

*Dr. Alvaro Zambrano**

**ARTE POPULAR
COMO PROCESO
PEDAGOGICO HACIA
LA CREATIVIDAD**

* Académico de la Facultad de Artes
(Universidad de Nariño).

Es menester iniciar por lo que considero es la base del quehacer que hoy nos ocupa, la pedagogía.

La historia ha sido un generador permanente de teorías pedagógicas de todos los cortes, producto de los diferentes enfoques filosóficos que han guiado los caminos de la humanidad.

Una de las más grandes y actuales corrientes es sin duda el constructivismo; teoría que orienta hoy por hoy el quehacer pedagógico y que se ha ubicado como una gran alternativa sin pretender ser la última.

Provenientes del estructuralismo planteado por la epistemología genética de Jean Piaget y de la Filosofía Kantiana.

Kant: Terminó con la idea del ser en sí (de los idealistas). Trata de mostrar como en la relación del conocimiento, lo que se llama ser, es, no un ser "en sí", sino un ser objeto, un ser para ser conocido, un ser puesto lógicamente por el sujeto pensante y cognoscente mismo, como un objeto de conocimiento, pero no en sí, ni por sí, como una realidad trascendente.

Establece un sentido nuevo del ser, el ser para el conocimiento, o el ser en el conocimiento.

Kant se situó en la confluencia de tres grandes corrientes:

- El Racionalismo de Leibniz
- El Empirismo de Hume, y
- La Ciencia Positiva Físico-Matemática de Newton.

Mientras que para Kant el ser humano solo puede conocer el fenómeno y jamás la cosa en sí, para lo cual parte del triomio, sujeto, cosa en sí y fenómeno. Los Empiristas y Racionalistas plantean la teoría de que el ser humano puede descubrir la realidad objetiva para lo cual parten del binomio sujeto-objeto, o sea conocedor y realidad objetiva.

Estos Empiristas en su posición plantean que la realidad se descubre por medio de los sentidos, hecho que los Racionalistas atribuyen al uso de la razón crítica.

Contrariamente al planteamiento Empirista de que "no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos" y del Racionalismo que le otorga a los sentidos la capacidad de engañar ante lo cual "solo la razón crítica puede descubrir verdades demostrables, reales, Kant nos argumenta que el ser humano al conocer la realidad solo puede conocer las manifestaciones fenomenológicas de la misma, de la construcción

salida de la interacción sujeto-objeto.

"Nuestra experiencia es siempre en forma de objeto porque nuestra mente tiene las estructuras del espacio y el tiempo. De igual manera sostiene que hay ciertos conceptos o categorías que la mente impone a nuestra experiencia. Una vez que los objetos son construidos en el espacio y en el tiempo ellos son comprometidos a través de otras categorías como las de número, cantidad, causalidad, clasificación, realidad, posibilidad y necesidad. Kant: (crítica de la razón pura)". Felix Bustos. Constructivismo Epistemológico.

El aporte de Piaget demuestra en sus experimentos que las categorías que establece Kant no son anteriores a la experiencia sino que se construyen de manera constante en las diferentes etapas del desarrollo.

Propone su programa de investigación epistemológica-genética (Teoría Constructivista del Conocimiento Científico).

"En su forma limitada o especial la epistemología genética es el estudio de los estados sucesivos de una ciencia en función de su desarrollo... desde este punto de vista podríamos definir a la epistemología genética, de una manera más amplia y general, como el estudio de los mecanismos del aumento de los conocimientos. Su carácter propio sería entonces analizar en todo los planos que interese a la génesis, el paso de los estados de conocimiento mínimo a los de conocimiento más avanzado". Félix Bustos.

Considera pues, que todas las características utilizadas por los científicos occidentales se construyen constantemente tanto en los niños como en las ciencias (categorías de tiempo, causalidad, espacio, etc.).

No concibe la realidad objetiva independiente del objeto que conoce. Es por eso que habla de una realidad conocida por alguien, o sea el fenómeno conocido por el sujeto.

No le interesa abordar la realidad existente en sí misma y se remite a la realidad conocida científicamente en diferentes épocas y por los niños en diferentes etapas.

Considera además que las categorías de las ciencias llegan a un estado final de desarrollo donde las estructuras lógico-matemáticas gobiernan toda asimilación y construcción de los conocimientos, cometiendo el error de parametrar con el lenguaje lógico-matemático todas las estructuras mentales.

También plantea el desarrollo del niño en etapas:

1. Sensomotriz
2. Simbólico prelógico
3. Operativo lógico concreto
4. Operativo lógico formal.

Etapas a partir de las cuales el niño asimila cualquier conocimiento.

Hoy sabemos que estas etapas no se cumplen necesariamente en cada sujeto, de la misma manera, como tampoco todo conocimiento posee el mismo riguroso procedimiento. O sea en un sujeto se pueden cumplir dos etapas de este proceso, al tiempo, dependiendo de los niveles de cognición del sujeto, para ese conocimiento, y del conocimiento mismo.

Karl Popper-Thomás Kuhn -Egon Guba e Ivonna Lincoln. Contribuyen a establecer que la realidad objetiva no se descubre, se construye por medio de modelos sometidos a falsación y en este proceso de enfrentamiento al fenómeno se construyen conjeturas que son los paradigmas necesarios de derrumbar y levantar en el proceso del conocimiento. Apuntes sobre Epistemología Constructivista. Felix Bustos.

Conjeturas diferente de lo opinable.

El Constructivismo es una propuesta relativamente nueva sobre la forma de elaborar el conocimiento y de cambiarlos en una aventura mental colectiva susceptible de ser modificada.

En este punto de ubicación del conocimiento la creatividad juega un papel básico.

Los cambios en las teorías del conocimiento científico y especialmente las teorías introducidas por Piaget han transtocado la actividad de los docentes en el aula de clase, cambiando el quehacer docente, el procedimiento evaluativo, la producción de material y los enfoques en los fundamentos de capacitación.

Dentro de estos cambios pedagógicos los docentes han optado de acuerdo a la nueva pedagogía, por mecanismos para llevar al estudiante a enfrentarse con todo tipo de experiencias y experimentos, juegos, etc., desde los cuales deberán reflexionar y conjeturar

sobre los fenómenos a los cuales han sido abocados.

Se trata entonces de introducir a los alumnos en el contexto de unas experiencias que generen la idea de necesidad vital esencial para el aprendizaje. El problema está cuando el docente lo asume como una exigencia, como una imposición de los nuevos métodos en una actitud de incredulidad de lo que hace y dice.

Es indispensable que se interrelacione la acción con la reflexión de esa acción, pero una acción basada en la praxis cotidiana del entorno propio del alumno y no basada en situaciones artificiosas, alejadas de su vida real. Solo así podrá construir su sentido de las cosas Solo a partir de un entorno rico podrá él construir sus conocimientos.

Desde esta perspectiva el docente debe estar presto a encontrar un ejemplo concreto o una explicación real cuando lo logrado por el alumno no funcione como una alternativa

correcta, obligando al estudiante a incursionar otra alternativa distinta a la anterior.

Por lo tanto el docente que trabaje con estas perspectivas debe adquirir la capacidad de traducir para sí las conceptualizaciones que los alumnos generan en el proceso de experimentación y de toda la actividad que este realice.

Ahora, en este propósito, el docente debe tener claro como se han generado los principios científicos para así llegar a comprender el proceso de construcción del conocimiento generado por los estudiantes.

Pese a que no es bueno que hoy la visión del mundo carezca de la totalidad y nuestro conocimiento prácticamente sea fragmentario, también hay que reconocer que no podemos en los actuales momentos llegar a conocerlo todo, justificando la necesidad de especializarnos en una área específica, eso sí sin perder de vista su relación con lo demás.

Esa especialización de hecho nos permite ayudar al alumno sobre lo que él quiere construir.

De hecho ello ya ha generado un gran caos en el sistema educativo, donde el docente no ha asumido con responsabilidad esta condición primaria de la aplicabilidad de los principios pedagógicos, unos por desidia, otros simplemente por no profundizar en el manejo de los elementos conceptuales y por la incapacidad de generar en la práctica las condiciones para que estas teorías no se conviertan en el temilla de moda, confundiendo y fundiendo en una sola doctrina y en un solo proceder los modelos pedagógicos, en ocasiones incluso claramente contradictorios.

Solo en el manejo adecuado de estas armas pedagógicas, lograremos convertir el error que se genera en el aula -que por cierto es lo predominante- una gran fuente de material didáctico generado por el mismo alumno, hasta hoy desperdiciado.

Hoy es una necesidad por lo menos en los primeros años de la escolaridad contar con un personal docente especializado y altamente cualificado en lo tocante al manejo de la lengua, tanto oral como escrita, alternativamente con un gran manejo de las formas y lenguaje de la creatividad.

Pero en el contexto de estas teorías, cómo asumimos el problema de la creatividad?

Hablar de creatividad no es un tema fácil y de su abordaje se generan infinidad de preguntas, respuestas que debemos buscar desde lo más recóndito de nuestra propia historia.

"No puede haber desarrollo en cualquier nivel, si no está precedido por un acto creativo".

Anteriormente la creatividad era considerada, como una cualidad muy especial, que no la teníamos todos los seres humanos, sino que estaba presente en unos pocos seres dotados con ese don maravilloso

que los hacía ser especiales y por lo tanto diferente.

Hoy estamos completamente convencidos que esto no es así todo podemos tener -y de hecho nacemos- con un potencial creador que se puede relacionar con nuestra capacidad de inteligencia y la cual es susceptible de desarrollarse. Lo importante está en comprender que este "desarrollar la creatividad" sólo puede darse en la medida que seamos capaces de realizar percepciones profundas y dejarnos afectar por los estímulos ambientales, como paso preliminar en desatar nuestra capacidad de transformar el entorno; es decir de generar actos creativos.

El primer paso sería, integrar en todo el saber, la imaginación y la evaluación. Es necesario tener un conocimiento profundo del medio específico, sea cual sea, para que nos permita una mejor productividad de la imaginación, dado que en esta no puede actuar sin una base cognoscitiva. De la misma manera, sino tenemos imagi-

nación, de nada nos sirven los conocimientos en un mundo que se encuentra en constante cambio. Ahora, estas dos posibilidades no alcanzarían una actitud creadora efectiva, sino tenemos la capacidad de evaluarlas permanentemente.

El segundo paso, no menos importante es tener claro la dimensionalidad del campo afectivo y sus implicaciones en el éxito de una acción creativa. La efectividad vista como la actitud hacia los demás y principalmente la actitud para con nosotros mismos. Es decir, la importancia de tener una buena relación con el entorno social y un buen concepto de sí mismo.

El no poseer esta actitud implica, falta de confianza, carencia de identidad, incoherencia o ausencia de valores, actitudes dogmáticas que bloquean todo intento de entablar relación con "aquello" que posibilita el ser creativo, e impide a la vez que haya una coherencia entre el pensar y el sentir, elementos fundamentales para que

podamos lograr con éxito nuestro actuar.

Se ha formulado que la creatividad podría estar ubicada en la capacidad que tiene el hombre de sintetizar la realidad. Nos preguntamos qué es lo que hace que unos tengan esa capacidad de síntesis y otros no?, de dónde sale, es genética o susceptible de ser adquirida mediante algún tipo de aprendizaje?, de qué forma puede ser adquirida?

Podemos empezar analizando lo siguiente:

Toda idea se nutre de dos mecanismos efectuados el mismo tiempo:

- a. A través de un proceso de razonamiento lógico.
- b. A través de un proceso de razonamiento intuitivo.

El primero se relaciona con la razón y el segundo se relaciona con la sensibilidad (cabe anotar que ningún proceso se da por sí mismo y en el caso que nos ocupa debe estar

precedido por unos conocimientos previamente adquiridos).

Como pueden darse cuenta el proceso se mueve aquí sobre bases neurofisiológicas, dado que se apoya en toda nuestra capacidad cerebral. Nuestro cerebro se divide en dos hemisferios: el izquierdo, que maneja todo aquello que está relacionado con el pensamiento lógico-matemático y el derecho, que tiene que ver con todo el campo del pensamiento intuitivo.

El asunto está en que al nacer el hombre posee unas predisposiciones genéticas en mayor o menor grado pero que de todas maneras no servirían de mucho sino realizamos intentos por hacerlas desarrollar.

El talento para sintetizar de la que hablábamos anteriormente está determinado entonces, por la presencia de una buena capacidad de razonamiento lógico y una gran intuición que nos permite por lo

tanto poseer una gran aptitud para asumir conocimientos y resumirlos para hacerlos manipulables.

El acto creativo, por ende, está determinado por la presencia e interacción de los pensamientos reflejos que surgen sin premeditación y los razonamientos lógicos que buscan hacerse evidentes o dicho de otra manera cobran vida y se materializan a través de las diversas formas expresivas que posee el hombre: música, danza, pintura, literatura, etc.

Por lo tanto los estados de conciencia están muy relacionados con la creatividad. Es por eso que se dice comúnmente que la creatividad surge de lo más íntimo del ser, y nos hace adentrarnos en estados de conciencia no habituales, estados que terminan cuando somos capaces de volver a la "normalidad", a través del camino creativo.

Este mundo interior se organiza con base en todo lo que se encuentra fuera de

nosotros mismos, interiorizados a través de procesos perceptivos.

Percepción: Capacidad de entrar en simbiosis con el mundo, con lo otro, con lo inaparente, con lo etéreo, capacidad de mirar más allá de nuestra propia dimensión. Solo cuando somos capaces de interiorizar profundamente, es decir, cuando somos capaces de "percibir" ese mundo externo podremos construir mundos interiores, que bien podrían considerarse como la cimentación de unos esquemas estables que condicionarán nuestros procederes.

Planteado así si las percepciones futuras son coincidentes con el esquema establecido, solo lograrán reforzarlos y fortalecerlos. Empero -y este es el punto a tener en cuenta- si las percepciones son discrepantes con el esquema, estos se irán acumulando paralelamente hasta que en el copamiento de su límite se constituyen en generadores de esquemas nuevos, es decir nos obligan a producir

esquemas cognitivos diferentes e innovadores.

Este es el gran paso para un acto creativo. "Remodelación de la realidad interior, un cambio de los esquemas conceptuales": Expresado de otra manera habría un cambio de paradigma. Cuando hay hombres capaces de poseer mentes flexibles a dichos cambios tendremos hombres con mentes creativas.

Ahora la formación de estos esquemas cognoscitivos, de estos producidos perceptivos, de esta conceptualización de la realidad, está determinada por tres factores a saber: Factores neurofuncionales, factores psicológicos y factores culturales que tanto son genéticos como adquiridos.

Nuestro cuerpo posee unos neurotransmisores que son la materialización del puente entre la psique (alma) y el soma (cuerpo). Toda acción humana no es más que el producto de estas dos sustancias. Todo acto creativo es el produc-

to de la somatización extracorporal, es decir materialización fuera de nosotros mismos de aquello que anteriormente se encontraba en lo más hondo de nuestro ser.

Para terminar podremos decir que el creativo, al materializar su problema íntimo individual y ubicarlo en el ámbito de lo universal o sea en el espacio que los demás puedan manipularlo, le está dando forma social y cultural. Por lo tanto la obra creativa es el fruto del consciente, que precisa de un lenguaje estructurado y una técnica expresiva concreta, aprendido todo en la interrelación que mantenemos en el seno de los procesos culturales de la sociedad.

Los años segundos de nuestra infancia entendidos, como aquellos en que los niños dejan de ser fácilmente manipulables y adquieren una relativa independencia y carácter impositivos suelen describirse como los años más aptos para la creatividad enmarcada inicial-

mente en la dimensionalidad de las expresiones artísticas.

El arte es desde ahí un vínculo indisoluble con el quehacer humano. El arte no sólo es un componente de la cultura, sino que está inmerso en la sociedad y en cada persona.

En nuestras sociedades que ha cimentado una lógica centrada en la sensibilidad y la estética, el arte se ha vinculado a las relaciones vivificantes del grupo.

La dualidad existente del arte occidental entre creador y espectador, pierde vigencia en el arte popular en la medida en que su funcionalidad se encamina tanto al goce estético como a materializar significantes mágicos, religiosos y sociales.

Cómo entender el problema del arte?

Si tomamos como válido que el arte es un todo, que tiene vida y movimiento propio producto del desarrollo de sus contradicciones y ubicamos en esa

unidad al arte popular y al arte culto y académico, podremos empezar a entender un poco esa diferencia que las marca. A parte del hecho que la existencia del arte popular no está muy documentada, el arte culto ha podido desarrollar todo un marco teórico y práctico que de una u otra manera ha sido reconocido por toda la humanidad y le ha otorgado una enorme ventaja, claro está sin que ello haya redundado en el anulamiento del primero.

La existencia o no del arte y la cultura popular descansa sobre el conocimiento y entendimiento real de sus manifestaciones que nos permita ejercer un sentido de pertenencia capaz de ser permanentemente proyectado.

El arte popular por sus características específicas que han hecho de éste un arte de acceso masivo de ciertos sectores de la población se ha ubicado en un nivel de importancia en el proceso de desarrollo de la creatividad, sobre todo de la población infantil, la cual está

en constante contacto con los sectores productivos de su propia comunidad en el que es factor actuante.

Nuestra América cultural es la acumulación de muchas variedades que ha determinado su característica pluricultural.

El valor del arte popular se haya centrado en el gran nivel que éste ha alcanzado y en la gran variedad de formas, materiales y contenidos simbólicos que ha logrado desarrollar. La gran base territorial y humana determinada por la variedad climática y paisajística, unida a la diversidad de materias primas que ellas generan, han logrado imponer un arte con gran calidad estética y profunda creatividad.

Por lo tanto, es en el justo espacio vivencial de este arte que se debe forjar el sentido de creatividad en los procesos educativos de su población, enmarcados en el principio de la necesidad de interactuar con el entorno y a la luz de los nuevos conceptos pedagógicos y

no en la jerarquización de metodologías y fundamentaciones ajenas a las realidades intrínsecas de un pueblo, que de hecho maneja sus propios lineamientos estéticos.

El sentido de utilizar el arte popular como elemento esencial en el desarrollo de la creatividad en el estudiante, está plenamente justificado en la lógica pedagógica de ubicar los procesos de aprendizaje en el espacio y tiempo en que los estudiantes puedan plenamente interactuar.

Así lograremos no rescatar el arte popular para ubicarlo en las vidrieras de los museos empolvados sino colocarlo en el salón de clases que es el sitio sobre el cual debe construir su historia futura.

BIBLIOGRAFIA

Felix Bustos: Constructivismo Epistemológico.

Mª Teresa Alvarez: Variables del entorno socio cultural que inciden en la creatividad del adolescente.

Howard Gardner: Arte, Mente y Cerebro: Una aproximación cognitiva a la creatividad.

Miguel de Zubiría Samper: Creatividad y Educación.

César Orlando Rincon Cabrera: Aprendiendo a aprender. Los procesos de desarrollo del conocimiento científico y valorativo. Comportamientos de la inteligencia.

Nelson Goodman: Los símbolos del arte.