

LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA EN EL NIÑO

Para abordar el tema que nos ocupa, el desarrollo de la capacidad creadora en el niño, vamos primero a hablar sobre la importancia del desarrollo de la capacidad creadora en nosotros, educadoras, maestros, psicólogos y todos los que estamos involucrados, los que estamos relacionados en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños.

Víctor Lowenfeld dice que para que haya niños creativos, necesitamos maestros creativos.

Una pregunta que nos deberíamos hacer es ¿Qué tan dispuestos estamos como maestros a explorar el medio que nos rodea? ¿Qué tan dispuestas estamos a permanecer en una actitud curiosa, investigadora, incluyente? ¿Qué tanto nos dejamos sorprender por los sonidos, qué hay alrededor, con un atardecer, con un aroma bonito? ¿Qué tanto estamos abiertas a nuevas experiencias, a aprovechar y explorar el medio donde desarrollamos nuestro trabajo?

Una maestra de una escuela en un pueblo de pescadores tiene diferentes estímulos a una de la ciudad o a una del campo. Son todos esos estímulos los tenemos que aprovechar.

Pueden existir programas maravillosos y no saber cómo instrumentarlos.

Entonces hay que hacerse dos preguntas: ¿Qué necesito yo como maestra para desarrollar mi propia capacidad creadora? ¿Qué necesito yo como maestra para llevar a cabo este programa?

Y hay que considerar que en este quehacer no estamos solas, están los niños, que si se lo permitimos serán una buena guía: aprendiendo a escucharlos, a descubrir sus necesidades, a compartir sus descubrimientos, a acompañarlos en este camino de crecimiento en el cual estamos involucrados.

En muchos casos pensamos que nosotras, maestras, somos las que sabemos y las que vamos a enseñar a los niños y “llenarles las cabecitas” con nuevos conocimientos, como si el aprendizaje fuera solo una transmisión de conocimientos. Así, tradicionalmente se considera que en la escuela estamos los maestros que sabemos y los niños que no saben, y pocas veces pensamos

que el proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso dinámico, donde todos aprendemos y enseñamos.

Parto de una premisa que es fundamental para iniciar algo: tener conciencia de cómo estoy, como me encuentro corporal y emocionalmente y de que, además de saber como estoy yo antes de comenzar cualquier actividad, también debo saber o intentar saber como están los otros.

Cuando estoy frente a un grupo, la forma de acercarme a saber como está ese grupo hoy, es haciendo una lectura de grupo. ¿Qué significa hacer una lectura de grupo? Hacer una lectura de grupo es observar a los niños a la llegada al salón de clases, observar como se acomodan, como platican, como interactúan, registrar como vienen, si el grupo está tranquilo, está acelerado, si está concentrado.

Variables a tomar en cuenta al planificar una clase (Siguiendo la propuesta de Gisèle Barret, en *Pedagogía de la situación en expresión dramática y en educación*, Ed. Recherche en expression, Québec, 1995)

Espacio- tiempo: como es el lugar donde trabajo, con cuanto tiempo cuento para desarrollarlo.

Contenido (programación y cosas imprevistas) Por supuesto que voy a llevar mi programación, pero siempre tengo que dejar lugar para cosas imprevistas, cosas que traigan los chicos y que pueden ser muy útiles para el aprendizaje: una sorpresa , una plática, algo que está pasando y que nos distrae, todo eso podemos aprovechar para enriquecer el aprendizaje.

Maestro: cómo estoy y qué quiero trabajar hoy con los niños. Es realmente importante reconocer cómo vengo hoy, si estoy triste, contenta, angustiada, etc. No voy a intentar hacer como si no pasara nada porque depende de mi actitud va a resultar el intercambio. Los niños son especialistas en observar más allá de lo obvio, y escuchan más las actitudes que las palabras.

Grupo: quiénes conforman este grupo, que características especiales tiene, pero también ver a cada uno. Conocer las necesidades que tienen a nivel grupal y también individual.

Mundo exterior; público y privado. Público, en cuanto a lo que nos afecta a todos: una amenaza de huracán, una inundación, elecciones, una marcha, una epidemia, algo de lo que todos estamos enterados y condiciona nuestro actuar y sentir. Privado: lo que cada uno trae propio, de su casa, un problema, que no comió lo suficiente, una pelea entre los papás, una visita inesperada, una alegría, etc.

Esto lo nombro porque es fundamental tomar en cuenta la importancia del afuera. El niño (y nosotros también) llega al salón acompañado de todo lo que dejó fuera del salón, no queda del otro lado de la puerta.

El niño, un ser integral

Cada día los retos que se presentan al trabajar con niños son mayores. El impacto de los adelantos técnicos repercute directamente en la formación de los estudiantes y no siempre de forma positiva.

Los juegos electrónicos y la televisión en muchos casos han sustituido a la convivencia y a los juegos, que son elementos indispensables en el descubrimiento del mundo y en las posibilidades personales de transformarlo. No sólo eso, sino que la capacidad de expresión del ser humano y el desarrollo de su sensibilidad y su potencial creativo no han sido valores a tomar en cuenta en su formación académica o por lo menos no lo son en la medida de su importancia.

En la educación el énfasis cada día es mayor en los aspectos racional, lógico y de repetición. Las actividades artísticas, y junto con ellas la emoción, la sensación, la expresión personal, la búsqueda de respuestas propias a los interrogantes que cada día se plantean, no tienen cabida en los planes y programas de estudio y especialmente en los niveles más avanzados del sistema educativo.

Debemos ver al niño, al ser humano, como un ser completo, para que se atienda su capacidad intelectual y racional pero también su capacidad y necesidad de expresión y creadora que debería considerarse en sí mismo como un fin educativo y de aprendizaje.

El arte como medio de expresión

“La Expresión Artística es importante para el niño, lo es para su proceso mental, su desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva toma de conciencia personal y social y por supuesto para su desarrollo creador”.

Lowenfeld y Lambert¹

Para el niño la expresión artística es más que un pasatiempo, es una comunicación significativa consigo mismo, es la selección de las cosas y materiales con las que se identifica de su medio y la organización de todas ellas en un todo nuevo y con sentido.

Lowenfeld y Lambert

Cada niño tiene una forma única de expresión. Nuestra función como maestras es ayudarles a explorar esa forma, a desarrollarla, no imponerles modelos de una manera particular de crear, sino facilitar el proceso de creación propio.

En la expresión artística con los niños, no hay una respuesta que sea la buena, cada niño tiene una respuesta propia para resolver un problema y debemos estimular a que el niño se haga preguntas a partir de diferentes estímulos y que llegue a encontrar sus respuestas propias.

El arte como medio de expresión

La educación artística a través de la expresión se preocupa por el efecto del proceso creador sobre el individuo, mientras que las bellas artes, se preocupan por los resultados.

En la expresión artística el proceso creador es más importante que los resultados. No quiero decir con esto que no vamos a querer obtener resultados, pero probablemente sean diferentes a los que esperamos. Cuando el niño entra en relación con unas tijeras y aprende a usarlas, hay una fascinación en el uso que tiene que ver más con este proceso de aprendizaje, de exploración de la herramienta. Lo que le importa al niño es la manipulación, el movimiento, la transformación del material y, en primera instancia, puede estar recortando

---

¹ Lowenfeld, Victor y W. Lambert Brittain, *Desarrollo de la capacidad creadora*, Ed. Kapeluz, Buenos Aires, 1992.

durante mucho tiempo por el solo gusto y placer de hacerlo y observar como se modifica el material con una acción suya.

El aprendizaje no debe ser concebido sólo como acumulación de conocimientos, sino como comprensión de cómo se usa, como funciona, como se transforma. Así, en la relación con el objeto de estudio y no solo a través de la acumulación de conocimientos, se puede llegar a un aprendizaje significativo.

Cuando un niño toma una crayola sobre una hoja en blanco por primera vez, siente una fascinación por el rastro que ha dejado. Ese instrumento, que es una extensión de su mano, ha marcado esa hoja en blanco y a partir de ahí comienza la exploración del espacio y de los materiales.

El acto mismo de crear le da al niño nuevos elementos para desarrollar una acción en el futuro.

El Ser Humano aprende a través de los sentidos

El niño, desde que nace, es un explorador por naturaleza, su curiosidad lo lleva a investigar el medio que lo rodea y esta investigación la hace a través de los sentidos. De esta manera, el niño se apropia del medio que lo rodea y es capaz de transformarlo.

Desde que nace, el niño entra en relación con el medio y lo comienza a conocer a partir de tocar, chupar, oler; su curiosidad lo lleva a explorar el mundo que lo rodea, y a medida que crece y puede desplazarse va ampliando su espacio de exploración y va conociendo las posibilidades que tienen ciertos materiales. Cuanto más rico en estímulos sea ese espacio y más libertad tenga para explorarlo, más va a desarrollar todas sus capacidades.

Al principio conoce a su mamá o a su cuidadora básicamente por el olor o por su voz, mucho antes que por la vista. Toda su piel es un instrumento a partir de la cual descubre las temperaturas, las texturas y principalmente el placer de ser tocado, de ser acariciado. Todos los objetos que llegan a sus manos, pasan inmediatamente por el catador de su boca, donde de nuevo reconoce texturas, temperaturas, sabores, consistencias, la boca es también un gran dador de placer. Como lo es la mirada de su mamá o su cuidadora, que lo mantiene en contacto mientras come, o luego, cuando realiza alguna exploración.

A medida que va creciendo y que puede moverse por sus medios y acercarse a los objetos que le interesan, la vista cobra un valor muy importante: observa lo que hay a su alrededor y elije hacia donde se quiere desplazar, a su vez, se sabe mirado y devuelve esa mirada para reconocer si eso que hace es bien visto o no.

Si el niño se encuentra en un medio seguro y estimulante va a desarrollar naturalmente su potencial creativo. Esto significa que no nos vamos a tener que preocupar por desarrollar su capacidad creadora, sino que vamos a tener que aprender a acompañarlo en sus descubrimientos y a proporcionarle objetos, situaciones, en fin, estímulos con los cuales él deje florecer todas sus posibilidades.

La escuela en muchos casos no hace más que entorpecer este desarrollo de las posibilidades del niño. Muchas veces nos encontramos obligados a cumplir programas en donde poco se toman en cuenta las necesidades del niño, y en general no tenemos o no nos hacemos el tiempo suficiente para entrar en relación con los chicos y checar cuales son sus necesidades.

En la actualidad, cada vez nos alejamos más de nuestros sentidos, desde que somos muy pequeños escuchamos infinidad de veces: no toques, no te metas eso a la boca, no mires eso; cada vez nuestra curiosidad se ve más limitada a espacios más seguros, más asépticos y las experiencias nos las dan resueltas y digeridas, lo cual hace que también nuestra capacidad creadora cada vez esté más disminuida, porque no tenemos formas de ejercitarla. Tenemos que recuperar nuestra relación con los sentidos.

Además de desconfiar de nuestros sentidos, también desconfiamos de un contacto real con el ambiente y limitamos la capacidad de exploración de los niños, de llegar por sí mismos a conclusiones.

El maestro tiene la obligación y la responsabilidad de organizar el medio en que se desenvuelve el niño, de proporcionarle los materiales adecuados, y también de decidir cuál es el mejor método para abordar el tema que le interesa y desarrollar un programa adecuado para cumplir con los objetivos escolares.

Factores que facilitan el desarrollo de la capacidad creadora:

- ❖ Ambiente de seguridad y respeto, tanto a nivel físico como psicológico.

- ❖ Un espacio luminoso, con variados estímulos visuales, en donde el niño pueda desplazarse libremente sin riesgos.
- ❖ Relación de respeto consigo mismo y con los demás.
- ❖ Clima de confianza y de no juicio.
- ❖ Aceptación de la diversidad que proporcione al niño confianza y seguridad en sí mismo
- ❖ Ambiente motivador
- ❖ Libertad psicológica
- ❖ Respeto y aceptación mutuos
- ❖ Actitud de empatía entre el maestro y los alumnos.

Los impulsos creativos infantiles son universales

Al dibujar o crear, el niño no tiene la intención de hacer un cuadro en el sentido adulto de la palabra. Al utilizar patrones adultos en el trabajo con niños pequeños se provoca la disminución de la espontaneidad y de la inventiva.

Al mirar un cuadro infantil es importante recordar que el mundo artístico del niño es totalmente diferente al mundo artístico del adulto.

Si el niño no dibuja como el adulto no es porque sea torpe o inmaduro, sino porque está dibujando su propia vida, su mundo de fantasías y cuando descubre algo que le gusta lo usa incansablemente en todas sus creaciones.

Los cuadros de los niños no deben juzgarse como lindos o feos, completos o incompletos, sino como manifestación vital de la actividad creadora infantil.

Al dibujar, pintar, modelar, el niño reúne diversos elementos de su experiencia, para formar un todo con un nuevo significado.

Lowenfeld y Lambert

Educar en el arte no tiene como finalidad producir artistas o tener alumnos que participen en concursos o en exhibiciones. Educar en el arte es favorecer la libre expresión de los niños, es acrecentar su autoestima, desarrollar su imaginación, estimular su sensibilidad, acrecentar su capacidad perceptiva, además de ayudarlos en su proceso de adquirir habilidades motoras, gruesas y finas, e incide también de una forma general en la socialización y en la creación de hábitos.

La función de la maestra es estimular que el niño explore sus posibilidades de expresión, proporcionando un ambiente facilitador de la creatividad donde no corra el riesgo de ser juzgado, donde tenga los suficientes estímulos, ofreciendo diferentes soportes donde realizar estas creaciones, sin tampoco atiborrar de materiales y técnicas y donde cada uno de los niños se sienta único e importante y con algo que aportar a los otros.

“El desarrollo de la aptitud creadora debe ser inherente al proceso educativo, pues conduce al individuo a realizar nuevas asociaciones para integrar objetos en un proceso creador y también a saber manipularlos de manera creadora activando su mente y desarrollando sus potencialidades”.

María Novaes

Los fundamentos de esta ponencia, que se refieren al desarrollo de la capacidad creadora de los niños y la importancia de la enseñanza artística desde mi experiencia, se aplican de igual manera en otras áreas expresivas.

Desde hace ocho años, pertenezco a un grupo que se dedica a la práctica, estudio y difusión de la Expresión Corporal en México.

Pensamos que es importante que el ser humano recupere el placer del movimiento, se reencuentre con sus posibilidades expresivas y descubra que, por ponerlo en una metáfora: *danzar es posible para todos*.

Creemos que si atendemos a las necesidades de comunicación, de expresión, de crear momentos llenos de belleza, como alternativa a un mundo violento y cada vez más individualista, aportamos nuestro granito de arena a una construcción de un mundo más humano y más habitable.

Milagros Gerli, 2006

Este trabajo está basado en la ponencia preparada por Milagros Gerli en el *Primer Congreso de Educación Preescolar*, Campeche, Campeche, 2006