartado. La teoría es aplicable al currículo de diferentes formas y no existen normas básicas. La idea de este recuento es únicamente la de hacer sugerencias que pueden enriquecerse según las propuestas de cada profesor.

Las clases pueden planearse y reconfigurarse conforme se van desarrollando. Lo ideal sería incorporar otros formatos según se desee. Son estrategias que muchos de nosotros seguramente en alguna ocasión hemos utilizado

pero que pueden fortalecerse con otros estudios y modelos.

II.2 Para establecer un entorno propicio a las inteligencias múltiples

Si alguien escucha hablar de las inteligencias múltiples seguramente no tardará en preguntarse ¿cómo se miden estas inteligencias? Esta pregunta es casi un reflejo, una inquietud totalmente razonable. Y es que como ya se ha mencionado: “para la mayoría de las sociedades occidentales la inteligencia es un constructo o capacidad que se puede medir mediante un conjunto de preguntas y breves respuestas, presentadas de palabra o por escrito” (Gardner, 2010, p.182).

Existen muchas maneras de pasar de los objetivos a las estrategias y de éstas a la evaluación. A continuación algunas prácticas que han sido eficaces para explorar las inteligencias múltiples con mayor profundidad. Las condiciones propias para la teoría han sido confirmadas por resultados a partir de investigaciones en 41 escuelas, información que evidencia el éxito de la puesta en práctica basada en las inteligencias múltiples (IM) y que está disponible en las *Compass Points Practices* (Gardner, 2010, p.195).

Estos indicadores son los siguientes:

Tabla 3.

Elaboración propia con información de Howard Gardner

Disposición	Es importante poner en marcha procesos que aumenten la conciencia de las ideas IM y de los métodos para ponerlos en práctica. Los mismos podrían incluir seminarios para el cuerpo docente y reuniones explicativas con padres de familia.
Cultura	Las prácticas IM tienen más probabilidades de prosperar en contextos que fomenten la diversidad de los estudiantes y un trabajo serio y constante.
Colaboración	Deberían darse abundantes oportunidades para establecer contactos formales e informales, tanto dentro de la escuela como fuera de ella con personas que comparten experiencias e inquietudes similares. Estos contactos desempeñan un papel esencial cuando los procesos de cambio ya han empezado porque siempre hay problemas por discutir y decisiones que tomar.
Opciones	La institución debe ofrecer varias opciones para el currículo y para la evaluación del desarrollo y del aprendizaje de los estudiantes. Estas opciones deben tener un sentido tanto para los estudiantes como para la comunidad en general. El entorno para las IM se perturba cuando el currículo es demasiado rígido o si sólo hay una forma de evaluación que con frecuencia suele estar basada en pruebas normalizadas breves.
Instrumento	Las IM se deben emplear como un medio para fomentar en los estudiantes el gusto por la calidad en el trabajo. Es el trabajo de los estudiantes y su comprensión del mismo lo que caracteriza una buena enseñanza.
Arte	Un programa rico en disciplinas artísticas asume un papel importante en la escuela. De no ser así, será difícil activar toda la gama de inteligencias de los estudiantes y de quienes les enseñan.

Fuente: elaboración propia

II.3 Creatividad en la escuela

Una educación creativa para niños y jóvenes es un derecho al que se puede aspirar. En la actual generación digital el desarrollo de la creatividad es una condición necesaria para la inserción laboral de las sociedades actuales. Pero la creatividad – si es vista como un modo de vida – no debe ayudar sólo a lo laboral sino que puede trascender al ser humano.

La escuela es un escenario donde se forma la personalidad de los estudiantes, ahí la creatividad puede volverse la fuente del desarrollo humano y social a través del ejercicio consiente de actividades que la detonen y fortalezcan como una parte

sustancial del proceso educativo y no como un añadido.

Es evidente que el ir a la escuela no significa que de manera automática se despierte la creatividad, esto dependerá de muy variados factores como el maestro, el modelo pedagógico, el currículo y por supuesto, la disposición de los estudiantes. El contenido de la enseñanza deberá partir de objetivos establecidos pero sobre todo de una intencionalidad para el despliegue del potencial educativo en el proceso de enseñanza.

Entendemos que el potencial creativo es un don innato que se manifiesta en la forma de vivir de cada quien, de relacionarnos con los demás, de responder a los problemas, de ahí que no se presente una definición única que pueda limitar su

significado. Es por ello que el proceso creativo de cada uno transita por distintas etapas dependiendo de la búsqueda de un objetivo material, físico, mental, emocional o espiritual.

El proceso creativo ayuda a inventar o descubrir cosas nuevas, a encontrar soluciones originales, a modificar y transformar una situación. Este proceso no se da en un orden específico, cada persona tiene momentos de fluir y generar ideas o periodos en los que simplemente se bloquea. Aun

sabiendo que no todos los procesos acaban con éxito es que se sugiere hacer nuevos intentos y aplicar lo aprendido a distintas situaciones.

Si se conoce y aplica el proceso creativo en el aula seguramente se generarán ideas y habrá fluidez en las emociones, lo que provocará un ambiente propenso a la creatividad. La propuesta sería conocer y reforzar nuestra inteligencia creativa – y la de nuestros alumnos – a través de la experimentación de los procesos.

Tabla 4.
Elaboración propia con información de Gilda Waisburd
(Componentes del proceso creativo)

Actitudes de apertura	Permiten la experimentación y la generación de ideas originales, de hacer combinaciones y conexiones nuevas. Las ideas surgen de "perder el tiempo jugando" (Waisburd, 2013) con la imaginación, la fantasía, con experiencias, con distintos materiales, con otras personas y/o escuchando la voz interna. La experiencia es todo aquello que penetra en nosotros a través de la percepción y los sentidos, siempre y cuando la persona tenga apertura para distinguir y rescatar lo relevante de lo irrelevante
Deseo de plasmar la experiencia adquirida	La pasión que surge del deseo de la persona por plasmar la idea se convierte en un diálogo armónico con la experiencia misma, con las personas, los elementos materiales, las posibilidades y retos que estos imponen. Imaginación: es un proceso mental consciente en el que se evocan las ideas, imágenes, objetos, atributos o procesos nunca antes experimentados ni percibidos.
Inteligencias múltiples	La inteligencia no debe ser vista como algo unitario, sino como un conjunto de inteligencias distintas e interdependientes. Son la lingüística, la lógica-matemática, la espacial, la musical, la corporal-cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Todas ellas conforman elementos que juegan un papel muy importante en el proceso creativo. Dominio: es que la persona tenga la posibilidad, el conocimiento y la experiencia para poder realizar la tarea. Personalidad creativa: existen características que diferencian la personalidad creativa de la no creativa. Durante el proceso creativo la persona creativa manifiesta características como la pasión, el amor por la tarea, el gozo, la motivación, la perseverancia, el enfoque, el asumir riesgos, tener voluntad, tolerancia a la incertidumbre, a la frustración y a la ambigüedad.

Fuente: elaboración propia

Las condiciones para que se dé el proceso creativo y que fluya la creatividad son la calidad de objetivos, saber lo bien que lo está haciendo, balancear retos y habilidades, unir la acción con la toma de conciencia, evitar distracciones, perder el yo, el tiempo y el entorno, experiencia "autotélica" (Waisburd, 2013, p.76) lo que significa ir teniendo dentro de sí mismo el propósito de su existencia o suceso, fluir y felicidad y evolución de la conciencia.

El pensamiento creativo se diferencia de otras formas de resolver problemas y de ver la vida en general. Algunas características de estilos de pensamiento que influyen en el pensamiento creativo son las siguientes (Waisburd, 2013):

- **Pensamiento divergente:** ayuda a ver distintas posibilidades, genera hipótesis para resolver problemas, ve distintas perspectivas y se abre a nuevas posibilidades.
- **Pensamiento convergente:** es el pensamiento crítico, el lineal que se basa en conocimientos del pasado que ayudan en la selección, en la toma de decisiones y en la implementación.
- **Pensamiento lateral:** consiste en desplazarse hacia los lados del problema para intentar diferentes alternativas, pensar en las soluciones poco comunes, lo que permite visualizar las situaciones desde distintas perspectivas.

- **Pensamiento productivo:** es el tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes, originales y elaboradas.
- **Metafóricos:** es el pensamiento que sucede a través de actividades y comparación de cualidades y diferenciadas de objetos. Es un proceso que implica reconocimiento de asociaciones entre cosas que aparentemente no tienen conexión.

Tabla 5.
Elaboración propia con información de Gilda Waisburd
(Elementos disparadores de procesos creativos)

La motivación intrínseca	Los motivadores surgen de la fuerza de voluntad interior para autorealizarse y por necesidad de ser y trascender. Los motivadores externos no son suficientes en los proyectos creativos, los motivadores internos son el motor y la gasolina que sostiene todo acto creativo para el logro de las metas
El medio ambiente	La atmósfera creativa, el clima, que aunque sea retador, estimula el poder transitar los procesos creativos. Así como la negociación, la comunicación, la solución de problemas, el manejo de conflictos, retos y competencia
La cultura	Que valora, soporta, motiva y apoya la creatividad, así como el desarrollo de la educación

Fuente: elaboración propia

La evaluación del proceso creativo no es tarea sencilla, pero para ello se pueden considerar cuatro elementos que presenta Guilford (en Waisburd, 2013) y son los siguientes:

- **Fluidez:** característica que permite la producción de muchas ideas o productos. ¿Qué calificación se le puede dar del 0 al 5?
- **Flexibilidad:** la capacidad para cambiar y moverse en distintas pautas de pensamiento, generalmente evitando caminos y procedimientos conocidos, es una característica de creatividad mediante la cual se transforma el proceso para alcanzar la solución o el planteamiento de un problema. La originalidad es una característica que define los procesos, donde sobresalen primordialmente por lo nuevo, lo único y diferente de lo habitual en sus ideas o productos.
- **La elaboración:** es la aptitud de la persona para trabajar en un nivel profundo del detalle, de desarrollo, de ampliar y embellecer las ideas.

II. 4 A la búsqueda del espíritu creativo

Daniel Goleman (2009) propone que el espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o un hecho caprichoso. Cuando éste se despierta, anima un estilo de ser, una vida llena del deseo de innovar, de explorar nuevas formas de hacer cosas, de convertir los sueños realidad.

Sin embargo no siempre sabemos cómo fortalecer el espíritu creativo en nuestros estudiantes, de hecho ni siquiera sabemos cómo hacer para que los jóvenes descubran sus intereses de manera oportuna y evitar a los “asesinos de creatividad” que ahogan las ideas antes de que estas lleguen a ser formuladas.

Si se pusieran en marcha más proyectos creativos y no nos concentráramos sólo en el estrecho marco de los temas escolares habituales, seguramente podríamos despertar el entusiasmo y la curiosidad entre los alumnos. La siguiente es la anatomía del momento creativo, misma que puede ser utilizada para encontrar respuestas originales a situaciones diversas.

Tabla 6.
Elaboración propia con información de Daniel Goleman
(Anatomía del momento creativo)

Preparar el camino	El primer paso es la preparación, que es el momento de sumergirse en el problema, es buscar cualquier información que pueda ser relevante.	Deja volar tu imaginación, reúne una amplia gama de datos, inclusive improbables que podrán servirte. Se receptivo y escucha de manera abierta. No te autocensures, no oigas esa voz que te dice “pensarán que estoy loco” o “esto no funcionará jamás”.
Incubación	Luego de reflexionar sobre todas las piezas relevantes y llevando al límite la mente racional, se puede dejar el problema en pausa, reposando. Esto sirve para digerir todo el material reunido.	Puedes descansar, consultarlo “con la almohada”, la mente continuará buscando respuesta de manera inconsciente, donde no hay juicios de autocensura y las ideas son libres de fluir. Sigue tus corazonadas, tu intuición. Cuando confiamos en nuestra intuición recurrimos a la sabiduría del inconsciente.
Soñar despiertos	Estamos más abiertos a la inventiva del inconsciente cuando no pensamos en nada en particular. Da buenos frutos dejar el problema de lado por un tiempo.	A veces los momentos creativos nos llegan al correr, bailar, tomar una ducha y en cualquier momento que podamos soñar despiertos. Relajarnos es útil para el proceso creativo.
Iluminación	La inmersión y el soñar despierto lleva a la iluminación. Es cuando de repente encontramos la respuesta como salida de la nada. Ésta es la etapa que se lleva toda la gloria y la atención.	Es la etapa de traducción, cuando se toma una idea y se transforma en acción. Traducir la iluminación en realidad convierte la gran idea en algo más que un simple pensamiento pasajero, la idea se vuelve útil para ti y para los demás.

Fuente: elaboración propia

La creatividad es inherente al ser humano. Quizá cuando somos niños nos sentimos más libres a expresar nuestras ideas de manera natural, situación que cambia cuando nos vamos haciendo adultos y las presiones psicológicas y sociales van inhibiendo nuestra creatividad. La doctora Teresa Amabile (en Goleman: 2009) ha identificado esos “asesinos de la creatividad” de los cuales hay que estar conscientes.

No podremos hacer cambios si no revisamos nuestra manera de pensar. Sobre el tema, Daniel Goleman (2009) nos sugiere considerar lo siguiente si queremos lograr resultados positivos no sólo en los proyectos educativos relacionados con el arte, sino con las tareas cotidianas:

- **Vencer la negatividad:** una de las claves consiste en fomentar sentimientos de confianza y respeto en el aula para que los

estudiantes se sientan seguros y puedan expresar sus ideas sin miedo a la censura.

- **Atreverse a ser positivo:** si se quiere perseverar pese a los obstáculos, es preciso dejar de imaginar todas las razones por las que algo no puede funcionar y empezar a pensar en todas las formas que sí pueden hacerla funcionar.
- **Valorar la intuición:** la capacidad de tomar decisiones intuitivas es un ingrediente básico de la creatividad. La intuición significa renunciar al control de la mente y confiar en la visión del inconsciente.
- **El riesgo está en los ojos del que mira:** al igual que la belleza. Un proyecto que quizá parezca arriesgado o peligroso desde afuera puede parecer por entero diferente a la persona que está en él.

- **Un salto de fe:** cualquiera que sea el ámbito, la ansiedad que se crea al anticipar el riesgo que se va a correr se origina en fantasías exageradas de fracaso y catástrofe. Necesitamos añadir a nuestros pensamientos cierto grado de fe.

El arte es la realización más elevada de la naturaleza humana. Y la docencia es también un arte que nos permite hacer transformaciones en nosotros y en nuestros alumnos. Las anteriores son sólo algunas estrategias didácticas que podemos usar dentro y fuera del aula. Se trata de un diseño experimental no limitante, pues existen muchos modos de desarrollar una educación artística efectiva que pueda abordarse desde diferentes posiciones.

Lo planteado no es una crítica a las pedagogías tradicionales, sino una apuesta que va más allá de las reglas y los principios ya conocidos con la única aspiración de promover la creatividad, la comprensión de la complejidad y el reconocimiento y uso de las inteligencias múltiples en el aula para el desarrollo artístico y humano.

Entre más visiones se tengan a la mano, mayores serán las posibilidades de acercarnos a otro tipo de aprendizaje. En eso radica la riqueza de la pedagogía⁶ en que los educadores podamos transitar por caminos desconocidos, siguiendo nuestra propia lógica.

Sirva esta como una ventana que amplíe el horizonte que, en ocasiones, los propios docentes vamos limitando por el miedo y la autocensura. Son sugerencias de acción para caminar juntos – maestro y alumno – teniendo como acompañantes de aventura el diálogo, el amor, la ternura, el azar, el juego, el arte, la confianza, la creatividad, la comprensión en un entorno respetuoso y equilibrado.

La pedagogía es un hacer, los caminos que a ella conducen se construyen y recorren en ese hacer cotidiano y permanente: “es abrir caminos nuevos, dinámicos, inéditos, irrepetibles, sentidos y espirituales” (Gutiérrez y Prado, 2015). Los caminos pedagógicos, si los entendemos de esta manera, son procesos que necesariamente deben ser vividos a su tiempo como experiencias nuevas y encontrando el sentido al aprendizaje cotidiano.

Algunos ejemplos:

A partir de las reflexiones planteadas en este trabajo es que se reforzó nuestro interés como docentes adscritas a la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Veracruzana. Desde el año 2013 y a partir de una profunda reforma de los planes de estudio de la carrera es que se fortaleció el área relacionada con la estética y la creatividad.

Es sincero nuestro interés por enriquecer los contextos escolares como posibles ámbitos de creación y desarrollo de proyectos artísticos y educativos, pues la actividad artística desarrollada en el aula y fuera de ella es fundamental para entender el mundo que nos rodea.

De manera modesta, pero convencida, podemos afirmar que las experiencias educativas como Estética y Publicidad, Apreciación Cinematográfica y Proceso Creativo – entre otras – han tenido una alta efectividad, de acuerdo al promedio de satisfacción los jóvenes y su eficiencia terminal. Destacamos el valor de convertir la actividad didáctica en una experiencia motivadora para la apreciación y la creación artística, que desde el aula se detone la expresividad y la emotividad.

En los diferentes ejercicios realizados con los jóvenes se ha logrado potenciar la creatividad de los universitarios, los resultados observados reflejan las particularidades de la personalidad de cada alumno. Dichos resultados varían de un estudiante a otro. No todos los alumnos responden de la misma manera, su motivación es diferente, aunque en algunos va más allá de la obtención de una calificación.

La Universidad es el espacio ideal para reforzar actitudes y empezar a trabajar sobre conceptos que puedan llegar a una profundidad de pensamiento, y otros aspectos que les ayuden a plasmar conceptos, ideas abstractas, que lleguen a la conceptualización y resolución de problemas por medio de la expresión artística.

Todos los días los profesores tenemos la oportunidad de poner en marcha estrategias didácticas, educativas, culturales, lúdicas, en las que se genere cabida a múltiples procesos perceptivos y cognitivos, lo que redundará en mayor participación por parte de nuestros jóvenes. No existen fórmulas para la enseñanza del arte, y como cualquier otra disciplina, se puede llegar por múltiples vías al conocimiento.

Pero podemos allegarnos de metodología que ya ha sido probada, que puede ser adecuada y reformulada. En los testimonios anteriormente citados se advierte cómo los universitarios pueden adquirir cierta habilidad hacia la observación, el análisis y la valoración de diferentes fenómenos del hecho artístico, además de iniciarse en el manejo de la comunicación a través de la imagen.

Podemos decir que se ha logrado el cumplimiento de diversos objetivos desde la educación artística: los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas han podido conocer numerosos referentes audiovisuales, observar y reconocer la existencia de otras prácticas culturales, a la vez que pudieron formar su propio criterio estético, pues fueron dotados de recursos que les permitieron construir sus propios referentes.

Sería subjetivo medir el éxito de las actividades, pero el entusiasmo manifestado por los alumnos puede darnos un parámetro. Se destacó el hecho de sentirse implicados en un proyecto para el que su ayuda, participación y compromiso fue imprescindible.

El arte ayuda a lograr el aprendizaje de un modo muy directo y espontáneo. Realizar diversas actividades son motivo de descubrimiento, exploración y descarga de emociones. Los jóvenes de la FCAS lograron pasar del disfrute de la

⁶Pedagogía deriva del griego paidos (niño) y agein (guiar, conducir). Es la ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar

soluciones de forma sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos para el desarrollo del ser humano.

contemplación artística hasta mostrar sus emociones como creadores de arte, además de que aprendieron a apreciar y emocionarse con su propio trabajo y el de sus compañeros.

La educación con sentido estético es un privilegio. Evidentemente no todos gozamos de las mismas oportunidades (sean estas económicas, culturales, afectivas o sociales), pero el tener acceso al arte y la cultura por extensión puede capacitar al individuo en distintos procesos cognitivos, adaptados a sus características personales, para lograr un desarrollo humano completo.

Imagen 1

Visita de los estudiantes de Publicidad y RRPP al Jardín de las Esculturas en Xalapa.

Fuente: elaboración propia

Imagen No. 2.

Feria de Creatividad 2015

Fuente: elaboración propia

De esta manera, se logra que los estudiantes conozcan a diversos autores, sus técnicas, su contexto y sus piezas más representativas, ellos mismos hacen su propia interpretación al "traducir" las creaciones en conceptos contemporáneos.

Reflexiones finales

Sin lugar a dudas, la mayor aportación del conocimiento del siglo XX ha sido el conocimiento de los límites de nuestro conocimiento. Desde esta perspectiva, la educación debiera contribuir a la autoformación de la persona para que ésta pueda convertirse en la responsable de su propio aprendizaje.

Ya lo advertía Marshall Berman (1982): En el mundo moderno, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y es que con el paso del tiempo todas las teorías, filosofías, manifiestos, religiones y doctrinas sufren crisis. Trances recursivos de los que se puede salir haciendo uso de la creatividad y la imaginación.

De ahí la importancia de pasar del determinismo de las verdades "absolutas" y "científicas" a otras realidades que implican nuevos ejercicios del conocimiento, nuevas formas de investigar y conocer, donde lo valioso no sea la precisión matemática, la predicción de resultados, la confirmación de la regla, sino lo rico de los procesos y de las experiencias vividas.

La educación no deberá parecerse una acumulación de datos, de indicadores y porcentajes, sino la inspiración para aspirar a ser no sólo inteligentes, sino sabios. Educar es un acto de amor. Es misión y vocación, además de arte y gozo. La idea es repensar la educación sin inhibir el empirismo, ser partícipes de una pedagogía interactiva capaz de fortalecer a los estudiantes transformándolos en seres más plenos. Y en el arte tenemos una fuente inagotable de experiencias capaces de enriquecer nuestra vida.

Más que hallazgos, conclusiones, resultados o recomendaciones hemos de confesar que nos surgen nuevas preguntas: ¿Cómo enriquecer nuestra práctica docente?, ¿cómo promover el desarrollo no sólo desde la construcción individual sino de nuestra comunidad de estudiantes?

La educación no debería basar su didáctica en el seguimiento de manuales; la enseñanza implica muchos caminos a recorrer pero ningún modelo a seguir. La educación tradicional, como ha sido hasta ahora, parece que no nos hace ni más sabios, ni más felices, tampoco nos vuelve mejores personas. La misión de la enseñanza es transmitir el conocimiento, pero también el favorecer un modo de pensar abierto y libre, es decir, que se aprecie desde un ángulo de visión mucho más amplio.

Y es que de manera tradicional asimilamos, engullimos saberes compartimentados, sin sentido, sin pensar que nuestras realidades y problemas son cada vez más complejos, transversales, multidimensionales, globales. Somos presos del encasillamiento de los saberes y la incapacidad de interrelacionar la información. El saber se vuelve entonces anónimo, cada vez más especializado, parcelado fuera de contexto. Lo ideal sería repensar lo pensado y no solo acumular y apilar, sino seleccionar y organizar.

Una reforma de pensamiento, un cambio de mirada favorecerá las inteligencias múltiples que cada quien poseemos, la aptitud para problematizar, la puesta en relación de los conocimientos. Aprender no solo es acumular conocimientos, sino transformar el conocimiento en saberes que puedan ser incorporados a la vida, uniendo coherencia con experiencia.

En los diferentes ejercicios realizados con los jóvenes se ha logrado potenciar la creatividad de los universitarios, los resultados observados reflejan las particularidades de la personalidad de cada alumno. Dichos resultados varían de un estudiante a otro. No todos los alumnos responden de la misma

manera, su motivación es diferente, aunque en algunos va más allá de la obtención de una calificación.

No obstante todos los estudiantes escucharon, vieron imágenes, conocieron y valoraron estas expresiones artísticas para muchos de ellos desconocidas hasta ese momento. Tras este estudio se ha observado que el aula puede fácilmente convertirse en un laboratorio que nos permita a los profesores experimentar y enriquecer nuestra docencia mediante nuevas experiencias, para ello debemos convertirnos en profesores sensibles a respuestas variables.

La Universidad Veracruzana es el espacio ideal para reforzar actitudes y empezar a trabajar sobre conceptos que puedan llegar a una profundidad de pensamiento, y otros aspectos que les ayuden a plasmar conceptos, ideas abstractas, que lleguen a la conceptualización y resolución de problemas por medio de la expresión artística.

Todos los días los profesores tenemos la oportunidad de poner en marcha estrategias didácticas, educativas, culturales, lúdicas, en las que se genere cabida a múltiples procesos perceptivos y cognitivos, lo que redundará en mayor participación por parte de nuestros jóvenes. No existen fórmulas para la enseñanza del arte, y como cualquier otra disciplina, se puede llegar por múltiples vías al conocimiento.

Pero podemos allegarnos de metodología que ya ha sido probada, que puede ser adecuada y reformulada. En los testimonios anteriormente citados se advierte cómo los universitarios pueden adquirir cierta *habilidad* hacia la observación, el análisis y la valoración de diferentes fenómenos del hecho artístico, además de iniciarse en el manejo de la comunicación a través de la imagen.

Sería subjetivo medir el éxito de las actividades, pero el entusiasmo manifestado por los alumnos puede darnos un parámetro. Se destacó el hecho de sentirse implicados en un proyecto para el que su ayuda, participación y compromiso fue imprescindible.

El arte ayuda a lograr el aprendizaje de un modo muy directo y espontáneo. Realizar diversas actividades son motivo de descubrimiento, exploración y descarga de emociones. Los jóvenes de la FCAS han logrado pasar del disfrute de la contemplación artística hasta mostrar sus emociones como creadores de arte, además de que aprendieron a apreciar y emocionarse con su propio trabajo y el de sus compañeros.

La educación con sentido estético es un privilegio. Evidentemente no todos gozamos de las mismas oportunidades (sean estas económicas, culturales, afectivas o sociales), pero el tener acceso al arte y la cultura por extensión puede capacitar al individuo en distintos procesos cognitivos, adaptados a sus características personales, para lograr un desarrollo humano completo.

El arte es una fuente inagotable de experiencias y entre más pronto se acerque a los jóvenes al arte, más tiempo tendrán para disfrutarlo. Una experiencia estética, rica promueve la afectividad y las relaciones sociales, las actividades sensibles y los valores. Nos permite explorar, aprender, expresar y relacionar. El arte además nos

abre un camino hacia una investigación más cualitativa que cuantitativa.

La Universidad es esa constructora y reconstructora de nosotros mismos. De ahí el valor que tiene el rediseño constante de nuestros cursos, explorando, haciendo ajustes, prefiriendo una metodología no rígida, sino flexible. Desde nuestro hacer cotidiano podemos construir puentes que se vuelvan menos académicos y más afectivos, aspirando a lograr la totalidad del ser humano.

REFERENCIAS

- Acha, J. (2010). Educación artística. Escolar y profesional. México: Trillas.
- Armstrong, T. (2009). Inteligencias múltiples en el aula. Guía práctica para educadores. Barcelona: Paidós
- Ferreiro, M., Montesino, R., Romo y Waisburd (2013) La creatividad. Un bien cultural de la humanidad. México: Trillas.
- Gardner, Howard (2010). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples del siglo XXI. Barcelona: Paidós.
- Gardner, Howard (2011). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
- Goleman, Daniel (1998). Inteligencia emocional. Buenos Aries: Vergara Editor.
- Goleman, Daniel (2009). El espíritu creativo. España: Zeta Bolsillo
- Morin, Edgar (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. México: UNESCO.