

UNA CLASE DE CREATIVIDAD
**El club de los poetas
 muertos**

Cuando Gale Nolan, director de la Escuela Welton, subido al estrado del gran salón de actos, trata de armar la fenomenal bronca a los estudiantes, preguntando en público a toda la asamblea sobre quiénes son los culpables de la publicación en el diario de una propuesta en la que se pide la admisión de chicas en el colegio... suena el timbre de un teléfono. Un alumno, en medio del solemne grupo, se levanta, auricular en mano, y dice: «Señor Director, es para usted. Acaba de llamar Dios diciendo que las chicas deben ser admitidas en el centro». ¿Qué es la creatividad? ¿Romper las estructuras? ¿Es posible y probable el ser creativos en la escuela? ¿Acabará cada uno como el profesor protagonista de esta bella película? ¿O, en fin, a pesar de todo, los alumnos que vivieron en el «club de los poetas muertos» no aguantarán la injusticia y la monotonía académica y, como protesta y símbolo, se nos subirán, en pie, a los imperecederos pupitres? He aquí una película como un reto a la creatividad en la clase.

«¡Carpe diem!», aprovechad el momento, dice el profesor

«¡Coged las rosas mientras podais, chicos!»

Escenas de la película «El club de los poetas muertos»

La película

USA, 1989. *Título original:* «Dead Poets Society». *Director:* Peter Weir. *Productores:* Steven Haft, Paul Junger Witt y Tony Thomas. *Producción:* Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV, Witt-Thomas Productions, para Buena Vista. *Guión:* Tom Schulman. *Fotografía:* John Seale, en DuArt color. *Diseño de producción:* Wendy Stites. *Música:* Maurice Jarre. *Montaje:* William Anderson, Lee Smith y Priscilla Nedd. *Duración:* 129 minutos. *Interpretes:* Robin Williams (John Keatin), Robert Sean Leonard (Neil Perry), Ethan Hawke (Todd Anderson), Josh Charles (Know Overstreet), Gale Hansen (Charlie Dalton), Dylan Kussman (Richard Cameron).

Los 7 pasos del proceso creativo

Todo proceso creativo lleva consigo un entrenamiento singular. La creatividad se aprende aunque, por supuesto, haya que contar como en todo con las bases genéticas y potencia orgánica de cada uno. Pero libros y sistemas como el descrito por Perkins, Isaksen, De Bono y otros muchos proponen una opción inusitada hasta el momento: la capacidad del niño para actuar creativamente es inmensa, aunque el anacronismo de someter el cerebro humano a la tortura de la repetición es un hecho todavía no superado. ¿Quieres ser creativo? ¿Es posible lograrlo en la escuela?

1: Objetivos

¿Qué se pretende, qué buscas, por qué quieres la creatividad en la escuela? Escoge y discute algunas de estas posibles razones. Inventa otras.

- Buscar otras oportunidades para los alumnos.
- Conocer retos y problemas que presenta la vida real.
- Saber buscar datos para tomar decisiones eficaces.
- Analizar alternativas que suele tener cada situación.
- Generar nuevas ideas, incluso inusuales en la escuela.
- Ayudarles a ser críticos y ver lo que vale y lo que no vale.
- Generar y utilizar nuevos recursos desconocidos.

2: Instalar sensores

Toda la naturaleza está llena de «sensores»: cuando algo va mal, enseguida salta la alarma. Gracias a ello, creativamente, es posible sobrevivir y crear nuevos medios y recursos para superar las crisis. Así también, una escuela que se decida por la creatividad, debería instalar en todo rincón de actividad sus «sensores de riesgos» y que saltase la sirena tan pronto como algo se duerme o va mal.

- En la piel están, por ejemplo, «los corpúsculos de Passini-Messner», por los cuales sabemos a qué tono está o sube la presión, el calor, el dolor.

- Mediante el «hipotálamo» o cerebro medio, controlamos el estado de situación del hambre, sed, sexualidad, temperatura y emociones básicas de la persona.

- En las arterias están los «barroreceptores» que acusan enseguida la presión de la sangre.

- En el oído medio, por ejemplo, los «otolitos» de calcio indican el desequilibrio del cuerpo.

- En el corazón, el «nodo de Aschoff-Tawara» controla la autonomía del corazón, su carga y descarga como la de una pila eléctrica.

- Y, por ejemplo, los «bigotes» del gato le sirven para saber con certeza qué pasa en los centímetros que rodean a su nariz.

- ...¿Qué sensores tiene la escuela para detectar riesgos de monotonía o de que eso ya no se usa y ha pasado de moda?

3: Recogida de datos

Suele decirse que todo proceso creativo se quiebra muchas veces porque los datos no son suficientes o no están bien recogidos. Existen algo así como cinco canales o centros de recepción de datos. ¿Cómo funcionan en tu escuela?

- La «información» que te llega: se dice, se comenta, se rumorea, se recibe un informe de lo que pasa.

- La «observación» que uno puede hacer directamente a través de los sentidos: lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que huele, lo que gusta.

- Las «preguntas» que uno hace para enterarse de algo.

- Los «sentimientos» nuevos que a uno se le van produciendo con motivo de una situación o problema.

- Los «recuerdos» e impresiones que están almacenados como fruto de experiencias pasadas.

4: Definición del problema

Definir bien un problema es encontrar ya la mitad de la solución. Y, seguramente, la mejor definición comienza no por frases abstractas sino por la descripción concreta de las cosas. Definir no es juzgar. Los juicios previos cortan, enervan y congelan el proceso creativo.

- No digas: «los alumnos no se responsabilizan».

+ Di, más bien, que «estos alumnos dejan los libros en el patio».

- No digas: «lo hacen mal a propósito».

+ Di, más bien, que «sabían que hoy deberían entregar el trabajo y no lo hicieron».

- No digas: «los profesores no son creativos».

+ Di, más bien: «hicieron sólo los ejercicios del libro».

- No digas: «la culpa, en definitiva, es de la sociedad y eso es insoluble».

+ Di, más bien: «esto es por esto, y esto por esto, y esto por esto... y párate en el «esto» que es posible arreglar».

5: Promoción de ideas

Ahora sí, prepárate a un ejercicio de lo más imaginativo y simpático: lluvia de ideas, tor-

menta de ideas, estruendo de opiniones, fuga de propuestas. Suéltate.

—«Logística»: papel rolo, cassettes de música, disfraces, tarros de pintura, muñecos de guiñol, escaleras para subir y bajar, megáfonos, tambores, cuerdas, timbales, luces y sombras, sacos, bidones para ocultarse y gritar desde dentro... todo lo que excite la producción informal y rompa el stress y la barrera del vale o no vale, del bien y del mal.

—«Qué pasaría si...». Es un modo de comenzar, pegándole un cambiao a la situación reinante.

—«Un... ideal». En medio de los suspensivos coloca lo que es susceptible de cambio y vengan ideas.

—Crea una «situación límite»... ¿Cómo salimos de ella? Máxima atención a que la expresión no sólo sea con palabras: gesto corporal, movimiento, expresión gráfica, ritmo musical, mimo.

—El juego del «mal menor»: de dos situaciones que estén mal, ¿cómo aguantarías el mal menor?

—Descomponer el «problema en partes». No digas «que funcione bien la clase»; enumera, en cambio, todas las cosas bien concretas que ayuden a eso.

—La estrategia de «conexiones forzadas»: hacer conexiones inusuales de personas o situaciones de la escuela con cosas que no vienen a cuento, pero actúan como disparador de ideas.

—Jugar a la «exageración» hasta hartarse.

—Describir lo «imposible».

—Hacer «analogías».

—Completar «historias inacabadas».

—Pasear la idea por diversas «asignaturas» a ver qué pasa.

—«Convertir palabras» en otras parecidas cambiando sólo vocales o consonantes.

—«Metamorfosis» de unos objetos en otros, de personas en animales o vegetales.

—Hacer «tres preguntas a...» y que otros instantáneamente se imaginan cómo esos responderían.

6: La solución creativa

Es el penúltimo paso y, si se hicieron bien los anteriores, cae un poco por sí mismo. En cierto modo, es una deducción coherente.

—Para elegir la solución, distinguir entre «razón» y «criterio».

—«Razón» el porqué inmediato de por qué utilizo algo: «llevo botas porque está lloviendo».

—«Criterio»: la salud es la que opera de criterio de fondo en lo de llevar botas cuando llueve.

—«6 criterios» para elegir bien una solución: costo / tiempo / viabilidad / aceptabilidad por los demás / utilidad de la solución.

—¿Cómo eliges la solución creativa en tu escuela?

7: Acepta la solución

La creatividad no existe hasta que se logra la solución o el producto. Mientras tanto, se queda en el terreno de los posibles. De ahí

que es importante que la solución sea «aceptada» por aquellos que van a practicarla.

+ Los «asistentes» asienten y aceptan.

— Los «resistentes» se ponen abierta o disimuladamente en contra:

+ Los asistentes dicen «¡qué oportunidad!»

— Los resistentes claman: «¡qué problema!»

+ Los asistentes piensan: «mis amigos me ayudarán».

— Los resistentes cavilan: «siempre habrá alguno que me la juegue».

+ Los asistentes profetizan: «¡qué bien lo pasaremos si...!»

¿Por qué no tenemos clases creativas?

La creatividad no es un mito. Simplemente, hemos aprendido a no actuar creativamente. Pero la creatividad es de todos. Todo el mundo es capaz de ser creativo. ¿Por qué estamos bloqueados? He aquí algunas conductas en clase que impiden a los alumnos actuar creativamente.

1 Los profesores suelen pedir «respuestas en vez de soluciones». No presentan verdaderos problemas a los alumnos sino ejercicios para ver si danos la respuesta que ya se espera.

2 Abundan en clase los «juicios prematuros», diciendo, por ejemplo, que eso, así, no va a salir... ese camino no es bueno... estás perdiendo el tiempo intentando esa vía.

3 La célebre frase «siempre se hizo así y salió bien».

4 Enfoques «cortos» ante temas y retos interesantes: «en estos tiempos, habría que hacerlo de otra forma, pero no disponemos de material ni de tiempo... y por otra parte ya se sabe... son niños todavía y se va haciendo lo que se puede... hay un microscopio, pero no funciona... pero ahora vamos a comprar un vídeo y ya está».

5 Indisciplina, tomar la «creatividad como una distracción», como si el hecho creativo no llevase consigo un proceso riguroso y exigente: «ahora, porque os habéis portado bien, os dejo hacer lo que queráis».

6 Adoptar desde el principio «principios lógicos y deductivos». Primero, saber qué es la poesía, leer la introducción, escuchar versos famosos y tratar de imitarlos... cuando el proceso creativo no admite encuadernaciones.

7 Prevalencia de «formalismos» en contra de la intuición, del sentimiento, del humor, de la espontaneidad.

8 Miedo al «descontrol», si se deja a la gente que discurra y se imagine cosas. Es una amenaza al status.

9 Suele decirse que «no hay tiempo para creativities»... con tanto que hay que hacer ya.

10 La persistencia de «modelos autoeróticos» en la educación: todo se programa desde arriba, desde las nubes, no desde las fuentes a ras de tierra.

11 Fiar de «expertos», de los que saben más y tienen experiencia: te lo dan pensado y no dejan que uno discurra por su cuenta.

12 Abundancia de lo «competitivo»: las cosas se formulan como mejores o peores para vencer a otro y no para que cada cual logre lo que pueda.

13 Aceptar las cosas sin «crítica»: todo vale, con tal de no causar problemas a la dirección o al profesor o al Ministerio y soportar lo que sea, con tal de que nadie se enfade.

14 Imaginarse la vida como un «hecho», más que como un proceso siempre inacabado.

15 Valorar excesivamente a los profesores que lograron que «los niños desarrollasen el programa», pero decir muy poco de los profesores que lograron que los programas desarrollasen al niño, primer y fundamental objetivo de todo proceso de creatividad.

Paul Casals

Pablo Picasso

Joan Miró

Palabra de creadores

* «Te repito que no se hace el plan de vida, sino que ésta se lo traza a sí misma. ¿Fijarte un camino? El espacio que recorras será tu camino. No te hagas, como planeta en su órbita, siervo de una trayectoria». (Miguel de Unamuno).

* «Y ahora nos toca comentar la juventud y su deber fundamental, que es la rebeldía... Cada ser humano será tanto más útil a la sociedad de que forma parte cuanto más fuerte sea su personalidad y, por tanto, su incapacidad primaria de adaptación». (Gregorio Marañón).

* «Lo que me interesa a mí, hombre, es la humanidad, mi antepasada. Lo que me conmueve, lo que me hechiza en las creaciones humanas, en las obras de arte, es reencontrar en el fondo de cada una de ellas un artista, un hermano que me presenta la naturaleza bajo un rostro nuevo, con toda la potencia o toda la dulzura de su personalidad». (Emile Zola).

* «De modo que podríamos decir... que el realismo está en la obra cuando el idealismo está en el alma, y que sólo a fuerza de idealidad puede llegarse a estar en contacto con la realidad». (Henri Bergson).

«¿Con cuáles palabras decir la felicidad de la hoja verde y del pájaro que vuela?» (Ramón del Valle Inclán)

* «Yo pinto como si fuera andando por la calle. Recojo una perla o un mendrugo de pan; es eso lo que doy, lo que recojo. Cuando me coloco ante un lienzo, no sé nunca lo que voy a hacer, y soy el primer sorprendido de lo que sale». (Miró).

* «Pero un hombre que se mide a sí mismo y se rehace según sus claridades me parece una obra superior que me conmueve más que ninguna otra. El más hermoso esfuerzo de los hombres consiste en cambiar su desorden en orden y la posibilidad en poder: ahí está la verdadera maravilla». (Paul Valéry).

«El primer agujero hecho en una piedra es una revelación».
(Henry Moore).

* «Lo sencillo y primario no cambia: cambia todo y lo irreducible permanece. Cambian los modos de escribir, según el gusto del público; no sufre mudanza lo que está reducido a su expresión elemental». (Azorín).

* «Cada día seguía trabajando hasta que una cosa tomaba forma; y siempre interrumpía cuando veía claro lo que tenía que seguir. Así estaba seguro de continuar al día siguiente. Pero a veces, cuando empezaba un cuento y no había modo de que arrancara, me sentaba ante la chimenea y apretaba una monda de mandarina y caían gotas en la llama y yo observaba el chisporroteo azulado». (Ernest Hemingway).

* «Me agrada mucho dar lecciones, puesto que he aprendido mucho y yo mismo siguiendo ese método... Yo me siento enfrente del alumno con mi violonchelo y toco el instrumento tanto como hablo, o quizá más que hablo, dando así un ejemplo vivo sobre la materia». (Paul Casals).

* «Así nosotros (él y los cubistas), cuando producíamos nuestras contrucciones, producíamos verdad pura, sin pretensiones, sin trucos ni malicias. Lo que hicimos entonces no se había hecho nunca; lo hicimos desinteresadamente y, si vale algo, es porque no pensamos sacarle provecho material». (Pablo Picasso).

* «Pero yo te digo que cualquier oficio se vuelve filosofía, se vuelve arte, poesía, invención, cuando el trabajador da a él su vida, cuando no permite que ésta se parta en dos mitades: la una, para el ideal; la otra para el menester cotidiano. Sino que convierte cotidiano menester e ideal en una misma cosa, que es, a la vez, obligación y libertad, rutina estricta e inspiración constantemente renovada. (Eugenio D'Ors).

* «La vida y el trabajo no pueden tener otro ritmo que el suyo, no pueden ser hostigados ni desviados de su órbita... Trabajar a gusto es armonía física y moral, es poesía libre, es paz ambiente». (Juan Ramón Jiménez).

* «En suma: creo que el arte se aprende, pero no se enseña. Cuantos pretenden dogmatizar en arte, no sólo se equivocan lamentablemente sino que perjudican al Arte mismo que con orgullo simulan proteger. Siga, pues, cada cual su gusto y sus tendencias. De ese modo, divierta o no a los otros, conseguirá, por lo menos, divertirse a sí mismo... que no es poco». (Manuel de Falla).

* «Observa mis jardines donde los jardineros van en el alba a crear la primavera. No discuten sobre los pistilos ni las corolas; siembran las semillas... Deja, pues, al porvenir desenvolver uno a uno sus ramajes. De presente en presente habrá crecido y entrará concluido en su muerte». (Saint-Exupéry).

* «Una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad... Entre en usted y examine las profundidades de las que brota su vida: en su manantial encontrará la respuesta a la

«El artista debe tener algo que decir».
(Wassily Kandinsky).

pregunta de si debe crear. Entonces, acepte sobre sí ese destino y sopórtelo con su carga y su grandeza, sin preguntar por la recompensa que pudiera venir de fuera» (Rainer María Rilke).

* «Toda creación supone en su origen una especie de apetito que hace sentir el descubrimiento. A esta sensación anticipada del acto creador acompaña la intuición de una incógnita ya poseída, pero ininteligible aún, que no será definida sino merced al esfuerzo de una técnica vigilante... La inspiración es una reacción emotiva, un reflejo casi fisiológico que surge cuando se va descubriendo el objeto de la creación posible...». (Igor Stravinsky).