

La educación artística como escenario para el desarrollo de capacidades creativas

Jaime Armando Espitia Vargas

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá, Colombia

jaime.espitia@uniminuto.edu.co

<https://orcid.org/0000-0003-4478-6562>

Tany Giselle Fernández Guayana

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá, Colombia

tany.fernandez.g@uniminuto.edu.co

<https://orcid.org/0000-0002-4726-5028>

Páginas: 6-21

Fecha de recepción: febrero de 2022

Fecha de aprobación: abril de 2022

Resumen

El actual artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo que tuvo como objetivo describir los factores que inciden en las capacidades creativas en torno a la asignatura de Educación artística de los estudiantes de Educación media. El enfoque fue de corte cualitativo con un alcance descriptivo – exploratorio. Se contó con la participación de 10 estudiantes de grado 10º y 11º, y un profesor de Educación artística de la Institución Educativa Buenos Aires, comuna 4 (Cazucá), del Municipio de Soacha - Cundinamarca, Colombia. Los instrumentos de recolección de datos fueron la entrevista abierta, el grupo focal y el registro de artefactos, los cuales se aplicaron mediante una actividad pedagógica. El método de análisis se realizó por medio de la triangulación que permitió la codificación y saturación los datos a nivel abierto y axial. Como principales resultados se obtuvo que para los estudiantes existen factores internos y externos que inciden en la creatividad cuando realizan y terminan sus producciones artísticas. Se recomienda hacer revisiones documentales para identificar proyectos y políticas en torno a la promoción de creatividad de los estudiantes.

Palabras clave: Creatividad, educación artística, aptitudes, proceso cognitivo, ambiente educacional.

Art education as a scenario for the development of creative abilities

Abstract

The current article presents the results of a qualitative study that aimed to describe the factors that affect creative abilities around the Artistic Education subject of Secondary Education students. The approach was qualitative with a descriptive - exploratory scope. 10 10th and 11th grade students and a teacher of Artistic Education from the Buenos Aires Educational Institution, commune 4 (Cazucá), in the Municipality of Soacha - Cundinamarca, Colombia, participated. The data collection instruments were the open interview, the focus group and the record of artifacts, which were applied through a pedagogical activity. The method of analysis was carried out by means of triangulation, which made it possible to code and saturate the data at the open and axial level. As main results it was obtained that for students there are internal and external factors that affect creativity when they carry out and finish their artistic productions. It is recommended to do documentary reviews to identify projects and policies around the propensity for creativity of students.

Keywords: Creativity, artistic education, aptitudes, cognitive process, educational environment.

Introducción

La creatividad en el ser humano ha sido objeto de múltiples discusiones. No obstante, todas ellas apuntan a algo en común: “es una capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad” (Esquivias, 2004, p. 4). Lo que se crea transforma lo dado o ya existente, y depende de las relaciones que tenga el individuo con el mundo interno y externo. A partir de esa relación, la persona creativa se motiva a actuar distinto para brindar soluciones a las problemáticas en una determinada realidad.

Desde el campo educativo, la creatividad toma relevancia puesto que la escuela se considera un escenario que posibilita a los estudiantes desarrollar sus capacidades y aptitudes innovadoras en relación con su contexto social. Según Torres (2011) los procesos creativos alumbran nuevas relaciones para dar solución general a los problemas dados a la sociedad y son fruto de procesos mentales vinculados con el entorno.

Al respecto, en un estudio español sobre creatividad, inteligencia intrapersonal y educación plástica y visual en alumnos de secundaria (Moncalián, 2017), se arrojó como resultado que no existe correlación significativa entre la creatividad y la inteligencia intrapersonal, así

como que dicha inteligencia no se correlaciona con el rendimiento en educación plástica y visual de los estudiantes. Por su parte, el estudio Factores que influyen en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes (González, 2011) realizado en México, concluyó que el juego es un recurso que crea un ambiente motivante, relajado y de confianza con el cual los estudiantes logran el desarrollo de la creatividad. Además, se evidenciaron factores claves en la creatividad como la actitud, la motivación, la capacidad de resolución de desafíos sumados a prácticas pedagógicas efectivas por parte del docente.

A nivel nacional se encuentra la investigación Potenciar los factores de la creatividad en jóvenes, a partir de una estrategia de creación narrativa en aula y desde el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en ella Bernal (2016) establece que los procesos y ejercicios creativos de los jóvenes adquieren amplio desarrollo al promover prácticas que motiven la curiosidad, la imaginación, la comunicación y la flexibilidad. Por su parte, el estudio Percepciones y experiencias creativas artísticas juveniles en el colegio Enrique Olaya Herrera (Ordoñez, 2017) concluye que la capacidad creativa es una habilidad propia de todos los estudiantes pero que requiere de ambientes propicios, el manejo de variados recursos, técnicas y materiales, así como la vinculación de las emociones, intereses y habilidades propias del joven.

Ahora bien, etimológicamente la creatividad viene del latín *creare* que significa engendrar, producir o hacer algo nuevo que no existe. Estas acepciones se relacionan con los estudios que analizan la creatividad como un producto elaborado por el individuo. Al respecto Torres (2011) menciona que la producción creativa surge a partir de una carencia o insuficiencia alrededor de algo. Por dicha razón, el ser humano tiende a poner en marcha sus capacidades e imaginación con tal de llenar los vacíos que percibe.

Por su parte, la Educación artística hace referencia al acto intencionado de formar en el arte. Según Gutiérrez (2002) educar no consiste solo en potenciar habilidades alrededor del manejo de materiales y técnicas, sino que trasciende a otros niveles: la artística requiere de la “educación de los sentidos sobre los cuales se basan la conciencia, la inteligencia y el juicio del individuo humano, en busca de una relación armoniosa y habitual con el mundo circundante” (Ruíz, 2000, p. 84). Es por esa razón que en una educación artística se aborda la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación a partir de expresiones artísticas como la danza, la música, el teatro, el dibujo, la pintura y la poesía.

Ahora bien, en un deseo por vincular el arte dentro de la formación integral de los estudiantes, en Colombia se incluye la Educación Artística dentro de las áreas obligatorias y fundamentales de la educación formal mediante la Ley 115 de 1995. Al respecto, el artículo 23 explicita:

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 3. Educación artística... (p.8).

En este sentido, la Ley 115 promulga que “para el logro de los objetivos de la educación básica se deben incluir estas áreas de formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional” (Congreso de la República de Colombia, p.8). A partir de ello el Ministerio de Educación Nacional (2007) elabora la Serie Lineamientos Curriculares de Educación Artística que constituye la ruta mínima

exigida para que los estudiantes colombianos de transición (corresponde al único nivel obligatorio constitucionalmente para los niños de primera infancia entre los 5 y 7 años y hace parte del servicio público educativo en Colombia. Al finalizarlo, se inicia con el grado primero que corresponde al primer nivel de primaria y de escolarización, según el Decreto 2247 de 1997), hasta la educación media (5 años – 17 años aproximadamente) puedan expresar subjetivamente su visión del mundo a la vez que desarrollan capacidades artísticas. Para ello, los lineamientos estipulan cuatro dimensiones en la enseñanza de la Educación Artística: 1) La experiencia sensible intrapersonal. 2) La experiencia sensible de interacción con las formas de la naturaleza. 3) La experiencia sensible interpersonal. 4) La experiencia sensible de interacción con la producción cultural.

Dado lo anterior, la creatividad presenta un carácter democrático debido a que cada persona tiene la posibilidad de desarrollarla, pero para lograrlo se requieren de oportunidades y condiciones favorables (Summo et al., 2016). Es así como la creatividad se convierte en un derecho para la formación integral de todo educando y debe implementarse en cualquier ambiente educativo (Gutiérrez, 2002). La escuela entonces se constituye en el espacio predilecto donde se propician las situaciones, actitudes y motivaciones que influyen en las capacidades creativas de los estudiantes. De manera que el presente artículo muestra los resultados alrededor de un estudio cualitativo cuyo objetivo fue describir los factores que inciden en las capacidades creativas en torno a la asignatura de Educación Artística de los estudiantes de Educación Media en la Institución Educativa Buenos Aires del municipio de Soacha-Cundinamarca, Colombia.

Metodología

El enfoque metodológico del presente estudio fue de tipo cualitativo ya que se pretendió profundizar sobre los factores que inciden en los procesos creativos de los estudiantes en el contexto propio del aula. Por su parte, el alcance fue de tipo exploratorio- descriptivo puesto que permitió indagar el fenómeno creativo en aspectos y variables que no se han abordado con anterioridad permitiendo así recopilar información específica de perfiles, componentes y características asociadas al objeto de estudio. Con esos datos se logró comprender la realidad de las capacidades artísticas de los educandos y a partir de ello, establecer una propuesta didáctica para mejorar la enseñanza de la Educación Artística.

Tuvo lugar en la Institución Educativa Buenos Aires del Municipio de Soacha (Cundinamarca, Colombia) con una población inicial de 940 estudiantes de bachillerato y un cuerpo docente de 39 profesionales de diferentes áreas. La muestra final se estableció bajo la modalidad no probabilística por conveniencia donde participaron 10 estudiantes de Educación Media (7 mujeres, 3 hombres) de edades que oscilan entre los 14 y 17 años; esta muestra tuvo lugar atendiendo a las dificultades que se presentaron a causa de la pandemia por el Covid-19 y dado el confinamiento preventivo a nivel nacional bajo el Decreto 457 del 22 de marzo 2020 (Ministerio de Interior de Colombia, 2020). Por otra parte, del cuerpo docente solamente se vinculó al estudio un profesor que imparte la asignatura de Artes en el nivel mencionado en la sede Oasis de la institución.

Los criterios de selección para la muestra fueron los siguientes: 1) Estudiantes matriculados en grado décimo o grado once de la institución. 2) Estudiantes que contaran con conexión de

internet o vía WhatsApp. 3) Profesores que se encontraran vinculados bajo contratación y que tuvieran a su cargo la asignatura Educación Artística para Educación Media.

Con respecto a las categorías del estudio, éstas se consolidaron a partir del marco referencial el cual trazó una ruta para abordar el estudio. La primera categoría correspondió a la Creatividad la cual comprendió las diversas manifestaciones que se dan de ella y su desarrollo en el campo educativo. La segunda categoría fue Educación artística y Creatividad la cual abarcó, por un lado, las formas de expresión creativas dadas al interior de la asignatura y por otro, el trasfondo de dichos procesos de creación. La tercera categoría fue Capacidades individuales y Creatividad donde se reconocieron las dinámicas de la clase de Educación Artística junto con las capacidades individuales de los estudiantes que potencian o frenan su creatividad (Ver tabla 1).

Tabla 1

Categorías y subcategorías de estudio

Categorías de investigación	Subcategorías	Instrumentos
Creatividad	-Clases de creatividad - Educación y creatividad	-Entrevista abierta a estudiantes. -Entrevista abierta a docente.
Educación Artística	-Formas de expresión artística.	-Grupo focal -Registros físicos (Artefactos)
Creatividad	-Proceso creativo.	
Capacidades individuales	-Competencias de la Educación artística	-Grupo focal -Registros físicos (Artefactos)
Creatividad	-Proceso creativo.	

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, los instrumentos utilizados fueron la entrevista abierta, el grupo focal y el registro de artefactos, lo cuales se aplicaron por medio de la plataforma *Google Meet* y *Google Forms*. La entrevista fue aplicada al profesor de Educación Artística la cual comprendía una serie de preguntas en torno a su percepción sobre la creatividad y la enseñanza del arte. El grupo focal fue aplicado a los 10 estudiantes en simultaneo mientras realizaban la actividad pedagógica que consistía en la creación de productos artísticos de diversas índoles; las preguntas realizadas giraron en torno a sus creencias y experiencias sobre su propia creatividad. Finalmente, el registro de artefactos fue recogido durante la actividad pedagógica mencionada lo cual permitió que los estudiantes elaboraran y mostraran manifestaciones tangibles de su creatividad tales como cuadros, dibujos, esculturas, escritos, muestras de baile o canto entre otros; esto permitió registrar los datos en torno a las simbologías, procesos sociales, significados y valores personales que traían consigo sus producciones artísticas. Cabe aclarar que todos los instrumentos fueron sometidos a revisión por pares para su posterior aplicación.

El método de análisis de la información se llevó a cabo por medio de la triangulación mediante codificación abierta y axial. Esto significa que se cruzó la información obtenida de cada instrumento con las categorías y subcategorías del estudio a fin de establecer aspectos reveladores del fenómeno. Este proceso se realizó en una matriz de Excel. En un primer momento, se hizo la saturación abierta de los datos cruzando las columnas (datos) y las filas (categorías) para establecer códigos o temas asociados a las capacidades creativas. Luego se realizó la saturación axial, donde se agruparon los temas anteriores según afinidad y que en conjunto explicaran las capacidades creativas mediadas por la clase de Educación Artística. Como resultado de este proceso, la codificación del fenómeno queda de la siguiente manera: 1) Personalidad y accionar creativo. 2) De qué depende la creatividad. 3) Obstáculos para la creatividad. 4) Características de la clase de artística. 5) Valoración del producto creativo. Es a partir de estas temáticas que se describieron los resultados del estudio.

Resultados y discusión

Personalidad y accionar creativos

Se apreció en el ejercicio pedagógico que las acciones y características propias de los participantes determinaron gran parte del rumbo y resultados de sus creaciones artísticas. Por lo tanto, lo que permitió evidenciar la creatividad en el estudiante fueron: los atributos cognitivos, el accionar personal y afectivo, y las formas de expresión.

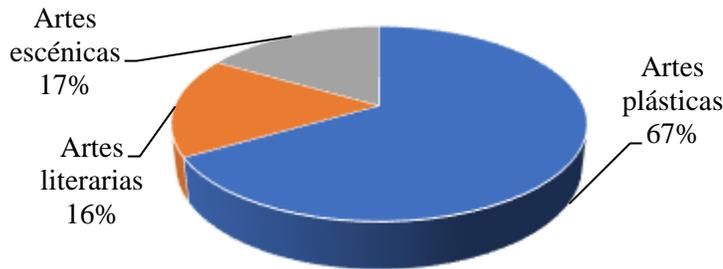
- Atributos cognitivos. Las capacidades creativas en los estudiantes y su manifestación fueron determinadas por ciertas características que los distinguen tales como los procesos mentales de observar variables, realizar asociaciones y establecer supuestos. Así mismo, entró en juego la imaginación como un posible punto de partida en el desarrollo de ejercicios creativos. Al respecto un estudiante manifiesta: *“Cada vez que se me presenta la oportunidad de ser creativo, logro imaginar lo que hace falta y así comienzo a asociar elementos”*. (Comunicación personal, E7, 31 de marzo de 2021).
- Accionar personal y afectivo. Los estudiantes como personas protagonistas y gestoras de sus procesos creativos, emprendieron ciertas acciones que dependen de su actitud y voluntad para hacerlas, y en ocasiones, estuvieron apoyadas en características de su personalidad: 1) La curiosidad asociada a la experimentación y tomar riesgos, 2) la recursividad y 3) La autoestima y la confianza. La curiosidad los llevó a hacer uso de la experimentación, la búsqueda de información y la exploración de nuevas experiencias, cosa que influyó en un hacer creativo dinámico y asumir riesgos, tal como lo expresa uno de ellos: *“Considero que ser arriesgado es muy importante no sólo en lo creativo sino en la vida. Arriesgarse es como valentía, para así saber que existen otras posibilidades al realizar algo”* (Comunicación personal, E3, 30 de marzo de 2021).

Por su parte, la autoestima y la confianza fueron considerados por los educandos como valores que los lleva a tener una percepción positiva de sí mismos y de su accionar, dándoles la seguridad en sus trabajos creativos: *“Considero que una persona creativa debe ser apasionada... siempre que yo realizo una expresión artística lo hago con mucha pasión, siempre me gusta hacerlo con amor y dar lo mejor de mí”* (Comunicación personal, E7, 31 de marzo de 2021).

- Formas de expresión artística creativas. Otro aspecto relacionado con lo que el estudiante hace para evidenciar su creatividad corresponde a la exploración de distintas expresiones artísticas (ver figura 1). Por lo general, no se limitaron a aplicar una de ellas en particular y tampoco se desmotivaron si no presentaban manejo fluido de la técnica:

Figura 1

Formas de expresión artística y creativa.

Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica se aprecia que un 67% de los participantes mencionaron que las artes plásticas son el medio por el cual expresan de mejor forma su creatividad, siendo el dibujo y la pintura las manifestaciones preferidas. Para los estudiantes, las artes plásticas han sido trabajadas con mayor regularidad a lo largo de su trayectoria académica, en comparación a otras artes como las literarias y escénicas. Por otra parte, un 16% de los estudiantes prefirió las artes literarias como forma de expresión creativa, destacándose así la poesía. Otros, utilizaron el dibujo y la pintura, pero han visto que lo literario es en definitiva su fortaleza. El otro 17% de los participantes prefirieron las artes escénicas como el teatro y la danza. Según los datos, estas expresiones artísticas fueron preferidas dado el gusto personal y habilidades corporales.

A razón de lo anterior, en la manifestación de la creatividad se conjugan una serie de atributos cognitivos, personales y afectivos que sumados a formas variadas de expresión artística determinan en los estudiantes un accionar creativo. Es por esa razón que la creatividad puede surgir en medio de diferentes circunstancias, siendo las habilidades y capacidades de la persona, las que determinen el ajustarse de forma ingeniosa a ellas. Según Hernández (2011) la mente de carácter creativa dispone los sentidos para que el individuo perciba el entorno no solo de forma superficial y evidente, sino que pueda detectar en él posibles cambios y posibles asociaciones entre sus elementos, descubriendo así, posibilidades para un accionar creativo. De esta manera la imaginación es uno de los recursos con los que cuenta el estudiante para romper los esquemas de lo tradicional a través de una actitud rebelde.

Así mismo, dado que la creatividad presenta naturaleza diversa, abarca variadas expresiones y modos particulares de manifestarse. Es así como los estudiantes suelen sentirse seguros al potenciar una manera conocida de crear o al experimentar otras posibilidades alrededor de

su ejercicio creativo. Al respecto Guilera (2020) menciona: “Es característica común de los creadores que valoren de manera positiva sus aptitudes y confíen en ellas para lograr su éxito en el empeño creativo... A mayor autoestima mayor creatividad; a mayor creatividad mayor autoestima” (p.42).

De qué depende la creatividad

En esta categoría se apreció que la creatividad puede ser determinada por algunos elementos que atañen directamente a la persona y a su sentir en particular, alrededor de ello se establecen dos temáticas que las soportan: los factores internos y los factores externos.

- *Factores internos.* Los participantes reconocieron que su creatividad se ve afectada por aspectos que mueven su mundo interior tales como las emociones, los estados de ánimo, la forma de ser, los sentimientos y los pensamientos. Frente a la forma de ser, expresaron que ésta no define su capacidad creativa dado que toda persona tiene potencial creativo pero que en ocasiones no lo expresa abiertamente, como bien lo menciona el siguiente dicente: “*Mi creatividad depende de cómo me sienta en el momento. A veces me dejó llevar bastante por las emociones. Para realizar un trabajo creativo tengo que estar feliz y relajada como sin preocupaciones*” (Comunicación personal, E9, 31 de marzo de 2021).
- *Factores externos.* Para los estudiantes, uno de los ambientes que influyeron directamente en el desarrollo de su creatividad es el aula de clase. Algunos lo consideraron un lugar de motivaciones que los incita a crear. Así mismo, destacaron la música porque los lleva a evocar experiencias, recuerdos, emociones y pensamientos que pueden ser insumo en su proceso creativo. Por su parte, el ambiente propicio para el trabajo los ayuda a emprender un ejercicio creativo, así como la actitud del profesor: “*Al estudiante hay que darle confianza y credibilidad, si uno como profesor demuestra siempre estar en constante recursividad y búsqueda de nuevas formas de abordar temáticas en el salón, los estudiantes van a intentar copiar ese tipo actitudes*” (Comunicación personal, M1, 5 de abril de 2021).

Lo anterior muestra que son determinantes las características propias de cada individuo puesto que el mundo interior suele ser exteriorizado durante la consecución del manifestar creativo logrando evidenciar resultados novedosos. De igual forma, influye un espacio de libertad y sin presiones para que los estudiantes se sientan a gusto y puedan entonces desenvolverse con confianza. Es por esa razón que la asignatura de Educación Artística puede motivar o estancar sus ejercicios creativos. En ese sentido, la creatividad de los estudiantes y los procesos que conlleva, se nutren de elementos que hacen parte de su entorno y las cuales les sirven de inspiración.

De acuerdo con Caeiro (2018) en el proceso de realización de un ejercicio creativo se hace presente el pasado de la persona, sus experiencias, sentimientos y concepciones: “El soy, el cómo soy, el cómo y qué siento, el qué me emociona, lo que deseo” (p.163). Es por esa razón que en todas las formas de representación creadora se encuentran elementos de toda índole que impulsan la creación humana y son afectados por el entorno (Torres, 2011).

Obstáculos para la creatividad

La presente categoría describe los obstáculos que impiden el manifestarse creativamente por ciertos impedimentos o barreras que corresponden a los Factores personales y los Factores de ejecución.

- Factores personales. Los estudiantes manifestaron que, en ocasiones, los rasgos de su personalidad frenan el desenvolverse creativamente, así como la relevancia que se le otorga a los juicios de valor desfavorables emitidos en la clase de Educación Artística o la aceptación social, cosa que los desmotiva y frustra coartando el desarrollo pleno de su creatividad para un próximo ejercicio. Al respecto un estudiante afirma: *“No me gusta que me critiquen lo que hago. Quien califica, no sabe que muchas veces uno no tiene la disposición de hacer un trabajo”* (Comunicación personal, E9, 31 de marzo de 2021).
- Factores de ejecución. Para los participantes, realizar un ejercicio artístico creativo implicó una serie de variables para plasmar de forma material lo creado en la mente, pero no siempre se consigue dado al desconocimiento procedimental para llegar a la meta, de manera que recurrieron al formato tradicional: *“En ocasiones siento que no tengo el nivel para hacer algo tan difícil todavía, tengo mucho que aprender”*. (Comunicación personal, E7, 31 de marzo de 2021).

Al respecto, se puede decir que existen factores de orden personal, cultural y social que pueden frenar el despliegue de las capacidades creativas de los estudiantes. Por lo general, son situaciones que pueden llegar a ser manejables y en otras se salen de su control. Como consecuencia, estas limitantes producen en ellos inseguridad y predisposición para realizar sus ejercicios creativos, ya sea por temor a como valoren su trabajo, por el juicio social que reciba, por falta de motivación para hacerlo o por cierta apatía a emprenderlo. Al respecto, Schnarch (2019) considera que la mejor forma de evitar los riesgos de el temor por equivocarse, el miedo al fracaso, a hacer el ridículo y al qué dirán es no salirse de lo establecido, *“permanecer dentro de los límites de lo conocido”* (p.79).

Habilidades artísticas y su desarrollo

En la presente categoría se evidencian las habilidades artísticas que poseen los estudiantes para afrontar los retos creativos que pueden clasificarse en dos tipos: Habilidades innatas y Habilidades adquiridas.

- Habilidades innatas. Los estudiantes expresaron que cuentan con una serie de capacidades previas de las cuales no tienen un total conocimiento, por esa razón, la clase de Educación Artística les permite profundizarlas y potenciarlas por medio de la exploración, cosa que les ayuda a manifestarse creativamente. En concordancia un estudiante menciona: *“Empecé a aclarar formas artísticas de expresión y entre ellas descubrí el dibujo. No pensé que me fuera a gustar tanto y que fuera a practicarlo con frecuencia”*. (Comunicación personal, E7, 31 de marzo de 2021).
- Habilidades adquiridas. A nivel general, los estudiantes manifestaron que además de contar con predisposiciones que les facilitan el desempeño creativo, también adquirieron habilidades de tipo técnico y procedimental gracias a la asignatura de Educación Artística:

“En el dibujo se nos ha enseñado cosas que antes no considerábamos importantes. Por ejemplo, los puntos de fuga, el manejo de la anatomía, el uso del color e intensidades entre otras” (Comunicación personal, GF, 9 de abril de 2021).

Es así como para lograr habilidades artísticas y su desarrollo, se hace importante vincular las técnicas de la Educación artística con los sentidos para ampliar en el educando el espectro de las formas de expresión creativas: música, poesía, teatro, manualidades y artes plásticas (Ruiz, 2000). De esta manera, como bien lo manifiesta Díaz y Morales (2011), el individuo creativo podría propender al desarrollo de sus propias habilidades, de su forma de ser y de pensar sin tener en cuenta lo ya establecido.

Características de la clase de artística

La presente categoría muestra los datos que corresponden a las características particulares de la clase de Educación Artística que posibilitan en los estudiantes procesos creativos. Entre esas características se encuentran: los Referentes, la Libertad de acción, la Dinámica general de la clase y la Variedad creativa integradora.

- Referentes. Los datos obtenidos por los estudiantes permitieron evidenciar la relevancia de contar con un referente previo o modelo que sirva de guía e inspiración para realizar sus productos creativos. De manera particular, resaltaron que al conocer a un artista lo que deja huella en ellos es su capacidad de innovar y de impactar la sociedad, por consiguiente, ellos desean hacer lo mismo. Ahora bien, también destacan el hecho de que el usar referentes no significa caer en plagio, sino todo lo contrario, tomar el ejemplo de otros es el punto de partida para iniciar el ejercicio creativo y encontrar un estilo propio: *“Los referentes son importantes solo como guía y a partir de ellos se crean cosas diferentes”* (Comunicación personal, GF, 9 de abril de 2021).
- Libertad de acción. De otro lado, algunos participantes expresaron que la clase de Educación Artística es un espacio de libertad en el cual no se determina un rumbo fijo a seguir, sino que, por el contrario, se les brinda apertura a partir de unos requisitos básicos. Como resultado, esta flexibilidad les brinda confianza y los induce a realizar productos novedosos, tal como lo manifiesta el siguiente estudiante: *“En la clase de Artística no es como si te exigieran hacer algo definidamente, sino que simplemente te dan unos factores que tienes que cumplir, de resto tu creatividad tiene que sobresalir”* (Comunicación personal, E6, 30 de marzo).
- Dinámica general de clase. Para el profesor participante, un elemento clave en el inicio del proceso creativo de los estudiantes son las indicaciones que se le brindan, ya que pueden frenar o suscitar la capacidad creativa: *“Nunca les digo qué es en concreto lo que tienen que dibujar, les digo qué es lo que tienen que hacer y de ahí para adelante ellos avanzan solos. La forma de estancarlos es darles muchas instrucciones”*. (Comunicación personal, M1, 5 de abril).
- Variedad creativa integradora. Para los estudiantes, en la clase de Educación Artística, se manejan diversidad de recursos a través de los cuales es posible expresarse artísticamente. Dicha variedad les permite explorar diferentes alternativas ampliando sus posibilidades creativas o perfeccionando algunas de ellas, y por tanto los incita a trabajar con agrado,

dedicación y confianza: *“Al hacer una obra de teatro, por ejemplo, hay estudiantes a quienes no les va muy bien en la actuación, pero en la organización de la escenografía lo hace muy bien y de forma creativa, así que asigno los roles según sus capacidades”* (Comunicación personal, M1, 5 de abril de 2021).

A partir de allí, se hace relevante que la clase de Educación Artística cuente con una serie de características que posibiliten al estudiante tener referentes como punto de partida lo cual constituye para ellos un motivo para emprender su producto creativo; sin embargo, este debe permitir el desenvolvimiento libre en el accionar creativo. Rodríguez (2006), por ejemplo, considera que acercarse a conocer la obra de otras personas que se han destacado, posibilita la apertura del pensamiento y estimula al individuo a emprender procesos creativos. Por su parte, Schnarch (2019) considera que en nuestro entorno se hace necesario establecer diversos espacios que den la oportunidad al individuo para encontrar y desarrollar su potencial creativo. En este sentido, el buscar alternativas de integración para los procesos creativos es labor del docente quien propenderá el establecer espacios flexibles y amplios que faciliten al estudiante el manifestar su potencial.

Valoración del producto creativo

La presente categoría aborda la influencia de los juicios de valor en el proceso creativo del estudiante, especialmente el brindado en la asignatura de Educación artística. En ese sentido, los temas a abordar son: relevancia de la nota y valoración propia.

Un 50% de los estudiantes consideró que la nota sí influye en el desarrollo de sus procesos creativos, lo cual incitó a que su desempeño se mueva alrededor de la valoración del producto. De allí se deprenden entonces dos posturas: por una parte, si la nota fue positiva, el estudiante adquiere confianza porque considera que está haciendo las cosas bien y se siente satisfecho. En consecuencia, el estudiante tenderá a manifestar su creatividad de forma amplia y a mejorar sus prácticas. Pero, si por el contrario la nota fue desfavorable, el estudiante puede asumir dos posiciones: la de tratar de superar sus dificultades en el ejercicio creativo buscando hacer mejores y novedosos trabajos a futuro, o limitándose a cumplir con lo solicitado por el profesor.

Por otra parte, un 50% de los estudiantes manifestó que la calificación no influye en su proceso creativo. Esto se debe a que su motivación está ligada por un afán de expresión y crear productos ingeniosos. En este sentido, en sus realizaciones no tiene peso el obtener reconocimiento de otras personas, sino su satisfacción personal.

- Valoración propia y externa. Para los estudiantes, la valoración de un trabajo creativo presentó dos posturas: la primera, corresponde a la percepción personal que se tiene sobre lo realizado; la segunda postura, se refiere a la reacción que este producto artístico suscita en las demás personas. Es así como los educandos solían autoevaluarse y, por tanto, sentirse satisfechos del proceso y del producto final presentado. Sumado a ello, la opinión y juicio de valor positivo dado por los demás, consolida su autoestima y afirma su confianza para nuevos proyectos, así lo afirman los estudiantes: *“Buscamos con nuestro trabajo creativo nuestro propio agrado, si a nosotros nos gusta está bien. Por supuesto,*

si alguien nos da reconocimiento también es muy satisfactorio” (Comunicación personal, GF, 9 de abril de 2021).

En este orden de ideas, manifestar la creatividad no depende de la calificación que se reciba ya que detrás de ese ejercicio pueden influir factores tales como el esfuerzo, la idea previa y el producto final, los posibles referentes utilizados, las motivaciones, el estado de ánimo y otros que no son posible visualizar del todo en un producto creativo. Es así como Larraz (2015) afirma que la solución creativa se da más a menudo cuando los individuos realizan las actividades por placer, en vez de hacerlo por recompensas. Así mismo, Clapp (2018) dice que para un creador la producción de sus obras es novedosa y valiosa por el hecho de estar presente en el proceso de producción, de manera que no influye en él que estas sean interesantes para otros, para los llamados “guardianes externos en un determinado dominio cultural” (p.33).

Dado lo anterior, se puede decir que para algunos estudiantes la nota de un producto artístico influye definitivamente en su desempeño futuro en la asignatura de arte, mientras que para otros no, ya que la creatividad depende de sus propios intereses, habilidades y deseos. En efecto, la mejor evaluación para la creatividad es la que el individuo realiza interiormente y que lo lleva a actitudes de autorregulación dirigida a cumplir metas, tal como lo menciona Larraz (2015). En este sentido, la valoración externa que se le brinda a un producto artístico influirá dependiendo de las características y personalidad de cada educando.

Recomendaciones para promover las capacidades creativas en los estudiantes

El estudiante en medio de su singularidad evidencia habilidades creativas que están mediadas por diferentes factores los cuales determinan el rumbo de sus productos. Adicionalmente, la clase de Educación Artística se determina como un espacio propicio para el desarrollo de esa creatividad. A la luz de estos planteamientos surgió la presente guía de recomendaciones con el propósito de ser implementada al momento de trabajar la creatividad en la asignatura de Educación Artística (Ver figura 2):

Figura 2

La creatividad hace la diferencia

LA CREATIVIDAD HACE LA DIFERENCIA

Autor: Jaime Espitia Vargas

Objetivo: Establecer una guía de recomendaciones orientadas al desarrollo de la creatividad en estudiantes de Educación Media de la Institución Educativa Buenos Aires en la signatura de Artística

Origen de la propuesta: La presente guía de recomendaciones se da a partir del análisis de los resultados de la investigación planteada alrededor de la creatividad en estudiantes de Educación Media, teniendo en cuenta que el espacio de las artes es propicio para el desarrollo de procesos creativos.

Recomendaciones:

- Recordar temas venetiles tales como: La naturaleza, el ser humano, la familia, el contexto del barrio, la situación actual del país, el ser humano, el amor, diferentes tipos de emociones, etc. a partir de los cuales puedan surgir diferentes perspectivas y manifestaciones de los creativos.
- Generar diversos y amplios espacios de expresión artística en donde se desarrollen actividades de todo terreno como elaboración de poemas, de acrósticos, de telegramas, de carácter teatral con juegos de roles, realización de ejercicios de improvisación, ejercicios de pantomima, de tipo musical mediante creación de coreografías, elaboración de instrumentos musicales funcionales, de espacios de expresión plástica con la realización de historietas, obras de arte contemporáneas, y otras tantas manifestaciones creativas con el fin de mostrar nuevas posibilidades de expresión que más adelante serán herramientas para el manifestar creativo.
- Motivar a los estudiantes a descubrir sus habilidades y talentos particulares para ser potenciados dando la libertad de expresarse artísticamente a través de ellos.
- Acercar a los estudiantes a diferentes experiencias de artistas que a través del tiempo y de sus obras evidenciaron su amplia capacidad creativa e ingenio, tales como: Pablo Picasso y su cubismo, Vincent Van Gogh y el impresionismo, Esher y sus mundos imposibles, Salvador Dalí y el surrealismo, Aradeus Mozart, Omar Rayo y su pintura óptica, etc. Con el fin de motivar el manifestar creativo de los estudiantes.

- Promover la autonomía del estudiante durante su ejercicio creativo, dándole la posibilidad de tomar decisiones alrededor del mismo y la libertad de expresarse.
- Establecer situaciones novedosas o poco comunes para que los estudiantes recurren a su ingenio y creatividad para darles solución, tales como: Presentarles imágenes aleatorias para que escriban una historia alrededor de ellas, realizar creaciones artísticas con materiales no convencionales, realizar ejercicios teatrales de improvisación e interacción con diversos objetos, etc.

- Realizar con los estudiantes actividades orientadas a estimular sus procesos cognitivos de intuición, percepción e imaginación, tales como: ejercicios de análisis de obras de arte y su trasfondo, ejercicios de dar continuidad de una historia que se está contando, ejercicios auditivos que estimulen su imaginación, creación de historias a partir de un personaje, análisis auditivo de diferentes ritmos musicales, ejercicios de asociación de imágenes y audio, actividades de observación, ejercicios de interpretación de símbolos, etc.

- Realizar ejercicios de experimentación con diversos materiales y recursos. Materiales tales como: planchetas, arcilla, plastilina, papeles, rotuladores, material reciclable, elementos de la casa, pinturas, etc. Así como recursos visuales, auditivos y tecnológicos.
- Plantear situaciones problemáticas para solucionar de forma recursiva y creativa, tales como: elaborar un paisaje o un personaje con materiales que se encuentren en casa, darle características y utilidades diferentes a las conocidas de un objeto, crear artefactos con un finivo de materiales y cumpliendo ciertos requerimientos, realizar una historieta con fotografías tomadas por ellos, ilustrar la historia de un tema musical, elaborar vestuario para personajes de un montaje teatral, elaborar escenografías con recursos materiales limitados, etc.
- Motivar y promover la curiosidad e investigación en los estudiantes, con el fin de que indaguen y profundicen alrededor de conceptos y alternativas creativas para los mismos.
- No entregar al estudiante información detallada alrededor de un ejercicio creativo (solo la necesaria), con el fin de promover su análisis, intuición y sentido propositivo.

- Enviar constantemente palabras positivas a los estudiantes con respecto a sus producciones creativas dándole gran valor a lo que realizan, para así motivarlos hacia actividades futuras. Realizar exposiciones artísticas en las cuales se socializan ante la comunidad educativa. Ejercer de toda índole así no sean los mismos estéticamente, pero que reflejen el esfuerzo, compromiso del estudiante, realizar acompañamiento, brindar sugerencias de cosas propositivas para los estudiantes que quieren mejorar su parte creativa.
- Motivar al estudiante a que controle su espacio propio dentro del desarrollo de sus ejercicios creativos.
- Ser flexible en el abordaje que los estudiantes le quieren dar a una temática y la forma de expresarse creativamente.
- Realizar actividades en las cuales los estudiantes relacionen experiencias propias de su vida, gustos particulares, anécdotas, etc. aplicándoles a ejercicios artísticos, con el fin de hacer más fluidos los procesos creativos al trabajar situaciones familiares para ellos, tales como plasmar con imágenes diferentes emociones experimentadas en su vida, representar teatralmente un suceso particular de su vida, escribir un poema alrededor de un sentimiento experimentado, etc.

- Crear ambientes o espacios donde los estudiantes se sientan cómodos, relajados y seguros para realizar sus ejercicios creativos. dichos ambientes pueden incluir música de fondo, imágenes relacionadas con el tema, organización especial de los puestos en el aula, etc.
- Fomentar la indagación del trasfondo de un producto creativo con el fin de valorarlo de forma integral, incluyendo en la valoración de los trabajos lo procesual y no solo el resultado final, así como teniendo en cuenta el componente subjetivo propio de la expresión artística.
- Integrar al estudiante a proyectos creativos como obras de teatro, montajes dancísticos, festivales artísticos de carácter institucional, en los cuales trabaje en equipo y ponga de manifiesto sus habilidades particulares tales como actuación, canto, elaboración de vestuario, construcción de escenografías, manejo de sonido, elaboración de recursos visuales, etc. que le den la seguridad y confianza para desplegar su potencial creativo.
- Integrar al estudiante a proyectos creativos como obras de teatro, montajes dancísticos, festivales artísticos de carácter institucional, en los cuales trabaje en equipo y ponga de manifiesto sus habilidades particulares tales como actuación, canto, elaboración de vestuario, construcción de escenografías, manejo de sonido, elaboración de recursos visuales, etc. que le den la seguridad y confianza para desplegar su potencial creativo.
- Invitar a la institución artistas de diferentes disciplinas a través de la Secretaría de Educación y cultura del municipio, con el fin de compartir sus experiencias creativas a los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia.

Acción y Reflexión Educativa

Número 48 / Enero- diciembre 2023

ISSN 2644-3775

18

Conclusiones

La creatividad es un factor relevante en el trasegar académico del estudiante puesto que se ve abocado a dar constantes soluciones innovadoras a las exigencias que se le presentan día a día. Es así como los resultados demostraron que el fenómeno creativo y las capacidades alrededor del mismo no se dan de forma aislada, sino que implican variables que están ligadas a éste y que determinan su derrotero en un ejercicio artístico. Esas variables son de tipo personal y contextual que indican que el fenómeno creativo evidencia una interrelación entre un sujeto y un ambiente.

Con respecto a los factores que inciden en las capacidades creativas de los estudiantes en la clase de Educación Artística, se encuentran, en primer lugar, los factores internos tales como los atributos cognitivos y la actitud del estudiante frente al ejercicio creativo. Se suma a ello la seguridad y confianza que los impulsa a tomar riesgos y explorar. En segundo término, se encuentran los factores externos donde adquiere relevancia el ambiente, las dinámicas de clase, la valoración que se le da al producto creativo y la diversidad expresiva. Sin importar el factor, cualquier de ellos puede obstaculizar o facilitar el despliegue de la capacidad creadora de los educandos.

Cabe mencionar que, el presente estudio es pionero en la vinculación de los factores que inciden en la creatividad y su vínculo con la Educación Artística. Hasta el día de hoy, las investigaciones que han abarcado este fenómeno de estudio son ajenas a las ciencias de la educación. Por otra parte, este estudio permitió profundizar la propia experiencia vivida de los participantes frente a su capacidad creativa dentro de la asignatura de Educación Artística, dejando al descubierto aspectos de los cuales no se tenía conocimiento pero que inciden en su quehacer creativo.

Finalmente, se sugiere a futuros investigadores ahondar sobre los cambios que experimentan los estudiantes en sus capacidades creativas a lo largo de su trayectoria académica. Así mismo, se sugiere vincular la voz de los maestros en torno a su grado de compromiso y responsabilidad en la formación creativa de los estudiantes. Es este sentido, se recomienda ampliar los criterios de selección de la muestra para vincular a docentes de diferentes áreas y niveles académicos, así como procurar el uso de diferentes instrumentos de recolección de datos que contribuirán a determinar nuevas variables asociadas a las capacidades creativas en educación.

Referencias

- Bernal, R. (2016). *Potenciar los factores de la creatividad en jóvenes, a partir de una estrategia de creación narrativa en aula y desde el desarrollo de Ntic* [Tesis de maestría, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Repositorio Universidad Distrital. <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/3250>.
- Caeiro, M. (2018). Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. *Revista Arte Individuo y Sociedad*, 30 (1), 159-177. <https://doi.org/10.5209/ARIS.57043>.

- Clapp, E. (2018). *La creatividad como proceso participativo y distribuido*. Narcea Ediciones.
- Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley General de Educación. Ley 115 de 1994*. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf.
- Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. Septiembre 11 de 1997. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf.pdf.
- Díaz, W., y Morales, R. (2011). Creatividad e innovación, componentes que intervienen en su desarrollo. *Revista Infancia Imágenes*, 10 (1), 58-65. <https://doi.org/10.14483/16579089.4464>.
- Esquivias, M. (2004). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. *Revista Digital Universitaria*, 5(1), 1-17. <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm>.
- González, M. (2011). *Factores que influyen en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes* [Tesis de maestría, Tecnológico de Monterrey]. Repositorio Tecnológico de Monterrey. <https://repositorio.tec.mx/handle/11285/571396>.
- Guilera, L. (2020). *Anatomía de la creatividad*. FUNDIT - Escola Superior de Disseny Esdy.
- Gutiérrez, R. (2002). Educación artística y desarrollo creativo. *Arte individuo y sociedad, Anejo* (1), 279-288. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0202110279A>.
- Hernández, R. (2011). Creatividad y actitud creativa. *Revista del Centro de Investigación Universidad de la Salle*, 9 (35), 11-15 <https://doi.org/10.26457/recein.v9i35.132>.
- Larraz, N. (2015). Desarrollo de las habilidades creativas y metacognitivas en la educación secundaria obligatoria. Dykinson, S.L.
- Ministerio de Educación Nacional MEN. (2007). *Serie lineamientos curriculares Educación Artística*. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-89869_archivo_pdf2.pdf.
- Ministerio del Interior de Colombia. (2020). *Decreto número 457 de 2020. Instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público*. <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf>.
- Moncalián, M., (2017). *Creatividad, inteligencia intrapersonal y educación plástica y visual en alumnos de secundaria* [Tesis de maestría, Universidad Internacional de la Rioja]. Repositorio Universidad Internacional de la Rioja. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/1986>.
- Ordoñez, J. (2017). *Percepciones y experiencias creativas artísticas juveniles en el colegio Enrique Olaya Herrera* [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Universidad de los Andes.

<https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/34322/u807373.pdf?sequence=1>.

- Rodríguez M. (2006). *Manual de creatividad. Los procesos psíquicos y el desarrollo*. Editorial Trillas. <https://www.coursehero.com/file/54402419/Manual-de-Creatividad-Los-Procesos-Psiquicos-y-El-Desarrollopdf/>.
- Ruiz, C. (2000). Educación por el arte, de H. Read. *Revista Aleph* (141), 77-94. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11828>.
- Schnarch, A. (2019). *Creatividad para un mundo mejor: Como desarrollarla y fomentarla*. Ecoe Ediciones.
- Summo, V., Voisin, S. y Téllez, B. (2016). Creatividad: eje de la educación del siglo XXI. *Revista Iberoamericana de educación superior*, 7(18), 83-98. <http://dx.doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2016.18.177>.
- Torres, L. (2011). La creatividad en el aula como organización compleja. *Revista arbitrada del centro de investigación y estudios gerenciales a. c*, 5(1), 62-74. https://www.researchgate.net/publication/277666947_LA_CREATIVIDAD_EN_EL_AULA_COMO_ORGANIZACION_COMPLEJA.