

**Título: Inducción para creatividad y desbloques mentales
propuesta para la enseñanza de las artes.**

Autora: Dra. en C.E. Silvia Isabel Nájera Tejada.

Universidad Juárez del Estado de Durango.

Durango, Dgo., 2014

RESUMEN DEL CONTENIDO.

Título de la Ponencia: Inducción para la creatividad y desbloques mentales, propuesta para la enseñanza de las artes.

Resumen del Contenido: El presente estudio es una vertiente de la tesis presentada en 2011 para obtener el grado de Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, titulado, “*Condiciones dentro de los espacios de la Escuela de Pintura Escultura y Artesanías de la UJED, mediante las cuales el individuo se apropia de conocimiento y logra la creación de obras con valor artístico*” El resultado de la investigación fueron los cinco factores que componen la propuesta original y que es la siguiente: “*Se debe propiciar la creación dejando que el alumno exprese sus emociones, en ambientes adecuados, con un maestro que motiva y favorece la expresión, utilizando herramientas psicológicas para el adiestramiento y desarrollo de habilidades*”. Derivado de lo anterior en este trabajo se presentan las recomendaciones ampliadas que permiten potenciar las capacidades de la mente, el incremento de la creatividad y las prácticas pertinentes para ser incluidas en los programas académicos. Se presentan estrategias que enriquecen el diseño curricular y ayudan a eliminar algunos bloques que impiden un entorno creativo, el estudio se enfoca en los ambientes.

Palabras clave: ambiente, creación, desbloques mentales.

INTRODUCCIÓN.

La presente investigación es para su aplicación en las escuelas de arte, se definen las mejores prácticas para inducir el proceso creativo que se lleva a cabo en las aulas, tomando en cuenta lo que ocurre en la mente, identificando los factores en donde se debe poner atención, todo justificado por el marco teórico existente.

Este programa plantea una forma diferente de impartir el conocimiento su aplicación incide en los terrenos de la abstracción, involucrando a los académicos en un nuevo paradigma que implica el compromiso de ofrecer a los estudiantes los conocimientos y las prácticas necesarias para lograr que la emotividad fluya adecuadamente y se vea reflejado en la producción artística del estudiante. La escuela debe ofrecer las herramientas suficientes para que al salir de la carrera toda la obra pueda competir con la de cualquier artista nacional o internacional. El presente estudio constituye una aportación a las metodologías de educación que se llevan a cabo en las aulas y para cualquier espacio donde se requiera, incluyendo las materias de artísticas que se imparte en la etapa de la educación básica.

El paradigma propuesto señala en su primera parte que *se debe de propiciar la creación dejando que el alumno exprese emociones en ambientes adecuados*, el presente estudio está enfocado a las emociones ya que es muy importante que se ayude al estudiante a romper con los bloqueos mentales que adquiere desde su infancia esto con el uso de ejercicios de inducción para que afloren las ideas. Los maestros motivadores deben organizar actividades que involucren el trabajo individual y grupal fomentando la socialización y el respeto

por todas las expresiones. Se exhorta a la utilización de herramientas para el adiestramiento del desarrollo de habilidades y a la profundización en las diferentes teorías de las fases del proceso creativo que la Psicología estudia.

INTEROGANTE PRINCIPAL.

¿Qué prácticas favorecen los desbloques mentales para la creatividad artística?

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

La investigación es una vertiente de la tesis Doctoral presentada en la UAC en el año 2011 « *Condiciones dentro de los espacios de la Escuela de Pintura Escultura y Artesanías de la UJED, mediante las cuales el individuo se apropia de conocimiento y logra la creación de obras con valor artístico* » en su primera etapa se basó en tres ejes principales arte, creación y aprendizaje. A partir de ahí se consideró la importancia de indagar más en las áreas creativas estimando que existen muchos recursos al alcance de todos pero que no se utilizan por una cuestión de costumbre cultural, es decir que es común considerar que la creación es sólo espontánea.

FUNDAMENTO TEÓRICO.

Se toma en cuenta las teorías sobre la educación artística del maestro Rudolf Arnheim (1993) quién fuera el encargado del Getty Center for Educación in the Arts, plasmadas en su libro Consideraciones sobre la Educación Artística.

Igualmente el modelo de C.S. Peirce de Creatividad Artística, (Barren) descrito en el artículo titulado: El filósofo se preguntaba ¿Cómo llega el ser humano a producir una obra de arte?, ¿Dónde radica la originalidad de la creación humana? En su estudio este autor llega a la conclusión de que la actividad creadora del ser humano es una característica central de su razón; concibe una mezcla peculiar de lógica e instinto, utilizando lo que él llama la “abducción” proceso por el que se forma una hipótesis explicativa y como la única operación lógica que introduce una idea nueva.

El Dr. J.M. Guajardo (2002) plantea en su tesis Doctoral titulada “Los Alos Del Aprendizaje al Potencial del Crecimiento Humano“, menciona que el crecimiento del ser humano se describe atendiendo a una perspectiva mucho más amplia que la actual, considerando desde los conoceres emocionales, actitudinales, biomecánicos y hasta los religiosos.

La propuesta actual está muy enfocada a las aportaciones hechas por Sir Ken Robinson quién afirma: “La creatividad no viene en los genes, es puro método, se aprende a ser creativo como se aprende a leer, se puede aprender creatividad incluso después de que el sistema nos la haya hecho desaprender. Todos somos superdotados en algo, se trata de descubrir ¿en qué? Esa debería ser la principal función de los sistemas educativos, ya que ahora está enfocada a clonar estudiantes, siendo lo mas importantes descubrir qué es lo único o en cada uno de ellos”.

TESIS CENTRAL.

La función del docente dentro de los espacios académicos, es propiciar ambientes adecuados para que los alumnos concreten el proceso de creación motivados por los maestros para la realización de obras con valor, proporcionándoles las herramientas adecuadas para el desarrollo de sus habilidades y logre eliminar los desbloques mentales.

PARADIGMA.

Propuesta que sale del análisis intrafactorial es la siguiente « propiciar la creación dejando que el alumnos externe emociones, en ambientes adecuados, con un maestro que motiva y favorece la expresión, utilizando herramientas psicológicas, para el adiestramiento y desarrollo de habilidades.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.

La tabla 1 muestra los resultados del análisis de factores que apoyan la propuesta de paradigma, en los que se apoya el programa de creatividad que se presenta.

TABLA 1.

Factor	Nombre del factor	Expl. Var.	Prop total
4	La creación se da en ambiente adecuado	27.33	28.18
6	Dejando quel alumno externe sus emociones	33.03	34.05
10	El maestro que motiva y favorece la expresión	42.88	44.21
13	Utilización herramientas psicológicas	49.00	50.52

17	Adiestramiento para el desarrollo de habilidades.	55.95	57.69
----	---	-------	-------

Análisis de Medias.

En las Inferencias se observa que en el eje Arte las tendencias centrales de la media muestran que el arte es reproducción de emociones, exploración de habilidades y una gran mayoría opinó que es un medio de comunicación.

Sin embargo en la práctica a la mayoría de los alumnos les cuesta trabajo reproducir sus propias emociones generalmente toman de su entorno o de experiencias ajenas a ellos.

Respecto al eje Creación la media central muestra que para el artista hacer arte es un compromiso consigo mismo, es importante el uso de herramientas psicológicas para la creatividad, así como que la introspección ayuda en la ejecución de las obras, reconocen la necesidad del uso de herramientas psicológicas, mismas que no se ofrecen en los programas académicos actuales.

Respecto al aprendizaje los alumnos opinaron que durante la etapa de su aprendizaje la creación debe ser diversión, que la educación artística es un medio para ayudar a la educación integral de la personalidad, y que se aprende con especialización de habilidades, están de acuerdo en que la labor del maestro debe ser de crítica pero también de exhortación, esto último es el área que se necesita

atención ya que aún prevalece la idea de la educación tradicional, en donde el regaño y la evaluación con la óptica sólo del maestro es lo adecuado.

PRINCIPALES BLOQUEOS MENTALES.

El intentar la creación de una obra de arte es decir transformar una idea un pensamiento o un sentimiento en un objeto es una ejercicio mental que requiere un proceso de abstracción entendiendo esto como conceptualización, es decir el concepto que el creador tiene de tal o cual cosa ya sea material o inmaterial y en seguida resolver la forma es decir el ¿cómo la va a hacer realidad? sea en un objeto, en un sonido, en una imagen, etc., frecuentemente esto se complica en los estudiantes por diferentes bloqueos mentales perceptivos, que según Adams (2003), son obstáculos que impiden el resolver un problema y los hay de cuatro tipos como se lee en la tabla 2.

Tabla 2. Bloqueos mentales. (Adams 2003).

B. PERCEPTIVOS	B. EMOCIONALES	B. AMBIENTALES	CULTURALES
Estereotipar, es decir ver lo que se espera ver	Temor a cometer errores	Falta de cooperación entre colegas	Tabúes o bloqueos conceptuales
Dificultad para aislar el problema	Juzgar en lugar de concebir ideas	Maestros castrantes	Falta de humor
Restricciones	Falta de estímulo Estímulo excesivo	Distracciones con factores externos	Estereotipar cualidades de género
Imposibilidad de ver el problema desde distintos puntos de vista	Ser demasiado realista	Falta de apoyo a las ideas	Tradiciones
Saturación La saturación visual es un problema en las escuelas de arte porque es necesario que los alumnos aprendan a ver cosas que están habituados a ignorar	Carecer de la capacidad de fantasía		
Mala utilización de la información sensorial			

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.

Durante el estudio se han identificado algunas características deseables para la producción artística y también algunas circunstancias de ambiente y de educación que limitan una creatividad fluida como son los bloqueos que se adquieren durante todas las etapas de crecimiento de una persona, se vive con ellos de manera inconsciente y aparecen en todo momento; lo necesario para los estudiantes artistas es lograr desecharlos a la hora de trabajar, si bien es cierto que las obras de arte son sentimientos visibles, audibles o tangibles el autor deberá entrar en un proceso de identificación con su ser y con su entorno para que logre producir un obra original extraída de sus propias vivencias. No obstante en la práctica y en todos niveles de educación nunca se da el espacio a la individualidad personal, teniendo como consecuencia uniformidad de pensamiento por lo tanto “bloqueo a la expresión original”. Los estudiantes artistas experimentan una necesidad de expresarse que se ve limitada por dos fuentes en primer lugar por algunos maestros que no han entendido este complejo proceso (que no es lo más grave) y en segundo lugar por ellos mismo al temer que su trabajo sea descalificado y así se observa una mezcla de lo que quieren expresar y de lo que creen que deben expresar de ahí que la obra producida carezca de sentido, generalmente existe una falta de congruencia entre lo que se desea expresar y lo que se expresa de ahí el interés hacer recomendaciones para atacar esta realidad que afecta la enseñanza y el aprendizaje.

Debe hacerse cambios en las prácticas docentes a fin de que la producción presente características de originalidad, con el objetivo de que los alumnos se sientan motivados a partir de que en su escuela encuentren esas herramientas que les apoye. El desconocimiento de estas teorías ha llevado a muchos fracasos escolares que se pueden evitar. A las consideraciones anteriores se anexa un programa de estímulo a la creatividad (Anexo 1). Los ejercicios que se siguieren son solo una muestra pues se deberán diseñar programas de acuerdo a particularidades.

Abajo un ejemplo extraído del programa.

AREAS PARA TRABAJAR	ACCIÓN - CÓMO	REOMENDACIÓN - QUÉ	TRANSFORMACIÓN - PARA QUÉ
A). La creación se da en ambiente adecuado CREACIÓN, AMBIENTES	Desmitificar el fenómeno de la creación. Hacer que los alumnos reconozcan que la creación se produce en los pensamientos ellos su contexto y trabajo persistente dedicado, perseverancia y fuerza de voluntad.	Se les conectará con el contexto para que descubran que de estas interacciones se pueden nutrir siendo una condición estar informados de los acontecimientos políticos y culturales. Fomentar aún más la disciplina y la dedicación al trabajo. Ejercicios No. 1 y 2. de creatividad	Para que el estudiante haga conciencia de que la creación no es de un momento fugaz , sino que requiere mucho esfuerzo y trabajo.
	Proporcionar el ambiente necesario para que la creación se produzca satisfactoriamente.	Es necesario organizar ambientes mentales propicios para la creación realizando ejercicio de visualización imaginativa. Ejercicio No 3	Para lograr en el alumno un estado ambiente psíquico adecuado que le permita activar el mecanismo creativo y que así desarrollen su capacidad.

EJERCICIOS

Aumento de la Creatividad.

Ejercicio 1
<p>Piense en una idea innovadora (un diseño un objeto, un proyecto, un plan, un programa) y búsquele visibilidad. Concéntrese en imágenes visuales que pueden definirla. Créelas. Deje fluir su fantasía. Váyase a las nubes. Suspenda todo pensamiento lógico.</p> <p>Cierre los ojos. Relájese. Respire rítmicamente... visualice sus tensiones saliendo de su cuerpo, fluyendo a través de su cuello, de sus hombros de los brazos hacia sus manos y de su vientre, coxis y muslos hacia sus pies. Y finalmente saliendo de sus dedos al exterior</p> <p><i>Rodríguez Estrada Mauro Pensamiento Creativo Integral Ed. McGraw-Hill México 1999 ISBN 970-10-1631-9 pág. 168.</i></p>
Ejercicio 2

TE REGALO ESTAS

Mi pensamiento está hecho de ideas originales.
Las notas musicales de mis palabras son la melodía de mi mente
Pienso luego creo (de creer y de crear)
Soy el director de mi orquesta mental
Mi voz interior es rica y poderosa.
Tengo muchas palabras para expresar los matices de mis sentimientos
Yo elijo mis pensamientos, mis sentimientos y mis reacciones
Tengo la capacidad de aceptarme tal como soy
Necesito el sonido de la naturaleza.
Tengo la capacidad necesaria para dirigir mis pensamientos
Los ojos de los niños son el espejo del corazón de la tierra
Soy capaz de volar con el pensamiento
Cada vez que puedo le reglo un libro a alguien a quien quiero
Escribo mis sueños mis recuerdos, mis vivencias
Soy capaz de expresar los sentimientos más profundos de mi corazón
El sol me entrega su energía yo la administro con amor
Y con eficacia
Soy imaginativo, soñador y realizador
Soy capaz de visualizar mis metas con claridad
La imaginación es el poder activo de mi cerebro
La imaginación el otorga fuerza a la realidad
Soy feliz y fértil
El sabor del amor es tan dulce que puedo sentirlo en mi boca
Soy el director de la orquesta de mi vida
La felicidad es un estado de conciencia que soy capaz de sentir.

Sambrano, Jazmín *Cerebro Manual de Uso*, Alfaomega México 2000, ISBN 970-15-0557-3 105

BIBLIOGRAFÍA.

- Adams, James. (1986) *Guía y Juegos para superar los bloqueos Mentales*. Ed. Gedisa ISBN 84- 7432.245-6. España.
- Atunes, Celso. (2001). *La Teoría de las Inteligencias Liberadoras*. Ed. Gedisa. ISBN 84-7432-841-1 España.
- Ardila, Rubén. (2000). *Psicología del Aprendizaje*. Ed. Siglo XXI Madrid. ISBN 968-23-1575-1. Madrid.
- Anheim, Rudolf. (1993). *Consideraciones sobre La Educación Artística*. Paidós ISBN : 84-7509-877-0 España.
- Baurón, Javier (1997) *Motivación y Aprendizaje*. Ediciones Mensajero. ISBN 84-271-1891-0 España.
- Bennassar, Luis Miguel. (1994). *Desarrolle su Creatividad* Ed. Grijalbo 1994. ISBN 84-253-2603-6 España.
- Boujon Ch. (1991). *Aprendizaje y Rendimiento Escolar*. Nocea S.A. ediciones ISBN 84.277.1274.X Madrid. España.
- Bower, Gordon (1998). *Teorías del Aprendizaje*. Editorial Trillas. ISBN 968-24-2690-1. México.
- Buzan, Tony (1993). *El Libro de los Mapas Mentales* Ed. Urano. ISBN 84-7953-145-2. España.
- Calabarese, Omar. (1985). *El lenguaje del Arte* editorial Instrumentos Paidós. España.
- Collingwood, R.G. (1993). *Los Principios del Arte*. Fondo de Cultura Económica México.
- Contreras, Colima Estanislao. (1996). *Tesis Proceso Creativo Escultórico de Síntesis y Abstracción* Universidad de Guadalajara. México.
- Frawely, William. (1999). *Vycostky y la Ciencia Cognitiva*. Editorial Paidós. ISBN 84-493-0742-02. España
- Gagne, Roberth Briggs Leslie. (2001). *La Planificación de la Enseñanza*. Editorial Trillas. ISBN 968-24-056- México.
- Grombrich, E.H, Hochberg J. (1996). *Arte, Percepción y Realidad*. Editorial Paidós Communication. ISBN 84 75500-200-4. Barcelona.
- Guido Gómez de Silva. (1988). *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española*. Fondo

- de Cultura Económica. ISBN 968-2812-8. México.
- Guajardo, J.M. (2000) Tesis Doctoral Los Años del Aprendizaje al Potencial del Crecimiento Humano. Universidad Autónoma de Coahuila. México.
- Hernández Sampieri. (1981). *Metodología de la Investigación*. Editorial Mac Graw Hill. ISBN 968-422-931-3. México.
- Llano, Sifuentes Carlos. (2002). *Desarrolle su Creatividad*. Ed. Limusa. ISBN 968-18-6215-5. México.
- Manzano, Roberto. (1998). *Dimensiones del Aprendizaje*. ITESO. ISBN 968-6101-68-3. México.
- Maquet Jacques. (1999). *La Experiencia Estética*. Editorial Celeste Universidad 1999. ISBN: 82 8211 180 9. España.
- Mayo, Juan. (1997). *Psicología del Aprendizaje*. Editora Pilar Fernández. ISBN 84-7738-404-5. España.
- Michel, Denis. (1984). *Las Imágenes Mentales*. Ed. S XXI 1984 Madrid. ISBN 84-323-0501-4. España.
- Pain, Sara. (2000). *Aportes para una Clínica del Aprender*. Editorial Homo Sapiens. ISBN 950-808-268-2. Argentina.
- Penin, José. (2000). *Diccionario Espasa*. Editorial Espasa Calpe. Madrid España. ISBN 84-239-4500- Madrid España.
- Piaget, Jean (1972) *Psicología Epistemología*. Emece Editores. Buenos Aires Argentina.
- Rodríguez Estrada Mauro (1999) *Pensamiento Creativo Integral* Ed. McGraw-Hill ISBN 970-10-1631-9 pág. 168 México.
- Sambrano, Jazmín (2000) *Cerebro Manual de Uso*, Ed. Alfaomega. ISBN 970-15-0557-3 105. México.
- Sefchovich, Galia. (2001). *Creatividad para Adultos*. Editorial Trillas. ISBN 968-24-4706-2. México.
- Staats, Arthur W. (1983). *Aprendizaje, Lenguaje y Cognición*. Editorial Trillas. ISBN 968-24-1373-7. México.
- Todt, Eberhard. (1982). *La Motivación*. Editorial Herder. ISBN 84-254-1247-1. España.
- Von OECD, Roger. (1983). *El Despertar de la Creatividad* Ed. Díaz Santos. ISBN 84-86251-58-3. España.
- Zambrano Jazmín. (2000). *Cerebro Manual de Uso*. Ed. Alfaomega. ISBN 970-150557-3. México.
- Zinder, Joseph. (2000). *El Proceso Creativo en la terapia Gestáltica*. Paidós. ISBN 968-853-190-1. México.

RECURSOS ELECTRÓNICOS.

- Arnheim, Rudolf Educación Artística
http://apuntes.rincondelvago.com/educacion-artistica_rudolf-arnheim-y-elliott-eisner.html el día 9 de mayo de 2010.
- Atkinson, Denis. School Art Education: Mourning the Past and Opening a Future International Journal of Art & Design Education. Oxford: Feb 2006. Vol. 25, Iss. 1; p. 16 Recuperado el día 10 de mayo de 2006
http://biblioteca.itesm.mx/nav/contenidos_salta2.php?col_id=pgd
- Barrena, Sara La Creatividad en Charles Peirce
<http://www.unav.es/gep/Articulos/SRotacion1.html>
[http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=b2a2d338-e5b6-48de-90c0-ca5c117fc03c%40sessionmgr115&vid=5&hid=112&bquery=\(creatividad\)&bdata=JmRiPXpiaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MSZzaXRIPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d](http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?sid=b2a2d338-e5b6-48de-90c0-ca5c117fc03c%40sessionmgr115&vid=5&hid=112&bquery=(creatividad)&bdata=JmRiPXpiaCZsYW5nPWVzJnR5cGU9MSZzaXRIPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d)
- Robinson, Ken. Las escuelas matan la creatividad.
<http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg>

