

RAFAEL LAMATA COTANDA

PROCESOS CREATIVOS EN EDUCACIÓN

Alternativas a la rutina

educación hoy estudios

narcea

Procesos creativos en educación

Alternativas a la rutina

Rafael Lamata Cotanda

NARCEA, S. A. DE EDICIONES
MADRID

© NARCEA, S. A. DE EDICIONES, 2026
Paseo Imperial, 53-55. 28005 Madrid. España
www.narceaediciones.es

Imagen de cubierta: Shutterstock

ISBN papel: 978-84-277-3360-2
ISBN ePdf: 978-84-277-3361-9
ISBN ePub: 978-84-277-3362-6

Todos los derechos reservados

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Sobre enlaces a páginas web

Este libro puede incluir enlaces a sitios web gestionados por terceros y ajenos a NARCEA, S.A. DE EDICIONES que se incluyen solo con finalidad informativa. Las referencias se proporcionan en el estado en que se encuentran en el momento de la consulta de los autores, sin garantías ni responsabilidad alguna, expresas o implícitas, sobre la información que se proporcione en ellas.

*En agradecimiento a Carmen C. y a todas las personas
que nos enseñan que la creatividad sirve para la vida
y es allí donde se aprende.*

*Los maestros enseñan a los niños
una luz maravillosa que viene del monte;
pero lo que llega es una reunión de cloacas
donde gritan las oscuras ninfas del cólera.*

*Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas sahumadas;
pero debajo de las estatuas no hay amor,
no hay amor bajo los ojos del cristal definitivo.*

*El amor está en las carnes desgarradas por la sed,
en la choza diminuta que lucha con la inundación;
el amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre,
en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas
y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas.*

F. GARCÍA LORCA. *Poeta en Nueva York*

Lo importante de un barco no es llegar a puerto sino seguir flotando.

S. NADOLNY. *El descubrimiento de la lentitud*

... aquí la palabra 'experimental' es apta siempre que se entienda, no como la descripción de un acto que luego será juzgado en términos de éxito o de fracaso, sino simplemente como un acto cuyo resultado es desconocido.

J. CAGE

Presentación

Este libro no es un texto académico. Plantea un diálogo acerca de cómo podemos incorporar una perspectiva creativa en el ámbito educativo.

A pesar de esta invitación al diálogo, estas páginas solo pueden recoger las ideas, reflexiones y propuestas basadas en las diferentes experiencias educativas que he vivido o conocido en la educación formal, la no formal y en los procesos educativos desde el arte contemporáneo.

No hay certeza científica en lo que aquí expongo. Pero la creatividad es una sustancia que no se produce en la certeza, sino en la búsqueda, en la duda, en la confrontación constructiva. Así que, en coherencia con su naturaleza, se plantea este texto.

Su pretensión es poder guiar y, quizá, iluminar, en alguna medida, algunos caminos para recuperar la perspectiva creativa en los territorios de la educación.

Para iniciar este recorrido, para entrar desde uno mismo en el territorio de la creatividad, solo se necesita un ingrediente: ATENCIÓN. Ese es el combustible que necesitamos para iniciar el viaje.

Creatividad es valorar lo diferente. Lo diferente a lo conocido. Creatividad será, entonces, entrenar la capacidad de ir y venir de lo desconocido. Entrenar la capacidad de valorar las diferencias. Este movimiento de lo conocido a lo desconocido es también lo que se suele llamar desarrollo del conocimiento o aprendizaje.

No todo el aprendizaje es creativo, pero todo lo creativo implica un cierto aprendizaje.

¿Cómo incorporar una perspectiva creativa en la tarea educativa? Aquí no aspiramos a que toda la educación se haga creativa, pero sí a que las personas que actúan en la educación tengan en cuenta la posibilidad de aplicar criterios creativos a la hora de tratar cualquier contenido.

Este texto está orientado a las personas que ejercen la función docente, pero está abierto a cualquier persona que tenga interés en los procesos de aprendizaje. La necesidad de atender y entender estos procesos desde la perspectiva creativa es de lo que aquí vamos a tratar.

Esperamos que este diálogo, que las reflexiones que se plantean puedan enriquecer y dar lugar a prácticas creativas en los diversos contextos socio-educativos.

Índice

Presentación	9
Introducción	15

PARTE I

EL PAPEL DE LA CREATIVIDAD EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

1. Las exigencias de la creatividad en los procesos educativos	21
¿La humanidad necesita urgentemente la creatividad?	21
La falsa fama de la creatividad en la educación	22
La creatividad no lo resuelve todo	22
¿Por qué el sistema educativo no suele ser un espacio para la creatividad?	23
¿Dónde hay creatividad en las aulas?	24
¡Seamos creativos!	25
¿Un docente creativo?	26
Algunas consideraciones sobre lo que se aprende, de qué se aprende y cómo se aprende	26
2. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de creatividad?	29
La evolución desde la creatividad natural a las normas necesarias	29
Qué es la creatividad y sus diversas definiciones	31
Algunas características generales de la creatividad	33
Creatividad espontánea y creatividad deliberada	34
Factores que bloquean la creatividad	34
3. La tarea educativa	41
¿Qué es una persona que hace de docente?	41
Pero ¿qué es un aula?	47
La clase - el grupo	50

El contexto de la situación educativa: el centro, la comunidad y la familia	50
La tarea educativa	51
La previsión, la acción y la valoración	52
¿Pero podemos convertir lo que hacemos en el aula en algo creativo?	53

PARTE II

ÁREAS DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. LA ACTITUD CREATIVA

4. La experiencia personal	57
El conocimiento bien entendido empieza por 1 mismo	57
Escala de intensidad de las experiencias personales	58
La experiencia personal y la realidad virtual	59
El conocimiento según mi experiencia	60
La actitud creativa	60
5. El área de la percepción	63
La mirada	63
La escucha	67
Situando nuestra atención	68
Una buena dosis de sinceridad radical	69
Flexibilizando los procesos perceptivos	70
6. El área de la elaboración	71
¿Qué ocurre dentro de nuestra cabeza?	72
¿Cómo pensamos?	73
El material del pensamiento	76
¿Cómo piensa una persona que hace de docente?	78
Flexibilizando el área de elaboración	79
7. El área de la acción	81
Esa tremenda capacidad de acción	82
¿Qué hacemos normalmente en los procesos educativos?	83
Flexibilizando el área de acción	85
La actitud creativa y la construcción de sentido	85

PARTE III
LA APLICACIÓN DE LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN.
ALTERNATIVAS A LAS RUTINAS DE LA FORMACIÓN

8. La disposición de la persona docente a manejar una cierta actitud creativa	89
La capacidad de valorar lo diferente	90
La posibilidad de aplicar cambios	95
9. Incorporar la perspectiva creativa en la educación: momentos y espacios en el aula	99
En la escala personal	99
En el equipo docente	100
Con el grupo formativo	101
En el tratamiento de los contenidos	102
Los métodos basados en el aprendizaje significativo	103
10. Principios básicos para la aplicación de la creatividad	105
Aplazar el juicio	106
Desarrollar la capacidad asociativa	107
Valorar y desarrollar la capacidad expresiva personal	108
Cambiar el foco de atención	111
El balance entre libertad y constricción	112
Aprovechar el azar, lo imprevisto, el error	113
Utilizar lo lúdico y el humor	113
No todo vale, pero a todo se le puede dar valor	115

PARTE IV
LA INVESTIGACIÓN CREATIVA

11. La investigación creativa como estrategia educativa	119
La educación como investigación	119
12. Zona de conceptualización	125
La elección del tema	125
La elección del título	127
Primer acercamiento a los elementos que constituyen el tema	128

Preguntas de respuesta cerrada y preguntas de respuesta abierta	129
Las preguntas desde la perspectiva creativa	130
Posibles hipótesis: las respuestas <i>a priori</i>	131
13. Zona de exploración	133
La observación. La atención como herramienta principal de la investigación creativa	133
Registrar la experiencia	134
Trazar mapas: cartografías de la experiencia	135
El tipo de lenguaje que utilizamos	141
Los materiales de la investigación creativa	143
Las operaciones para desarrollar la investigación creativa	147
Acciones para desarrollar la investigación creativa	153
Diseño de exploraciones creativas: criterios de búsqueda y protocolos ...	156
14. Zona de valoración y comunicación	161
La valoración de la investigación creativa	161
Procedimientos de valoración	164
Valorar los materiales recogidos	165
La comunicación de resultados y procesos	167
La presentación como estrategia de investigación	167
Consecuencias de la investigación creativa	168
Arte y vida: atención - intención - entusiasmo - conciencia	169
Final	170
Por fin	171
Referencias bibliográficas	173

Introducción

*Buscamos una sociedad donde el artista
no sea una clase especial de persona,
sino donde cada persona
sea una clase especial de artista.*

SRI AUROBINDO

Aquí estamos. Desde hace unos cuantos cientos de miles de años, la capacidad de aprendizaje del ser humano ha permitido la evolución que nos ha traído hasta aquí.

Nuestra civilización se ha desarrollado a partir de esa posibilidad de ir asimilando información, incluso antes de empezar a respirar de forma autónoma. El aprendizaje está en todas las partes de este camino.

La creatividad también es una capacidad humana que se desarrolla de forma natural, hasta que la vamos relegando porque, a partir de un momento, entrenamos de forma casi absoluta otro tipo de capacidades y de respuestas automáticas y comunes.

Este libro se va a referir principalmente a ese tipo de procesos educativos que, de forma deliberada, se producen mayoritariamente dentro de un aula. Desde esos espacios se ha tenido la responsabilidad de configurar a las personas y dar consistencia al camino de la civilización humana en los últimos siglos.

Lo que queremos analizar aquí es cuál es el papel, las formas y las herramientas para incorporar la perspectiva creativa en el trabajo docente.

Porque es de todos sabido que “la educación está en crisis”. Los alumnos y las alumnas¹ no se comportan como es debido. Los formadores y las formadoras

¹ Para facilitar la lectura, a lo largo del libro se hace uso genérico del masculino para hacer alusión tanto al género masculino como femenino, de acuerdo con las indicaciones más recientes de la Real Academia Española.

no se comportan como es debido. Los padres y las madres no se comportan como es debido. La sociedad en su conjunto no se comporta como es debido.

Ante este panorama, quien tiene más poder, desarrolla un discurso dominante que se simplifica habitualmente en el argumento de que “hace falta más autoridad”. Pero algunos no consideramos que este mensaje, como idea principal que articule la relación educativa, pueda solucionar estas situaciones.

En este sentido, valoramos que el desarrollo de la creatividad para favorecer los aprendizajes puede ser un elemento fundamental para abordar los problemas educativos en nuestras distintas realidades.

La intención es que cualquier docente, independientemente de su personalidad y sus recursos, valore la importancia de crear hábitos investigadores, indagadores, de amor por el conocimiento, y comprenda que esto no puede ser consecuencia solo de la enseñanza de pautas estandarizadas.

La investigación viva se alimenta de creatividad, o al menos requiere necesariamente de ese ingrediente.

No pensamos que esto solucione la crisis de la educación, pero quizá contribuya a que se pueda pensar de otra manera.

En este libro vamos a trabajar sobre el delicado asunto de poder hacer algo distinto a lo que venimos haciendo. En general, tenemos diversas razones para seguir haciendo lo mismo de siempre: no tenemos tiempo, no tenemos dinero, no tenemos apoyo...

No creo que aquí podamos hacer milagros, pero sí podremos analizar y proponer posibles alternativas a lo que hay, contando solo con nuestros propios recursos.

Para ello, este texto plantea una *primera parte* que trata ciertos tópicos sobre los pros y los contras de esta palabra tan manida, y busca aclarar una conceptualización básica de qué entendemos por creatividad.

En la *segunda parte* se analiza cómo la podemos observar y desarrollar en uno mismo y en el grupo educativo.

La *tercera parte* analiza cómo podemos incorporar esta perspectiva en las distintas actividades de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Y la *cuarta parte* analiza la idea de investigación creativa, haciendo hincapié en las diferentes estrategias para aplicarla.

A lo largo del texto vamos a proponer al menos tres maneras de incorporar la creatividad en las aulas:

1. Desde el punto de vista actitudinal: la actitud creativa es una especie de anatomía de la creatividad aplicable a cualquier ámbito de la vida. Aquí señalamos las distintas áreas en las que se puede analizar y desarrollar la perspectiva creativa en la vida cotidiana.
2. Desde el punto de vista de las actividades concretas: los principios de aplicación de la creatividad son claves metodológicas que permiten

desarrollarla o incorporarla en cualquier acción educativa. Permiten que las actividades con un grupo formativo tengan en cuenta ese valor.

3. Desde el punto de vista de los proyectos: la investigación creativa es un modelo de aplicación de todo lo anterior en el desarrollo de una temática. Se trata de ordenar y marcar los pasos que se pueden seguir y las herramientas básicas que se pueden utilizar para llevar a cabo un desarrollo creativo a través de un proyecto, de una pregunta o de un problema que se quiera resolver.

Este es un libro en diálogo con la propia investigación de cada docente; es decir, no hay un resultado determinado que se pretenda alcanzar. El camino (largo o corto) que recorramos dependerá, como siempre, de los pasos que se puedan dar y de la profundidad e interés que cada cual ponga en ello.

Un libro, en el mejor de los casos, puede servir para acortar ciertas distancias:

- La distancia entre lo que pensamos y lo que decimos.
- La distancia entre lo que decimos y lo que hacemos.
- La distancia entre lo que hacemos y lo que pensamos.
- La distancia entre lo que pensamos y lo que vivimos.

En este campo de fuerzas se juega nuestra aportación a la mejora del mundo educativo.

PARTE I

EL PAPEL DE LA CREATIVIDAD EN EL CONTEXTO EDUCATIVO

1

Las exigencias de la creatividad en los procesos educativos

El pensamiento sigue una red de vías abiertas en un lenguaje particular, una organización que puede orientar sistemáticamente hacia ciertos aspectos de la realidad, ciertos aspectos de la inteligencia, y apartar sistemáticamente otros valorados por otros lenguajes. El individuo es completamente inconsciente de esta organización y está completamente encerrado por estas barreras infranqueables.

SAPIR-WHORF

¿LA HUMANIDAD NECESITA URGENTEMENTE LA CREATIVIDAD?

En el siglo XXI parece evidente que cualquiera podría responder afirmativamente a esta pregunta.

Si lees el periódico, si atiendes a lo que ocurre en tu ciudad, en tu familia o en cualquier contexto cercano, vas a detectar la necesidad de encontrar soluciones diferentes a los nuevos problemas que se van produciendo constantemente.

La creatividad ha sido imprescindible a lo largo de la historia y se hace todavía más urgente de cara al futuro. La ciencia, el arte, la filosofía, la política, el comercio, la comunicación, etc. se han nutrido y se han desarrollado, en infinidad de ocasiones, gracias a este peculiar ingrediente.

Aunque se haya dicho mil veces que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, parece que nadie, ni nada, nos ahorrará seguir tropezando una y otra vez. De manera que el pensamiento creativo puede resultar muy útil para salir de esos círculos repetitivos.

Aprender a mantener, utilizar y desarrollar la creatividad se presenta como una necesidad y una finalidad principal de nuestros sistemas educativos actuales.

LA FALSA FAMA DE LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN

Sí. Podríamos afirmar, junto con cientos de miles de personas interesadas en el desarrollo de nuestras sociedades, que la creatividad es muy importante en la educación.

Podríamos asegurar que el 99% de las personas vinculadas a distintos aspectos del territorio educativo —sea del tipo que sea: formal, no formal e incluso informal— declararían su interés por la creatividad. Bueno, quizá no el 99%, pero sí una gran mayoría.

Es más, quien niegue la importancia de la creatividad, estará mal visto. Será sospechoso de ser reaccionario, conservador e inmovilista.

Bueno, es verdad que, como vivimos tiempos donde la innovación educativa ha sido muy cuestionada y se ha vuelto a la defensa de las consignas de la educación tradicional, podríamos llegar a considerar un 30% de personas vinculadas a la educación que expresan sus reticencias ante la creatividad.

En fin... ¡Estos porcentajes son más o menos imaginarios!

Lo importante de esta primera idea no es señalar ese sector que puede manifestar sus dudas o rechazos sobre la creatividad, sino el otro, el supuestamente mayoritario.

Podemos afirmar que una mayoría de personas vinculadas a la educación defiende la importancia de la creatividad para la vida de los seres humanos.

Y, por tanto, para el sector educativo. En todos sus niveles. Desde las escuelas infantiles hasta los postgrados.

Sin embargo, la experiencia real de la mayoría de las personas que transitan por el sistema educativo en nuestro país es que lo que ocurre en estos procesos disminuye su creatividad o la hace desaparecer casi por completo.

Hay una grave contradicción entre lo que se dice y lo que realmente luego se hace.

De manera que, por mucho que se diga, nos resulta evidente que la creatividad no es un ingrediente que se suela desarrollar mayoritariamente en nuestro sistema educativo.

LA CREATIVIDAD NO LO RESUELVE TODO

Que quede claro desde el principio: la creatividad no lo resuelve todo, ni en la educación, ni en ningún ámbito de la vida humana. No es la panacea ni la solución absoluta de nada.

Hay conceptos de moda que, en un lugar o en un momento determinado, parecen ser la solución a todos nuestros problemas: la participación, la ecología, la motivación, la planificación, el género, el rendimiento, la autoridad, la convivencia, la evaluación y, por supuesto, ¡la creatividad!