

Claves para fomentar la creatividad y las artes en familia y escuela

Las artes son conocimiento, descubrimiento, indagación, expresión de la emoción y de la dimensión más espiritual de las personas que es lo más valioso que ha de preservar la educación para nuestro bienestar y crecimiento. Hoy, saber desarrollar competencias creativas y artísticas es esencial para innovar, estar bien y ser felices. Como no se imparte por especialistas, en infantil y primaria cada vez hay menos conocimiento de las mismas. Descubre aquí estrategias o claves básicas para saber qué hacer y cómo en la familia y en la escuela.

Marta
Lage de la Rosa

Universidad Pontificia Comillas
mlage@comillas.edu

<https://sites.google.com/site/martalagedelarosa/>

@martalagederosa

La imaginación es más importante que el conocimiento.

ALBERT EINSTEIN

La casa y la escuela son los ámbitos educativos por excelencia. El experto en creatividad y educación Sir Ken Robinson dice que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización y, por eso, debemos tratarla con el mismo estatus. A continuación, estrategias o claves para fomentar y desarrollar las competencias creativas y artísticas de nuestras hijas e hijos durante su crecimiento.

Clave 1. En mi casa hay un espacio para crear y soñar

Se puede desarrollar la imaginación de muchísimas maneras, pero darle en casa un espacio físico para hacerlo es una solución. Walt Disney en sus famosos estudios cinematográficos creó la habitación para soñar donde todo era posible. ¿Por qué no tenerla en cada casa? Una habitación, taller, garaje, laboratorio o rincón para crear y soñar despiertos.

Si no fuera posible por el espacio, se puede sustituir por una pizarra, objeto que debería acompañar el aprendizaje en casa hasta la adolescencia. Niñas y no tan niños sienten verdadera fascinación y atracción por ella. Es económica, se puede adquirir de tijera con tres posibilidades de uso: una cara para tizas, otra para rotuladores y con papel en rollo para cubrir ambas y dibujar encima. El tamaño ideal es: lo más grande posible. Cuanto más pequeños somos, más espacio necesitamos para experimentar y, al crecer, no debería cambiar. En la habitación infantil al menos, o mejor aún, en otra estancia de la casa, se puede convertir una pared con pintura especial para pizarras. Tener en casa un lugar para crear para usar toda la familia es una buena manera de promover el desarrollo de la creatividad.

A falta de pizarra o, para complementarla, se puede usar el suelo tanto dentro como fuera de casa y usar tizas blancas y de colores, luego se borra con una simple fregona. También se puede cubrir el suelo o la pared con grandes papeles para ex-

perimentar con distintos colores o pinturas sin miedo a manchar o estropear algo.

Clave 2. Trabajos infantiles más allá del imán de la puerta de la nevera

Situar los dibujos infantiles al lado de los imanes de recuerdo en la nevera significa que les doy valor. Al darle valor al trabajo, le doy valor a la persona que lo ha hecho y se refuerza su autoestima. Otra posibilidad es que se pueden “enmarcar” no solo pegarlos a la nevera con un imán. Los niños ponen todo su corazón y se emplean a fondo al resolver los problemas que se plantean a la hora de representar. Todo este proceso de representación es puro desarrollo cognitivo. Los resultados pueden ser más o menos estéticos –respecto al gusto adulto– pero siempre son auténticos y responden a procesos de descubrimiento en los que resuelven de manera personal y original problemas de representación madurando intelectualmente. Así trabajan los artistas. Por tanto, tiene más valor cualquier dibujo infantil original que las láminas impresas que a veces se enmarcan o los cuadros reproducidos que se colocan en las paredes.

Darles valor a las creaciones originales de nuestros niños enmarcando sus obras, situándolas en algún lugar principal de la casa, poniendo sus esculturas en el comedor o en el jardín, haciendo calendarios, ampliando los dibujos, pasándolos a un cojín, haciendo una carpeta, un póster, etc., estimula los procesos creativos, desarrolla conocimiento y la autoestima.

En las familias es importante conservar un álbum con los garabatos y signos gráficos desde la más tierna infancia para

Adolescentes en el aula que dejan su huella en una pared-pizarra siempre que tienen ocasión

ACTIVIDADES DE AULA

Visita el circo de Alexander Calder en el siguiente enlace <https://youtu.be/t6jwnu8I-zy0> y a partir de ahí desarrolla tu propio proyecto. Reúne todo tipo de materiales incluyendo cosas recicladas, crea personajes y dales vida. No olvides incluir la banda sonora. Mientras desarrollas el proyecto toma conciencia de los problemas a los que te enfrentas, de cómo se desarrolla la atención, la creatividad, de cómo se resuelven las frustraciones y, en definitiva, del conocimiento adquirido y cómo te has sentido en el proceso llevando la actividad hasta la representación final.

Siempre que puedas realiza proyectos multidisciplinares que transformen la vida. Sal del aula para resolver problemas reales. Se puede empezar cerca, transformando un lugar o un rincón de tu escuela en un lugar agradable y creativo o de arte. Empieza por un sitio necesitado de tu colegio. Reúne a tu clase de infantil y primaria y una vez planteado el problema busca soluciones entre todos. Lluvia de ideas, meteos dentro (de forma simbólica o no) de la habitación para soñar la transformación de ese lugar. Luego analizad las ideas desde distintos puntos de vista. Manos a la obra. El profesorado apoya la actividad, pero no la realiza, respeta, apoya el trabajo creativo, observa y facilita el diálogo. Una vez terminado se toma conciencia de los procesos de aprendizaje entre todos y en eso consiste la evaluación del mismo.

poder contemplar la experimentación y evolución.

Picasso afirmaba que cada niño es un artista, "el problema radica en cómo seguir siendo artista al crecer" y después de ver una exposición de dibujos espontáneos infantiles confiesa lo siguiente "Me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño". Hay que proteger los dibujos infantiles porque son un verdadero tesoro. Grandes artistas como Miró en su colección así lo atestiguan.

Clave 3. Teatro en casa

Hay muchas maneras de introducir la representación escénica (teatro, circo, cine...) en la familia y es muy divertido. El famoso escultor Alexander Calder reunía los fines de semana a sus amigos artistas de las vanguardias (Josephine Baker, Piet Mondrian, Jean Cocteau, Joan Miró, Le Corbusier, Fernand Léger, Man Ray, Marcel Duchamp o Kiki de Montparnasse) para realizar divertidas y únicas representaciones circenses en directo. Creó más de 55 personajes distintos con materiales reciclados, nos enseñó que cualquier material se puede transformar en algo bello, expresivo y divertido. Viajaba con su maleta que contenía la pista, los personajes: trapevistas, lanzadores de cuchillos, domadores, etc., y realizaban cada representación su mujer y él dándoles voz a los

personajes y melodías circenses sonando en un tocadiscos.

En algunas familias se hace teatro. Se puede empezar haciendo máscaras con simples platos desechables, jugar a disfraces, fabricar marionetas con cucharas de madera o títeres con objetos reciclados; realizar sombras en la pared con las manos y el cuerpo, sombras con siluetas de papel recortado. Ahora incluso hay familias que graban cortos en reuniones familiares.

Una de esas familias creó un teatro muy especial: *La Cabalgata de los Reyes Magos*. Comparto el testimonio de la creadora Elena Alcaín, madre de Pablo y Juan:

Hace 16 años me surgió el dilema de los Reyes Magos y empecé una tradición familiar que aún dura. Cada año creamos un teatro con tres personajes de nuestro entorno cercano, amigos y familia, y ellos son las figuras que llegan con los regalos. Mis hijos jamás tuvieron ningún problema en no compartir el mundo Melchor, Gaspar y Baltasar tradicional. Como hay tantas opciones de todo, transmitimos que en esto también, y que esta era la nuestra. Es la mejor ocasión de expresar nuestro amor hacia nuestra gente y que las figuras de idolatría no tienen por qué ser importadas, ni establecidas... y, sobre todo, que se basa en una verdad y no en una mentira. Magia nunca ha faltado en nuestra cabalgata; y más cuando nuestros hijos han participado en la creación o en parte de ella y han comprobado que, de un trozo de cartón, se podía crear un mundo propio, el nuestro.

Cada cabalgata es única, desde hace 17 años cambian reinas y reyes, hay años que vienen en barco, avión o bicicleta y cada año lo hacen con una música especial, en ocasiones, incluso tocada en directo por ellos mismos.

Claves para impartir en la escuela la educación artística correctamente

Las personas no somos iguales. Los trabajos tampoco

¿Cómo darse cuenta si en la escuela se trabaja bien la educación artística? La clave es observar el resultado de los trabajos en el aula. Si todo lo que se ve es igual o casi igual, es decir, responde

Experimentar el goce y disfrute de los trazos y los movimientos libremente hace que el proceso madurativo y cognitivo se desarrolle de forma adecuada desde el año de vida

al mismo patrón normalmente estereotipado, eso nos indica que no se desarrolla correctamente la creatividad y las artes, por tanto, no se trabaja bien la educación artística. Por el contrario, si cada trabajo responde a una creación auténtica, individual y distinta de las demás, entonces efectivamente en esa aula se trabaja correctamente la educación artística.

Los trabajos expuestos no son estereotipos, ni realizados por las maestras sacando tiempo de donde no hay. Los trabajos expuestos son auténticos y originales de los niños del aula y proceden de su experimentación con distintas técnicas, herramientas y materiales. Las maestras en infantil y primaria proporcionan experiencias de aprendizaje, cada niño elige o desarrolla una propuesta técnica, procedimental o material y la lleva a cabo. Como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos trabajos iguales. Para fomentar la creatividad y la imaginación es preciso que haya libertad, respeto y valoración de la diferencia.

Clave 1. Colorea y, por favor, salte de la raya

Cuántas personas que se hubieran dedicado a las artes, o al menos disfrutado de ellas, se han perdido porque en las clases, desde infantil, con la disculpa de trabajar la psicomotricidad fina, se obliga a colorear sin salirse de la raya. Me llena de alegría dejar constancia de que para trabajar la psicomotricidad fina no es necesario no salirse de la raya, de hecho, no pasa nada por salirse. Cuando en el aula se obliga a no salirse de la raya se enseña, básicamente, a obedecer. La obediencia

per se no desarrolla, ni facilita los procesos creativos ni artísticos.

Desde infantil es muy importante garantizar con la máxima libertad. Experimentar el goce y disfrute de los trazos y los movimientos libremente hace que el proceso madurativo y cognitivo se desarrolle de forma adecuada desde el año de vida. Poco a poco cada niño decidirá (desarrollo de la autonomía) si para desarrollar su propio proyecto creativo necesita o no salirse de la raya y cómo le gusta más el resultado (desarrollo de la autoestima). Es pedagógico dar libertad porque implica que hay toma de decisiones y responsabilidad. Como docentes es obligado facilitar el desarrollo madurativo, la autonomía y la autoestima, fin último de la pedagogía.

Las asignaturas en la escuela quedan liberadas para siempre de mandar colorear los dibujos estereotipados que hacen los adultos pensando que les gustan a los niños. Niñas y niños tienen su propio desarrollo gráfico, lleno de expresividad y originalidad y está lleno de valor *per sé*, aunque no responda al gusto adulto, eso no es lo importante, el gusto es una construcción social y depende de muchas circunstancias. La importancia del dibujo o del artefacto infantil es que, en el proceso de creación del mismo, hay toma de decisiones, experimentación y conocimiento que construyen un importantísimo aprendizaje significativo. Por favor, permite que

▲
Dibujo infantil de la colección particular de Joan Miró Museo Imaginario expuesto en "Miró y el objeto" CaixaForum. Madrid, mayo 2016

CAMINANDO JUNTOS

Aprovechad las oportunidades de ser creativos con vuestros hijos en vuestro tiempo libre en casa. Fuera de ella participad juntos de las ofertas culturales de vuestro entorno y usadlas como detonante para desarrollar las vuestras al margen de estereotipos y modas dominantes.

También hay actividades familiares muy divertidas y creativas en los museos, con programas dentro de sus servicios educativos gratuitos patrocinados por distintas fundaciones. El tiempo de ocio cultural de calidad compartido es la mejor manera de educar y aprender juntos disfrutando.

Los dos niños disfrutando del teatro en su casa con un adulto

en tu aula se pueda pensar, desarrollar y crear conocimiento con proyectos auténticos sin estereotipos. Para ello, muestra la realidad, salid del aula a ver los colores del otoño real, hay árboles con el tronco blanco, gris, verde y rojo, hojas amarillas, burdeos y blancas, observar la naturaleza es fuente de conocimiento. Si no se puede salir del aula se pueden llevar a ella objetos reales para su análisis y experimentación, en último lugar también se pueden mostrar imágenes reales para su representación. Lo mejor sin duda es salir y aprender de la realidad.

Clave 2. ¿La educación artística son manualidades? No, definitivamente no

Sí que puedo necesitar usar mis manos y, por tanto, hacer manualidades para desarrollar mi propio proyecto creativo. La clave que determina si la actividad fomenta la creatividad y desarrolla la competencia artística —educación artís-

tica— es si uso mis manos solamente sin pensar y cumplo órdenes o si primero necesito pensar qué quiero hacer y luego uso mis manos para llevarlo a cabo. Veamos un ejemplo clásico, el tradicional trabajo del Día del Padre o del Día la Madre. El profesorado, con la mejor intención, prepara un objeto y da instrucciones al alumnado que han de obedecer para obtener el mismo regalo. Eso es una manualidad. La propuesta desde educación artística contempla, en primer lugar, la diversidad de las familias, por tanto, la prioridad es que todas las niñas y niños se sientan incluidos en ella. Hay familias sin padre o madre por enfermedad, separación, emigración, orientación sexual, fallecimiento, etc. Por tanto, en primera instancia, habría que dejar decidir al niño a qué familiar le va a agradecer sus cuidados. Después, pensar qué quiere hacer. La tarea del profesorado es ayudar a que cada niña y niño resuelvan por sí mismos los problemas técnicos que se les presenten para llevar a cabo su propuesta personal. Se puede también enseñar una técnica artística concreta, como modelado, esgrafiado, grabado, etc., dejando luego libertad para la creación del objeto. Habrá distintos resultados respondiendo a nuestras diferencias.

Los trabajos de educación artística no son para decorar las paredes, aunque a veces, el resultado de los trabajos sea hermoso. Lo más importante es el proceso. Es lo que aprendo mientras trabajo, en ocasiones, el resultado es bello, otras veces no, pero siempre me he tenido que enfrentar a la resolución de un problema, vencer frustraciones, si no me sale lo que quiero, y conseguir un resultado o seguir intentándolo. Un buen entrenamiento porque lo mismo sucede en la vida real.

Clave 3. Evaluar trabajos creativos ¿te gusta lo que he hecho? ¿Te gusta a ti?

Cuando hago algo creativo espero el reconocimiento de los demás. Cuando os pregunten en clase o en casa si os gusta lo que han hecho, antes de responder, devuélveles la pregunta ¿te gusta a ti? Esta-

ÁGORA DE PROFESORES

Es fundamental la formación. En infantil y primaria la música o la educación física la imparten especialistas, pero no sucede lo mismo en educación artística, por lo tanto, hay que comenzar por la formación del profesorado. Solicitar cursos de formación desde los centros es lo más eficaz, a través de la Fundación Tripartita o Fundación estatal para la formación en el empleo Fundae.

El profesorado de forma individual puede acudir a los departamentos de educación de los principales museos donde se imparten cursos de formación específicos de calidad. Por ejemplo: el Museo Reina Sofía tiene Laboratorios de Propuestas Pedagógicas; el Museo Thyssen el programa "Musaraña"; el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona el Laboratorio de artistas, muchos de ellos gratuitos patrocinados por empresas y fundaciones.

También puedes asistir a los cursos de Pedagogías Invisibles Arte + Educación, que es un colectivo de artistas docentes que imparten formación para el profesorado con distintos formatos Pedagogías Glandestinas, Art Thinking, Summer Labs, etc.

blece un diálogo, por qué, cuando, cómo, dónde... A través del trabajo artístico se puede conocer a la persona y crecer con ella. Antes de dar tu opinión escucha la suya. Aunque seas una persona experta en arte, primero escucha lo que tiene que decir su autor. Cuando digo si algo me gusta o no, sin preguntar primero, los niños intentarán buscar mi aprobación y complacerme. Se trata de que obtengan su propia aprobación para que crezcan con autonomía. Potenciar la autoevaluación. También se establece un dialogo grupal y se considera la valoración y crítica de los demás, siempre respetuosa. Es difícil contenerse y no decir lo interesantes, expresivos y hermosos que son todos los trabajos infantiles. Si artistas tan importantes como Frida Kalho, Van Gogh o Manet hubieran esperado a que fuera reconocido su trabajo para seguir creando se hubieran perdido obras maestras para la humanidad, siendo que, algunas de ellas, como bien sabemos, ni si quiera fueron reconocidas en su tiempo.

La evaluación de aprendizajes se pacta al inicio de la actividad creadora con niñas y niños. Los criterios de evaluación han de contemplar la comprensión, interpretación, desarrollo y realización de la actividad, potenciando la autoevaluación y lo que aportan las valoraciones y críticas siempre respetuosas y, por tanto, constructivas del resto.

Pero ¿de dónde obtengo la inspiración para trabajar en mi aula?

De ti misma. Es muy enriquecedor ser una persona auténtica porque resultan inspiradoras para las artes y la creatividad tantas cosas como personas hay. La riqueza es precisamente nuestra diferencia. La "receta" es buscar dentro de mí aquello que me inspira y compartirlo con los demás.

Da seguridad la formación en educación artística con especialistas que te ayudarán en la tarea.

Las artes contemporáneas son otra importante fuente de inspiración. Ayudan a mirar y a descubrir el mundo que nos rodea. Las y los artistas contemporáneos comprometidos con nuestro mundo actual nos hacen pensar y reflexionar.

Los sueños también son un recurso inagotable de inspiración. Cultivar y favorecer nuestra vida onírica para analizar y repensar nuestra vida •

PARA SABER MÁS

BELLOCO, G., y GIL DÍAZ, M. J. (2010). *Tocar el arte. Educación plástica en infantil, primaria y... Técnicas e ideas para el desarrollo de la competencia artística*. Barcelona: Kaleida Forma.

EISNER, E. W. (2002). *La escuela que necesitamos. Ensayos personales*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

SBERT ROSELLÓ, C., y SBERT ROSELLÓ, M. (2017). *La Mirada de la Libélula. Una visión sobre la Educación Artística*. Barcelona: Dis-set Edició.

HEMOS HABLADO DE

Creatividad; educación artística; didáctica de las artes; infantil; primaria.

Este artículo fue solicitado por PADRES Y MAESTROS en marzo de 2018, revisado y aceptado en junio de 2018.