

PROCESOS CREATIVOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA CREACIÓN DE UNA OBRA ARTÍSTICA

Mg. Liliana Melchor Agüero

Palabras claves: Procesos creativos, pensamiento crítico, obra artística.

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de la obra artística muchas personas piensan que es producto de un facilismo, virtuosismo o producto de la inspiración divina.

En la actualidad gracias a los avances en el campo de la neurociencia y de los estudios sobre creatividad y pensamiento crítico se establece los aspectos complejos que están alrededor de la concepción de una obra de arte.

El artista no está ajeno al contexto en el cual se desarrolló y que en un mundo globalizado donde la información está al alcance de todos.

Este siglo XXI está llamado a ser el de la creatividad por el contexto que nos ha tocado vivir con cambios a todo nivel que afectan nuestra sociedad y nuestro planeta.

Hoy en día con los avances en investigaciones sobre cognición, neurociencia y procesos creativos existe información sobre estos últimos en los cuales están involucrados procesos más complejos de pensamiento considerándose los relacionados al pensamiento crítico.

Es así que en el desarrollo de una obra artística se involucran procesos creativos y pensamiento crítico.

OBJETIVOS

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación de los procesos creativos con el pensamiento crítico en una obra de arte.

Los objetivos específicos que se tendrían serían los siguientes:

- a. Determinar la relación que existe entre los procesos creativos en la etapa de Preparación con el pensamiento crítico en la obra artística.
- b. Conocer la relación que existe entre los procesos creativos en la etapa de Incubación con el pensamiento crítico en la obra artística.
- c. Conocer la relación que existe entre los procesos creativos en la etapa de Iluminación con el pensamiento crítico en la obra artística.
- d. Determinar cómo se relaciona los procesos creativos en la etapa de Verificación con el pensamiento crítico en la obra artística.

METODOLOGÍA

La investigación se realiza en base a los datos obtenidos en la investigación sobre Portafolio Digital estudiantil y el pensamiento crítico en estudiantes de la asignatura de Dibujo de la ENSABAP, siendo una investigación de tipo aplicada y explicativa, de tipo cuasi experimental, tomando los resultados obtenidos se plantea en la investigación actual la relación existente entre procesos creativos y pensamiento crítico en una obra artística, a través de un análisis comparado, analizando investigaciones y teorías existentes sobre el tema.

DESARROLLO

En esta investigación se procedió a investigar diversas fuentes referentes al tema de investigación, logrando ubicar trabajos que establecen la sistematización de los procesos en la realización de una obra de arte como procesos creativos y la relación de la ejecución de una obra como las fases de desarrollo del pensamiento crítico.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En el siglo XX se dieron avances en diversas áreas como la tecnología, industria etc, lo cual desencadenó diversas problemáticas que afectan a la sociedad como el calentamiento global, la pobreza y el deterioro de valores.

Esta problemática compleja genera la necesidad de cambios fundamentales en el pensar, actuar y ser de las personas, la educación debe orientarse en la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos.

“Si el siglo XIX fue el siglo de industrialización y el siglo XX, el siglo de los avances científicos y de la sociedad del “conocimiento”, el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la “creatividad”, por exigencia de encontrar ideas y soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de cambios acelerados, adversidades y violencia social” (Saturnino de la Torre, 2006, pág. 12).

Estos modelos pedagógicos, conscientes de la importancia de la capacidad creativa como una premisa necesaria que lleva al ser humano a reflexionar sobre su saber, sobre el concepto de la realidad que se le enseña y sobre la propia responsabilidad en cuanto un creador activo de aquella, tanto física, como social, permiten “diseñar nuestro futuro común, en el marco de lo que se denomina especie planeta y humana cognitivo, dentro del cual la educación desempeña un papel fundamental, porque los nombres que asignamos a las cosas están agotados y porque todo debe ser renombrado a la luz de los nuevos conocimientos y los nuevos desafíos” (Domingo Motta mencionado por Klímenko, Olena 2008).

Esta problemática compleja genera la necesidad de cambios fundamentales en el pensar, actuar y ser de las personas por lo cual la educación debe orientarse en la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos. Estas nuevas formas permiten que los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen la creatividad.

El artista no está ajeno a lo que sucede en su entorno sean situaciones de índole personal social o políticas lo cual influye en el desarrollo de la obra artística en el proceso de formación del artista plástico se plantean conflictos cognitivos a la hora de crear, las causas de ello en muchos casos se debía a la falta de información y un acompañamiento del docente, hoy en día con los avances en investigaciones sobre procesos creativos no solo en el campo de las artes plásticas sino en el diseño gráfico dan información sobre estas etapas o procesos. Debemos también mencionar los estudios realizados en el campo de la neurociencia con los cuales se tiene conocimiento de los procesos cognitivos del cerebro y el funcionamiento de las neuronas para construir una idea.

Ya debieran formar parte del pasado los conceptos como inspiración y genialidad que ubicaban al artista plástico como un ser iluminado con un don especial. En pleno ciclo XXI a pesar de los estudios realizados, por falta de conocimiento aún existen personas que continúan creyendo en conceptos sobre iluminación, sin procesos que involucren el intelecto relacionados al trabajo creativo, lo que trae como consecuencia que el público le asigne al artista y a las artes plásticas un valor decorativo cuando se refieren a la obra y una actividad recreativa para llenar horas de ocio cuando se refieren a su práctica.

Ahora sabemos que los procesos creativos están sistematizados pasan por la concepción del tema influenciado por el contexto y la percepción del artista, así como la aplicación de conceptos. Por lo expuesto la visión del estudiante de arte y del público sobre conceptos no cognitivos al momento de emprender la ejecución de una obra deben cambiar.

Se plantea así el estudio de los procesos creativos que se dan en la realización de una obra artística.

MARCO TEÓRICO

Concepto de Creatividad

Se considera que el arte es la expresión más directa de la creatividad. Para Gagné, la creatividad es una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos, para Llorenç Guilera la “creatividad es percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo y valioso”

Concepto de Procesos creativos

En 1926 Graham Wallas escribía El arte del pensamiento y determinaba las cuatro fases del pensamiento creador: preparación, incubación, iluminación y verificación.

- **Preparación:** Sería la recogida de información para definir el problema y la utilización de conocimientos adquiridos, realización de esquemas, etc.
- **Incubación:** Sería la fase en la que circulan todas las ideas.
- **Iluminación:** Se encuentra la solución al problema. La persona “presiente” que esa es la solución o es próxima y salta a la conciencia.
- **Verificación:** Terminado el acto creativo se elabora la idea teniendo en cuenta la objetividad y realismo de esta. Se elabora y se aplica.

En el desarrollo de la propuesta creativa se plantean conflictos cognitivos, hoy en día con los avances en investigaciones sobre cognición, neurociencia y procesos creativos existe información sobre estos aspectos en los cuales están involucrados procesos más complejos de pensamiento. Es así que se considera en el campo de la neurociencia hoy en día se considera que el cerebro y los hemisferios izquierdo y derecho son igual de importantes, y que las actividades en las cuales se complementan ambos hemisferios dan como resultados conocimientos más profundos.

PENSAMIENTO CRÍTICO

Concepto de Pensamiento crítico

“Se sugiere enseñar a pensar partiendo de los elementos del pensamiento y el cultivo de los estándares y virtudes intelectuales”. Elder y Paul (2003), proponen instruir para pensar a partir de los elementos del pensamiento y la práctica de los estándares y virtudes intelectuales.

Para Facione, P. (2007) la labor educativa se debe comprometer en incrementar un nivel de pensamiento crítico que sirva para el incremento social de las personas, sembrando en los estudiantes actitudes que sirvan para crear nuevas ideas, críticos, creativos y libres para tomar decisiones orientándose y proyectarse de acuerdo a lo descubierto como valioso.

Características del pensamiento crítico

Lippman, M. (1990 citado en López, M. 2006) plantea tres características básicas de pensamiento crítico:

- Es autocorrectivo, capaz de evidenciar sus debilidades reflexionando sobre ella y corrigiendo sus propios procesos.
- Es receptivo al entorno; sabe distinguir entre lo oportuno y pertinente de la emisión de un juicio en un contorno determinado.
- Es una capacidad transparente en relación a los límites de las menciones, relevancias y de la opinión que propaga.

Capacidades fundamentales del Pensamiento crítico

Según Elder y Paul (2003) mencionado por Milla, proponen habilidades o eficacia cognitivas importantes para el desarrollo del pensamiento crítico relacionadas más con el matiz actitudinal que con el cognitivo, estas capacidades se mencionan en un artículo de Eduteka (2009), también por Boisvert (2004) y en López (2000) que los denomina como tratados de la mente.

Existen coincidencias entre investigadores cuando señalan para el pensamiento crítico dos elementos o dimensiones, estos son aspectos afectivos y aspectos cognitivos. De acuerdo a los aportes del campo de la neurociencia estamos hablando del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro.

En la presente investigación se trata de contrastar los procesos creativos relacionados al hemisferio derecho del cerebro y el pensamiento crítico relacionado al hemisferio izquierdo, seleccionándose cuatro habilidades que en grupo conforman las dimensiones del pensamiento crítico en el presente trabajo y que coinciden con las propuestas por otros investigadores como Saiz, C y Nieto, A (2002). Dichas habilidades son: analizar información, inferir implicancias y/o consecuencias, proponer alternativas de solución y argumentar posición.

Analizar información, de acuerdo a Rath, Wasserman y otros (1999) mencionado por Milla es comprender y valorar lo importante de lo que no lo es. Inferir implicancias y/o consecuencias, Según Elder (2005) las inferencias son consecuencias a las que se llegan cuando la mente soluciona alguna problemática. Proponer alternativas de solución, Noisch (2003) indica que cuando razonamos surgen posibilidades y estas nos brindan alternativas para elegir la más apropiada. De acuerdo a Elder y Paul (2002) estas alternativas de solución están relacionadas a la toma de decisiones. Argumentar posición, de acuerdo a Milla pp. 22 son las confirmaciones y opiniones de aceptación o no que plantan los sujetos en relación a un discernimiento, un hecho o un punto de vista, las cuales se deben sustentar en un referente teórico.

Para Paul (1993) el Pensamiento Crítico tiene un componente fuertemente subjetivo, mientras que para Lipman (1997) hay una fuerte influencia social, integrando el Pensamiento Crítico y el Pensamiento Creativo en lo que denomina Pensamiento de Orden Superior.

Para Lipman (1997) el Pensamiento Crítico se basa en criterios, es auto correctivo y desarrolla sensibilidad al contexto. Contexto, estrategias y motivaciones son elementos muy relacionados al Pensamiento Crítico (Santiuste et al., 2001). El contexto hace referencia al ambiente en el que hay que razonar. Las estrategias son los procedimientos y las motivaciones hacen referencia al carácter subjetivo. Todos ellos interactúan entre sí al desarrollarse el Pensamiento Crítico.

OBRA ARTÍSTICA

En la ejecución de una obra artística lejos quedan los conceptos de un proceso de iluminación divina, inspiración repentina o una manifestación de un virtuosismo técnico. Los procesos creativos de acuerdo a los estudios que se han realizado al respecto se sabe que están dados por un proceso que puede parte de una idea producto del contexto en el que se encuentre el artista o de una situación personal o de tipo social o cultural y como el cerebro recibe esta información y la procesa a través del cerebro hemisferio izquierdo más analítico y racional y el derecho más intuitivo, en este punto es pertinente el comentario de Salomon H Snyder (2008) "las propuestas artísticas e intuitivas, son evidentes aún en los más abstractos logros intelectuales, como las teorías de Einstein". Por lo tanto, aunque razonemos con el lado izquierdo y soñemos con el derecho, nuestro éxito como especie radica en la continua comunicación y coordinación entre ambos hemisferios cerebrales.

La concepción de la obra, pasa por la concepción del tema influenciado por el contexto y la percepción del artista y de sus propios procesos creativos que pueden iniciar con bocetos de la obra los cuales también tienen un proceso que involucra modificaciones en función de aspectos compositivos y expresivos, elección de la paleta de colores hasta llegar a la versión final después esto viene la etapa de ejecución donde se establece la técnica a ejecutar, en el caso de la pintura el soporte, la técnica de pintura, los pinceles, la carga de materia y la expresividad de la pincelada con la cual de acuerdo a lo que se quiera expresar tendrá textura, fluidez, etc., donde el resultado no necesariamente es similar al boceto inicial porque estos procesos van acompañados con etapas de análisis, inferencias de implicancias, resolución de problemas y argumentación, etapas que están inmersas en el pensamiento crítico.

CONCLUSIONES

Debido a los avances industriales, tecnológicos y a los problemas que de ello se derivan se da mayor importancia en el siglo XXI a la creatividad como una capacidad necesaria para afrontar los diversos problemas que repercuten en nuestro planeta.

Los procesos creativos pasan por procesos que están determinados por una etapa de preparación, incubación, iluminación y verificación.

El desarrollo del pensamiento crítico es de suma importancia hoy en día no solo para generar nuevos conocimientos sino contribuir a la formación de la persona y a su vez se articula a los procesos creativos que están involucrados en la ejecución de una obra artística.

La concepción de una obra artística no es producto de una iluminación divina o una genialidad, es producto de un trabajo analítico, reflexivo que lleva a resolver problemas de diversa índole a través de fundamentos de nivel artístico.

FUENTES REFERENCIALES

BIBLIOGRAFIA

Maclure, S., Davies, P. (2003). *Aprender a Pensar, Pensar en Aprender: (2da ed.)*. España: Gedisa Editorial.

Ortiz, C., Catalano, N. *Aprender desde el Arte. (1ª. ed)*. Argentina: Papers Editores.

Pacheco, A. (2004). *Aprendiendo a enseñar, enseñando a aprender en la universidad. (1ª. ed)*. Perú: Realidad Visual: Arte y Nuevos Medios.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Agra, J. (1999). *Orientaciones interdisciplinarias en Educación Artística. Revista de Estudios y Experiencias Educativas. ADAXE 14-15: 167-184. Recuperado de: http://dspace.usc.es/bitstream/10347/623/1/pg_169-186_adaxe14-15.pdf*

Cabrera, R. (2001). *El yo de la Educación Artística (una visión curricular)*. UNESCO. Recuperado de: <http://portal.unesco.org/culture/en/files/19772/10820159163cabrera.pdf/cabrera.pdf>

Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. (2006). Hoja de Ruta para la Educación Artística. Lisboa. Recuperado de: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.phpURL_ID=39673&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Hernández, F. (2005). *Bases para un debate sobre Investigación Artística. Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Recuperado de: <http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/115539236.pdf>*

Hernández, F. (2008). *La investigación basada en las artes. Propuesta para repensar la investigación en educación. Universidad de Barcelona. Educativo Siglo XXI, n. ° 26. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2882324>*

Marín, R. (2011). *La investigación en Educación Artística. Educativo siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3626258>*

Tortajada, M. (2008). *La investigación artística mexicana en el siglo XX: la experiencia oficial del Departamento de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Revista Electrónica de Ciencias Sociales. Recuperado de: <http://www.culturayrs.org.mx/revista/num4/>*