

**LA CREATIVIDAD
EN EL AULA
PERSPECTIVA TEÓRICO - PRÁCTICA**

Francisco Menchén Bellón
Supervisor de Educación de la Comunidad de Madrid

Dirección General

Leonardo Vilches Robert

Dirección Científica

Martiniano Román Pérez

Editores

Patricia Calderón Urzúa

Claudio Troncoso Pino

Cristián Venegas Sierra

Corrección de Estilo

Alejandro Cisternas Ulloa

Diseño Gráfico

Equipo Editorial

© Francisco Menchén Bellón.

© Editorial Conocimiento S.A. Rojas Jiménez N°22, Santiago de Chile.

Teléfono: (56-2) 634 87 79

<http://www.editorialconocimiento.cl> • e-mail: editorial@editorialconocimiento.cl.

Inscripción N°: 163.500 • I.S.B.N.: 956-240-559-1

Edición digital, septiembre de 2008.

Reservados todos los derechos para todos los países. Prohibida su reproducción parcial o total, bajo las sanciones establecidas en la ley. Impreso en Chile por Gráfihka Copy Center Ltda.

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
Testimonio 1: <i>Un niño en el taller de un escultor</i>	9
CAPÍTULO PRIMERO	
RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA CREATIVIDAD	13
Testimonio 2: <i>“El principito” de Saint-Exupéry</i>	14
1. Fundamentación	17
1.1. Los términos afines a la creatividad.....	17
1.2. El sentido de la creatividad	19
1.3. La evolución de la creatividad	24
1.4. La naturaleza multifacética	26
1.5. La creatividad como estilo de vida.....	27
2. Una plataforma para proyectar la creatividad	28
2.1. El proceso creador.....	29
2.2. El producto creativo	33
2.3. El clima	35
3. La magia de la creatividad	36
3.1. La creatividad y el cerebro	37
3.2. Los niveles y las facetas de la creatividad	39
4. Hacia un nuevo modelo de creatividad	47
4.1. La vía intelectual	49
4.2. La vía ecológica	50
4.3. La vía multisensorial	51
5. Las fuentes de inspiración	54
5.1. Ejercicios para comprender la creatividad.....	54

CAPÍTULO SEGUNDO

LA NUEVA FORMA DE ENTENDER EL AULA	57
Testimonio 3: <i>Carta de Albert Camus a su maestro</i>	58
1. La escuela está enferma	59
1.1. Los efectos del abuso de las pantallas.....	61
1.2. El análisis psicopedagógico.....	63
1.3. El análisis sociológico.....	64
1.4. La pedagogía de la imagen.....	65
1.5. Las estrategias de actuación para sanar la escuela	67
2. Las nuevas dimensiones del aula	69
2.1. El aula como lugar de aprendizaje	71
2.2. El aula como fuente de riqueza.....	73
2.3. El aula como sistema complejo.....	75
2.4. El aula como centro de interacción.....	76
2.5. El sentido de educar	77
3. El docente como líder creativo	79
3.1. Los atributos personales	81
3.2. Los atributos profesionales	83
4. Las nuevas competencias del docente	85
4.1. La función de entrenador	87
4.2. La función de arquitecto	88
4.3. La función de promotor de la creatividad.....	89
4.4. La función de constructor del conocimiento.....	91
5. Los principios básicos para estimular la creatividad	93
5.1. El principio de la incertidumbre.....	94
5.2. El principio de la complejidad	96
5.3. El principio reticular.....	97
5.4. El principio de la interdependencia	100
5.5. El principio axiológico	102
5.6. El principio de la proactividad	103
5.7. El principio del desaprendizaje.....	104

6. Las estrategias de aprendizaje	105
6.1. Pautas para la lectura y escritura.....	105

CAPÍTULO TERCERO

LA CONFIGURACIÓN DE UN MAPA DIDÁCTICO CREATIVO	107
---	-----

Testimonio 4: *Una carta de Mozart*

Acerca de su proceso creativo.....	108
1. Un nuevo paradigma: el paradigma ecosistémico	109
1.1. La variable espacio.....	110
1.2. La variable tiempo	111
1.3. La construcción del entorno	112
2. Una oleada de energía creativa	114
2.1. La preparación de la clase.....	116
2.2. La elaboración de un diseño curricular creativo.....	118
2.3. Las técnicas específicas.....	120
3. Los activos intangibles del aula	124
3.1. La motivación intrínseca.....	124
3.2. La autoestima	126
3.3. La felicidad.....	127
3.4. Los valores	128
3.5. La sinergia.....	130
4. La evaluación de la creatividad en el aula	131
4.1. El diseño de un modelo.....	132
4.2. La evaluación del docente a los alumnos	136
4.3. La autoevaluación del docente.....	138
4.4. La autoevaluación del alumno.....	139
4.5. La evaluación del alumno al docente.....	140
4.6. La evaluación del alumno a los compañeros de equipo	141
5. Los recursos mentales	143
Una experiencia en una clase de física.....	143

CAPÍTULO CUARTO

EL DISEÑO DE UN MENÚ CREATIVO.....	145
Testimonio 5: <i>El mundo de Einstein</i>	146
1. Los ingredientes fundamentales.....	147
1.1. La relajación.....	148
1.2. El sentido común	151
1.3. La imaginación.....	152
1.4. La fantasía	155
1.5. La intuición.....	156
1.6. El sentido del humor	159
1.7. La metáfora.....	162
1.8. La asociación.....	164
1.9. El juego.....	166
2. El perfil del alumno creativo	168
2.1. Constructor de realidades	170
2.2. Creador de sistemas	172
2.3. Descubridor del asombro	173
2.4. Portador de preguntas	174
3. La creatividad mejora la calidad de vida.....	176
3.1. La creatividad y la vida cotidiana	177
3.2. La creatividad y el trabajo	178
3.3. La creatividad y el tiempo libre	180
3.4. La salud mental.....	182
4. La visualización del futuro.....	184
CONCLUSIÓN.....	188
Testimonio 6: <i>Tú puedes cambiarte a ti mismo</i>	188
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	192

PRÓLOGO

Testimonio 1. *Un niño en el taller de un escultor*

Cuentan que en cierta ocasión entró un niño en el taller de un escultor. Y con la curiosidad de todos los niños, estuvo por un largo rato disfrutando de todas las cosas maravillosas que había en ese taller: martillos, formones, troncos de madera, pelotas de arcilla, bocetos, esculturas a medio hacer, otras a las que sólo les faltaban los últimos toques, algunas ya terminadas y listas. Pero lo que más le impresionó a ese niño fue ver una enorme piedra en el centro del taller. Era una piedra tosca, desigual. Todavía tenía las marcas de los fogonazos de las cargas de dinamita con que la habían arrancado en la montaña, y tenía también las magulladuras de las cadenas con las que le habían traído desde la lejana sierra hasta el centro del taller. El niño estuvo acariciando la piedra largo rato con sus ojos y se fue.

Volvió el niño a los pocos meses y vio que, en lugar de esa piedrota que él tanto había admirado, se erguía un hermosísimo caballo que parecía quererse liberar de la fijeza de la estatua y ponerse a galopar por la llanura. Entonces, el niño se dirigió al escultor y le preguntó: “¿Y cómo sabías tú que, dentro de esa piedra, se escondía ese caballo?”

A. PÉREZ (2004): *Educar para humanizar* pág. 152

¡Qué sencillez la del niño!

La curiosidad, el entusiasmo y la ingenuidad son ingredientes esenciales para que se produzca la creatividad. La curiosidad de un niño es ilimitada, su capacidad de dejarse sorprender es inmensa pero, conforme crece, si no se cuidan estas capacidades, terminan por desaparecer. Si el ambiente es propicio, el niño, el adolescente y el joven se llenan de vida, de energía, de entusiasmo. Para ellos aprender es una aventura que requiere la intervención de un excelente maestro que le ayude a superar sus dificultades. La ingenuidad que tiene un niño no debería desaparecer nunca, pues tiene mucho que ver con la sencillez del corazón y con la limpieza de la mirada. GOETHE decía que la ingenuidad es el atributo más importante del genio. ¡Atrévete a ser ingenuo! Sin una buena dosis de curiosidad, entusiasmo e ingenuidad por conocer cómo son las cosas y cómo funcionan, es difícil que aparezca la creatividad. Ésta es patrimonio del ser humano y, por lo tanto, del docente y del niño, pero se necesita un entorno acogedor para que pueda florecer.

- ¿Qué valor intrínseco tiene la creatividad?
- ¿Cómo debe ser la escuela que se dedique a estimular la creatividad de los alumnos?
- ¿Qué tipo de programa debe preparar el maestro para incorporar la creatividad en el aula?
- ¿Cómo diseñar un modelo de educación donde pueda fluir la creatividad?

Estos son los cuatro interrogantes que me han acompañado en el proceso de elaborar este libro. Quiero que el lector conozca cuáles son los pilares básicos para promover la creatividad en el aula, explorando todos los detalles y auscultando todos los rincones. Pero pretendo algo más: quiero ofrecer las estrategias claves para que los niños, adolescentes y jóvenes lleguen a considerar la creatividad como un estilo de vida que fascina.

No hay que olvidar que caminamos hacia una sociedad volcada hacia las emociones, donde lo “in” son las emociones, los valores y las historias y lo “out” es el racionalismo, el pragmatismo y la tecnología. Representa un cambio importante de protagonismo, de la inteligencia racional a favor de la inteligencia emocional. Y es en este momento cuando la creatividad adquiere su esplendor.

En la sociedad de las emociones (dream society), el aula debe cambiar su visión: no puede seguir sólo transmitiendo conocimientos cuando éstos se pueden alcanzar más fácilmente por otras vías, sino que debe abrirse a suministrar estados emocionales positivos, sentimientos constructivos, experiencias y vivencias de aprendizaje memorables que cautiven al alumno. Hoy por hoy, nadie se ocupa de esta perspectiva ni defiende esta visión, ni la administración educativa, ni la universidad, ni los políticos, ni los técnicos, tampoco lo hacen los propios docentes. Por ello, es urgente dar un giro copernicano e incorporar en el aula nuevos ingredientes, como la creatividad, la innovación, la imaginación, la fantasía, y otros muchos elementos que sirvan para humanizar y “humorizar” el ambiente educativo y formativo que debe tener el aula.

Esta obra se encarga de sensibilizar a los docentes sobre la importancia de esta propuesta que, a través de cuatro capítulos, recoge las pautas necesarias para emprender este viaje. El capítulo primero está dedicado de forma especial a presentar una visión renovada de la creatividad, por eso lleva por título **Reconceptualización de la creatividad**. En él se pueden encontrar apartados clásicos del tema: la fundamentación y los elementos tradicionales concretados en el proceso creador, el producto creativo y el clima, contenidos muy importantes para el docente que se inicie en estimular la creatividad en su aula. También es posible descubrir aspectos menos conocidos, como la magia de la creatividad, donde expongo los descubrimientos recientes que, sobre cerebro y creatividad, han realizado los

neurocientíficos DAMASIO, MORA y SHELDRAKE. En el último apartado aparece “mi modelo de creatividad”: IOE (Imaginación, Originalidad, Expresión), que es una teoría que llevo perfilando desde hace más de tres décadas y que da respuesta a las necesidades de la sociedad de las emociones.

El capítulo segundo lo he denominado **La nueva forma de entender el aula**. He querido romper moldes y olvidarme del pasado y he logrado un planteamiento atrevido que pienso que hará reflexionar a todos los docentes que siguen entusiasmados con su trabajo. Hay dos puntos que recomiendo leer con espíritu crítico: las nuevas dimensiones del aula y las nuevas competencias del docente, aportaciones muy meditadas que están avaladas por autores de prestigio como MATURANA, VARELA, MORIN, DE LA TORRE y MORAES, entre otros.

La configuración de un mapa didáctico creativo corresponde al capítulo tercero. Es otra aportación que reivindica la necesidad de una oleada de energía creativa que invada todas las aulas. El texto está inspirado en el paradigma ecosistémico, que contempla una visión global de la realidad y tiene en cuenta la multiplicidad de los procesos involucrados en los fenómenos que suceden. Los activos intangibles del aula son un punto que hay que leer con mucha atención porque permite recoger ideas muy valiosas para recomponer el estilo docente. Se completa con unos instrumentos de evaluación de la creatividad de los alumnos que son muy útiles y fáciles de aplicar.

En el último capítulo, he intentado crear una composición de imágenes a partir del perfil del alumno creativo, con la intención de sorprender al lector. Bajo **El diseño de un menú creativo** he elaborado unos ingredientes virtuales que permitirán nutrir la capacidad creadora que tienen potencialmente todos los alumnos. Estoy seguro de que el punto que describe el perfil del alumno creativo ha de despertar cierta curiosidad profesional por conocer sus rasgos: constructor de realidades, creador de sistemas, descubridor del asombro y portador de preguntas. Ha quedado muy atrás aquel otro perfil de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Las últimas páginas del ensayo exponen cómo mejorar la calidad de vida mediante la creatividad, estudiando su incidencia en la vida cotidiana, en el trabajo, en el tiempo libre y en la salud mental.

Si el contenido del texto ha sido realizado cuidadosamente, tratando de contrastar y conectar todos los enfoques y opiniones, los testimonios que aparecen al principio de cada capítulo han sido seleccionados con mucho esmero y cariño. No he escatimado esfuerzo por buscar aquellos más relevantes y atractivos para captar la mente de cualquier docente. Son seis testimonios que hacen referencia a hechos de gran admiración, a cargo de autores de reconocido prestigio universal.

Igualmente, el final de cada capítulo va acompañado de orientaciones y aspectos prácticos que ayudarán al docente a entender el auténtico sentido que debe tener la creatividad en la vida escolar. Son pequeños destellos que pueden alumbrar e inspirar un nuevo cambio de mentalidad.

Muchos maestros, profesores y catedráticos están desencantados y viven momentos difíciles porque la convivencia en el aula está deteriorada. A todos ellos quiero enviarles mi aliento y mi energía para reencantarlos y darles confianza para que empiecen a pensar, sentir y actuar en su trabajo de otra forma y su éxito llegará. Todos sabemos que hay maestros excelentes de los que nunca se sabe nada, que también sufren este desorden.

Con este libro, **Creatividad en el aula**, pretendo aportar mi granito de arena para salir de este túnel y transmitir el mensaje de que la creatividad no puede estar bloqueada, ni debe malgastarse, porque es muy valiosa para el progreso de la humanidad. Cuando se aprovecha y se usa bien marca la diferencia en la forma de pensar y actuar, modelando el presente y decidiendo el futuro. Los alumnos son capaces de hacer todo cuanto se propongan, pero necesitan ser iniciados en el dominio de sus dotes creadoras y aprender sus estrategias para vivir plenamente. En el futuro, necesitaremos formar alumnos que pregunten, que critiquen, que tengan curiosidad, que sean creativos, que valoren algo más que el fútbol y los programas basuras de la televisión.

FRANCISCO MENCHÉN BELLÓN

Madrid, Mayo, 2007