

CREATIVIDAD Y ARTES GRÁFICAS COMO MECANISMO DE DESARROLLO INTEGRAL EN JÓVENES DE LA ZONA MAYA YUCATECA

REINA CAROLINA BAEZA LIZAMA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ ESCOBEDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

RAFAEL SUMOZAS GARCÍA - PARDO

UNIVERSIDAD CASTILLA - LA MANCHA

TEMÁTICA GENERAL: EDUCACIÓN EN CAMPOS DISCIPLINARES

RESUMEN

Este estudio tiene por propósito describir los principales resultados de un taller de artes gráficas implementado en un albergue temporal de la zona maya poniente-sur del Estado de Yucatán; el mismo corresponde a una investigación de desarrollo tipo pre experimental, en la que se trabajó con niños y jóvenes de entre 8 y 15 años de edad con la finalidad de desarrollar habilidades creativas, expresivas y en general promover su desarrollo integral, empleando como principal estrategia las artes gráficas. Se desarrollaron un total de 13 sesiones en las que se efectuaron diversas actividades, incluyendo entre las mismas la ejecución de una preprueba y una posprueba, la realización de entrevistas semiestructuradas, un grupo focal, la implementación de dos instrumentos y un método (Escala de calificación de la creatividad, Hoja de indicadores, Q Method Sort) para la valoración de los resultados. Entre dichos resultados se encuentra que existe una variación en los niveles creativos preliminares y posteriores a la intervención. Otros resultados obtenidos derivan del uso del taller como un espacio para el intercambio de experiencias y sentimientos, posibilitando a su vez, un ambiente propicio para la convivencia, comunicación y expresión, y en general la promoción de un desarrollo integral.

Palabras clave: creatividad, artes gráficas, desarrollo integral

INTRODUCCIÓN

Actualmente la educación artística y en cuanto artes, se encuentra limitada y rezagada en su desarrollo e implementación como estrategia y medio para la enseñanza y la expresión (comunicación) de ideas, experiencias, sentimientos y emociones; ya que normalmente se prioriza un tipo de habilidades por encima de otras, desproviniendo de una formación integral y completa.

Un ejemplo de lo anterior, resulta ser el caso de los niños y jóvenes pertenecientes al albergue temporal ubicado en la zona poniente – sur del Estado de Yucatán en donde radican de manera temporal, 93 niños y jóvenes de escasos recursos y en situación de marginalidad, procedentes de las poblaciones circundantes en las que su inserción a la educación básica resulta difícil; debido a que no han tenido acceso a dichos niveles educativos en sus comunidades, dado que en las mismas se tiene una carencia (inexistencia) de algunos de éstos; razón por la cual se han visto en la necesidad de trasladarse y radicar en esta institución (Casa del Niño Indígena) con el fin de solventar dicha carencia. Aunado a ello se tiene que en las comunidades rurales no se instruye en cuanto artes y se relega a las mismas a un plano de ejecución técnica en donde se busca sobre todo, la elaboración de dibujos y manualidades, mermando con ello posibilidades de desarrollo.

Por tales características, la formación que perciben en algunos ámbitos, como en cuanto las artes, resulta deficiente; dado que se tiende a priorizar la enseñanza y aprendizaje de habilidades verbales y lógico-matemáticas, limitando el tiempo destinado a actividades que fortalecen y contribuyen al desarrollo integral como seres humanos; entre ellas las relacionadas con la creatividad, expresión gráfica y artística.

La inclusión de la creatividad y artes en el ámbito educativo funge como un recurso favorecedor del desarrollo humano integral; fortalece y coadyuva en la adquisición de otras habilidades cognitivas, y provee una herramienta para la inclusión social; no solo de los estudiantes hacia otros ámbitos, sino también de grupos que pueden ser considerados como minorías, en riesgo o marginales. La creatividad, así como las artes, debieran ser herramientas indispensables en todo tipo de educación, no solo vistas desde su posibilidad técnica, sino como un instrumento para la instrucción docente y el desarrollo de otras.

Uno de los principales mecanismos que funcionan como un puente de enlace para promover valores, actitudes y expresión de ideas, sentimientos y pensamientos, son las artes, ya que a través de su enseñanza y ejercicio se posibilitan y promueven múltiples tareas y procesos psicocognitivos superiores, como el pensamiento divergente y la resolución de problemas.

De acuerdo con Marín (1990), Fuentes y Torbay (2004), Lucas y Anderson (2015) uno de los principales mecanismos para el desarrollo y la mejora socio – personal es a partir de la creatividad

que surge en los ámbitos educativos; siendo el principal vehículo para la adquisición y mejora de valores, experiencias y canales comunicativos y expresivos.

La creatividad como tal, debiera ser una herramienta indispensable en todo tipo de educación; entendiendo a ésta como el proceso psíquico e intelectual propio del ser humano, en el que se encuentran presentes cualidades de originalidad, inventiva, flexibilidad cognitiva, entre otras, que a su vez, posibilita la resolución de problemas, pensamiento divergente y adaptación al medio en el que cada uno se desenvuelve (De la Torre, 1997; Duarte, 2010; Pardo *et al.*, 2011).

Como tal la creatividad representa una posibilidad de manifestar el pensamiento de una forma subjetiva, única y divergente; sin importar el producto que de este proceso cognitivo pudiese resultar; ya que se tiene que dicho proceso se encuentra presente y es esencial para dar respuesta a múltiples situaciones que a diario se presentan, ya sea en el ámbito educativo, personal o profesional y laboral.

Si bien, existen diversas y vastas formas, estrategias y actividades mediante las cuales se puede estimular el potencial creativo y las artes en los seres humanos; no siempre se puede tener acceso a la mayoría, dado que, gran parte de las mismas se ofrecen en el ámbito privado, negándolo como opción para aquellos que no cuentan con los recursos suficientes para tener acceso a ésta, con ello limitando sus oportunidades de desarrollo integral.

Distintas instancias federales, gubernamentales y no gubernamentales, apoyan y promueven proyectos como la creación de casas de hogar temporal, para posibilitar alternativas de solución a algunas problemáticas sociales, en las cuales niños y jóvenes tengan acceso a servicios básicos de vivienda, alimentación, higiene; así como también, acceso a actividades extracurriculares que busquen proveer estrategias para una formación integral; posibilitando a su vez, el aprendizaje de labores que puedan representar una oportunidad productiva, ejemplo de ello son los talleres de urdido de hamacas, purificación de agua, panadería, cultivo de hortalizas, bordado, entre otras. Sin embargo, tanto en éstas como en la educación formal percibida en las escuelas de educación básica, no se recibe educación artística propiamente; el tiempo destinado para este tipo de formación se concibe como un espacio para la realización de manualidades y dibujos y no como un espacio que posibilite la creación y el pensamiento divergente.

Tal como afirma Dabdoub (citado en Duarte, 2003, p. 3) “la instrucción escolarizada se ha dedicado, casi exclusivamente, a la enseñanza de contenidos, dejando de lado una educación dirigida a formar personas creativas que participen de manera activa en su desarrollo pleno y armónico”.

En diversos contextos, las artes se encuentran limitadas a un currículo que las desplazan a un segundo plano, como actividades extracurriculares o actividades de manualidades, en vez de emplearlas como una estrategia didáctica. En algunas otras ocasiones, las clases de arte se limitan a técnicas de dibujo, olvidando de la riqueza interpretativa que éstas a través del estudio de la historia han presentado.

Quienes cuentan con menores posibilidades de tener acceso a la educación y a actividades culturales y extracurriculares, tal como indica el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010) y la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, 2013) son aquellos que pertenecen a los estratos sociales más bajos, es decir, aquellos que se encuentran en situación de marginalidad y vulnerabilidad debido a los recursos y servicios con los que cuentan, características geográficas donde se desarrollan, nivel educativo por debajo de la media nacional, etc.

Por lo cual, debieran ser precisamente aquellos grupos sociales quienes reciban y a quienes se dirijan las políticas y estrategias que no solo faciliten, sino que, garanticen su inclusión en otros sectores para posibilitar tanto su propio desarrollo como el colaborativo. Se debe procurar que todos resulten beneficiados de las múltiples interacciones que de ello se puedan obtener; sin descuidar o desproveer a otros estratos; dado que el objetivo que debe orientar las políticas y programas públicos es garantizar una igualdad de oportunidad, ello a través de la equidad y el equiparamiento de los sectores menos favorecidos.

La necesidad de crear estrategias que fomenten esta capacidad en niños de comunidades pertenecientes a la zona maya del Estado de Yucatán se debe a las pocas o nulas posibilidades que éstos tienen de acceder a dichas actividades; dado que por las condiciones de marginación en las que se desenvuelven y las características mismas de la educación que perciben; sus oportunidades de acceder a programas culturales y artísticos son muy bajos comparados con las de los niños que habitan en las zonas conurbanas.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los principales resultados con respecto a las habilidades creativas y expresivas derivados de la implementación de un taller de artes gráficas con un grupo de niños y jóvenes que radican en un albergue y pertenecen a la zona maya poniente – sur de Yucatán?

Objetivo general

Describir los principales resultados de la implementación de un taller de artes gráficas en las habilidades creativas y expresivas de un grupo de niños y jóvenes de entre 8 y 15 años de edad pertenecientes a un albergue temporal de la zona maya poniente-sur del Estado de Yucatán.

DESARROLLO

La creatividad al ser un constructo social ha transitado por diversas perspectivas y panoramas desde los cuales han surgido múltiples estudios. Se considera a ésta como un constructo social que recibe múltiples conceptualizaciones, acordes cada una de ellas a la perspectiva particular desde la cual el teórico aborde el estudio de dicha capacidad humana.

Este término ha sido estudiado desde el siglo pasado, y han sido un gran número de estudios los que han surgido al respecto; sin embargo, cada uno de los mismos, se ha abocado a su comprensión desde una perspectiva específica; tal como menciona Pardo *et al.* (2011) es posible considerar cuatro grandes temas por los que su estudio ha transitado; en primer término, en los años 50's considerado como la persona, identificando con ello características de la personalidad, habilidades cognitivas y acontecimientos biográficos o de comportamiento, dando como resultado, una investigación centrada en el individuo; comprendiendo a la creatividad como una característica individual.

Seguidamente, se tiene que la creatividad pasó de ser un estudio del individuo, centrándose en el proceso que dicho sujeto ha de desarrollar, es decir, los estudios se centraron en el desarrollo del potencial creativo y el proceso que se sigue para ello. En esta fase de los estudios, éstos se orientaron a describir los pasos, etapas y estrategias necesarias o básicas para la elaboración de un producto considerado como creativo.

Los estudios posteriores estuvieron orientados, precisamente, al análisis de los productos obtenidos de los procesos creativos, dando como resultado el establecimiento de indicadores o distintivos que permitan delimitar los objetos creativos de los no creativos.

Por último, los estudios han sido enfocados al análisis de factores que posibilitan o inhiben los procesos creativos, por lo que éstos han traído como resultado estudios correlacionales, en los que se busca identificar las características indispensables para el desarrollo de ambientes creativos.

La mayor parte de los estudios acerca de la creatividad han sido abordados desde un paradigma cuantitativo y con un enfoque cuasi experimental desde la perspectiva disciplinar de la psicología y la psicología educativa; en éstos se ha tenido como principal objetivo la medición de este

constructo y su interrelación con otras características del ser humano, tales como la personalidad, sexo, edad, orientación vocacional y profesional, entre otros.

De acuerdo con la revisión histórica y conceptual realizada por Fernández y Peralta (1998); Amabile (2012), Pardo *et al.* (2011), y el análisis efectuado a partir de éstas, se tiene a manera de resumen que los primeros estudios referentes a la creatividad surgen a finales de la década de los 50's, como tal, su desarrollo ha atravesado por cuatro etapas: 1. La persona creativa, donde las investigaciones buscaban la identificación de las características de la personalidad de los individuos considerados como creativos, y teniendo como resultado el establecimiento de los indicadores de la creatividad, así como el desarrollo de los primeros test e instrumentos de medición referentes al tema; 2. El proceso creativo, centrado en identificar los principales pasos y estrategias para su desarrollo; 3. Los productos creativos, donde se analizan sus características y los indicadores presentes en éstos; y por último, 4. Los factores ambientales o situacionales, donde se analizan cuáles coadyuvan a que el proceso creativo tenga lugar y aquellos que lo inhiben o limitan.

Metodología

Con respecto al enfoque metodológico que permea la presente investigación, se tiene que es el paradigma cuantitativo el que la rige. Dado que el propósito fundamental de este estudio fue el describir los principales resultados derivados de la implementación de un taller de artes gráficas, se tiene que su forma corresponde a la investigación de desarrollo, de campo y experimental (pre experimental).

Para el desarrollo de la misma fueron empleadas tanto técnicas de recolección de datos mixtas, es decir, tanto cualitativas como cuantitativas; entre las cuales se encuentran: el grupo de enfoque, entrevistas semiestructuradas, encuestas sociodemográficas, diarios de campo, observaciones *in situ*, el Q Method Sort y dos mediciones (preprueba - posprueba).

Como parte del taller, se consideró dentro de las trece sesiones que lo comprendieron, una medición preliminar y una medición posterior, a manera de preprueba y posprueba, con la finalidad de conocer las habilidades creativas y expresivas de los participantes, para con ello, a su vez identificar los principales aportes del taller de artes gráficas como mecanismo que promueve el desarrollo integral humano, en estos ámbitos específicos.

El instrumento empleado tanto para la preprueba como la posprueba, fue la hoja de estímulo del Test de Torrance (1993, versión adaptada en cuanto su administración); misma que corresponde a un test gráfico de tipo proyectivo que posibilita la identificación de las características creativas; para la valoración de los productos gráficos obtenidos a partir del mismo, se empleó la Escala de calificación de la creatividad (Baeza, 2016, nueva creación), la Hoja de indicadores (Baeza, 2016, nueva creación)

y Q Method Sort (Stephenson, 1953). Esto para establecer parámetros de comparación entre los resultados obtenidos de los productos gráficos de cada uno de los participantes en ambos momentos (preprueba y posprueba).

En cada una de las sesiones se realizaron diversas actividades destinadas a presentar un panorama general de algunas de las principales corrientes artísticas visuales, en específico aludiendo a la pintura; con el propósito de no solo de desarrollar y promover habilidades psicomotrices finas y gráficas, sino también posibilitar un medio de expresión visual.

Para efectuar la evaluación de los productos gráficos se requirió la colaboración de tres expertos en las áreas de psicología, artes plásticas e investigación, empleando para ello la Escala de calificación. Asimismo, para la implementación del Q Method Sort se contó con la colaboración de cuatro expertos con perfiles similares a los anteriores.

Para el análisis de los resultados se emplearon técnicas de estadística descriptiva (análisis de frecuencias y porcentajes); con la finalidad de obtener una determinación de la creatividad general, así como para cada una de sus dimensiones (flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración). Por último, se realizó un análisis comparativo de la prueba t para muestras relacionadas.

Haciendo referencia a las habilidades expresivas y emocionales se emplearon técnicas de categorización, clasificación, y el establecimiento de diagramas de afinidad a través de la información procedente de las entrevistas y el grupo de enfoque efectuados; así como el análisis de los dibujos en cuanto las temáticas, colores, líneas, entre otras características, para con ello tener mayor riqueza informativa a partir de los mismos.

Resultados

Los principales resultados derivados del análisis comparativo de la prueba t para muestras relacionadas, evidencian que la creatividad tuvo un incremento posterior a la intervención efectuada; es decir, que al concluir con la intervención (implementación del taller) los productos realizados mostraron mayores características creativas; obteniendo una media de -1.21429 en dicha prueba; misma que indica una diferencia entre ambos resultados (preprueba y posprueba).

Por lo que se tiene un incremento en cuanto los resultados de la creatividad reflejados en los productos realizados como parte de dicha posprueba. Sin embargo, al ser pequeña la diferencia, no se puede considerar como significativa; ello debido a que el valor del sig. Bilateral es de 0.436.

Realizando un contraste entre ambas ponderaciones para obtener una puntuación neta en cuanto la modificación de la expresión creativa, se tiene que es de 17 puntos, es decir que mediante

dicho análisis comparativo se halla una diferencia positiva, misma que denota una mejora en cuanto la calidad en la expresión creativa de los participantes; sin embargo, esta diferencia se considera deficiente para atribuir los resultados al proceso de intervención, sobre todo, al tener resultados con un impacto negativo (tabla 1).

Tabla 1. Comparación de resultados de la pre y posprueba por sujeto

Código del nombre	Sexo	Calificación total preprueba	Calificación total posprueba	Diferencia entre ambas puntuaciones	Estatus posprueba final
NCC	Mujer	102	89	-13	Creatividad Baja
RCA	Hombre	98	111	+13	Creatividad Media
LCC	Mujer	94	109	+15	Creatividad Media
PPX	Mujer	94	100	+6	Creatividad Media
DCH	Hombre	86	84	-2	Creatividad Baja
JCC	Hombre	85	73	-12	Creatividad Baja
NTG	Mujer	73	83	+10	Creatividad Baja

Haciendo alusión al análisis realizado por parte de los expertos, se tiene que entre los resultados se encuentran en primer término, que los principales cambios con respecto a los productos derivados de ambas pruebas (preprueba y posprueba) refieren no solo a habilidades creativas, si no, especialmente a la comunicación y expresión de sentimientos y emociones; esto evidenciado a partir de las cualidades gráficas, de color y proyección que se perciben en cada uno de los productos realizados; y sobretodo, refieren a cómo el arte, en ese sentido funge como principal medio expresivo de ideas, conceptos, emociones y sentimientos más abstractos, posibilitando con ello un espacio para el intercambio y transmisión.

En ese sentido, el arte representa y constituye una herramienta para potenciar dicho canal comunicativo y expresivo; dado que desde su origen éste no solo cumple con el objetivo de generar y posibilitar el desarrollo de habilidades técnicas, sino, aún más importante coadyuva a la transmisión de ideas, mensajes, sentimientos, emociones, etc. Tomando como referente lo aportado por uno de los expertos (psicólogo 2, octubre, 2016) “el trabajar las artes posibilita otras formas para expresarse...”.

Entre algunos de los datos obtenidos a partir de la información proporcionada por los participantes se tiene que existe una carencia en la formación artística, ya que en las comunidades de las que proceden no se cuenta con instituciones que proporcionen este tipo de servicios o que

desarrollen actividades alusivas al ámbito, desproveyendo de un área esencial para el desarrollo mismo, la mejora y adquisición de otras habilidades psicocognitivas.

CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos se puede afirmar que existen carencias no solo formativas y de desarrollo gráfico psicomotriz fino, sino también en cuanto las habilidades creativas y expresivas; todo ello en cuanto la forma en la que son efectuados los trabajos y el desarrollo de las actividades mismas.

Un factor importante a desarrollar y trabajar debe ser el plano expresivo, esto no solo en cuanto las ideas y experiencias, sino también privilegiando el desarrollo emocional, desde la identificación y reconocimiento de las emociones, tanto propias como la de los demás, dado que ello repercute en gran medida la forma en la cual se realizan y comunican (transmiten) las cosas; se debe subsanar las necesidades más básicas del desarrollo para buscar promover otras dimensiones y habilidades o destrezas. Trabajar lo más básico para trascender y mejorar en otros aspectos; todo ello para la consecución de un verdadero desarrollo humano e integral; ya que usualmente la formación académica básica favorece y prioriza ciertas habilidades como las lógico- matemáticas y las verbales; desvalorizando a aquellas que aparentemente no guardan relación con aquellas.

Por ello, resulta evidente la falta de formación en cuanto artes, en el currículo formal encontrándolas desplazadas en un segundo o tercer término, priorizando otro tipo de habilidades y relegando a éstas a la elaboración de manualidades, haciendo que las mismas sean consideradas como una actividad “para pasar el rato” y viéndolas como algo que poco o nada aporta a la formación del estudiante.

De igual manera, es posible establecer que a través de las actividades realizadas a lo largo de cada una de las sesiones del taller se posibilitó la expresión mediante diversas formas y a través de distintos materiales, creando un espacio y ambiente de y para la convivencia, intercambio y comunicación (expresión) de experiencias, ideas y emociones, en donde a través del trabajo colaborativo y el reforzamiento de diversos valores como el respeto, tolerancia, paciencia, libertad, etc. se busca promover de manera general el desarrollo integral de quien las realiza.

Por todo lo anterior, se tiene que es requerida esta labor (enseñanza y realización de las artes) sobre todo, en aquellos contextos en los que niños y jóvenes en edad escolar, no tienen acceso a este tipo de actividades básicas para la adquisición y mejora de otras habilidades. En especial para aquellos quienes de manera prematura, se ven obligados a dejar a sus familias de manera temporal o definitiva, para proseguir en su formación académica; o en su búsqueda de oportunidades y una mejor calidad de vida; dado que por las condiciones socioeconómicas y de marginalidad (vulnerabilidad) sus oportunidades de desarrollo se ven limitadas u obstaculizadas.

Para proveer y equiparar las oportunidades entre los diversos miembros de la sociedad, se requiere subsanar las carencias formativas y desarrollo mediante diversas estrategias de intervención, tales como lo son los talleres y programas que refuerzan y procuran este tipo de actividades, con ello posibilitar no solo un espacio de expresión, sino un medio para el desarrollo integral.

REFERENCIAS

- Amabile, T. (2012). Componential Theory of Creativity. Encyclopedia of Management Theory. EEUUA: Harvard. Recuperado de <http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-096.pdf>
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI, 2013). Ley de la comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Recuperado de <file:///C:/Users/carol/Desktop/TESIS-MIE-UADY/cdi-ley-de-la-cdi.pdf>
- Duarte, E. (2010). La creatividad como un valor dentro del proceso educativo. México: UADY. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/pee/v2n1/v2n1a05.pdf>
- Fernández, L. y Peralta, F. (1998). Estudio de tres modelos de creatividad: criterios para la identificación de la producción creativa. Faisca: revista de altas capacidades, (6), 67-85. Dialnet. Recuperado de [file:///C:/Users/carol/Downloads/Dialnet-EstudioDeTresModelosDeCreatividad-2476208%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/carol/Downloads/Dialnet-EstudioDeTresModelosDeCreatividad-2476208%20(1).pdf)
- Fuentes, C., Torbay, A. (2004). Desarrollar la creatividad desde los contextos educativos: un marco de reflexión sobre la mejora socio-personal. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2 (1), pp. 1-14. Recuperado de <http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/vol2n1/Fuentes.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Recuperado de <http://www.censo2010.org.mx>
- Lucas, B. & Anderson, M. (30 noviembre, 2015). Creative learning in schools: What it is and why it matters. Dusseldorp Forum. pp. 1 -12. Recuperado de <http://dusseldorp.org.au/wp-content/uploads/2015/12/Creative-Learning-in-Schools2.pdf>
- Marín, R. (1990) Los principios de la Educación Contemporánea. Madrid: Rialp, 6ª ed.
- Pardo, A., Zagalaz, M., Almazán, L. & Javier Chacón. (2011). Diagnóstico del potencial creativo de los estudiantes de profesorado en un instituto de educación superior de Mendoza, Argentina. Revista iberoamericana de educación. Recuperado de <http://www.rieoei.org/expe/3915Pardo.pdf>

Sánchez, L. y Aguilar, G. (2009). Habilidades críticas y creativas de pensamiento. Taller de habilidades de pensamiento crítico y creativo.4, pp. 87-111. Recuperado de <http://www.uv.mx/personal/gcatana/files/2013/06/antologia-del-curso-de-hp.pdf>

Torre, S. de la (1997). Evaluación y diagnóstico de la creatividad. México: Trillas.