

Experiencia Estética, Proceso Creativo,

Creatividad y Recursividad;
herramientas del arte para la
educación en Primera infancia.

Capítulo 1

Mico

Esta búsqueda del sentido de la vida y de sí mismo nace con el niño, y es por esto que lo definimos “competente y fuerte”: por esta búsqueda que va al encuentro de la vida, al encuentro de los demás, al encuentro de las relaciones entre sí mismo y la vida (...) De hecho es diferente nuestra actitud hacia un niño que sentimos activo y que con nosotros —y no sólo nosotros con él— trata cada día de entender algo, de aferrar un significado, de aferrar un pedazo de vida (Rinaldi, 2012).

Pensar en la infancia nos lleva a reflexionar sobre su importancia en la vida de cada ser humano. La infancia es una etapa donde los niños son constructores de su aprendizaje, capaces de expresar sus ideas, opiniones y experiencias de forma distinta y, sobre todo, con voz propia. Es por esto que resulta indispensable desarrollar en ellos todo el potencial que tienen, llevándolos a empoderarse de su realidad y de su entorno.

Hablar precisamente de la Primera infancia nos remite a un periodo que va desde la gestación hasta los cinco años. En esta etapa, la exploración, la curiosidad, la invención, las diferentes vivencias y la sensibilización que logren los niños, son cruciales para el resto de su vida. Múltiples investigaciones demuestran que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante este periodo, pues es cuando mayor progreso tienen las habilidades para pensar, hablar, aprender y razonar.

La oportunidad de expresar por medio de los lenguajes del arte miles de pensamientos, sentimientos y opiniones sobre el mundo que nos rodea, aumenta en los niños su capacidad de reflexionar y su sensibilidad. Esta permite fomentar el pensamiento crítico, fortaleciendo especialmente un sinnúmero de habilidades cognitivas y de aprehensión del conocimiento en diferentes áreas, como el pensamiento lógico matemático, la escritura y la lectura.

Todo esto es promovido por el acompañamiento, la observación y la formulación de estrategias que desde el arte y la pedagogía se

fomentan en la educación para la Primera infancia. Igualmente, al utilizar los diferentes lenguajes del arte se abre la posibilidad para que todas las personas puedan aprender, haciendo que tanto niños como educadores, familias y comunidad, lo vivan de manera cotidiana y cercana a su contexto. De esta forma se cruzan barreras raciales, culturales, sociales y educativas; además, se fortalece desde los primeros años de vida de los niños la apreciación y el reconocimiento de la cultura como gran valor de la sociedad.

En efecto, el arte es un poderoso y eficaz vínculo entre la razón y la imaginación. Imaginar constituye la posibilidad de crear y seguir soñando, dando nuevos significados a los objetos, a los momentos, a las ideas, a las palabras y a la vida misma. Por consiguiente, la valoración de todo ello hace que la razón se active en la educación de la Primera infancia por medio de los lenguajes del arte al evidenciar estas significaciones. Por ejemplo, en la escritura creativa el dibujo constituye no sólo la mejor herramienta para construir historias y dejar impresas las ideas de los niños, sino también para estructurar paralelamente dimensiones del desarrollo cognitivo.

Experiencia Estética

La dimensión estética: una actitud cotidiana, una relación empática y sensible con el entorno, un hilo que conecta y ata las cosas entre sí, un aire que lleva a preferir u gesto a otro, a seleccionar un objeto, a elegir un color, un pensamiento; elecciones en las que se percibe armonía, cuidado, placer para la mente y para los sentidos (Vechi, 2013).

La Experiencia Estética constituye una vivencia que es, en sí misma, satisfacción y finalidad. Depende de los intereses, inquietudes, ideas, historias y percepciones pluri-sensoriales que involucran lo colectivo y lo individual, por tal razón, es comunicable y compartible con los demás.

La Experiencia Estética es mucho más, como lo vemos a continuación:

- El término “estético” significa sensible y se refiere, en principio, a la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir sensaciones.
- Llamamos Experiencia Estética al encuentro que el ser humano tiene con la belleza, ya sea en la naturaleza o en el arte.
- Es un modo de encuentro con el mundo, con situaciones, fenómenos y objetos, bien sea naturales o creados por el ser humano.
- Produce placer a quien la experimenta, pues se trata de un conjunto de emociones y un tipo de conocimiento que involucra atención activa, apertura mental, contemplación ‘desinteresada’ y empatía.

- Decimos que hemos tenido una Experiencia Estética cuando nos hemos emocionado, por ejemplo, al contemplar un paisaje o al escuchar una melodía musical.
- La Experiencia Estética tiene un carácter vital y no sólo conceptual. Esto significa que la emoción gozosa que produce la experiencia de lo bello afecta a toda nuestra persona y no sólo a nuestro intelecto.
- La relación con lo bello constituye una de nuestras cualidades naturales y evidencia por qué la experiencia artística es exclusiva de los seres humanos.
- La ética guarda una estrecha relación con la estética, ya sea que esta se exprese en la creación de objetos bellos o en la contemplación de los mismos, tiene alto valor pedagógico y ético, porque nos instruye y nos hace mejores.
- Ofrecer posibilidades de juego simbólico y pre-simbólico.
- Potenciar el aprendizaje de los niños a través del juego, la exploración y la investigación.
- Reconocer, construir, valorar y visibilizar la identidad de cada Centro.
- Visibilizar la Experiencia Educativa aeio-TU de forma estética en los Centros.

Proceso Creativo

Para el desarrollo de las habilidades del pensamiento en los niños, es de suma importancia reconocer que aquel se da, en gran medida, gracias al Proceso Creativo. Este es un conjunto de momentos o fases que nos ayudan a crear algo, lograr una meta, tener un resultado de manera creativa, es decir, de forma abierta, imaginando nuevas combinaciones, experimentando posibilidades distintas para crear algo nuevo y original o reinterpretar las ideas o elementos ya definidos de acuerdo a nuestras necesidades.

Un Proceso Creativo puede darse de diversas formas. Algunas veces tal proceso sigue un camino en forma de espiral, que parte de una idea previa que se va revisando y puliendo hasta alcanzar algo concreto. En otras ocasiones el proceso se parece más a una cadena, en este caso se enlaza una experiencia inspiradora con otra, hasta llegar a algo propio y colectivo, el consenso toma forma y se materializa, así se da un engranaje de ideas, de la imaginación y del diálogo.

Todos los procesos creativos comparten algunas fases:

A través de la Experiencia Estética podemos lograr:

- Diversificar los espacios y entender en la práctica que diseñar el espacio no es decorar.

- Observación y reflexión: una idea, un proyecto, una iniciativa; ¿qué quiero y tengo? ¿cómo lo puedo lograr?
- De la mente al papel: todas las ideas y conceptos que van apareciendo, ya sea en forma de listas, bocetos o garabatos.

- Antecedentes: en algunos casos se acude a información que se ha adquirido de forma previa o antecedentes que permitan, a partir de lo que ya se sabe, resolver o dar respuesta a una idea inicial.
- En busca de inspiración (investigar): ocasionalmente surgen preguntas de este tipo: ¿Cómo lo han resuelto otros? ¿Qué se ha hecho antes? ¿Cuáles conexiones encuentro? ¿Qué se busca? ¿Qué se quiere comunicar? ¿Qué áreas de interés existen?
- Planear, dibujar, experimentar: aparición de las primeras ideas concretas que luego llevarán a los primeros bocetos, rutas que permitan visualizar el resultado, organización del pensamiento y de sus posibles resultados o caminos a desarrollar. No siempre aquí se obtiene un resultado final y es posible que aparezca el error como

una oportunidad de aprendizaje y como una guía para reestructurar nuestra idea.

- Bloqueo: es inevitable, en un momento u otro el proceso puede verse obstaculizado por ese gran muro, a veces es tan alto que no hay quien vea nada por encima del él. Lo importante es no quedarse ahí, el bloqueo es parte del proceso y, aunque momentáneamente no podamos verlo, siempre hay camino transitable al otro lado.
- Distanciamiento: para superar un momento de bloqueo es importante poder tomar distancia, esto permite, en muchos casos, ver el panorama con una nueva perspectiva, detectar variantes que antes no se habían tenido en cuenta o simplemente hallar un espacio para repensar y visitar lo ya realizado.
- Creación, resultado: es el momento en que las ideas fluyen, aquí la intuición juega un papel fundamental, donde se sabe que lo que se ha intuido y lo que se construyó funciona. Es en este preciso momento cuando se evidencia un resultado que da respuesta a esa idea inicial o se abre el camino a la construcción de nuevas ideas o proyectos.

Creatividad y Recursividad

A través del arte vivimos y exploramos la creatividad; esta es considerada por aeioTU un gran valor y por tal razón lo fomenta mediante la exploración de los lenguajes artísticos. De este modo se promueve la asociación múltiple entre conceptos que promueven el pensamiento crítico y reflexivo y se motiva la investigación de manera práctica por medio de la unión de diferentes áreas del conocimiento.

La creatividad, como principal fuente para el ejercicio artístico, es un ingrediente esencial en el arte. Por tal razón, la exploración de los materiales y del entorno (o ambiente) facilitan el pensamiento creativo y permiten ejercitar y desarrollar habilidades de pensamiento de alto nivel, como el análisis, la síntesis, la evaluación y el diagnóstico de problemas comunes en el ejercicio de la construcción artística.

En aeioTU-Fundación Carulla estamos convencidos de que el arte facilita el descubrimiento del sentido de la vida y de las cosas. Para nosotros este descubrimiento no surge de una fórmula, de un único libro o de ideas preconcebidas e impuestas por otros, sino del proceso exploratorio que desarrolla cada niño. Él parte en este proceso de un interés, de un miedo, de una pregunta, de un evento,

de una provocación o de la curiosidad que le lleva a formular hipótesis, a plantear posibles respuestas y a explorar diferentes lenguajes y materiales para validar o descartar sus planteamientos. De esta manera los niños encuentran un sentido para su aprendizaje y para su vida.

Desde el arte se brindan aportes a la educación de la Primera infancia a través del uso de diferentes estrategias que buscan ofrecer mejores herramientas y potenciar hábitos y habilidades para la vida. El arte, entonces, permite generar un sinnúmero de experiencias diversas a las cuales se refiere metafóricamente Loris Malaguzzi¹ como “Los cien lenguajes”, aludiendo así a las múltiples formas que tiene un niño de expresar, afrontar y resolver las diversas situaciones que se le presentan, así como de encontrar el sentido profundo de los hechos que le rodean y son de su interés.

De este modo, el arte se convierte en un gran apoyo para que los niños encuentren diferentes formas y maneras de hacer y de expresar, con relación a la búsqueda de significados que les permitan contextualizar su entorno, ideas, sus intereses particulares e imaginación.

¹ Loris Malaguzzi (1920-1994), pedagogo, periodista y filósofo italiano, fundador de la Pedagogía de la Escucha.

La creatividad como principio básico de la creación artística emerge, desde la curiosidad, como vínculo entre la imaginación, la fantasía, la investigación y la exploración. De modo que el niño, entendido como un ser integral, pueda ampliar y complejizar sus procesos cognitivos, emocionales y sociales. Vale recordar que la creatividad se da desde

la simplicidad del pensamiento y la imaginación, ya que al tener los niños la posibilidad de interactuar con ambientes potenciadores de su aprendizaje y con medios y materiales que pueden manipular y transformar, logran desarrollar sus ideas e intereses. La creatividad no implica únicamente la capacidad de representar una idea, sino también de expresarla bajo diversas estrategias de creación, así se da forma a “Los cien lenguajes”² de los niños.

Tal y como se ha podido apreciar hasta ahora, Creatividad y Recursividad están ligadas. Por medio de la capacidad creativa se

hace uso consciente de los recursos que se tienen, de tal modo que la recursividad permite concretar las ideas, utilizar diferentes medios y materiales que pueden dar significado al pensamiento creativo, además, facilita la concreción y focalización de los objetivos en los procesos de creación.

² Metáfora que hace referencia a la esencia de la Filosofía Educativa de Reggio Emilia.

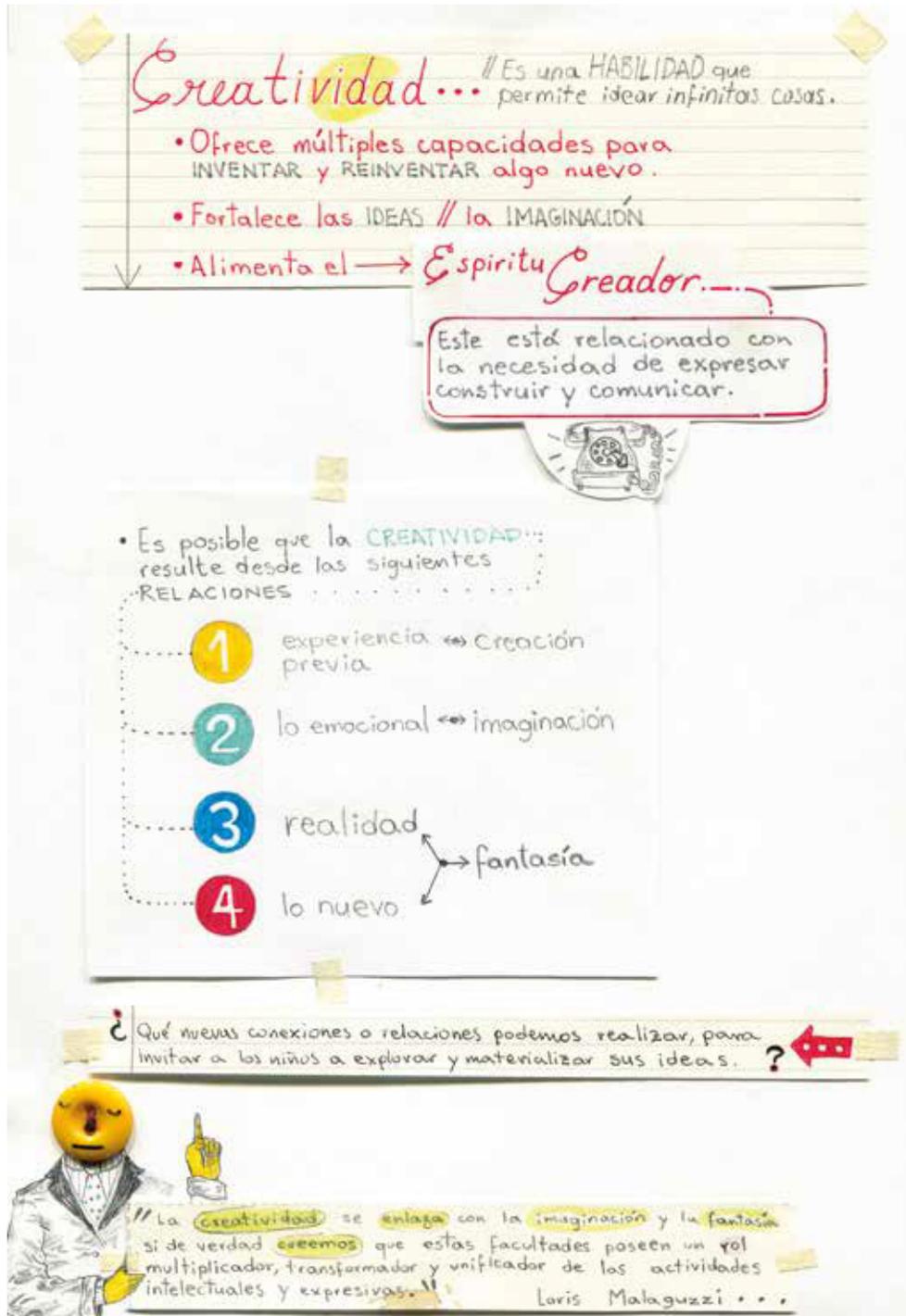
Mientras la creatividad desborda las ideas y la imaginación, la recursividad genera procesos de exploración para encontrar las herramientas necesarias para la concreción de las ideas. Esto resulta de suma importancia durante la Primera infancia porque permite que los niños exploren, encuentren y profundicen sus ideas, lo que permite la movilización de su pensamiento y favorece que asuman de forma ágil y curiosa las situaciones que viven en su cotidianidad.

Para ilustrar esto, Jeisson “YY” Torres, artista plástico y visual, en su labor como tallerista aeioTU, realizó algunas ilustraciones con el fin de brindarnos una mirada enfocada en la importancia de la creatividad y la recursividad en la construcción del conocimiento y en el desarrollo de las habilidades del pensamiento. A través de la concreción lograda en tales imágenes (que se verán a continuación) puede entrelazarse como se puede escribir de forma creativa.

¿Han escrito de forma **creativa** en compañía de los niños?
¿Qué tan **recursivos** pueden ser los niños para escribir?

Veamos:

La importancia de la creatividad

Creatividad... // Es una HABILIDAD que permite idear infinitas cosas.

- Ofrece múltiples capacidades para INVENTAR y REINVENTAR algo nuevo.
- Fortalece las IDEAS // la IMAGINACIÓN
- Alimenta el → **Espíritu Creador...**

Este está relacionado con la necesidad de expresar construir y comunicar.

• Es posible que la CREATIVIDAD... resulte desde las siguientes RELACIONES

- 1 experiencia ↔ Creación previa
- 2 lo emocional ↔ imaginación
- 3 realidad → fantasía
- 4 lo nuevo

¿Qué nuevas conexiones o relaciones podemos realizar, para invitar a los niños a explorar y materializar sus ideas. ?

 "La **creatividad** se **enlaza** con la **imaginación** y la **fantasía** si de verdad **creemos** que estas facultades poseen un **rol** multiplicador, transformador y unificador de las actividades intelectuales y expresivas." **Loris Malaguzzi** • • •

La fuerza de la recursividad

Recursividad...

- Es idear, inventar, crear, construir, solucionar, resolver, preguntas con sencillez, con eficacia a partir de elementos prácticos (Materiales cercanos 1-Reciclado, 2-Natural, 3-Didáctico), generando objetos que aporten al buen funcionamiento de los ambientes de los centros.
- Materializa { ideas, emociones, historias, pensamientos, sueños, ruidos experiencias.....

... esto es un tubo...

Somos **RECURSIVOS**
cuando relacionamos,
cuando transformamos,
cuando construimos,
cuando recuperamos,

144 puntos

*Desde algo pequeño → Se puede hacer algo GRANDE

un punto