

LA CREATIVIDAD COMO ENFOQUE DE LAS ASIGNATURAS DEL NÚCLEO DE
ARTES EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

PAOLA ALEJANDRA MORALES MEJÍA

Monografía

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL
PEREIRA
2015

LA CREATIVIDAD COMO ENFOQUE DE LAS ASIGNATURAS DEL NÚCLEO DE
ARTES EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

PAOLA ALEJANDRA MORALES MEJÍA
GERARDO TAMAYO BUITRAGO¹

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL
PEREIRA
2015

¹ TAMAYO, Gerardo. Director. Docente asociado, departamento de psicopedagogía. Universidad Tecnológica de Pereira. 2015

AGRADECIMIENTOS

... A quien apoyo incondicionalmente esta etapa de mi vida, logrando que no perdiera el rumbo y cumpliera una de mis más esperadas metas
a mi Madre: Liliana Mejía

... A quienes me acompañaron en el proceso con esfuerzo, alegrías y tristezas, sin saber lo grandes que son para mí y la importancia de que estuvieran siempre conmigo
Esposo: David Varón. Hija: Valeria Varón
e Hijo: Jacobo Varón

...A quien confió en mí y me tuvo paciencia, para crear un nuevo Proyecto, que cambiara la visión de las Personas que se encuentran en nuestro Ámbito educativo
Profesor: Gerardo Tamayo, por enseñarme a ver la vida desde otras perspectivas

DEDICATORIA

Dedico este documento a Liliana Mejía, por ser mi madre y brindarme el apoyo necesario para terminar mi carrera.

A mis hijos, fruto de mi afán por construir un futuro mejor desde la pedagogía.

A David, por ser el esposo que me inspira a vivir en compañía una aventura de ser mejor.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1. NÚCLEO DE ARTES DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL ..	10
1.1. CONOCIENDO EL ARTE DESDE LAS ASIGNATURAS	10
1.1.1. Recreación y deportes.....	11
1.1.2. Expresión lúdica y corporal.....	12
1.1.3. Lenguaje musical.....	13
1.1.4. Taller musical.....	15
1.1.5. Modelado dibujo y pintura.....	16
1.1.6. Expresión teatral.....	17
2. COMPRENDER DE LA CREATIVIDAD DESDE EL NÚCLEO DE ARTES	20
2.1. NÚCLEO DE ARTES DEL PROGRAMA PEDAGOGÍA INFANTIL	20
2.2. ¿QUÉ CONCEPTOS SE TIENEN SOBRE LA CREATIVIDAD?	22
2.2.1. Misticismo. La falta de visión científica.	23
2.2.2. Aproximación pragmática	24
2.2.3. Aproximación psicodinámica	25
2.2.4. Aproximación psicométrica al estudio de la creatividad.....	25
2.2.5. Psicología cognitiva y creatividad	26
2.2.6. Creatividad y juego	28
2.3. DIFERENCIA ENTRE ARTE Y CREATIVIDAD.....	36
2.4. INDICADORES DE LA CREATIVIDAD.	37
2.4.2. La flexibilidad.	38
2.4.3. La originalidad.....	38
2.4.4. La elaboración.....	39
3. LA CREATIVIDAD UNIDA INTEGRAMENTE CON EL ARTE	40
3.1. LAS ARTES.....	42
3.2. LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN COLOMBIANA.....	43
3.3. LA CREATIVIDAD Y LA LÚDICA.....	44
3.4. LA MÚSICA.....	47
3.5. LA EXPRESIÓN CORPORAL.....	49
3.6. LA RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS	50

4. LA CREATIVIDAD EN EL NÚCLEO DE ARTES	52
4.1. CONCEPCIONES EXPRESADAS POR LOS DOCENTES DEL NÚCLEO DE ARTES DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA U.T.P.	55
4.2. ANÁLISIS	66
4.3. PROPUESTA.....	67
5. BIBLIOGRAFÍA.....	71

INTRODUCCIÓN

Se espera que los lectores puedan encontrar en esta monografía una motivación para cuestionarse y seguir indagando sobre el tema de la creatividad y las formas de hacer que este término relacionado con el área artística sea uno de los principales motores que permiten fluidez, dinámica y entendimiento en los estudiantes; a su vez, que pueda enseñarse en las diferentes áreas escolares; además, se espera generar en cada lector, numerosas críticas y reflexiones que permitan hacer del ámbito escolar un lugar agradable y propicio para el conocimiento.

El documento presenta el enfoque que el núcleo de artes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la UTP tiene sobre el término “creatividad”, así mismo, habla de una serie de expresiones y posiciones de diferentes autores y textos con respecto al área de artes y específicamente al término “creatividad”; también nos muestra por medio de encuestas, la manera como estos términos están siendo vistos y manejados por los docentes del núcleo de artes del Programa; finalmente se presenta un análisis que permite retomar cada una de las posiciones de escritores y docentes, para lograr una conclusión y una postura frente al tema por parte de quien escribe esta monografía.

La presente monografía es de tipo investigativa, que consiste en elegir el tema de estudio sobre el cual se quiere profundizar, conceptualizar dichas posturas y presentar una crítica constructiva que pueda brindar nuevos conocimientos por medio de la opinión personal del escritor.

Los capítulos de esta monografía giran en torno a: la enseñanza del arte a futuros pedagogos infantiles, que trasciende por su propia concepción del arte e importancia en la educación de la población infantil, es así como se asume que la práctica de las artes puede no estar ligada a su enseñanza cuando se considera que esa tarea es para los profesionales en ese campo, lo cual desliga la responsabilidad de los docentes, que piensan que deben enseñar otras asignaturas supuestamente más importantes.

La educación continúa en un trasegar de impartir asignaturas enmarcadas en una jerarquía de cumplimiento al sistema educativo Colombiano en este caso. Los estándares y competencias tratados por el Ministerio de Educación, hacen referencia a las asignaturas del currículo obligatorio, caracterizadas por las ciencias, la lengua inglesa, el lenguaje y competencias ciudadanas, mientras que

las áreas complementarias, son aquellas que atienden la parte humana del sujeto en formación, y son tenidas en cuenta desde lineamientos curriculares.²

Este planteamiento curricular, sin embargo, carece de un fundamento apropiado para las generaciones actuales de inicio del siglo XXI, en cuanto la tecnología y algunas formas educativas muestran fácilmente los temas de las mismas áreas obligatorias en el contexto escolar.

Como parte de esta tendencia, los mismos niños argumentan que se sienten aburridos cuando en su escuela se les pide que permanezcan en silencio, quietos, “juiciosos”, y les proponen temas que están mejor explicados en plataformas digitales, mientras que ellos mismos están necesitados de atención, creatividad, ser tenidos en cuenta, experimentar, producir, soñar, estar motivados, estar juntos y equivocarse.³

Ahora bien, las asignaturas del núcleo de artes ofrecen una aproximación inicial a la práctica y aplicación de esas áreas artísticas en los pedagogos en formación, pensando en la población infantil.

Es así como la música, el modelado, el dibujo, la pintura, la recreación, el juego y la expresión teatral, enmarcan una aproximación a las artes en los futuros pedagogos, en quienes se busca crear conciencia de cómo estas áreas actúan en los seres humanos especialmente en los niños; una vez que las artes intervienen en las formas de actuación, de leer el mundo y sus actores, de sensibilizarse y descubrir, permiten que las asignaturas que muestran y enseñan las artes en un programa de formación de formadores, constituya la plataforma emocional y humana que va a garantizar una educación más integral, y es en este momento donde más énfasis debe darse, no solo al currículo sino a la práctica en las aulas de clase.

Se ha demostrado que la práctica de la música, la expresión teatral, las técnicas en artes plásticas y la danza, incorporan en el sujeto la motivación y el reconocimiento como sujeto que aporta a sí mismo y a los demás.⁴

² PUNSET, Eduard. Redes Educación emocional. (Aprendizaje social, emocional: habilidades para la vida). Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=tv4vDmuq02Y> Fecha de visita Junio 4 del 2014

³ ¿Por qué los niños se aburren en clase?. Video disponible en internet: <http://www.youtube.com/watch?v= ZTjphg-cg8> Fecha de visita Junio 6 del 2014.

⁴ ROBINSON, Ken. ARONICA, Lou. El elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Random House Mondadori. Bogotá. 2009.

Ahora bien, el presente documento busca reconocer el campo de la creatividad como el eje de formación en las asignaturas del Núcleo Artístico del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, ya que la creatividad es un aspecto propio de los seres humanos y se debe educar desde la infancia, además se considera que la práctica de las artes actúa positivamente en el desempeño integral.⁵

OBJETIVO GENERAL

Identificar las prácticas artísticas que trabajan la creatividad y que mejoran las herramientas pedagógicas en estudiantes en formación como pedagogos infantiles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Consolidar los conceptos referentes al arte que actúan positivamente desde la infancia, los cuales pueden ser llevados al aula promoviendo las técnicas artísticas como estrategias pedagógicas de enseñanza.

Proponer la aplicación de las prácticas artísticas como base de transversalidad en las áreas curriculares obligatorias del plan de estudios en básica primaria, basados en el concepto de creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor, planteado por Robinson y Aronica.

Identificar las prácticas artísticas que mejoran las herramientas pedagógicas en estudiantes en formación del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil.

Consolidar los conceptos referentes al arte que actúan positivamente desde la infancia, los cuales pueden ser llevados al aula y promover las técnicas artísticas como estrategias pedagógicas de enseñanza.

Proponer la aplicación de las prácticas artísticas como base de transversalidad en las áreas curriculares obligatorias del plan de estudios en básica primaria, basado en el concepto de creatividad, como el proceso de tener ideas originales que tengan valor, planteado por Robinson y Aronica.

⁵ Ibid. P. 89.

1. NÚCLEO DE ARTES DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

1.1. CONOCIENDO EL ARTE DESDE LAS ASIGNATURAS

Las asignaturas que comprenden el núcleo de formación en artes han propuesto una serie de competencias que buscan incidir en el pedagogo infantil, en sus capacidades de desempeño y en la comunidad infantil, en tal sentido se discriminan las siguientes competencias:

Capacidad para comprender los conceptos relacionados con las artes, la lúdica y la acción motriz aplicados a la población infantil.

Capacidad de realizar intervenciones pedagógicas que permitan la expresión a través de las artes, la lúdica y la acción motriz en población infantil.

Capacidad de demostrar un comportamiento óptimo para el trabajo en grupo y equipo.

Los núcleos de formación se fundamentan, en las necesidades observadas en cuanto a la formación de maestros y sus desempeños al interior de la escuela y en los aportes de las disciplinas o saberes afines a la educación que permiten comprender la infancia y sus procesos de desarrollo.⁶

En el contexto del programa de Pedagogía Infantil se entiende por núcleo de formación, la integración de diferentes disciplinas, áreas del conocimiento y saberes afines que posibilitan integrar los contenidos del plan de estudios; así como construir líneas transversales en el currículo.⁷

El núcleo de artes es el encargado de utilizar técnicas vocales y afinación para mejorar el uso de la voz de los docentes y permitir una mejor comunicación con los estudiantes, por medio de la ampliación del repertorio infantil, habilidades escénicas y expresión corporal que irán adquiriendo en las diferentes áreas relacionadas con este núcleo.

También se pretende que los docentes conozcan el fundamento legal que propone el MEN (Ministerio de Educación Nacional), demostrando la sensibilidad y capacidad de trabajo con el cuerpo, el rostro y las diferentes manualidades o técnicas con materiales que permitan trascender conocimientos a los estudiantes

⁶ Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Psicopedagogía. Proyecto Educativo de Programa: Licenciatura en Pedagogía Infantil. Pereira. Disponible en internet: [http://media.utp.edu.co/licenciatura-pedagogia-infantil/archivos/Proyecto Educativo del Programa PEP.pdf](http://media.utp.edu.co/licenciatura-pedagogia-infantil/archivos/Proyecto_Educativo_del_Programa_PEP.pdf) 2009. pg.87

⁷ Ibid. Pg.87

y observar en ellos las dificultades y posibilidades que pueden tener en su aprendizaje.

Como conclusión se puede decir que las artes no están enfocadas en un solo tema; estas tienen una gran cantidad de variables que deben ser comprendidas, practicadas e incorporadas a la vida cotidiana para mejorar la enseñanza en las instituciones.⁸ Por tal motivo, no es adecuado saber un poco, sino conocer todo lo relacionado con la expresión corporal, facial y las actividades o diferentes técnicas que ayudan al niño o niña a mejorar su creatividad y comprensión hacia los diferentes aspectos de la vida.

Para conocer de cerca las orientaciones de las mismas asignaturas, se revisará su presentación desde la justificación y objetivos planteados para un semestre de clases, de esta manera se tendrá claro lo que el núcleo de artes pretende realizar durante cada semestre.

1.1.1. Recreación y deportes.

Como asignatura del primer semestre, se plantea como objetivo general: Facilitar un proceso de estimulación y proyección de las conductas del movimiento por medio de la recreación y el deporte, permitiendo vivenciar y aplicar diferentes medios e instrumentos del deporte y la recreación, que sirvan de motivación y orientación a cada participante.

Hablando de los objetivos específicos, se busca:

- Identificar las posibilidades que ofrecen el campo del movimiento y la recreación hacia un mejoramiento personal.

- Fortalecer el área de la recreación pedagógica a partir de las diferentes técnicas de recreación y deporte y su impacto en la comunidad infantil.

- Generar propuestas en deportes y recreación por medio de técnicas educativas propias para la edad infantil.

- Identificar las actividades apropiadas para los niveles de preescolar y básica primaria.

La psicomotricidad, la acción motriz, las prácticas deportivas y recreativas, son procesos para mejorar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por medio de cientos de ejercicios, mejorando y consiguiendo el rendimiento físico del niño. Además, ayuda a educar sus facultades mentales.

⁸ Secretaría Distrital de Cultura. Recreación y Deportes. Seminario Las artes a la canasta familiar. Bogotá. Disponible en internet: <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/seminario-las-artes-la-canasta-familiar/sobre-el-evento>. Lunes 15 de Septiembre del 2014

De esta manera se espera que los estudiantes puedan formarse con un comportamiento social adecuado, con capacidades en todas las áreas del conocimiento y sobre todo como personas forjadoras de vida.

La asignatura de Recreación y Deportes busca mejorar en los licenciados, la responsabilidad de orientar todo el campo del movimiento hacia una ganancia integral, además de aportar desde la recreación todas las alternativas de la didáctica actual, por medio del conocimiento sobre la cultura del movimiento, la comunicación, la historia y la evolución, la transmisión del movimiento, conceptos básicos sobre el deporte, la educación y los ejercicios físicos, el movimiento natural, el atletismo y la gimnasia.

Además, pretende enseñar la taxonomía del movimiento, conceptos básicos de recreación como: ocio, tiempo libre, lúdica, juego y metodología lúdica, creación o participación de festivales deportivos, fixture de torneos, programación de eventos deportivos, su influencia en la infancia, capacidades condicionales (fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad), juegos de piso, gimnasia recreativa, manejo de implementos, palos, cuerdas, costales, bombas, etc. Teoría y técnicas recreativas que se utilizan con y sin implementos, capacidades coordinativas, conceptos como: adaptabilidad, anticipación, acoplamiento, diferenciación, orientación, reacción, equilibrio, ritmo, tiempo, traslación y ubicación, usando técnicas recreativas, teóricas y metodológicas que faciliten la práctica y el trabajo en grupo y equipo.

Se concluye que la asignatura Recreación y Deportes busca el mejoramiento en los aspectos teóricos y prácticos del movimiento, para que los docentes en formación tengan un amplio conocimiento sobre la importancia, la organización y la comprensión de conceptos y acciones que permiten la enseñanza adecuada de actividades físicas, recreativas y pedagógicas, por medio de diferentes técnicas que proporcionan en los estudiantes un aprendizaje significativo y adecuado con respecto a su cuerpo y mente.

1.1.2. Expresión lúdica y corporal.

Como asignatura de tercer semestre, plantea como objetivo general: Facilitar un proceso de formación y construcción a las y los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, en el cual se reconozca la expresión lúdica y corporal con un enfoque que propone procesos académicos enmarcados en el desarrollo humano.

Con respecto a los objetivos específicos, se pretende:

Fortalecer las habilidades y competencias en la comunicación entre las y los estudiantes y de estos con los niños y las niñas.

Ofrecer elementos didácticos en procesos de enseñanza – aprendizaje con niños y niñas por medio de la expresión lúdica y corporal.

Conocer las diferentes conceptualizaciones y tendencias de la expresión corporal y todos los aspectos que la componen.

Identificar las herramientas y medios apropiados para el desarrollo de la expresión corporal y lúdica en los niveles de preescolar y básica primaria.

Estimular en las y los estudiantes la comunicación y creatividad como parte integral de su formación pedagógica a partir de las actividades en clase.

La expresión lúdica y corporal es un proceso teórico práctico de estimulación y adaptación de las capacidades funcionales de cada persona. Por esto es necesario crear unos momentos metodológicos de clase en donde se trabajan: la lectura y análisis de los documentos que respaldan el tema de la sesión, aportes de cada subgrupo de estudiantes con respecto a: explicación de tema, observaciones en diferentes ámbitos de acuerdo al texto, cuestionamientos, críticas y conjeturas sobre los aportes relacionados con el texto y actividades que se pueden realizar para el ejercicio docente de acuerdo a las explicaciones y entendimiento del texto y la realización de un festival de rondas infantiles.

Se puede evidenciar que la asignatura pretende en los y las pedagogas en formación buscar, reforzar, crear y fortalecer los conocimientos del juego, la expresión corporal, la comunicación no verbal y escrita y la permanente inquietud de la práctica docente con población infantil, por medio de su propia búsqueda en cuanto a estilo, formas, estrategias y socialización con sus compañeros sobre los temas planteados.

Busca fortalecer la creatividad y liderazgo enfocando los aprendizajes en la realización y preparación de un festival de rondas infantiles.

1.1.3. Lenguaje musical.

En esta asignatura, que también se realiza en el tercer semestre del Programa, se plantea como objetivo general: Desarrollar la dimensión valorativa estética y ética; asumiendo y promoviendo actitudes sensibles, hacia los demás, al ambiente natural, hacia su contexto cultural en general y específicamente hacia el mundo sonoro y musical de su contexto particular; pretende además, que quienes participan en este proceso transformen cualitativamente su experiencia a través del quehacer musical, logrando así personas críticas, analíticas y solidarias que construyan espacios de convivencia fundamentados en valores que los lleven a querer su propia persona, a los otros, a cuidar y enriquecer el patrimonio tangible e intangible de sus comunidades y del país.

Hablando de los objetivos específicos, se busca:

Concientizar a los alumnos de Pedagogía Infantil, sobre la importancia de la educación musical en el proceso de aprendizaje de los niños, la necesidad de involucrarla con otras áreas del conocimiento como disciplina formadora en diferentes aspectos en el ambiente educativo como son: La atención, creatividad, motricidad, entre otras.

Conceptualizar a partir de la propia experiencia, motivando al estudiante para que se involucre intelectualmente en los procesos de aprendizaje dando así elementos de juicio para hacer apreciaciones sobre el mundo sonoro de su contexto social y natural.

Conocer y Recopilar repertorio infantil, que puedan ser utilizados, en particular, para trabajar en el aprendizaje de los elementos de la música y en general, como apoyo didáctico para el futuro docente.

Utilizar la música como medio lúdico para incentivar el aprendizaje del niño o niña a través de la composición, improvisación y desarrollo de pequeñas obras o clips musicales.

Esta asignatura se presenta como una búsqueda continua que parte de la auto-motivación, la toma de conciencia y el componente actitudinal recíproco. Se pretende difundir el reconocimiento y aplicación de principios y estrategias, enlazados al proceso de consulta e investigación, que ayudarán al desarrollo temático como de preparación del orientador en un ambiente de construcción musical.

Se busca además, brindar la oportunidad de educación musical al futuro docente de preescolar y básica primaria, el cual permitirá que a los niños y niñas se les propicie desde el preescolar hacer de la música un aporte integral de la experiencia diaria; pues el que se acostumbren a cantar, a jugar con el ritmo, a las retahílas, a explorar el sonido del entorno, a experimentar ritmos, a bailar, a interpretar música instrumental, a improvisar, componer, sintonizar la radio, escuchar con frecuencia buena música en la escuela; permitirán que su experiencia personal y social sea más enriquecida.

Esta asignatura se realiza por medio de: talleres vivenciales, lecturas semanales, práctica musical, uso de materiales interactivos, musicales y prácticas de audición, entonación, rítmicas y de lectura y escritura.

Así pues se pretende ofrecer al futuro pedagogo, conocimientos necesarios para la comprensión y articulación del quehacer musical, con las distintas áreas del saber que se encuentran en los currículos escolares expuestos por el Ministerio de Educación Nacional.

1.1.4. Taller musical.

Se proyecta como objetivo general: Capacitar al estudiante de pedagogía infantil para planear y estructurar dentro de su plan de estudios, actividades musicales lúdicas, que le permitan desarrollar en sus estudiantes la dimensión estética y ética, concientizándolos de su contexto cultural, natural y musical.

Con respecto a los objetivos específicos, se pretende:

Propender por el desarrollo de la capacidad innovadora y creadora del estudiante de pedagogía infantil quien debe actuar como agente de cambio atento a los procesos metodológicos que se propone desarrollar en su práctica pedagógica y en relación con los modos de transmitir la música en la comunidad y teniendo en cuenta problemas socioculturales concretos.

Motivar a los estudiantes por medio de la construcción de instrumentos musicales al acercamiento de prácticas musicales en sus muy diversas formas.

Utilizar la voz como herramienta lúdica, sensible y explorar en ella, diversidad de posibilidades sonoras, para llevarla al aula como motivación de escucha, y receptividad al docente, el cual motive sus alumnos a soñar, inventar mundos sonoros e iniciar el aprendizaje musical de una manera libre, alegre, grata e inteligente.

La música se puede deleitar al escucharla, tocarla en un instrumento, crear, participar como coordinadores o directores de grupos musicales o al cantarla, por lo que el docente debe fomentar todas estas expresiones, creaciones y sentimiento musicales de manera pedagógica, para interactuar con los estudiantes y ser el soporte o base de conocimientos sobre este arte y poderla difundir.

La Universidad Tecnológica de Pereira con esta asignatura, pretende afianzar y enriquecer el lenguaje musical para que los docentes en formación, proyecten sus clases de manera pedagógica, creativa y abierta y así fortalecer el autoaprendizaje y la formación integral con talleres extra clase sobre temas musicales.

Se pretende también, fomentar la búsqueda y exploración de voces, la lectura e interpretación de música infantil, el montaje de canciones, ejercitación de la técnica vocal, improvisación, composición de canciones infantiles, creación de versos y trovas, utilización de instrumento (flauta, carrillón), escritura musical, técnicas de elaboración de títeres, elaboración vocal, propuesta de voces de diferentes personajes, montajes de obras, elaboración de instrumentos musicales de percusión con material reciclable, juegos rítmicos, recopilación de repertorio infantil, reconocimiento de posibles manifestaciones culturales, teoría sobre la música en el aula y los instrumentos musicales.

Por lo tanto, se busca implementar de diferentes maneras la comprensión de variedad de métodos de enseñanza por medio de la diversidad de temas que se pueden presentar en la música, apoyándose de textos, experiencias guiadas por los docentes, creación de objetos musicales y de actividades relacionadas con la música, además del conocimiento e interpretación de instrumentos y voces que permitan un mejor desenvolvimiento y mayor interés por parte de los niños y niñas en el aula de clase; por estas razones se evidencia un amplio repertorio, esto además de ser adecuado para los estudiantes, es interesante y posibilita la participación de los diferentes integrantes del grupo y sus diferentes gustos.

1.1.5. Modelado dibujo y pintura.

Como asignatura de octavo semestre, se pretende desarrollar actividades artísticas que motiven el aprendizaje de otras áreas de enseñanza.

Hablando de los objetivos específicos se busca:

Conocer y manipular gran variedad de productos artísticos, los cuales podrán utilizar en su ejercicio docente.

Sensibilizarse al entrar en contacto con materiales como las crayolas, vinilos, tizas, la arcilla, la plastilina, etc.

Expresar por medio de estos materiales sentimientos y emociones.

Desarrollar procesos estéticos a partir de la interpretación, valoración, creación y recreación de imágenes gráficas, partiendo del manejo de la proporción.

Las posibilidades de creación artística brindan al ser humano, la oportunidad de interactuar desde la utilización del lenguaje gráfico.

La evocación, la intuición, la percepción y la observación de formas, motivan la necesidad de crear y de transformar ideas que plasmadas en el papel, dan cuenta de la capacidad del sujeto para trascender sus aprendizajes y para establecer vínculos comunicativos desde su entorno familiar y social. Estas actividades permitirán a docentes en formación de Pedagogía Infantil, sensibilizarse al entrar en contacto con las artes. Igual, le servirán de aliado a la hora de ejercer su práctica educativa, pues se trabaja por medio de dibujos, técnicas de pinturas, crayolas, tizas y plastilina entre otros materiales.

Se puede decir que brinda a los docentes en formación, la posibilidad de enseñar a los niños y niñas a expresar sentimientos y experimentar diversas texturas, a través del tacto. Además de estimular la expresión de emociones, posibilita el ejercicio estético, la autoestima y la creatividad.

1.1.6. Expresión teatral.

Como asignatura de noveno semestre de la carrera Licenciatura en Pedagogía Infantil, se pretende: Introducir a los estudiantes en el hecho teatral a partir de la comprensión de los tres elementos fundamentales que en este se conjugan: Actor, Espacio y Espectador; para posibilitar la realización de un montaje infantil como producto final.

Con respecto a los objetivos específicos, se busca:

Referenciar el teatro Isabelino como introducción al espacio vacío.

Realizar ejercicios de actuación, observación e imaginación como potenciadores de la creación de atmósferas teatrales.

Ejercitar el cuerpo, herramienta fundamental del actuante.

Descubrir la palabra como generadora de acciones dramáticas (ejercicios de comprensión de lectura, pronunciación, fluidez, análisis y reflexión de textos Dramatúrgicos).

Aproximar al estudiante a los aspectos técnicos del teatro: Luces y sonido.

Aproximar al estudiante a la dramaturgia de los objetos escénicos, al vestuario y al maquillaje como elementos de importancia en la construcción del espacio y del hecho teatral.

Observar obras teatrales de grupos locales, para entender y/o comprender el proceso interno que se lleva a cabo (este punto es de vital importancia como experiencia para la formación de espectadores activos).

Compartir experiencias con realizadores teatrales de la ciudad a través de talleres específicos de cada área del hecho teatral.

Apreciar material audiovisual de obras teatrales y de películas.

Diferenciar tiempo y espacio teatral del tiempo y espacio de la realidad cotidiana a partir de ejemplos claros de la escritura Shakesperiana.

Elaborar un ejercicio teatral como resultado de la suma de todas las partes.

Esta asignatura, se trabajará por bloques técnicos del hecho teatral de la siguiente manera:

Actuación: Ejercicios y juegos de actuación, experimentación del propio cuerpo para descubrir las limitantes y las potencialidades.

Luz: Ejercicios de experimentación con objetos y elementos que generen luz artificial y natural. Taller de atmósferas teatrales desde la luz. Edición de planos lumínicos, relación cine-teatro.

Taller de apreciación cinematográfica: El teatro también se edita, aprender de planimetría, focos de atención y fotografía.

Sonido: Experimentación musical y sonora a partir del propio cuerpo, la voz como instrumento de imitación y creación, las manos como instrumentos de percusión. Descubrimiento de la sonoridad de los objetos comunes, re-significación de los sonidos comunes para la creación de atmósferas sonoras.

Dramaturgia de los objetos: Re-significación de los objetos cotidianos en objetos poéticos. Los objetos como signos universales. El objeto como realidad ficcionada, jugar con los objetos, recordar la infancia. Hacer visible lo invisible.

Taller de lectura: Lectura a viva voz, comprensión de los textos, análisis de los textos leídos, debates acerca de los mismos, relación directa de los textos dramáticos con la propia vida. Pronunciación y vocalización.

Taller de apreciación teatral: El teatro también se ve. Formación de públicos con criterios de observación y análisis de lo visto. Socialización de los recursos teatrales utilizados por los grupos teatrales vistos. Contacto directo con el oficio teatral.

Talleres varios: Son las charlas y talleres que dictarán diferentes personas del oficio teatral de la ciudad para que los estudiantes puedan obtener de primera mano las experiencias de estos realizadores.

Además se trabajará, una reseña breve del nacimiento del teatro, la importancia de la magia en el teatro, los elementos (luces, vestuario, maquillaje, sonido, dramaturgia, puesta en escena), ejercicios de actuación, pre-expresividad y expresividad: gestual y corporal. Ejercicios de respiración (resonadores y juegos múltiples de la voz), resistencia, equilibrio, desplazamientos en el espacio escénico. Control de la energía y acercamiento a las propias limitantes y posibilidades físicas y expresivas. Acercamiento a obras cortas sin palabras, historias sencillas contadas a partir de los ejercicios dados en clase, acercamiento a la construcción de sonidos con objetos, el cuerpo como instrumento musical. Exploración con objetos escénicos para contar historias sin palabras. Teoría acerca de la duración de un ejercicio teatral, acercamiento al vestuario y al maquillaje de un personaje, Teoría inicial sobre estructuras dramáticas, como se construye una historia a partir de los principios Aristotélicos, importancia de los detalles, como ubicarlos en el texto para construir un personaje, definición de funciones de cada uno de los integrantes.

Se pretende brindar información acertada para diferentes actividades que se pueden realizar desde el teatro, la expresión corporal, el manejo del cuerpo y de elementos que re-significan un personaje y la creación de situaciones que pueden convertirse en historias que dejan una enseñanza.

Como conclusión se puede observar que en las diferentes asignaturas del núcleo de artes, se logra evidenciar un buen trabajo relacionado con las actividades y estrategias planteadas en los programas de asignaturas, pero se observa también que aunque la creatividad se quiere incluir, no se logra esto en un 100%

2. COMPRENDER DE LA CREATIVIDAD DESDE EL NÚCLEO DE ARTES

El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, está conformado por 7 núcleos de formación, en ellos se establecen los programas de asignaturas basados en campos del saber y respaldados por las teorías que sustentan los temas de conocimientos, además se establecen las competencias y estándares que enmarcan la infancia.⁹

Los núcleos de formación del programa son: Didácticas, Prácticas, Investigación, Lenguaje, Artes, Psicología y Pedagogía.

A continuación se ilustra el núcleo de formación en artes, como objeto de estudio y análisis de esta monografía.

2.1. NÚCLEO DE ARTES DEL PROGRAMA PEDAGOGÍA INFANTIL

El núcleo de artes se encuentra en la oportunidad de fortalecer su fundamento teórico y práctico acudiendo a una variable indispensable en el ejercicio de la educación como es la creatividad, la cual se entiende como eje fundamental que aporta no solo a su entendimiento y aplicación, sino también al fortalecimiento de las demás áreas, ya que si bien lo argumenta Sir. Ken Robinson, la creatividad se debe enseñar de tal manera como se enseña a leer o escribir, y en la etapa escolar, se debe estructurar en función del niño o niña.

El núcleo artístico requiere una fundamentación teórica y práctica que permita a los y las estudiantes en formación, una claridad de como la enseñanza de las artes interfiere positivamente en la educación de los niños y las niñas.

En este sentido se propone que la teoría de la creatividad que se pueda impartir en las asignaturas del núcleo de artes se pueda enfocar en la practicidad, donde la creatividad adquiere el valor cultural para el desarrollo humano, como lo expresa Saturnio de la Torre citado por Klimenco, cuando afirma que “La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia”¹⁰

En ese mismo sentido y bajo la tutela de la Unesco, se crea un Comité de Educación para una Sociedad Compleja, con sede en el Centro Unesco de

⁹ Proyecto educativo de programa: licenciatura en pedagogía infantil. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad ciencias de la educación. 2009. Disponible en internet: http://media.utp.edu.co/licenciatura-pedagogia-infantil/archivos/Proyecto_Educativo_del_Programa_PEP.pdf

¹⁰ KLIMENCO, Olena. La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI. Revista educación y educadores, vol 11, # 2. Diciembre 2008. Universidad de la Sabana. P. 194

Madrid, el cual se encarga de orientar “la evaluación de la importancia y trascendencia del complejo proceso social que vivimos, con el ánimo de colaborar con todos los que coinciden en este campo de inquietud en el diseño de un nuevo modelo pedagógico que responda a las necesidades de una formación permanente, para una realidad que se despliega cada día con mayor complejidad”¹¹ en este comité se discute el estado de la educación en relación con el momento actual y donde la creatividad es un elemento que abra al sujeto la posibilidad de sorprenderse y el espíritu del juego, una vez que las ciencias relacionadas con el aprendizaje están ligadas al sujeto, entre ellas la neurofisiología, la cual tiene relación directa con la creatividad.

En tal sentido, cobra valor que la práctica de las artes como medio de estimular la creatividad se ha propuesto por diferentes autores entre ellos, Corbalán-Berna, citado por Rodríguez, cuando afirma que la creatividad es una capacidad de utilizar conocimientos e informaciones de forma novedosa, pues siguiendo a Chaves, quien entiende la creatividad como un proceso, dentro de las teorías más actuales, se han definido una serie de momentos o fases

Como base en la formación en artes, se entiende que la creatividad aplicada en las tareas pedagógicas, constituye un insumo de alto valor por las características propias de los ambientes escolares y la estimulación del individuo, pues “la creatividad se aprende igual que se aprende a leer.”¹²

Actualmente, las asignaturas del núcleo de artes están planteadas para dar una muestra general en cuanto a su aplicación en cada tema del plan de asignatura, con los cuales se espera impactar en los estudiantes y que a su vez descubran las posibilidades de la práctica artística en el contexto educativo.

Por su parte, los estudiantes asumen las asignaturas del núcleo como unas prácticas que complementan las otras áreas del conocimiento, entendiendo además que pierden valor por tratarse de asignaturas que no están en el plan básico curricular de las instituciones ni son evaluadas en las pruebas saber.

Así pues, el objeto de conocimiento visto como la creatividad, se enmarca como la posibilidad de implementar en la educación las bases de un mejoramiento

¹¹ Ibid. P. 194.

¹² ROBINSON, Ken. 10 Frases que hacen de Ken Robinson el mejor docente del mundo. Frase 4. Disponible en internet: <http://justificaturespuesta.com/10-frases-que-hacen-de-ken-robinson-el-mejor-docente-del-mundo/> Fecha de visita Febrero 15 de 2015.

sistemático de la cognición, dado que, la creatividad se enfoca de mejor manera en las tendencias actuales de la economía y la culturalidad.¹³

2.2. ¿QUÉ CONCEPTOS SE TIENEN SOBRE LA CREATIVIDAD?

Para abordar este tema, se ha recurrido a los autores que marcan una tendencia actual y que relacionan la creatividad en la educación.

Robinson, afirma que todos los seres humanos somos creativos, pero para desarrollar la creatividad se deben proporcionar diferentes entornos que nos ayuden a esto¹⁴

Con respecto a la educación, plantea que se deben hacer ciertos cambios tanto en el sistema educativo como en el pensamiento de las personas con respecto a la creatividad, pues todos somos creativos por naturaleza, pero no lo sabemos.

La creatividad es una imaginación aplicada, es un proceso donde se tienen ideas valiosas, esta puede iniciar en el momento en que las personas empiezan a resolver los problemas; pues aunque no sean buenos en las matemáticas o en la música, siempre hay algo que hace sentir cómoda a la gente con respecto a su aprendizaje, esto es lo que permite crear, investigar, buscar soluciones a diferentes situaciones; se puede convertir en una obsesión. Ej. La cocina, permite crear, hacer cosas diferentes, buscar; eso es creatividad, estar en el elemento: algo para lo que se tienen aptitudes, que se hace de manera natural, que ayuda a que las personas olviden el sentido del tiempo.

La iniciativa sobre el estudio de la creatividad en su inherencia al ser humano y sus habilidades que los diferencian sobre otras especies, además de las inquietudes que en materia de educación se siguen haciendo estudiosos del tema y su repercusión en el desempeño en ambientes que requieren permanentemente de una acción creadora, de la innovación, de la solución de situaciones de forma distinta y con mejores alternativas, solo como seres humanos podemos crear nuevas formas si actuamos de forma creativa.¹⁵

Al respecto se encuentran algunas tendencias teóricas que han marcado la manera como se asume la creatividad desde la infancia por lo cual se hace

¹³ Guía de buenas prácticas en materia de creatividad empresarial. Cap.1 Pg.1,4. Disponible en internet: <http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/62C8D32A-4A20-0066-A94A-DC9C7993DC89.pdf> Fecha de visita Noviembre 12 del 2014

¹⁴ REDES, para la ciencia. Los secretos de la creatividad. Edición n° 89. Disponible en internet: <http://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4> enero 27 2014.

¹⁵ ROBINSON, Ken. ARONICA, Lou. El elemento descubrir tu pasión lo cambia todo. Bogotá. Random House Mondadori. 2009.

especial énfasis en los aportes de autores como Robinson, Dilts, Sternberg, Torrance y Guilford entre otros.

2.2.1. Misticismo. La falta de visión científica.

La base con que se defiende esta teoría es que la creatividad se considera un don divino dado a algunos de forma invisible, casi secreta, y para unos pocos elegidos, lo cual denotaba un contexto místico.

En este panorama, se encuentran algunos exponentes que han sido investigados y que desde su aporte en el campo artístico y científico demuestran su capacidad creadora como es el caso de Van Gogh, Nietzsche, Picasso, Coleridge, Mozart, Einstein, etc. han contribuido con sus magníficos y fantásticos aportes para luego aproximarse un poco más en el estudio de la Creatividad.

Esta teoría del misticismo, planteada por Ruiz, se basa en lo expuesto por Romo, quien ve en las obras de los artistas un mercado de complacencia de los intereses ajenos, y en ese sentido se ha considerado a la persona creativa como un individuo con profundos trastornos psicológicos, los cuales resultan ser el motor impulsor de la actividad creadora.¹⁶

Las afirmaciones anteriores, denotan un sujeto creativo como una persona introspectiva, reflexiva y aislada en búsqueda del conocimiento de sí mismo que pretende establecer una relación recíproca entre la obra y su carácter.

Llama la atención que se ha llegado a entender que la creatividad existe en la capacidad divina que tiene innata el artista para que desde su obra creada transmita emociones.

Como complemento, el mismo Ruiz, citando a Sternberg, plantea que “Los acercamientos místicos a la creatividad han hecho que la teoría triar quica sea más difícil que el científico psicólogo sea escuchado. En muchos contextos se cree, tal como sucede en el amor, que la creatividad es algo que no se permite a sí misma el estudio científico, porque es un proceso espiritual”.¹⁷

En los años más recientes se puede trascender sobre el misticismo que rodeaba las explicaciones de las principales capacidades intelectuales y psicológicas del hombre, en la que una concepción de vida en la que los Dioses, los mitos, eran considerados la razón última de todos los fenómenos y creaciones, se pasó a una sociedad humanista en la que imperaba la consideración de que los hombres y

¹⁶ Op.cit., Ruiz. 34.

¹⁷ PEREZ, Cecilia. Teoría Triarquica de Sternberg. Universidad de Concepción. Facultad de Educación. 2008.

las mujeres eran los verdaderos creadores. Es a partir de este panorama trasegado que toma valor la investigación científica de la Creatividad, así como otras capacidades y aspectos de la vida humana que anteriormente no se podían estudiar.

Finalmente, al considerar el misticismo como etapa del estudio de la creatividad, el mismo Guilford aduce que la creatividad no es de una minoría de sujetos, y que todos en alguna forma y con menor o mayor medida somos creativos. Por tal razón, la convicción de todos los psicólogos es hoy que todos los individuos poseen en sí todas las aptitudes en grados diferentes, a excepción de los fenómenos patológicos.¹⁸

2.2.2. Aproximación pragmática.

La base de esta teoría tiene referencia en estudios orientados al Pensamiento Lateral o Divergente sustentados por De Bono, en un afán de mejorar los avances desde la investigación científica y aplicación práctica sobre el campo de la creatividad, especialmente en lo que concierne a su desarrollo y estimulación.

Se profundiza en el conocimiento de las vías de funcionamiento de la mente, a través de los procedimientos de comunicación o transferencia de la información y de elaboración de modelos encargados de la organización automática de esa información, esto requiere de la necesidad de estimular formas de pensamiento.

Aunque éste sistema de funcionamiento mental optimiza la capacidad de integración, clasificación y recuperación de la información a través de la creación de modelos o categorías, que maximizan la limitada capacidad receptora del individuo, y del establecimiento de una secuencia lógica de entrada de la información, existen algunos detalles inherentes a éste sistema que presentan su falta de eficacia total cuando hablamos en términos de pensamiento flexible, innovador o creativo.¹⁹

Así mismo, los investigadores manifiestan su preocupación por los aparentes bloqueos que ocasionan algunos aspectos del funcionamiento mental, una gran cantidad de profesionales de la Psicología, principalmente, emprendieron todo un movimiento que, a través de la promoción del pensamiento lateral como alternativa y complemento al pensamiento vertical, se dedicó a la generación de técnicas, procedimientos e instrumentos para el desarrollo de la Creatividad.

¹⁸ Ibid. Perez.

¹⁹ Ibid. Ruiz. Citando a DeBono.

Este grupo de Psicólogos entre los que destacan Osborn y DeBono²⁰, etc., se muestran en contra de que el pensamiento vertical o lógico, es selectivo, es decir, descarta caminos y bifurcaciones en el razonamiento para encontrar el único que considera óptimo y que es la única forma de pensamiento efectivo. A su vez, argumentan que no se puede negar la identidad del pensamiento lateral, que explora e, incluso, crea nuevos caminos en busca de nuevas posibilidades, supone la creación de nuevas direcciones construida a partir de las diferencias que presenta respecto al pensamiento vertical.

2.2.3. Aproximación psicodinámica.

La teoría de la aproximación psicodinámica al estudio de la creatividad puede ser la más reconocida por sus aportes en el siglo XX. En esta teoría se establece que la creatividad es el producto de la tensión entre la conciencia real y los impulsos inconscientes, se considera que el trabajo creativo es una sublimación y expresión pública de deseos inconscientes considerados socialmente inaceptables.

Se introdujo el concepto de regresión adaptativa, referido a esos pensamientos inconscientes e incontrolados que pueden aparecer, y el concepto de elaboración, referido al proceso mediante el cual ese material inconsciente se transforma en un pensamiento controlado por el yo (=consciente). De esta forma, se refuerzan esas teorías implícitas a través de algunos estudios con rigor metodológico.

Esta perspectiva se fundamenta casi exclusivamente en el estudio de casos de eminentes creadores y sus respectivos relatos introspectivos, lo que provoca la crítica a su falta de control y validez experimental, además del gran número de interpretaciones que introduce.

2.2.4. Aproximación psicométrica al estudio de la creatividad.

Es en esta aproximación de querer medir la creatividad una vez recorrido el camino antes expuesto por otros autores, que se atiende lo planteado por Guilford desde 1950 en la Conferencia de la APA, cuando se dispone de una nueva perspectiva para el estudio de la Creatividad. Se desarrollaron los principales instrumentos para la evaluación y medida de la Creatividad, sobre el constructo del Pensamiento Divergente, y que contaban con subescalas para puntuar las que se consideraban las principales dimensiones del pensamiento creativo: fluidez (nº de respuestas diferentes), flexibilidad (nº de categorías de respuestas relevantes),

²⁰ Ibid. Ruiz. Citando a Osborn y DeBono.

originalidad (infrecuencia estadística de la respuesta), y elaboración (riqueza de detalles de la respuesta).

Es en este punto de la madurez de la investigación cuando se progresa con la utilización de tests de lápiz y papel como instrumento sencillo y de fácil administración para la medición de la Creatividad como el caso de Torrance ya en 1974. A pesar de este avance investigativo, se considera que los problemas y dificultades que fueron, y siguen siendo, duramente criticados. Por un lado, una crítica conceptual rechaza la eficacia de estos instrumentos para el estudio de la Creatividad frente a otras estrategias como pueden ser el análisis de dibujos y/o escritos.

Es así como se sigue criticando por la idea de que las tradicionales dimensiones de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración son suficiente para abordar la totalidad del concepto de Creatividad y, por tanto, las puntuaciones obtenidas en las medidas de estas dimensiones no pueden ser interpretadas como medidas operativas de la Creatividad del sujeto. Estas críticas marcan una duda de método y conceptual frente a la producción y utilización de instrumentos de evaluación de este tipo y el nacimiento de perspectivas científico-psicológicas preocupadas por configurar un conocimiento de los procesos mentales implicados la producción creativa.

2.2.5. Psicología cognitiva y creatividad.

Esta perspectiva o corriente psicológica se aproxima al estudio de la Creatividad con un objetivo básico y claro: la comprensión de las representaciones mentales y procesos cognitivos sobre el que se construye el pensamiento creativo. Los principales representantes de esta corriente son FINKE, WARD y SMITH (1992) quienes exponen su teoría bajo el modelo Geneplore, en el que el pensamiento creativo pasa por las fases de generación que consiste en la construcción de representaciones mentales referentes a estructuras preinventivas, que se convierten en los motores del descubrimiento creativo. Ya en la fase de exploración se explotan las propiedades de estas estructuras preinventivas para proponer ideas creativas.

Al respecto psicólogos como STERNBERG y LUBART aducen que “Un número de procesos mentales podría entrar dentro de estas fases de invención, incluyendo procesos de recuperación, asociación, síntesis, transformación, transferencia analógica, y reducción categorial”²¹

²¹ Ibid. P.35.

Más recientemente Para Robert Dilts: La creación es parte de un proceso generativo que consiste en crear algo nuevo y materializarlo, volverlo real, tangible. La creatividad a diferencia de los sueños, que se quedan en sueños, consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños en vez de solamente soñar. Hasta cierto punto hay quien nace con una especie de chispa, sin embargo el talento debe ser trabajado para hacerlo más preciso y así la persona podrá desarrollar todo su potencial.²²

Siguiendo a Elsa Punset, ella plantea en la misma conversación, los aportes que en el campo de la aplicación de la creatividad propuso Walt Disney por medio de unas fases del proceso creativo que son:

- Fase de los sueños: donde uno se plantea ¿qué es posible?, ¿qué podemos hacer?, ¿hay algo nuevo?, ¿a dónde podemos ir?
- Fase realista: ¿cómo podemos llegar allí?, ¿cuáles son los pasos concretos para ello?, ¿cómo pasamos ahora de dónde estamos ahora al sueño?. Lo llamó Imagining, combina dos palabras, imaginación que implica el conocimiento divergente e ingeniería que es este análisis racional paso a paso.
- Fase crítica: quien llega a analizar si ¿falta algo?, ¿la idea es suficientemente buena?, ¿se están cumpliendo los requisitos?, ¿se puede hacer a tiempo?, cabe decir que el crítico no debe ser destructivo.
- Los tres deben actuar juntos, el soñador sin el realista o el crítico no es más que un soñador. Todos podemos llegar a cumplir con las tres fases.

Y en este mismo contexto Ken Robinson, afirma que la creatividad funciona cuando en primer lugar hay que producir nuevas ideas, imaginar diferentes posibilidades, considerar opciones y alternativas. Es decir, **actividades de búsqueda**. Después hay que desarrollar estas ideas juzgando -es decir, **evaluando**-cuáles son más efectivas o parecen tener más calidad. El momento de la evaluación requiere juicio, reflexión y razonamiento crítico. La evaluación puede ser individual o compartida, de manera inmediata o a largo plazo. Estos procesos no implican una secuencia predecible, sino que interactúan

²² PUNSET, Elsa. Entrevista Robert Dilts sobre creatividad. Redes. España. Consultado marzo 7 2014. Disponible en internet: <http://www.youtube.com/watch?v=CHMnWU37WuA>

los unos con los otros. Aunque, en conjunto, el trabajo creativo consiste en un delicado equilibrio entre producir ideas, evaluarlas y perfeccionarlas²³

2.2.6. Creatividad y juego.

Para empezar debemos entender cómo funciona el cerebro y que parte de él se encarga de dar solución a los conflictos que se nos presentan. En el libro “Cerebro y aprendizaje”²⁴ se da una idea clara de las funciones del cerebro:

“-El lóbulo occipital se halla situado en la parte media trasera del cerebro; primordialmente se encarga de la visión.

-El lóbulo frontal es el área situada en la frente; está implicada en actos llenos de sentido tales como el juicio, creatividad, resolución de problemas y planificación.

-El lóbulo parietal está situado en la zona trasera superior; sus tareas incluyen el tratamiento de funciones sensoriales y lingüísticas superiores.

-Los lóbulos temporales (lado izquierdo y lado derecho) están por encima y alrededor de los oídos; se encargan primordialmente de la audición, a la memoria, el significado y el lenguaje.”

De igual manera el sistema límbico según Paul MacLean²⁵ es el encargado de las emociones, el sueño, atención, regulación del cuerpo y hormonas químicas cerebrales.

El cerebelo regula el equilibrio, el movimiento, la postura y algunas áreas de cognición.

Como se puede evidenciar para tomar una decisión en cuanto a la mejor solución de un problema, conflicto o situación utilizamos todo el cerebro, es necesario el juicio, la creatividad, la memoria, la audición, la visión y el lenguaje tanto como las emociones la atención, movimiento y la regulación del cuerpo. En esta ocasión se hará énfasis en la creatividad y las emociones de los niños. Ya que son temas de vital importancia pero que lamentablemente se han subestimado o sencillamente son omitidos por diferentes razones.

²³ MARINA, José. Energía creadora, ciencia y tecnología – invitado del mes Ken Robinson. Disponible en internet: <http://www.energiacreadora.es/ec-11/invitado-del-mes-ken-robinson/>. Junio 6 de 2014.

²⁴ Jensen, Eric. “Cerebro y aprendizaje. Competencias e implicaciones educativas. Capítulo 2 El cerebro que aprende”. Narcea, S.A de ediciones. Madrid. 2008. Pág. 22-24.

²⁵Idem. P. 24.

Desde el contexto internacional, otro documento importante que nos aporta para el contexto de las artes y la creatividad en la formación docente es denominada Competencias Que Expresan El Perfil Del Docente De La Educación Media Superior, realizado en México²⁶

Su objetivo, era conocer las perspectivas o visiones que deben tener los docentes con respecto a sus asignaciones y labores y las de los estudiantes, por medio del perfil docente esperado en las instituciones, para fomentar las competencias en los educadores.

Los docentes, pretendían:

Trascender los propósitos exclusivamente disciplinares que apoyen de manera integral la formación de los jóvenes.

Practicar y promover el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre sus colegas y estudiantes y contribuir a la armonía y convivencia plural.

Favorecer entre los estudiantes la participación, el autoconocimiento y la valoración de sí mismos.

Propiciar un clima escolar conducente al aprendizaje y crear espacios más allá del salón de clases que contribuyan al desarrollo humano integral de los estudiantes.

Los estudiantes, debían:

Mantener una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Valorarse a sí mismo y abordar problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persiguen.

Con respecto al término de educar, es conveniente tener en cuenta que las competencias están relacionadas con crear experiencias de aprendizaje, para que los estudiantes tengan habilidades indispensables y puedan realizar las actividades más demandadas por el medio educativo.

Las competencias docentes deben tener características como:

Conocimiento total de las competencias que va a enseñar.

²⁶ SILVA, Carlos. Competencias que expresan el perfil del docente de la educación media superior. Disponible en internet: http://supervision020edomex.com/Jornadas_Act/Enero_2010/Ponencia/Perfil_docente.pdf febrero 17 2014.

Estrategias de trabajo que sean accesibles a los diferentes miembros del sistema educativo en el que se encuentra.

Transversalizar la enseñanza aprendizaje con las competencias ciudadanas.

Accesibilidad al plan del colegio, para formarse y formar personas de acuerdo al perfil de egresados.

Las competencias de los docentes también deben integrar valores, conocimientos, habilidades y actitudes, que se desarrollarán por medio de diferentes contextos para la enseñanza, lenguaje claro y específico, estimulación para la participación, contribución al desarrollo integral de los estudiantes y promulgación del deporte, el arte y las actividades extracurriculares, que hacen que los estudiantes se distraigan y piensen de manera diferente con respecto a la educación.

Se deben tener en cuenta las necesidades y posibilidades de los estudiantes para generarles situaciones adaptables a sus vidas y así fomentar la autonomía y sentido de pertenencia, por medio de estrategias para el manejo de situaciones individuales y grupales fuera del aula de la clase.

Con respecto a la práctica de manera efectiva y creativa: se le deben dar a los estudiantes conceptos con claridad y adaptables a la vida de ellos, para fomentar la participación y brindar soluciones creativas ante situaciones inesperadas, además de promover el pensamiento crítico reflexivo, propiciar el uso de la informática como medio de investigación, diseñar actividades y materiales para facilitar el aprendizaje y fomentar la investigación y la lectura.

En otro aporte que enmarca la formación de docentes, Ros, planteó como objetivo comprender la expresión corporal como una parte del ser humano, una forma más del lenguaje y una manera de comunicarse y expresarse con y a través del cuerpo.²⁷

En este estudio se entiende que la expresión corporal es algo que viene innato en las personas y que se expresa a través del cuerpo; pero no solo es algo que nace con el ser humano, sino que se ha convertido en el medio educativo, en una disciplina o área artística que tiene corrientes escénicas, pedagógicas y psicopedagógicas, que se pueden transversalizar con diferentes áreas de enseñanza, además de complementar la formación de los estudiantes.

27 ROS, Nora. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina. Disponible en internet: <http://www.rieoei.org/deloslectores/376Ros.PDF> febrero 17 2014.

Años atrás la expresión corporal solo estaba incorporada en algunas instituciones privadas o en clases de danza o teatro, pero al ver la importancia de esta disciplina la ley federal de educación N° 24 195 logro implementarla en el sistema educativo como una rama del área de artística, con el fin de fomentar nuevos modos de comunicación y expresión en las aulas de clase por medio de la experimentación, sensibilización, imaginación y creatividad, que lleva a los estudiantes a formar un pensamiento crítico, además de interpretar mensajes significativos.

Al haber implementado esta disciplina, no quiere decir que tenga mucha validez en las instituciones, al igual que todas las disciplinas relacionadas con el arte, pero está en los docentes darle la importancia necesaria a esta disciplina para fomentar el arte y la creatividad en los diferentes procesos de aprendizaje.

Con respecto al rol del docente, este debe hacer que el estudiante vea esta disciplina como un medio de representación, expresión, comunicación y creación, pero para esto debe estar informado con respecto a la formación de esta disciplina, debe saber cómo se da, por qué y para qué.

El docente debe conocer la teoría, para saber sus debilidades y fortalezas con respecto a esta rama de las artes, además de tener claro que es necesario trabajar la creatividad en todo momento en la que se practique esta disciplina.

La expresión corporal y la danza tienen relación, pues la expresión corporal es un lenguaje que nos lleva a una situación o expresión que permite dar a conocer algo; para lograr esto se debe “trabajar los movimientos, la postura, las actitudes y la creatividad” y al unir todos estos conceptos y hacer que las expresiones se conviertan en una historia esta se logra convertir en una danza.²⁸

La expresión corporal puede surgir también de elementos como: movimientos funcionales como: rascarse, estornudar; o de acciones cotidianas como: agarrar, empujar; si se tienen en cuenta estos conceptos y los docentes los llevan a la práctica, se podrían lograr diferentes creaciones y los estudiantes podrían sorprender realmente a los docentes con su capacidad de crear y utilizar su pensamiento para formar o darle sentido a diferentes situaciones que se pueden presentar a partir de un tema o problema.

En la danza y la expresión corporal es conveniente tener en cuenta la cinética, que permite crear movimientos del cuerpo, expresiones faciales y tono muscular; y la

²⁸ BLANCO, María De Jesús. Enfoques Teóricos sobre la Expresión Corporal como medio de Formación y Comunicación. Institución Universitaria Iberoamericana. Disponible en internet: http://www.iberoamericana.edu.co/images/r11_articulo1_horiz.pdf Septiembre 2009

prosémica que está encargada de reconocer el espacio, la distancia, el contacto visual y el contacto directo, por lo que a partir de la prosémica podemos empezar a crear historias o situaciones a partir de nuestra creatividad.

Se concluye entonces que la expresión la tenemos desde que nacemos, por esto las artes lo que quieren es fomentar esta disciplina para que por medio de pensamientos, imágenes, afectos, emociones y fantasía, se logre aprender a crear situaciones artísticas que lleven a los estudiantes a recordar fácilmente un tema o a aprenderlo de manera significativa, por estar sintiendo e interiorizando por medio de la danza o la expresión de su cuerpo o rostro lo que se quiere aprender o el mensaje que se quiere dejar.

No es fácil manejar o trabajar con corporalidad, por esto los docentes que quieran implementarla, deben estar en la capacidad de crear y con la mente abierta a diferentes propuestas que los estudiantes pueden presentar, además de manejar muy bien la observación y estar dispuestos a la reflexión continua de lo que se está haciendo con el cuerpo, para después poder reforzar lo expuesto sin que los estudiantes sientan que están siendo limitados en su creatividad y así no frustrar o detener la necesidad de los niños y niñas de seguir creando.

En el contexto de la formación de docentes se han propuesto en Colombia estudios como los de Gloria Calvo y otros, en los que se realiza Un Diagnóstico De La Formación Docente En Colombia²⁹ en este estudio se propuso reconocer el proceso de selección de docentes que se ha venido implementando desde hace algunos años, de acuerdo a las características y criterios de las instituciones para la selección de estos, con el fin de implementar nuevas perspectivas para la formación de profesores en el país.³⁰

La ley general de educación al crear el decreto 272 de febrero de 1998 y el decreto 3012 de 1997 basadas en la formación docente que estableció la ley 115, reconoció que las normales deben ser unidades de apoyo a la formación inicial de docentes, al igual que en las tecnologías, pues ya no es válido el tradicional bachillerato pedagógico.

Las normales tienen muy poco tiempo para la preparación y asignación de enseñanza en el ámbito escolar, pues su duración es solo de 4 semestres y esta enfatizada en didácticas y saberes específicos en asignaturas en educación

²⁹ Op.cit., Calvo y otros.

³⁰ CALVO, Gloria. RENDÓN, Diego. ROJAS, Luis. Formación de los Docentes en Colombia. Universidad Pedagógica Nacional. 2004. Disponible en internet: http://www.memoriapedagogica.com.ar/publicaciones/PDF_ArtPon/Formacion%20docente%20en%20Colombia.pdf

preescolar y básica, pero enfatizados solo en la educación física, artística y lengua castellana, por lo que el tiempo efectivo de enseñanza según la ley general de educación no es adecuada para implementar propuestas formativas en las instituciones.

Con respecto a la formación de docentes en las facultades de educación en los últimos tiempos, se puede decir que ha mejorado, ya que se tiene la pedagogía como el saber principal de los docentes y a partir de este, se ofrece la formación adecuada, al igual que con los docentes de diferentes áreas que ya deben tener una base pedagógica para poder ejercer en las instituciones, por este motivo se puede decir que la formación docente es diferente a la de los otros educadores que están enfocados o preparados en normales o instituciones que brindan tecnologías.

Las licenciaturas, los pregrados y los postgrados que más se realizan en Colombia, están enfocados en el lenguaje, pues la mayor parte de licenciados se enfocan en este aspecto, porque según los estudiantes en formación, esto no requiere de mayores gastos y tiempo, ya que hay demasiada documentación sobre este área y además al ser el país en su mayoría de carácter humanista, fundamenta la reflexión, comparación y estrategias generales en el aprendizaje de la lengua, también sobresale la rama de la educación física, pero esta es escogida generalmente porque se cree que es fácil y que no tiene ciencia alguna enseñar algún deporte, sin pensar en que se debe profundizar en este aspecto para empezar a transformar la educación y adaptar la enseñanza desde diferentes perspectivas.

En las instituciones públicas la demanda está enfocada en las carreras de enseñanza como: educación física, psicopedagogía, pedagogía infantil y lenguas, mientras que en las privadas, ha bajado el índice de estudiantes que quieren formarse para la enseñanza, pues esto se debe al reconocimiento y el prestigio que brindan las instituciones y su forma de enseñar.

Nuevas perspectivas de la formación docente en Colombia. Retos para la investigación.

Se está buscando incluir y fomentar la innovación, pues es necesario empezar a formar personas que investiguen y se salgan de lo tradicional que se enfoca en brindar conocimiento y generar estrategias para la memorización, dejando a un lado el aprendizaje significativo. Es necesario que “los docentes sean reflexivos, críticos e investigadores”, además de que la misión o perfil del colegio, este enfocada en este mismo sentido, para así empezar a transformar la enseñanza en

un sistema de posibilidades reales y experiencias que lleven al estudiante a aprender por medio de sus experiencias y vivencias en su propio entorno.³¹

Desde la percepción de la pedagogía infantil, se entiende que la formación docente en Colombia está cambiando poco a poco y quiere dejar atrás la metodología o método tradicional de enseñanza, además de concientizar a la ciudadanía de que las instituciones mejor adaptadas y preparadas para la enseñanza del preescolar y la básica deben tener la base fundamental de la enseñanza que es la pedagogía y esto solo lo brindan las facultades de educación, que están enfatizadas en la enseñanza de docentes en formación y en las diferentes áreas o asignaturas que se brindan en las instituciones, para el mejoramiento de estrategias en estas.

En otro aporte que enmarca la formación de docentes, el Ministerio de Educación Nacional, planteó como objetivo preparar a los alumnos para que en el futuro, puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje, por medio del descubrimiento de talentos y el desarrollo de la comunicación interior del niño, que le permita en su vida diaria animar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, guiar sus sentimientos y su gusto y desarrollar habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y el pensamiento holístico.

En esta monografía se pretende que la educación en el área artística se enfatique en utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas.

Así mismo, con respecto a los temas, pretende abrir un espacio de reflexión que se debe continuar realizando en cada una de las instituciones educativas, para estructurar síntesis cada vez más propias del mundo pedagógico actual, que permitan actuar con claridad en esta materia y explicitar las implicaciones del arte en la formación en edad infantil y juvenil.

Sin embargo, entre los aspectos menos discutidos y trabajados desde el punto de vista conceptual y práctico en el sector educativo, están el arte y sus implicaciones en la construcción pedagógica; además el arte ha estado presente de manera concreta o por analogía en el desarrollo del pensamiento educativo.

Por lo anterior se puede decir que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir predispuesto por la naturaleza para algunos de los oficios y saberes,

³¹ CHACÓN, María. Las Estrategias de Enseñanza Reflexiva en la Formación Inicial Docente. Universidad de los Andes. Disponible en internet: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-49102008000200007&script=sci_arttext 2015

aunque todavía no lo sepa, pero su destino puede ser mejor si alguien lo ayudara a descubrirlo; no para forzarlo en ningún sentido, sino para fortalecerle las condiciones favorables y alentarle a construir jugar sin temores con su juguete preferido.

En ese sentido, los lineamientos curriculares en educación artística en Colombia plantean algunas teorías que ayuda a enlazar la creatividad y el juego en el contexto educativo, las cuales se exponen a continuación:

Desde la teoría crítica, se presentan cuatro corrientes de pensamiento que hablan del surgimiento del arte y de lo artístico.

Los dialécticos materialistas: “El arte es una creación de la conciencia que se plasma en lo sensible por el trabajo, lo que resalta el poder de la conciencia y la capacidad colectiva a través de lo material embellecido y convertido en algo singular.”³²

Si la educación asumiera el arte como punto de partida para la formación, se tendría que proyectar hacia la identidad humana, para transformar lo visible y tangible en algo útil y objetivo.

Los etnólogos: dicen que la magia y el mito configuran el arte, su origen se da por la expresión simbólica del pensamiento mítico.

Filósofos como George Luckacs plantean que para abordar esta perspectiva del arte hay que acudir al método de análisis en el cual surge la capacidad de representación como proceso. “Si la educación asumiera éste como su punto de referencia debería integrar la formación artística y la crítica del arte, así como la interpretación de lo artístico, la condición de la conciencia mágica y sus múltiples expresiones singulares, para asumir que el niño se expresa en la sensibilidad y la actividad artística antes de que se forme plenamente la conciencia estética.”³³

Los lingüistas: consideran que el arte surge con el teatro, por su expresión abierta y dinámica que posibilita la creación y ejecución.

Si la educación asumiera esta posición, enfocaría sus procesos hacia la formación de capacidades interpretativas y encontraría en el teatro un recurso para la enseñanza de los valores propios de una colectividad, además encontraría expresiones artísticas en los jóvenes convertidas en verdaderas obras de arte que pueden ser releídas y reinterpretadas en función de aprendizajes escolares.

³² MORENO, Mario. Lineamientos Curriculares, Educación Artística. Disponible en internet: <http://es.slideshare.net/MarioMoreno6/lineamientos-artistica> Febrero 2011

³³ Ibid. P. 30

Para los psicoanalistas: “el arte inicia por la sexualidad humana.” Lo importante es que se estimule en los estudiantes su capacidad para expresarse artísticamente y para reconocer las expresiones artísticas que existen en cada participante.³⁴

2.3. DIFERENCIA ENTRE ARTE Y CREATIVIDAD.

Muchas personas relacionan la creatividad con la inteligencia, pero muchas investigaciones que se han podido establecer y llevar a cabo sobre creatividad dan a conocer que la inteligencia y la creatividad son dos términos muy diferentes por ello “Wallach y Kogan “consideran que la inteligencia es un conjunto de aptitudes que están interrelacionadas y que se refieren a la retención, transformación y utilización de los símbolos verbales y numéricos y en donde se requieren la memoria, la aptitud para resolver problemas y las destrezas de manipular y enfrentar conceptos.”³⁵

Feist y Barron, indican que la inteligencia es el talento y la destreza que se da en las personas en el momento de procesar la información, resolver problemas y razonar; mientras que “la creatividad es una capacidad específica, no sólo para la solución de problemas, sino también para resolverlos de manera original” determinadas situaciones que se presentan en el entorno.”³⁶

Hay diferentes investigadores que se han enfocado en este tema de la creatividad y la inteligencia y la mayoría de estos coinciden en que estos dos terminos son diferentes; pero que se relacionan, van de la mano y es conveniente trabajarlos de manera conjunta. También es necesario resaltar que estos autores aunque relacionan estos conceptos tienen claro que cada uno es autónomo y si se quiere pueden estar desligados el uno con el otro, pero hay que tener en cuenta que en la educación se espera una integridad de estos, para lograr mejores resultados en los estudiantes.

Para Gardner la creatividad no es lo mismo que inteligencia; porque un individuo puede ser mucho más creativo que inteligente o mucho más inteligente que creativo. Por lo que Gardner hace referencia a su teoría sobre las inteligencias múltiples, basado en el estudio de ocho individuos, en donde cada uno sobresalía con una inteligencia humana diferente (Lingüística, Musical, Visual, Kinestésica,

³⁴ Ibid. P. 30

³⁵ CHACÓN, Yamileth. Una revisión crítica del concepto de creatividad. Universidad de Costa Rica. Facultad de Educación. Instituto de Investigación en Educación. Disponible en internet: http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/creatividad.pdf 20 de Junio de 2015

³⁶ Ibid P. 19

Lógico matemática, Naturalista, Inter e Intra personal³⁷) y su avance creativo suponía el uso de símbolos, imágenes y operaciones asociadas con una inteligencia concreta que actuaba en una disciplina o campo concreto.³⁸

Gardner en sus estudios de creatividad proponía reemplazar la pregunta ¿Qué es la creatividad?, por ¿Dónde está la creatividad? Lo que permite dar una mirada más amplia; y a lo que afirma que “un individuo creativo es la persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado original, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto.”³⁹

La creatividad implica novedad inicial y aceptación final.

La creatividad se caracteriza por la elaboración de nuevos productos o el planteamiento de nuevos problemas.

Las actividades creativas solo son conocidas como tales cuando han sido aceptadas en una cultura.

Una persona suele ser creativa en un campo y no en todos.

Una persona es creativa cuando manifiesta su creatividad en forma consistente.⁴⁰

2.4. INDICADORES DE LA CREATIVIDAD.

La creatividad tiene diferentes conceptos que determinan lo que es y cómo se debe manejar la creatividad con respecto a la enseñanza-aprendizaje. Estos conceptos son:

2.4.1. Fluidez.

³⁷ QUEZADA, Claudia. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Cómo definimos la inteligencia? Disponible en internet: <http://www.cepi.us/doctorado/didactica/03%20LAS%20INTELIGENCIAS%20MULTIPLES.pdf> Pg.22

³⁸ GARDNER. De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38> Diciembre 2011.

³⁹ M. Ferrando. M. D. Prieto. C. Ferrándiz. C. Sánchez. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación. Facultad de Educación. Universidad de Murcia, España. Inteligencia y creatividad. Disponible en internet: http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/7/espanol/Art_7_101.pdf Pg.10. 2005.

⁴⁰ Ibid. Pg 10

Es la “capacidad de producir ideas en cantidad y calidad de una manera permanente, rápida y espontánea”⁴¹. La fluidez está determinada por: “Variedad y agilidad de pensamiento funcional, relaciones sinápticas, espontaneidad (rapidez para responder situaciones imprevistas), Postjuicio (creación libre de requisitos) y expresión (capacidad de percibir el mundo y expresarlo)”⁴².

Su aplicación se ve reflejada a través de la búsqueda de alternativas y la variedad de soluciones a una situación, lo cual permite comparar, argumentar, analizar puntos de vista diferentes, interpretar el mundo, adaptarse a diferentes momentos y entornos y aportar y elegir la mejor opción para resolver algún problema, todo esto en un tiempo prudente.

2.4.2. La flexibilidad.

Es la capacidad de producir respuestas en los diferentes campos del saber. Contrario a la fluidez, está determinada por la capacidad de reflexión, argumentación, amplitud de criterio y proyección.

La flexibilidad permite a las personas ser más objetivas en la toma de decisiones, además reconoce que se necesita de un tiempo determinado para la apreciación, comprensión, argumentación, asimilación, opción, percepción y posibilidad, para tomar una decisión importante.

La flexibilidad es la “capacidad básica de adaptación en contraposición a un estilo rígido, y está referida al manejo de variadas categorías de respuestas frente a una situación.”⁴³

2.4.3. La originalidad.

Se muestra como la actitud del sujeto de producir ideas diferentes de lo evidente, de lo común, de lo establecido y corriente. La originalidad está determinada por factores como: “la novedad (apartarse de lo habitual), manifestación inédita

⁴¹ ORTIZ, Alexander. ¿Cómo desarrollar las capacidades creativas en los estudiantes?. Definición. Centro de estudios pedagógicos y didácticos Cepedid. Disponible en internet: <http://www.monografias.com/trabajos26/capacidades-creativas/capacidades-creativas.shtml> Barranquilla. 2005

⁴² ORTIZ, Ocaña, Luis. Profesor Universidad Pedagógica José de la Luz y Caballero. Indicadores para la educación y el desarrollo de la creatividad profesional. Parámetros. Disponible en internet: <http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml> 2013

⁴³ Proyecto, HÉLADE. El Proceso Creativo: Fluidez, Flexibilidad y Originalidad. Disponible en internet: <http://proyectohelade.blogspot.com/2013/10/el-proceso-creativo-fluidez.html> 2014

(descubrir algo no conocido), singularidad (lo único apropiado y genuino) y la imaginación (creación mental de nuevas realidades).”⁴⁴

La originalidad, es “la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o social.”⁴⁵

La importancia de la originalidad radica en ser fuente de recurso para la innovación. La originalidad está íntimamente relacionada con: un nuevo descubrir, una nueva creación y un nuevo significado, pues esta es la base para nuevas realidades.

2.4.4. La elaboración.

Es una característica relevante de la creatividad y se puede notar por sus grandes huellas en el ámbito creativo. La elaboración tiene la capacidad de transformar propósitos e imaginación en resultados tangibles.

No obstante, es de asegurar que un bajo grado escolar de calificación en esta categoría se sustenta en la falta de estímulo a la manualidad: “modelado de figuras con variedad y riqueza de relieves, tramados manuales, dibujos utilizando diversas técnicas, elaboración de proyectos y artículos en genera”⁴⁶.

⁴⁴ SOLÓRZANO, Nelson. Arq. La Creatividad. Taller de Formulación y Gestión de Proyectos de Mediana Complejidad a Escala Comunitaria. Disponible en internet: <https://docs.google.com/document/edit?id=1Hs-UJRn5eZeEs5yaeQiTAM0n3POgAmOriEJi5uOjPN4&hl=en&pli=1> Fecha de consulta Enero de 2015

⁴⁵ Ibid. P. 21

⁴⁶ ROMERO, Franco Darío. La creatividad lúdica en niños y niñas de 3 a 6 grado escolar de un centro educativo rural y uno urbano de Pereira. Universidad tecnológica de Pereira.2010.Disponible en internet: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1970/1/370118R763.pdf>, Fecha de consulta Agosto 30 del 2014.

3. LA CREATIVIDAD UNIDA INTEGRAMENTE CON EL ARTE

La creatividad no solo debe entenderse en el contexto escolar, y tampoco hace parte exclusiva de la práctica de las artes, todos somos inteligentes y creativos, por lo tanto, estamos frente a la oportunidad de trascender la educación desde una perspectiva más creativa.

Los docentes y padres de familia pueden ofrecer las alternativas de mejorar la creatividad en los niños y niñas solo si se apuesta por enseñarles a ser más creativos.

Una sociedad creativa es aquella que se educa en un ambiente creativo, vive en contextos creativos y toma decisiones de igual forma, donde se disfruta de lo conocido y se llega a niveles de experticia en cada una de las áreas donde se desempeña el ser humano.

En tal sentido, podemos ver que las artes, se siguen viendo como la forma de identificar las personas creativas y que se soslayan de las competencias académicas.

Se vuelve a relacionar el problema que enmarca este documento en cuanto se asume que la práctica de las artes por los docentes en formación y por consiguiente de los niños y las niñas, es un campo necesario e importante, sin embargo no se le da el valor y la aplicación directa en las aulas por estar concentrados en responder a estándares y competencias de asignaturas jerárquicamente establecidas como obligatorias.

Así pues, cabe resaltar la inquietud sobre ¿Cuál es la importancia del arte en la formación docente?

Al respecto, la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa de la provincia de Buenos Aires, ha realizado un estudio que demuestra la imperante necesidad de formar en artes a los docentes que atienden población infantil, dado que han comprobado que la práctica de las artes enriquece sustancialmente las fronteras del acercamiento a la convivencia, y entre otros aspectos favorece el aprendizaje de áreas obligatorias del plan de estudios entre ellas matemáticas y lenguaje.

El arte es considerado como una actividad o conocimiento practicado por pocas personas que tienen talento o sensibilidad especial para realizarlo. Es también un medio de expresión relacionado con la creatividad, espontaneidad y libertad.⁴⁷

De acuerdo a este concepto que se tiene sobre el arte, la escuela ha desvalorizado notablemente esta disciplina en las instituciones, pues si esto se adquiere de manera innata, no es tan necesaria en las actividades curriculares, además si se ve como el desarrollo de la creatividad, esto tampoco le dice nada a los directivos, pues si es así, este puede ser visto simplemente como un complemento al desarrollo cognitivo del niño-a.

Si se profundiza un poco sobre lo que es el arte y los beneficios de este, se podrá observar que forma parte importante de la vida de las personas, pues ayuda a construir criterios que llevan a los jóvenes a la autonomía; el aporte que brindan las artes en las instituciones es tan importante que no debería ser tomado como una materia optativa, pues este nos permite desarrollar estrategias interpretativas que pueden acercar al estudiante a la historia, la sociedad y la cultura.

Además de que el arte lleva a los estudiantes a interpretar desde diferentes posiciones, este puede contribuir también a la enseñanza de las diferentes áreas, por medio de la transversalización, pues el arte puede ser el elemento central en la enseñanza a los estudiantes y brinda la posibilidad de recordar vivencias, tener mayor comprensión, crear síntesis y jerarquización para aprender de manera significativa.

Volviendo a la importancia que tienen las artes, se puede afirmar que en las instituciones y en los docentes, el arte es considerada como una actividad menor, sin tener en cuenta que esta disciplina desarrolla la espacialidad, temporalidad, esquema corporal, desarrollo de la memoria, coordinación psicomotriz, creatividad, autoestima, autonomía y muchos aspectos más, que son importantes para nuestra educación y formación integral, pero como se ha mencionado en repetidas ocasiones, solo es considerado como algo simple que no tiene la importancia necesaria para tenerse en cuenta de manera significativa en la enseñanza.

Al respecto se puede decir que el arte aunque es visto como algo de poca importancia, no se limita a la creatividad, sino que se extiende al pensamiento crítico, la apropiación de valores culturales y la comprensión de mensajes significativos.

⁴⁷ DIRECCIÓN Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa de la provincia de Buenos Aires. La importancia del arte en la formación docente. Documento en formato PDF. 16 junio 2011.

3.1. LAS ARTES

Al hablar de las artes es conveniente incorporar las artes visuales en el sistema educativo, porque en esta nueva era todos los contextos de la población infantil y juvenil están mediados de la tecnología, esto hace que los estudiantes y docentes estén actualizados sobre este tema que permite conocer, interpretar, reflexionar y utilizar la memoria visual para llegar a un aprendizaje que puede ser un complemento significativo en la enseñanza y el ámbito escolar.

Inicialmente, llama la atención como la televisión es un medio que se ha introducido notoriamente en los hogares, pues desde el más pequeño hasta el más grande es extraído por este medio magnético, que brinda información de toda clase, imágenes llamativas y tramas que encapsulan a las personas y las convierten en televidentes fieles.

Por esta razón y teniendo en cuenta el poder que tiene el medio visual en las personas, es necesario y significativo implementar estrategias audiovisuales que tienen un poder esencial para atraer la información de los adultos y los niños y si se les enseña a manejar de manera adecuada esta herramienta va a poder trabajar su creatividad” entretenimiento y formación conceptual de una manera diferente a las actualmente utilizadas en las instituciones⁴⁸ , a partir de producir o proponer programas que traten información de interés, estrategias de adquisición de conocimiento, plantear tareas en casa que se puedan ver en canales de ciencia, de historia, de artes y que motiven a los espectadores a dialogar o debatir.

Según la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, es importante fomentar el lenguaje audiovisual, para tener una educación encaminada a las necesidades de los estudiantes y a las nuevas adaptaciones de la tecnología a nuestra sociedad, además este es un modo de fomentar el discurso social y las opiniones que ayudan a formar ciudadanos; la idea de implementar esta nueva estrategia de aprendizaje no es que los docentes sean expertos en el tema, pero sí que sepan manejar algunos programas que le permita a los estudiantes crear textos, aportar a documentos de los compañeros, hacer críticas constructivas y diferentes acciones que favorecen al conocimiento conceptual e intelectual de los estudiantes.⁴⁹

Haciendo alusión a lo expuesto anteriormente sobre las artes audiovisuales se puede concluir que el arte es una disciplina que se debe trabajar en las instituciones, pues esta permite transversalizar diferentes temas de diferentes áreas, además de desarrollar en los estudiantes la capacidad para crear,

⁴⁸ Ibid. P. 32

⁴⁹ Ibid. P. 32

argumentar y aprender de manera significativa por acciones realizadas por ellos mismos o ayudas audiovisuales que le permitan mayor comprensión de lo que se les está enseñando; por esto es conveniente que se tenga en cuenta el arte en las instituciones, no como una área optativa, sino que se le dé la importancia necesaria, la importancia que se merece en el ámbito escolar, pues esta es una forma de empezar a cambiar la educación y convertir a los niños y jóvenes en personas autónomas, expresivas, espontáneas y creativas.

3.2. LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

La falta de acuerdos para dar significado al área de Educación Artística dentro del Proyecto Educativo Institucional, es la principal dificultad para su manejo en las instituciones. En general, los rectores, profesores, padres de familia y muchos maestros, desconocen la importancia de la educación artística para el desarrollo de personalidades integradas y de comunidades democráticas; hay casos en los que ni siquiera se reconoce el área como indispensable y obligatoria en el currículo y por consiguiente en el plan de estudios.

Muy pocos centros educativos oficiales y privados cuentan con salones adecuados, instrumentos y herramientas de trabajo para la propagación de las artes, pues hay escasez de recursos económicos y poca calidad en los materiales, al respecto, López expone que se desperdician o se descuidan los recursos, pues no corresponden a las necesidades detectadas en los diagnósticos de base de los Proyectos Educativos Institucionales, Municipales o Departamentales.⁵⁰

Continuando con lo anterior, cuando los estudiantes realizan trabajos investigativos en la clase de arte o en proyectos pedagógicos integradores del currículo o cuando realizan salidas de observación y estudio del medio natural y cultural y le dan vida a la historia de las culturas visitando sitios de interés, se ven contentos y motivados, por lo que pueden empezar a ver la educación, no como un proceso que tienen que cumplir, sino como un acceso a la información de manera agradable, innovadora y creativa que permite crear conocimientos y fomentar el espíritu de aprendizaje de cada participante.

Las instituciones que hacen relevante la enseñanza del área de artística, muestran en el PEI que esta educación promueve la interacción, pues los maestros se encargan de hacer propuestas orientadas al desarrollo socioeconómico y cultural que le dan sentido a esta área.

⁵⁰ LOPEZ, Juan. La fotografía digital. Equipo fotográfico. Disponible en internet: <http://www.eduteka.org/FotografiaDigital1.php>. 2011.

Las Universidades del país han desarrollado importantes programas de educación no formal en artes para el apoyo a la educación formal; por ejemplo, las facultades de artes, la oficina de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, por medio de la educación musical, el seminario -Taller Internacional de la Educación en Artes Plásticas y Visuales y el programa Multi-talleres de Música, Teatro y Artes Plásticas de la Universidad del Valle.

La educación artística es muy compleja y debemos preguntarnos para qué es y por qué es necesario emprender esta tarea si no se pretende formar futuros artistas. Tengamos en cuenta que tampoco las matemáticas del colegio pretenden que todos se conviertan en matemáticos.

Cada persona es única, el individuo es potencialmente el guardián de un tesoro intelectual y espiritual que debe apoyarse y formarse cuidadosamente, por lo tanto si el maestro, interfiere o limita la libertad expresiva de cada cual, puede estropear fácilmente el desarrollo personal de sus estudiantes, por esto es necesario brindar en las instituciones todas las posibilidades que permitan al estudiante reconocer lo que quiere ser y hacer, así, cada uno buscará sus propósitos y sueños y no personas que se dejan llevar por lo que dicen los demás y dejan que sus vidas trasciendan de una manera lineal y sin poder verle el sentido a sus vidas.

En este sentido, se puede entender que cuando la comunicación entre la comunidad educativa se deja para los ratos libres solamente y no recreamos en el ejercicio pedagógico aquello que las comunidades consideran su patrimonio, sus bienes y sus valores, tampoco motivamos a los alumnos para que le encuentren sentido al estudio, entonces se dificulta el desarrollo de sus potencialidades creativas y la educación formal corre el peligro de ser una práctica que reprime fuerzas vitales de las comunidades.

Energías que, reprimidas, se convierten en fuerzas autodestructivas y agresoras, por esto las actividades que más se realizan en las instituciones de superación y cambio están enfocadas en las artes, pues estas brindan la posibilidad de despejar la mente y ver la vida desde diferentes puntos de vista, además de aprender a resolver problemas y situaciones de la vida diaria de manera efectiva, argumentativa y crítica.

3.3. LA CREATIVIDAD Y LA LÚDICA

La creatividad y la lúdica son aspectos de permanente aplicación del área de Educación Artística, sin embargo, para muchos docentes y estudiantes, superar esta visión implica una actitud innovadora, creadora en sí misma. La creatividad es un aspecto dentro de la vida de todos que afecta las facultades intelectuales y espirituales y exige, desde el punto de vista psicológico, continuos procesos de

modificación y de adaptación de sí mismo y del entorno, comprometiendo en forma integral a un nuevo modo de ser y de pensar.⁵¹

La creatividad expresa el descubrimiento y la producción de algo original y novedoso, alejado de lo tradicional, en un individuo determinado y susceptible de ser considerado altamente creativo, innovador, nuevo ante los ojos de las personas.

“Existen dos tendencias en dos campos distintos dentro de la comprensión de la creatividad, que deben integrarse para formar un buen resultado en el momento de crear.”⁵²

La primera está encargada de producir conocimiento, por medio de procesos cognitivos racionales e intelectuales que permitan pensar en hipótesis sobre lo que se está planeando hacer, en otras palabras es usar la creatividad en todo momento para lograr establecer relaciones y asociaciones inusuales, resolver problemas, plantear diversas alternativas, desarrollo del pensamiento analógico, fluidez y originalidad.

La segunda se refiere a las fuentes de inspiración relacionadas con lo sensitivo, lo intuitivo, el sentido común, etc. Este campo se relaciona primordialmente con el ser creador, la innovación de las ideas, la espontaneidad, la libertad del espíritu, la seguridad, la motivación, los ambientes familiares, el humor, etc.

Con respecto a los dos momentos anteriores se puede decir que el primero se relaciona con la actividad científica y el segundo con la actividad artística, pero todos dos son importantes y uno depende del otro para lograr obtener buenos resultados en el momento de crear y sacar a relucir al mundo algo que nunca se ha visto o la mejora de algún otro objeto o elemento creado ya por el hombre.

En muchas ocasiones en la escuela se privilegia el desarrollo de la creatividad en las asignaturas de arte, teatro y música, olvidándose de la importancia de cultivarla y transversalizarla en la enseñanza de todas las áreas. Para así incentivar en los estudiantes la creatividad y no hacer lo contrario que es lo que generalmente se hace en las escuelas que es detener o estancarle la posibilidad a los estudiantes de innovar y crear estrategias, soluciones y metodologías que permiten un mejor entendimiento.

El componente central de la creatividad, es la novedad y ella sale a relucir o se profundiza de manera autónoma y libre por medio de la razón y las emociones de

⁵¹ Op. Cit., Robinson. 33

⁵² Ibid. P. 32

cada persona, por este motivo es necesario dejar pensar, actuar y mostrar diferentes perspectivas de la vida a los jóvenes que se encuentran en las instituciones educativas, pues este espacio es el adecuado para expresar emociones, sentimientos y posibles creaciones que permitan ver la educación desde diferentes puntos de vista.

La pedagogía actual se debate en el limbo de la orientación que amerita la educación obediente a la tendencia económica impredecible, y en un segundo aspecto a la culturalidad, ya que los habitantes actuales no se diferencian de donde pertenecen y cuáles son sus verdaderas costumbres. Así pues, los niños y niñas confían en los conocimientos y prácticas educativas que les ofrece el sistema, y cuando llegan a la clase, quieren salir física o virtualmente de ahí, porque no encuentran la motivación, la diferencia, la estimulación por crear, por trascender lo que ya saben dónde encontrar las respuestas que les piden los adultos.

El arte y su opción de creatividad se muestran como la alternativa de proyección docente desde la preparación de sus clases y como enfoque educativo.⁵³

La contrariedad educativa sobrepasa los límites de la pedagogía en cuanto a los nuevos niños y los del futuro, el medio les ofrece un sinnúmero de estimulación, la tecnología da gran parte de esto, sin embargo no se refleja su creatividad cuando llegan a la escuela y se les pide que se queden quietos y quienes no cumplan con lo establecido por los docentes serán tratados con medicamentos para el beneficio de la institución y del sistema, como si se quisiera copiar y pegar un enfoque de los estudiantes brillantes de la mitad del siglo XX, que actuaban tal cual decía el docente y si alguien se salía de lo establecido era considerado un niño o niña con problema de atención.

En este sentido, la lúdica no hacía parte del ejercicio docente, y ahora no parece dar cabida a esta palabra, dado que se siguen jerarquizando las asignaturas, cayendo en otro problema que amerita discusión, en cuanto se sigue dando mayor importancia a las matemáticas y la lectura y escritura, y dejando en un segundo plano de formación aquellas que forman la actitud, la motivación, las relaciones con los demás y el enriquecimiento de la personalidad; como la práctica de la música, la danza, las plásticas, el juego y la expresión teatral, con las cuales el individuo descubre y encuentra su elemento, su forma de ver y entender el mundo

⁵³ CASTILLO, Ana. Creatividad, Arte y Educación Alternativa. CREARTE apuesta a la formación de valores y el fortalecimiento de la autoestima. Disponible en internet: <http://fundacionangelramos.org/proyectos-especiales/360-creatividad-arte-y-educacion-alternativa.html> Fecha de consulta Octubre 2014

y se ubica como actor indispensable y dueño de la construcción propia y de apoyo a los demás.⁵⁴

En este sentido la escuela debe integrar en su ambiente, la fantasía que es la forma indicada de promover la creatividad como principio de realidad y expresión de la condición de saber, para inventar nuevas maneras de ser, conocer y actuar frente al mundo real.

3.4. LA MÚSICA

Como objetivo, esta área de enseñanza de las artes, espera que los estudiantes y las comunidades educativas desarrollen su dimensión valorativa estética y ética; que asuman y promuevan actitudes sensibles hacia los demás, hacia el medio ambiente natural y hacia su contexto cultural, en general y específicamente hacia el mundo sonoro y musical de su contexto particular; que transformen cualitativamente su experiencia a través del quehacer musical; y que gocen escuchando, improvisando, interpretando, componiendo música o coordinando actividades musicales.

Educación musical: Es importante crear o establecer las bases sonoras y sensibles al oído en los jardines infantiles y en la escuela primaria, pues es aquí donde se crea en los niños as la emoción y el gusto musical, porque en esta etapa de la vida es donde generalmente se descubren las aptitudes y actitudes de los estudiantes en el sentido artístico; la música es el mayor incentivo de la inspiración, ya que el sistema auditivo es el más apto para generar gustos e intereses en las comunidades escolares de edades más tempranas.

La forma indicada de llegar a los niños en etapas tempranas es por medio de canciones sencillas que no pasen de una octava de carácter absolutamente recreativo y que posean la virtud de despertar su sensibilidad a la emoción sonora, medio de la belleza, las entonaciones, los gestos y los objetos de los cuales están constituidas estas creaciones musicales y que permiten mayor interés por parte de los estudiantes, que no solo pueden escuchar, sino interpretar y relacionar con su mundo más cercano.

“La música se relaciona estrechamente con la vida afectiva, propicia el desarrollo perceptivo y creativo de los educandos, tanto hacia la música misma como hacia otros campos formativos. La actividad musical se da en la convivencia placentera y respetuosa, es un medio artístico por excelencia para transmitir valores

⁵⁴ ROBINSON, Ken. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. La vanguardia. Noviembre 3 2010. Disponible en internet: <http://viajealcreatividad.files.wordpress.com/2010/11/ken-robinson.jpg> marzo 12 2014.

integradores que inciden en el equilibrio y en el desarrollo armónico de la vida social del estudiante; por estas razones la educación en música no debe estar al margen de su contexto musical (escuela, ambiente familiar, televisión, etc.), el cual, por ser significativo, tiene mayor valor en los niños as.”⁵⁵

Es conveniente disponer de estrategias pedagógicas de acercamiento a estos ámbitos musicales, para que el estudiante pueda desarrollar espontáneamente su capacidad creativa, analítica, reflexiva y crítica sobre el entorno y así enriquecerse artística, psicológica y espiritualmente para lograr una mejor calidad de vida.

La música debe vivirse, crearse, interpretarse y finalmente llevarse a sus campos teóricos, pues el aprendizaje de los códigos que envuelven esta área permite también el mejoramiento en la comprensión, adaptabilidad y organización de los estudiantes.

Los maestros no pueden perder de vista estas cualidades y condiciones del quehacer musical, por lo que debe estar siempre motivado a escuchar al estudiante, dándole la posibilidad de disfrutar, de contemplar y de proyectar sus propios gustos musicales, para no estancar el proceso de enseñanza que se lleve con ellos y no frustrar la capacidad de crear y ser autónomos en las elecciones de sus gustos y de su vida.

Es esencial una actitud y actividad investigativa por parte del profesor y del alumno, quienes conjuntamente, exploraran el medio que los rodea, para así hallar en compañía las situaciones problemáticas e interesantes y propiciar el aprovechamiento de los recursos existentes.

Los seres humanos han desarrollado grandes sistemas simbólicos; uno de ellos es el lenguaje musical, que es uno de los más profundos y complejos. La capacidad y necesidad de crear símbolos es una característica humana, pues a través de éstos se cultivan y fortalecen el espíritu, la creatividad y la identidad individual.⁵⁶ Por esto es fundamental mejorar las alternativas pedagógicas, de manera que se pueda garantizar al niño Colombiano el cumplimiento de uno de sus derechos: el derecho a desarrollar y a recibir encauzamiento de sus facultades artísticas a través de una práctica musical vital; a que la educación artística trascienda de un simple conocimiento de códigos básicos a la comprensión de su significado

⁵⁵ ARANGO, Diego. Un diseño Universal de la Música y la Sensibilidad. Disponible en internet: <https://prezi.com/efssaxqyog97/un-diseno-universal-para-la-ensenanza-de-la-musica-y-la-sens/> 21 de Noviembre del 2014

⁵⁶ FERRARO, Ricardo. La capacidad humana de crear y utilizar símbolos. La sociedad de la información y la comunicación. Disponible en internet: http://tutoriales.igluippiweb.com.ar/tecnica_tecnologia.pdf Fecha de consulta Octubre 2014

profundo; el derecho a recibir formación para desarrollarse como ser sensible, capaz de vivir y apreciar su mundo sonoro en general y específicamente la música en sus funciones: expresiva, transmisora de símbolos y de cohesión e identidad sociocultural.

Si desde preescolar se realizan los ciclos partiendo de las emociones, gustos y fantasías de cada uno, en el transcurso del aprendizaje se notará cómo de manera sorprendente, cada vez que se reinicie el ciclo, los estudiantes empezarán a mostrar mayor seguridad en sí mismos, a la vez que un mejoramiento del lenguaje musical de manera expresiva y siempre novedosa.

A partir de lo anterior, cabe decir que las maestras y maestros deben dar a los estudiantes la oportunidad de expresarse, de improvisar para iniciar los ciclos de aprendizaje, de mostrar sus saberes previos sobre lo que se va a enseñar, pues esto brinda la posibilidad al docente de orientar y señalar valores en las expresiones de los alumnos, además de saber cuáles son los intereses y perspectivas que ellos tienen para llevarlos a reflexionar sobre sus mismas propuestas y a responder preguntas sin inhibir sus expresiones.

Así mismo, es necesario hacer que el niño se sienta feliz y a gusto con lo que está haciendo, además de demostrarle que como adulto valoro y respeto sus intereses, para motivar al estudiante a seguir buscando respuestas con respecto a la música, y otras artes y la importancia y la creación de estas.

3.5. LA EXPRESIÓN CORPORAL

Se deben hacer evidentes los elementos lúdicos y corporales en los diferentes grados de la educación y trabajarlos de manera que en las sesiones de aprendizaje el juego se equilibre con los tiempos dedicados al quehacer musical, artístico, interpretativo y a la conceptualización.

Aprender jugando y aprender haciendo son frases sabias si tenemos en cuenta que el niño está en pleno proceso de formación y transformación, pues todo en él es actividad, por esto es necesario aprovechar los momentos, etapas y gustos de los niños para propiciar ese deseo natural de movimiento y orientarlos para despertar su sensibilidad artística, rítmica, vocal y actoral y así disminuir o evitar los problemas que generalmente se presentan en las instituciones como lo son: los problemas disciplinarios, de agresividad y falta de concentración.

El maestro debería siempre utilizar estas técnicas artísticas por medio de juegos, versos, coplas, canciones, interpretaciones, instrumentos, etc.; y así hacer investigación de campo a partir de cosas conocidas por los mismos niños y niñas, que ayudarán al mejoramiento progresivo de la calidad de su ejercicio docente y de la producción artística de sus alumnos.

Con respecto a la Educación Física y la Educación en Danza, se propone cultivar cualidades del movimiento y del desarrollo físico y psicoemocional del estudiante, porque estas proyecciones estéticas de la actividad, son disciplinas artísticas que expresan sentimientos, ideas, visiones, relaciones y juegos del pensamiento y del corazón, que por medio del lenguaje simbólico le da un sentido a la vida y a la condición humana.⁵⁷

En la educación en danza, todo ejercicio puede suscitar la expresión de las fuerzas afectivas imaginativas de cada uno, el disfrute y el dominio técnico del movimiento corporal expresivo; se puede decir que el interés por los conceptos propios de la danza, la música, los personajes, las situaciones y la valoración del trabajo en equipo, sirven de pretexto al acto simbólico y a la expresión personal creativa.⁵⁸

Al respecto, se puede decir que no solo los estudiantes deben buscar y adaptarse a los nuevos métodos de enseñanza relacionados con las artes y sus diferentes ramas, que pueden hacer de la educación una enseñanza más amena y productiva, pues los maestros son los que deben estar más conscientes de la información que deben tener sobre este aspecto, para poder apoyar y tener la mente abierta para las diferentes propuestas que se pueden presentar por parte de los niños en el transcurso de los procesos de enseñanza aprendizaje.

3.6. LA RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS

Estos elementos tan generales y propios del teatro y de las artes, posibilitan la integración con otras áreas que comparten el espacio y tiempo de niños, niñas, jóvenes y por supuesto de maestros y maestras que incursionan en proyectos pedagógicos centrados en el ser humano y en el desarrollo de sus dimensiones, por medio de juegos y actividades lúdicas.

Por ejemplo cuando estamos trabajando en el plano actoral es decir, el cuerpo y la voz como instrumentos expresivos y de valoración del cuerpo del yo y del otro: ¿Cómo no involucrar temas de anatomía, fisiología, morfología, biología, zoología o de física, y en general las ciencias naturales, la educación física y sexual, la equidad de género para enriquecer y construir conocimientos, para generar y cambiar actitudes frente a preguntas inevitables: ¿Por qué y cómo crezco? ¿Por qué soy hombre o mujer? ¿Cómo respiro?, ¿Cómo son mis pulmones? ¿Respiran

⁵⁷ GÓMEZ, Diana. La danza un medio para afianzar las capacidades coordinativas específicas de los niños del colegio comercial Villa María. Universidad Libre de Colombia. Disponible en internet: <http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/5982/1/GomezGonzalezDianaCarolina2011.pdf>

2011

⁵⁸ YOVANY. Lineamientos de danza. Educación en danza. Disponible en internet: <http://eldanzador.blogspot.com/2010/03/lineamientos-de-danza.html>. Marzo 2010

igual los animales, las plantas, las piedras? ¿Cómo se produce la voz?, ¿Cómo se produce el sonido? ¿Cómo se comunican los animales, las plantas, las piedras? ¿Por qué mi piel siente? ¿Cómo veo? ¿Cómo oigo? Y todos los impredecibles que surjan.

En este sentido, se considera que el arte es una de las áreas más extensas que existen en el ámbito escolar, pues tienen la capacidad por medio de sus diferentes ramas (música, expresión corporal, dibujo, educación física, educación artística, etc.) de generar estrategias productivas y significativas en las diferentes áreas de enseñanza que se encuentran en los currículos escolares, además están en la capacidad de adaptarse a cualquier entorno, espacio o momento, para ser enseñadas y comprendidas por los estudiantes sin dejar al lado la posibilidad de crear, esforzarse, innovar y ser más autónomos y críticos y así cada día convertirse en personas integrales que es lo que se busca la Educación Colombiana con los niños y jóvenes del presente y del futuro.

4. LA CREATIVIDAD EN EL NÚCLEO DE ARTES

Para la realización de esta monografía se hizo necesario identificar la concepción que tienen los docentes del núcleo de artes de la Universidad Tecnológica de Pereira sobre el campo de la creatividad, para tal efecto se realizó una encuesta que permitió reconocer la perspectiva y visión que tienen los docentes con respecto a la enseñanza y aprendizaje de las artes, y la aplicación de la creatividad en cada una de las áreas que ellos manejan.

La encuesta pretende también reforzar algunos conceptos ya encontrados desde diferentes teorías, además de nuevas percepciones que se pueden obtener con el pasar de los años en la enseñanza del arte.

A continuación se presenta la encuesta realizada a los (las) docentes que conforman el núcleo de artes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira y sus respectivas percepciones con respecto a la creatividad.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

ENCUESTA A DOCENTES DEL NÚCLEO DE ARTES DEL PROGRAMA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

NOMBRE DOCENTE:

MATERIA:

FECHA:

¿Para usted, qué es el arte?

¿Cuál es su experiencia en el arte?

¿Cómo le aporta el arte, como persona?

¿Cómo le aporta el arte, como docente?

¿Para usted, qué es la creatividad?

¿Piensa que es importante, usar o impulsar la creatividad para la realización de estrategias de enseñanza-aprendizaje?

¿En qué áreas del núcleo de artes de la UTP, cree que se permite usar la creatividad?

¿De qué manera, se permite a los estudiantes que usen la creatividad en la asignatura que usted orienta?

¿Las actividades enseñadas en el núcleo de artes, permiten que los niños utilicen la creatividad?

¿Considera el arte, solo como un soporte formal de contenidos?

¿Cree que el arte es menos complejo, que las matemáticas o el lenguaje?

¿Cree que el arte debe ser considerado como una materia base o fundamental en la enseñanza, o esta debe ser solo un complemento de las otras áreas del currículo?

4.1. CONCEPCIONES EXPRESADAS POR LOS DOCENTES DEL NÚCLEO DE ARTES DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA U.T.P.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

ENCUESTA A DOCENTES DEL NÚCLEO DE ARTES DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

NOMBRE DOCENTE:

MATERIA: Expresión Teatral

FECHA: 26 de Mayo de 2014

¿Para usted, qué es el arte?

Una herramienta de manifestación y experimentación, con materiales tan concretos como abstractos.

¿Cuál es su experiencia en el arte?

Más de 15 años de experiencia teatral en términos actorales, de dirección y pedagógicos.

¿Cómo le aporta el arte, como persona?

Gano y pierdo certezas.

¿Cómo le aporta el arte, como docente?

Me permite reinterpretar y entender a partir de la explicación.

¿Para usted, qué es la creatividad?

Es el proceso de síntesis de una acumulación de información que posibilita la transformación y la representación.

¿Piensa que es importante, usar o impulsar la creatividad para la realización de estrategias de enseñanza-aprendizaje?

Si

¿En qué áreas del núcleo de artes de la UTP, cree que se permite usar la creatividad?

Teatro, artes plásticas y música.

¿De qué manera, se permite a los estudiantes que usen la creatividad en la asignatura que usted orienta?

A partir del conflicto que supone el riesgo de contar algo nuevo del mundo.

¿Las actividades enseñadas en el núcleo de artes, permiten que los niños utilicen la creatividad?

Si

¿Considera el arte, solo como un soporte formal de contenidos?

No

¿Cree que el arte es menos complejo, que las matemáticas o el lenguaje?

Es igual de complejo

¿Cree que el arte debe ser considerado como una materia base o fundamental en la enseñanza, o esta debe ser solo un complemento de las otras áreas del currículo?

Si

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

ENCUESTA A DOCENTES DEL NÚCLEO DE ARTES DEL PROGRAMA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

NOMBRE DOCENTE:

MATERIA: Modelado, Dibujo y Pintura

FECHA: 4 de Junio de 2014

¿Para usted, qué es el arte?

El arte es la facultad de comunicar a los demás, los propios sentimientos, mediante el empleo de signos exteriores; y en particular en realizar y manifestar la belleza.

El arte es la posibilidad de modificar, para expresar.

¿Cuál es su experiencia en el arte?

Para mí el arte es parte de mi vida está en cada una de mis actividades, es el placer de ver las cosas y transformarlas, en actividades básicas de mi casa, trabajo, en la forma de vestirme, siempre intentando adaptar esa realidad para expresar lo que pienso deseo y siento.

¿Cómo le aporta el arte, como persona?

Me aporta en todo ya que me permite transformar lo de afuera a mi mundo. El arte es una manera creativa de vivir para no caer en estereotipos.

¿Cómo le aporta el arte, como docente?

Como docente el arte lo es todo, me permite comunicarme de forma conscientes y transparente, me permite mostrarle a los asistentes que el arte es la rama que une todo el conocimiento, que es la forma de concebir el saber de manera más creativa y lúdica, es la base del universo y como está en todas partes tiende a desvanecerse, pero esa es la labor que tengo como docente, rescatar eso artístico que tiene cada una de mis estudiantes para que el arte se vuelva parte de sus días, un aliado para su vida personal y profesional.

¿Para usted, qué es la creatividad?

Es la manera muy original de hacer las cosas, de transformar de ver el mundo.

¿Piensa que es importante, usar o impulsar la creatividad para la realización de estrategias de enseñanza-aprendizaje?

Me parece fundamental porque el arte fuera de que es la base de la humanidad permite en este momento realizar un enlace entre conocimiento y persona. El mundo de hoy es diferente y las personas ya no están para concebir el conocimiento en aulas totalmente cuadrículadas donde se incentiva la uniformidad. El éxito de un docente es poder transmitir ese conocimiento que se encuentra en todos lados de manera creativa para que realmente realice cambios en la persona. Es utilizar herramientas que sirvan para transformar. Más que inyectar

conocimiento necesitamos personas reflexivas, creativas que puedan sacar lo mejor de sí.

¿En qué áreas del núcleo de artes de la UTP, cree que se permite usar la creatividad?

Como lo he reiterado a través de todas las preguntas, creo que el núcleo de artes debería ser el eje principal para el desarrollo del conocimiento. Y realizando bastante énfasis en la época de preescolar y primaria.

¿De qué manera, se permite a los estudiantes que usen la creatividad en la asignatura que usted orienta?

En todo momento, es dar herramientas para dejar que todo fluya, es ser libre y enseñar a la gente a liberarse de estereotipos, es entender que somos diferentes y por tan motivo concebimos de forma diferente es aprender a valorar lo de uno, es fijarse en su propio desarrollo y no como lo hacen los demás.

¿Las actividades enseñadas en el núcleo de artes, permiten que los niños utilicen la creatividad?

En todo momento.

¿Considera el arte, solo como un soporte formal de contenidos?

Considero el arte un soporte de herramientas para adquirir y transformar el conocimiento.

¿Cree que el arte es menos complejo, que las matemáticas o el lenguaje?

Creo que el arte es más espontáneo, cosa que le hace falta a las matemáticas y al lenguaje.

Creo que a través del arte puedo enseñar matemáticas y lenguaje para que deje de ser complejo y se vuelva cotidiano.

¿Cree que el arte debe ser considerado como una materia base o fundamental en la enseñanza, o esta debe ser solo un complemento de las otras áreas del currículo?

Creo que debe ser considerada como una materia base en las instituciones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

ENCUESTA A DOCENTES DEL NÚCLEO DE ARTES DEL PROGRAMA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

NOMBRE DOCENTE:

MATERIA: Lenguaje y Taller Musical

FECHA: 13 de Junio de 2014

¿Para usted, qué es el arte?

El arte es la capacidad que tenemos los seres humanos de expresar nuestra sensibilidad y nuestras emociones, a través de la música, la danza, la expresión plástica y la teatral.

¿Cuál es su experiencia en el arte?

Soy cantante de música colombiana y latinoamericana, he participado en diferentes eventos a nivel nacional representando a Risaralda y he obtenido diferentes reconocimientos, realizo recitales en diferentes ámbitos de la ciudad siendo cultora y promotora de la música colombiana de la zona andina

¿Cómo le aporta el arte, como persona?

El arte me ha permitido relacionarme con muchas personas de diversas culturas, llegando a conocer, aceptar y entender la riqueza cultural de nuestro país.

El arte ha permitido expresar mis sentimientos y emociones, el amor, el desamor, la valía, el inconformismo ante la injusticia, mis creencias, en fin ha permitido expresar “mi Yo” como ser individual y único.

El arte me ha dado fuerza y valor en momentos de dolor.

El arte ha permitido que reconozca mi entorno, mis raíces. ha hecho que se cree en mi sentimiento terrígeno y de apropiación cultural.

El arte ha permitido expresar mis talentos y dones, ha permitido sentirme valorada y apreciada por quien soy y por lo que hago, no solo a mi sino también con mis estudiantes

¿Cómo le aporta el arte, como docente?

El arte me aporta al poder tener la posibilidad de llevar a mis estudiantes los beneficios de la misma y a la vez ellos van a poder transmitirlos a sus futuros estudiantes.

Desde el ámbito meramente artístico el poder mostrar y motivar con la voz y la música.

¿Para usted, qué es la creatividad?

Para mí la creatividad viene directamente del poder crear, del ser capaz de idear, de solucionar, de proponer actividades únicas y diferentes, de saber sortear situaciones y momentos.

¿Piensa que es importante, usar o impulsar la creatividad para la realización de estrategias de enseñanza-aprendizaje?

Si tenemos en cuenta la definición de la creatividad, pues va directamente relacionado con utilizar modos y maneras diferentes a lo común para poder lograr aprendizajes significativos, también puede aplicarse a la adaptación que podamos hacer a nuestro entorno educativo, a la capacidad que tengamos de transformar los muchos o pocos recursos, en recursos perfectos para educar y crear.

¿En qué áreas del núcleo de artes de la UTP, cree que se permite usar la creatividad?

¿De qué manera, se permite a los estudiantes que usen la creatividad en la asignatura que usted orienta?

En casi todas las actividades de la clase ya que al proponerlas se pide a los estudiantes ser creativos, únicos, hacer propuestas innovadoras que hagan de cada una de ellas aprendizajes significativos.

¿Las actividades enseñadas en el núcleo de artes, permiten que los niños utilicen la creatividad?

Claro que sí, porque permiten que los niños puedan expresarse, cambiar de realidad, imaginar, divertirse, descubrirse a sí mismos y a su propio entorno.

¿Considera el arte, solo como un soporte formal de contenidos?

No. El arte es pura creatividad y aunque enseñe y apoye contenidos, desarrolla todas las áreas del ser humano a nivel cognitivo, psicológico, emocional, físico.

¿Cree que el arte es menos complejo, que las matemáticas o el lenguaje?

No. Creo que el arte es menos valorado. Y que no se ha sabido utilizar en el ámbito escolar. Se tiene una concepción errónea de que el arte solo es para entretener y divertir y es por ello que vemos que vemos como se usa en el preescolar y en los primeros grados, pero al llegar a los últimos grados de primaria y a secundaria, vemos como desaparecen de los currículos escolares.

¿Cree que el arte debe ser considerado como una materia base o fundamental en la enseñanza, o esta debe ser solo un complemento de las otras áreas del currículo?

Debe ser una materia básica y fundamental, deberíamos tener en cuenta países desarrollados como Japón y los países europeos, en donde el arte no es solo lúdico sino que es parte fundamental de la educación y los altos niveles culturales y de desarrollo cognitivo que como consecuencia se obtienen en ellos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

ENCUESTA A DOCENTES DEL NÚCLEO DE ARTES DEL PROGRAMA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL

NOMBRE DOCENTE:

MATERIA: Modelado, Dibujo y Pintura

FECHA: 26 de Junio de 2014

¿Para usted, qué es el arte?

Es la creación con sentido estético producida por el individuo, en la que intervienen sus sentimientos, emociones y percepciones.

¿Cuál es su experiencia en el arte?

Mi experiencia ha sido tanto a nivel personal como en la formación de docentes en formación.

¿Cómo le aporta el arte, como persona?

Me aporta desde el sentido estético, creativo, lúdico y crítico.

¿Cómo le aporta el arte, como docente?

Aporta conocimiento de técnicas, artes y métodos de trabajo pedagógicos para la formación docente.

¿Para usted, qué es la creatividad?

Es la capacidad que desarrolla una persona para resolver un problema o situación, encontrando para ello varias alternativas o respuestas.

También puede ser la capacidad de crear o recrear algo.

¿Piensa que es importante, usar o impulsar la creatividad para la realización de estrategias de enseñanza-aprendizaje?

Si lo considero importante ya que un docente debe ser creativo y recursivo para enfrentar situaciones pedagógicas.

¿En qué áreas del núcleo de artes de la UTP, cree que se permite usar la creatividad?

Se puede usar en cualquier área, me imagino que se aplica en todas las áreas del núcleo.

¿De qué manera, se permite a los estudiantes que usen la creatividad en la asignatura que usted orienta?

Se orienta una técnica determinada (acuarela, pastel, modelado, etc.) pero se da libertad de crear o recrear a partir de esta.

¿Las actividades enseñadas en el núcleo de artes, permiten que los niños utilicen la creatividad?

Se dan orientaciones que se tienen en cuenta en el trabajo con los niños que permiten el desarrollo creativo.

¿Considera el arte, solo como un soporte formal de contenidos?

No, si se queda solo ahí, limitaría la creatividad; no son solo contenidos, es también producción, creación.

¿Cree que el arte es menos complejo, que las matemáticas o el lenguaje?

Es complejo en la medida que encasillamos al estudiante o generamos bloqueos como “soy malo para dibujar, soy malo para las matemáticas, no sirvo para esto o aquello”. Dependerá entonces de la experiencia que cada uno tenga con esta área del conocimiento.

¿Cree que el arte debe ser considerado como una materia base o fundamental en la enseñanza, o esta debe ser solo un complemento de las otras áreas del currículo?

Es un área fundamental para el desarrollo integral del individuo.

4.2. ANÁLISIS.

Para los docentes del núcleo, el arte significa el uso de herramientas técnicas y propias para la expresión y comunicación, con el objetivo de transformar lo actual en función de las percepciones y emociones con un sentido estético.

Los docentes de las áreas artísticas han tenido larga experiencia en el campo de las artes y afirman que esta rama de la educación les permite como personas y como docentes, transformar el mundo de manera creativa, estética, lúdica y crítica, además de brindarles la oportunidad de expresar emociones, reconocer su entorno y su cultura, expresar talentos, relacionarse positivamente con diferentes personas, ser conscientes, transparentes y contribuir al conocimiento de los estudiantes.

Con respecto al término creatividad, lo identifican como un proceso de acumulación de información, que permite al ser humano idear y proponer actividades únicas y diferentes en determinada situación o problema, por lo tanto, este término es fundamental porque permite enfrentar situaciones pedagógicas en el aula, además de transformar y formar personas reflexivas que puedan utilizar los diferentes recursos que se les brindan para poder crear.

Los docentes están de acuerdo con que la creatividad se utiliza en las diferentes áreas del núcleo artístico del programa, además sugieren que este término sea el eje principal para el desarrollo del aprendizaje y el conocimiento.

También resaltan que la creatividad se debe promover; permitiéndole a los estudiantes contar algo nuevo del mundo y dándoles la oportunidad de hacer propuestas innovadoras a partir de técnicas determinadas por los docentes; de esta manera se le da a los estudiantes la posibilidad de crear, expresarse, imaginar y descubrirse a sí mismos y a su entorno.

En el núcleo de artes del programa, no se piensa en el arte como un soporte de contenidos, pues es igual o más complejo que las diferentes asignaturas que se encuentran en el currículo de las instituciones, por lo que no se enseña artes por medio de las matemáticas, pero si se enseña cualquier otra asignatura por medio del arte.

El arte se considera un eje fundamental que permite adquirir, producir y transformar contenidos y conocimientos a partir del nivel cognitivo, psicológico, emocional y físico de los estudiantes, por tal motivo debe considerarse como una materia base en las instituciones.

4.3. PROPUESTA

La creatividad es un enfoque demasiado extenso del área artística, que puede identificarse e interpretarse de diferentes maneras, por esto cada persona tiene la libertad de tener su propia concepción sobre este término.

Sin embargo lo que se pretende con esta monografía, es que cada lector reestructure su concepción sobre las artes y la creatividad y comprenda el significado que tienen estos enfoques en la enseñanza de los docentes en formación y de los niños y niñas que se encuentran en las diferentes instituciones educativas.

El arte aparte de brindar la posibilidad de crear herramientas técnicas y propias, es un enfoque tan amplio que reúne todas las creaciones de las personas por medio de su expresión y comunicación como lo expresan los docentes del núcleo de artes, sin embargo aquí también deben incluirse los pensamientos y sentimientos, pues estos son los que unen la realidad con la fantasía y permiten expresar una visión diferente del mundo.

Las artes permiten transformar el mundo de diferentes maneras, por tal motivo es necesario, no solo, brindarle la oportunidad al estudiante de expresarse cuando el docente lo indique, sino, comprender que hay que dejar a los aprendices, actuar, opinar y modificar con argumentos validos, las diferentes situaciones, acontecimientos y propuestas de enseñanza, para que de esta manera se genere mayor aprendizaje y confianza en cada uno de los estudiantes.

Es necesario comprender que tanto las generaciones, como las actitudes y concepciones de los estudiantes hacia la enseñanza, han ido cambiando con el pasar de los años, por esto el darle la posibilidad al estudiante de crear, innovar y sentirse útil para el mundo o para su comunidad es un aliciente que permite mayor aceptación hacia la escuela.

Con respecto a los docentes en formación, es importante enseñarles a opinar, preguntar y aportar contenidos educativos y estrategias de enseñanza, para aumentar el sentido de creación de cada uno y lograr que se desenvuelvan fácilmente en cualquier ámbito educativo, evitando así los bloqueos o respuestas inadecuadas a diferentes situaciones escolares.

El arte es una rama de la educación que permite brindar cualquier cantidad de enseñanzas a los estudiantes, por esto se pretende darle el valor que se merece, además de utilizar diferentes estrategias de enseñanza que permitan el desenvolvimiento de la creatividad en cada persona que se enfrente a una enseñanza artística.

La creatividad es necesaria en todas las asignaturas del núcleo de artes, pues estas asignaturas pueden brindar la posibilidad al estudiante de ver más allá de lo que les ofrecen y así darse cuenta de sus actitudes y aptitudes con respecto a sus posibilidades y conocimientos.

De acuerdo a los aportes de los docentes del núcleo de artes, la creatividad se debe usar en determinada situación o problema, por lo que se resalta que este enfoque se puede utilizar en **todo momento**. Cuando se está desayunando, bañando, organizando, jugando, estudiando, etc. De esta manera permite a las personas estar constantemente creando, innovando, transformando y solucionando situaciones de la vida cotidiana, laboral, personal y educativa de manera clara y reflexiva.

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior me dispongo a dar mi aporte sobre el término “creatividad”, que es una parte fundamental de las artes y que en acuerdo con los docentes del núcleo y los autores mencionados en el documento, permite a las personas conocer e identificar sus expresiones, percepciones y capacidades innatas, para desarrollarlas en el ámbito que se encuentren.

La creatividad “es la capacidad de resolver situaciones personales, educativas o laborales, por medio de acciones o propuestas innovadoras adaptadas al momento y lugar indicado”⁵⁹, por lo tanto debe tenerse en cuenta como un método de trabajo fundamental en el núcleo de artes, para lograr reconocer actitudes de los docentes en formación y poder crear en ellos las capacidades necesarias y la autonomía para aprender, crear, instruir y enseñar las diferentes áreas del currículo y principalmente las áreas relacionadas con las artes.

De acuerdo con los conceptos obtenidos por las diferentes personas nombradas en esta monografía y la recopilación de diferentes aportes sobre el arte y la creatividad, se pretende recordar y reorientar algunos aspectos de las asignaturas del núcleo de artes (recreación, deporte, música, teatro, expresión corporal, lúdica, modelado, dibujo y pintura) para garantizar a los docentes en formación la posibilidad de crear, incentivar, argumentar y resolver diferentes situaciones, evitando el miedo al fracaso o al que dirán, y a los niños y niñas de las instituciones educativas, la confianza, sentido de pertenencia, opinión y creación.

Música: Pretende enseñar a utilizar diferentes instrumentos musicales, además de aprender y tener un buen repertorio de canciones infantiles. Por lo tanto se propone dejar también que el estudiante cree su propio

⁵⁹ MORALES, Paola. Estudiante Licenciatura en Pedagogía Infantil. Universidad Tecnológica de Pereira. 2015

instrumento musical con la forma y sonido que prefiera, además que cree una canción de acuerdo a los intereses que tiene en el momento.

Expresión Lúdica y Corporal: Pretende ofrecer elementos didácticos y herramientas, además de estimular la comunicación y creatividad a partir de las actividades en clase. Por lo que se propone brindar algunos de los elementos didácticos y permitir que los docentes en formación innoven y construyan sus propias herramientas de acuerdo a sus intereses y posibilidades económicas y creativas que les permitan tener un buen desarrollo de sus clases en las aulas escolares.

Modelado, dibujo y pintura: Pretende por medio de técnicas artísticas lograr la expresión de sentimientos y emociones ilustradas en imágenes gráficas, por lo que se propone que aparte de las técnicas enseñadas se le permita al docente en formación establecer nuevas técnicas y la creación de imágenes abstractas que expresen un sentimiento o emoción.

Recreación y Deporte: Pretende generar propuestas en deporte y recreación por medio de técnicas educativas apropiadas de cada edad para lograr un mejoramiento personal en los estudiantes. De acuerdo al concepto ya obtenido sobre la creatividad se puede proponer que no solo el docente genere las propuestas, sino que los docentes en formación presenten actividades creadas por ellos mismos, teniendo en cuenta los aspectos y técnicas adecuadas para cada edad.

Teatro: Brinda la posibilidad de crear personajes, voces, vestuarios e historias, además sentimientos y emociones, por lo que se sugiere seguir este método de enseñanza y enfatizarle a los docentes en formación la importancia de dejar volar la imaginación y de poder darle solución a cualquier problema en instantes.

Los aportes mencionados en esta monografía pretenden incentivar y aumentar la creatividad, en todos los momentos de enseñanza y aprendizaje que brinda el núcleo de artes de la licenciatura en pedagogía infantil, de manera que los docentes en formación obtenga mayor compromiso y oportunidad en el momento de aprender y de enseñar.

Para finalizar, se quiere resaltar que las artes no deben ser utilizadas solo como complemento o soporte de asignaturas, pues esta área permite que los estudiantes aprendan a resolver diferentes situaciones; por lo que si se utiliza solo como un complemento y no se le da el valor que se merece, esta rama de la

educación va a ser olvidada en algún momento y se reducirá la posibilidad de formar personas creativas, innovadores, sin miedo al riesgo y la equivocación y con ganas de salir adelante siguiendo sus intuiciones, pensamientos e instintos.

5. BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ, Eliza. Creatividad y pensamiento divergente desafío de la mente o desafío del ambiente. 2010. Disponible en internet file:///D:/Usuario/Downloads/creatividad_y_pensamiento_divergente.pdf. Fecha de consulta Agosto 31 del 2014.

ARANGO, Diego. Un diseño Universal de la Música y la Sensibilidad. Disponible en internet: <https://prezi.com/efssaxqyog97/un-diseno-universal-para-la-ensenanza-de-la-musica-y-la-sens/> 21 de Noviembre del 2014.

Biblioteca digital. La educación artística en el currículo escolar. Disponible en internet: http://bibliotecadigital.magisterio.com.co/sites/default/files/la_educacion_4.swf Fecha de consulta Octubre 2014.

BLANCO, María De Jesús. Enfoques Teóricos sobre la Expresión Corporal como medio de Formación y Comunicación. Institución Universitaria Iberoamericana. Disponible en internet: http://www.iberoamericana.edu.co/images/r11_articulo1_horiz.pdf Septiembre 2009.

CALVO, Gloria. RENDÓN, Diego. ROJAS, Luis. Formación de los Docentes en Colombia. Universidad Pedagógica Nacional. 2004. Disponible en internet: http://www.memoriapedagogica.com.ar/publicaciones/PDF_ArtPon/Formacion%20docente%20en%20Colombia.pdf

CASTILLO, Ana. Creatividad, Arte y Educación Alternativa. CREARTE apuesta a la formación de valores y el fortalecimiento de la autoestima. Disponible en internet: <http://fundacionangelramos.org/proyectos-especiales/360-creatividad-arte-y-educacion-alternativa.html> Fecha de consulta Octubre 2014.

CHACÓN, María. Las Estrategias de Enseñanza Reflexiva en la Formación Inicial Docente. Universidad de los Andes. Disponible en internet: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-49102008000200007&script=sci_arttext 2015.

CHACÓN, Yamileth. Una revisión crítica del concepto de creatividad. Universidad de Costa Rica. Facultad de Educación. Instituto de Investigación en Educación. Disponible en internet: http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/creatividad.pdf 20 de Junio de 2015.

DIRECCIÓN Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa de la provincia de Buenos Aires. La importancia del arte en la formación docente. Documento en formato PDF. 16 junio 2011.

Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Psicopedagogía. Proyecto Educativo de Programa: Licenciatura en Pedagogía Infantil. Pereira. Disponible en internet: http://media.utp.edu.co/licenciatura-pedagogia-infantil/archivos/Proyecto_Educativo_del_Programa_PEP.pdf 2009. pg.87

FERRARO, Ricardo. La capacidad humana de crear y utilizar símbolos. La sociedad de la información y la comunicación. Disponible en internet: http://tutoriales.igluppiweb.com.ar/tecnica_tecnologia.pdf Fecha de consulta Octubre 2014.

GARCÍA, Márquez, Gabriel. Manual para ser niño. Disponible en internet: <http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/ggm3.htm> Fecha de consulta Noviembre 2014.

GARDNER. De las inteligencias múltiples a la educación personalizada. Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=DUJL1V0ki38> Diciembre 2011.

GÓMEZ, Diana. La danza un medio para afianzar las capacidades coordinativas específicas de los niños del colegio comercial Villa María. Universidad Libre de Colombia. Disponible en internet: <http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/5982/1/GomezGonzalezDianaCarolina2011.pdf> 2011.

Guía de buenas prácticas en materia de creatividad empresarial. Cap.1 Pg.1,4. Disponible en internet: <http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/62C8D32A-4A20-0066-A94A-DC9C7993DC89.pdf> Fecha de visita Noviembre 12 del 2014.

Jensen, Eric. "Cerebro y aprendizaje. Competencias e implicaciones educativas. Capítulo 2 El cerebro que aprende". Narcea, S.A de ediciones. Madrid. 2008. Pág. 22-24.
¹Idem. P. 24.

KLIMENCO, Olena. La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI. Revista educación y educadores, vol 11, # 2. Diciembre 2008. Universidad de la Sabana. P. 194

LÓPEZ, Cristina. Una vida que convence. Interiorización de métodos creativos para sentirnos más útiles y seguros incluso al reconocer nuestros errores. Disponible en internet: http://www.iacat.com/Revista/recreate/recreate06/Seccion1/vida_convence.pdf Fecha de consulta Febrero 2015.

LOPEZ, Juan. La fotografía digital. Equipo fotográfico. Disponible en internet: <http://www.eduteka.org/FotografiaDigital1.php>. 2011.

MARINA, José. Energía creadora, ciencia y tecnología – invitado del mes Ken Robinson. Disponible en internet: <http://www.energiacreadora.es/ec-11/invitado-del-mes-ken-robinson/>. Junio 6 de 2014.

MARTÍNEZ, Enrique. SÁNCHEZ, Salanova. El aprendizaje de la creatividad. El profesor creativo. Disponible en internet: <http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0082creatividad.htm> Fecha de consulta Febrero del 2015.

MORALES, Paola. Estudiante Licenciatura en Pedagogía Infantil. Universidad Tecnológica de Pereira. 2015

MORENO, Mario. Lineamientos Curriculares, Educación Artística. Disponible en internet: <http://es.slideshare.net/MarioMoreno6/lineamientos-artistica> Febrero 2011.

M. Ferrando. M. D. Prieto. C. Ferrándiz. C. Sánchez. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en educación. Facultad de Educación. Universidad de Murcia, España. Inteligencia y creatividad. Disponible en internet: http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/7/espagnol/Art_7_101.pdf Pg.10. 2005.

ORTIZ, Alexander. ¿Cómo desarrollar las capacidades creativas en los estudiantes?. Definición. Centro de estudios pedagógicos y didácticos Cepedid. Disponible en internet: <http://www.monografias.com/trabajos26/capacidades-creativas/capacidades-creativas.shtml> Barranquilla. 2005

ORTIZ, Ocaña, Luis. Profesor Universidad Pedagógica José de la Luz y Caballero. Indicadores para la educación y el desarrollo de la creatividad profesional. Parámetros. Disponible en internet: <http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml> 2013.

PEREZ, Cecilia. Teoría Triarquica de Sternberg. Universidad de concepción. Facultad de educación. 2008.

¿Por qué los niños se aburren en clase?. Video disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=_ZTjphg-cg8 Fecha de visita Junio 6 del 2014.

Proyecto educativo de programa: licenciatura en pedagogía infantil. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad ciencias de la educación. 2009. Disponible en internet: http://media.utp.edu.co/licenciatura-pedagogia-infantil/archivos/Proyecto_Educativo_del_Programa_PEP.pdf

Proyecto, HÉLADE. El Proceso Creativo: Fluidez, Flexibilidad y Originalidad. Disponible en internet: <http://proyectohelade.blogspot.com/2013/10/el-proceso-creativo-fluidez.html> 2014.

PUNSET, Eduard. Redes Educación emocional. (Aprendizaje social, emocional: habilidades para la vida). Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=tv4vDmuq02Y> Fecha de visita Junio 4 del 2014.

PUNSET, Elsa. Entrevista Robert Dilt sobre creatividad. Redes. España. Consultado marzo 7 2014. Disponible en internet: <http://www.youtube.com/watch?v=CHMnWU37WuA>

QUEZADA, Claudia. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Cómo definimos la inteligencia? Disponible en internet: <http://www.cepi.us/doctorado/didactica/03%20LAS%20INTELIGENCIAS%20MULTIPLES.pdf> Pg.22

REDES, para la ciencia. Los secretos de la creatividad. Edición n° 89. Disponible en internet: <http://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4> enero 27 2014.

ROBINSON, Ken. ARONICA, Lou. El elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo. Random House Modadori. S.A. Barcelona. Bogotá 2009. Pg. 99.

ROBINSON, Ken. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. La vanguardia. Noviembre 3 2010. Disponible en internet: <http://viajealacreatividad.files.wordpress.com/2010/11/ken-robinson.jpg> marzo 12 2014.

ROBINSON, Ken. 10 Frases que hacen de Ken Robinson el mejor docente del mundo. Frase 4. Disponible en internet: <http://justificaturespuesta.com/10-frases-que-hacen-de-ken-robinson-el-mejor-docente-del-mundo/> Fecha de visita Febrero 15 de 2015.

ROMERO, Franco Darío. La creatividad lúdica en niños y niñas de 3 a 6 grado escolar de un centro educativo rural y uno urbano de Pereira. Universidad tecnológica de Pereira.2010.Disponible en internet: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1970/1/370118R763.pdf>, Fecha de consulta Agosto 30 del 2014.

ROS, Nora. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina. Disponible en internet: <http://www.rieoei.org/deloslectores/376Ros.PDF> febrero 17 2014.

RUIZ, Carlos. Creatividad y estilos de aprendizaje. Universidad de Málaga. España. Disponible en internet: <http://www.biblioteca.uma.es/bbl/doc/tesisuma/16703947.pdf> consultado Octubre 10 2014.

Secretaría Distrital de Cultura. Recreación y Deportes. Seminario Las artes a la canasta familiar. Bogota. Disponible en internet: <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/seminario-las-artes-la-canasta-familiar/sobre-el-evento>. Lunes 15 de Septiembre del 2014.

SILVA, Carlos. Competencias que expresan el perfil del docente de la educación media superior. Disponible en internet: http://supervision020edomex.com/Jornadas_Act/Enero_2010/Ponencia/Perfil_docente.pdf febrero 17 2014.

SOLÓRZANO, Nelson. Arq. La Creatividad. Taller de Formulación y Gestión de Proyectos de Mediana Complejidad a Escala Comunitaria. Disponible en internet: <https://docs.google.com/document/edit?id=1Hs-UJRn5eZeEs5yaeQiTAM0n3POgAmOrIEJi5uOjPN4&hl=en&pli=1> Fecha de consulta Enero de 2015.

TAMAYO, Gerardo. Director coinvestigador. Docente asociado, departamento de psicopedagogía. Universidad Tecnológica de Pereira. 2015.

TRILLO, Alejandra. Formación y consultoría para organizaciones. Creatividad, una aproximación general. Especialistas en creatividad e innovación. Disponible en internet: http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=427/9 Noviembre 2007.

YOVANY. Lineamientos de danza Falta congrue. Educación en danza. Disponible en internet: <http://eldanzador.blogspot.com/2010/03/lineamientos-de-danza.html>. Marzo 2010