

Arte, creatividad y desarrollo humano

Hugo Sánchez Carlessi
Universidad Ricardo Palma
hector.sanchez@urp.edu.pe

Resumen

En el presente artículo de revisión se abordan los conceptos relacionados al arte, la creatividad y el desarrollo del ser humano desde la perspectiva psicológica, considerando a la primera, como una forma particular de comportamiento y realización humana, íntimamente vinculada con la creatividad como capacidad cognitivo afectiva, consustancial a la naturaleza humana.

En un sentido genérico toda conducta creativa presenta manifestaciones de arte, la cual está más emparentada con la técnica, y en un sentido restringido determinadas conductas creativas definen claramente el arte tal como se presenta en las artes plásticas, plástico motora, musical, literaria, escenográfica, entre las más importantes.

Arte y creatividad contribuyen al desarrollo humano, sobre todo a través de las actividades de Educación por el Arte ya que promueven el desarrollo humano de manera integral.

Palabras Clave: Arte, creatividad, desarrollo humano, educación por el arte, capacidad, habilidad, técnica.

Abstract

In this review article the concepts related to art, creativity and the development of the human being are approached from the psychological perspective, considering the first, as a particular

form of human behavior and realization, intimately linked with creativity as cognitive affective capacity to human nature.

In a generic sense, all creative behavior presents displays of art, which is more related to the technique, and in a restricted sense, certain creative behaviors clearly define art as they occur in the plastic arts, motor-plastic, musical, literary, scenographic, among the most important.

Art and creativity contribute to human development, especially through art education activities since they promote human development in an integral way.

Keywords: Art, creativity, human development, education through art, ability, skill, technique.

¿Qué es el arte?

El arte constituye una de las producciones, realizaciones o expresiones representacionales mediante las cuales todo ser humano muestra a los demás, de manera simbólica o representativa, la percepción de su realidad externa, de su realidad interna y de sus propias vivencias como persona. Para lograr esta realizaciones representacionales se vale de diversos recursos o

medios que definen formas variadas de producciones, tales como la artístico-plástica, plástico motora, lingüística, musical, y escenográfica, entre las más importantes.

El arte ya sea como capacidad o realización humana está inexorablemente ligada al origen de la humanidad, tanto desde el punto de vista de su desarrollo filogenético como ontogenético. Desde el punto de vista filogenético, es decir, desde los orígenes de la aparición de la especie humana, desde el momento o etapa en que ocurre el proceso de transformación del animal homínido en hombre, cuando demuestra que es capaz de transformar un objeto natural convirtiéndolo en una herramienta de trabajo, de defensa o ataque, pone en juego su “arte”, (entendida como habilidad o técnica), su capacidad manual para la elaboración de dichas herramientas y junto con ello marca además el inicio de su capacidad creativa. Desde el punto de vista ontogenético, desde que el niño nace se pueden identificar ciertas aptitudes y disposiciones biológicas vinculadas al asombro, la curiosidad, la actitud de interrogar, el deseo de conocer y manipular objetos, accionar sobre el ambiente, hacer cosas y posteriormente la realización de representaciones ya sea motoras, verbales o gráficas que constituyen los primeros indicadores de las capacidades artísticas en cada persona.

En consecuencia el arte es tan antiguo como el ser humano, lo demuestran los variados objetos cerámicos y objetos modelados encontrados, que datan desde los albores de la humanidad y que se han identificado en diferentes culturas milenarias; así mismo la expresión de calidad artística de los famosas pinturas rupestres que se encuentran en muchos lugares del mundo, las grandes construcciones arquitectónicas famosas, muchas de las cuales podrían corresponder a ser parte de las maravillas del mundo de la antigüedad.

Se suele considerar que con la aparición del *Homo sapiens* el arte, en sentido restringido, tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa (que caracteriza el arte de la era paleolítica), pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo una característica expresiva más bien estética, una función social, una función educativa y una función ornamental. La presencia del *Homo Sapiens* (hace unos 30,000 años), marca una distancia abismal con respecto al hombre de Neanderthal en cuanto a indicadores de arte y de creatividad; lo demuestran su significativo desarrollo lingüístico y sobre todo la

elaboración de adornos para su cuerpo, tipo pulsera, collares, aretes, así como una mayor elaboración con detalles de sus herramientas de trabajo, de defensa o ataque. (Sánchez: 2003).

El arte popular milenario y el arte popular contemporáneo (en términos de artesanías, música, canto popular, bailes folklóricos, etc.), son la mejor expresión del carácter consustancial de la capacidad artística del ser humano.

Retomando el significado del vocablo arte, en un sentido más general tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. En este sentido el arte está vinculado a ciertas habilidades o capacidades que presenta la persona; así se habla de “arte culinario”, “arte médico”, “artes marciales”, “artes de enseñar” “arte de vender”, “arte de hablar en público, etc. Es decir, el arte es sinónimo de capacidad o habilidad. En este sentido, estas habilidades y realizaciones han sido sustituidas por términos como ‘técnica’ u ‘oficio’.

Sin embargo, más comúnmente y de manera específica se suele considerar al arte como una actividad creadora del ser humano, por la cual produce una serie de objetos (denominados obras de arte) o efectúa realizaciones humanas ya sea corporalmente o a través del lenguaje, que son singulares, y cuya finalidad es principalmente expresiva y estética. En este sentido restringido el arte es entendido como una actividad y producto humano realizada con una finalidad o propósito estético y comunicativo, mediante la cual los seres humanos quieren representar una visión del mundo así como también expresan y representan sus propias ideas, sus emociones, sus preocupaciones, etc.

Las principales manifestaciones del arte lo observamos en dependencia con los recursos que se empleen, por ejemplo: en el dibujo, la pintura, el modelado, el grabado, la escultura, la arquitectura, la música, la literatura, el arte escénico o teatro, la danza o el baile, el deporte, la cinematografía (llamada esta última el séptimo arte), entre los que más destacan. En el arte popular contemporáneo hay variadas formas de expresión artística, muchas de las cuales se alejan de los moldes clásicos o tradicionales que se resaltaban en la edad antigua de los griegos y romanos así como en la edad moderna con la aparición del renacimiento y el modernismo.

«Retomando el significado del vocablo arte, en un sentido más general, tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación.»

Funciones del arte

El arte como realización humana cumple determinadas funciones, entre las más importantes se pueden destacar: la función cognoscitiva, educativa y comunicativa.

Por la función cognoscitiva y cultural, el arte aporta conocimientos acerca de una época determinada, tal cómo se vivía, cuáles eran sus costumbres, su religión, su sociedad, su ideología, sus avances tecnológicos, entre otros; por lo que el arte constituye un valioso documento de información.

Por la función educativa o formativa, mediante el arte se forman capacidades específicas y se expresan sentimientos y valores que pueden modificar la conducta del hombre, por lo que orienta nuestra actitud valorativa ante el mundo. El arte lleva al desarrollo integral de la persona humana.

Por la función comunicativa, el arte funciona como un canal de comunicación por el que transcurre el intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas, sobre el carácter, las características personales del artista y las aspiraciones de las personas.

Arte y creatividad

El arte como producción o realización humana está íntimamente ligado a la creatividad, que es una capacidad que le permite a todo individuo lograr producciones originales o novedosas. La capacidad creativa vinculada al arte se manifiesta de múltiples formas, llámese creatividad artístico plástica, creatividad musical, creatividad literaria, creatividad escénica, creatividad plástico motora o quinesésica, entre las más importantes. (Ibíd).

La creatividad artístico plástico se presenta en la pintura y el dibujo, la escultura y el modelado; la creatividad musical se expresa en la música denominada clásica, la

música popular, la música tradicional o folclórica, entre las más importantes. La creatividad literaria se expresa en la poesía, los cuentos, las novelas y los ensayos; la creatividad escénica se demuestra en el teatro y el cine. La creatividad, plástico-motora se presenta en el deporte, la danza, y el baile, Es llamada también quinesésica.

Formas más complejas de creatividad, se da en la creatividad publicitaria y en la arquitectónica, en la creatividad cinematográfica y en la creatividad profesional entre los más importantes.

Lo que permite entrelazar el arte y la creatividad parte del hecho de que la habilidad de transformar un objeto en herramienta determina la capacidad creativa del hombre pero las particularidades cualitativas y de representación en el diseño y elaboración de dicha herramienta determina su habilidad artística, la misma que compromete sus intereses, sus ilusiones, su visión de la realidad, sus vivencias y su estilo personal.

Desde que el ser humano organiza las primeras representaciones o simbolizaciones haciendo uso de sus percepciones o su actividad quinesésica está transformando su ambiente, y toda modificación es creación o innovación, es aportar algo original o nuevo. La creatividad es una capacidad consustancial a la naturaleza humana, todos los seres humanos somos creativos o potencialmente creativos y se manifiesta tanto en el arte, la ciencia y la tecnología, en la vida diaria en el campo laboral, en el campo educativo, en general en la vida cotidiana.

El carácter simbólico representativo y expresivo del arte es lo que lo define. Como hemos afirmado, comienza a desarrollarse cuando el hombre primitivo es capaz

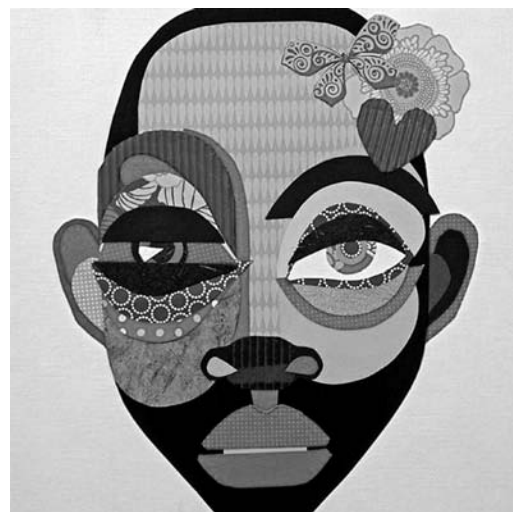

Figura 1.

de transformar un objeto natural en un instrumento de trabajo, de defensa o de ataque, agregándole a ello ciertas características estéticas personales o particulares con el propósito de manifestar una visión de su realidad o de sus vivencias, o estado afectivo personal.

Es por ello que se considera al arte como una actividad creadora por naturaleza, por la cual realiza una serie de actividades biopsicomotoras o produce una serie de objetos que son singulares, y cuya finalidad, además de ser principalmente estética, es comunicativa y expresiva en lo interpersonal e intrapersonal.

Arte y desarrollo humano.

Desde el punto de vista psicológico se entiende por desarrollo humano al proceso de génesis, formación y transformación de estructuras y procesos de carácter biopsicosocial. (Sánchez y Reyes, 2009; Sánchez y Delgado, 2014) Este carácter biopsicosocial permite identificar grandes dimensiones del desarrollo como son el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, el desarrollo motor y el desarrollo axiológico valorativo. A ellos habría que agregar el desarrollo volitivo que requiere de la conciencia y la voluntad cualidades propias del ser humano. Todos ellos van a permitir configurar el carácter integral del desarrollo.

Es importante destacar que el desarrollo humano, desde el punto de vista evolutivo o genético, constituye un proceso dinámico y dialéctico que va configurando etapas y períodos definiendo claramente situaciones y maneras propias que marcan las características del ser en un momento específicos y las condiciones del estado cuando se halla en actividad o movimiento.

Como bien se sabe, los factores del desarrollo humano son el biológico y el aprendizaje, este último predominantemente social. Desde el punto

Figura 2.

de vista biológico, todos los seres humanos nacen con potencialidades internas de carácter genético para desarrollarse como seres humanos. Estas potencialidades genéticas nos permiten, por ejemplo: caminar en dos pies, hablar, tener un pensamiento, mostrar una inteligencia conceptual abstracta, etc.

Desde el punto de vista del aprendizaje, especialmente el aprendizaje social, este se da a través de la interacción humana e implica un condicionamiento complejo y dinámico donde se forman los procesos al aprendizaje humano que implican conexiones nerviosas temporales formadas a nivel del sistema nervioso central, especialmente en el cerebro. En la actualidad, las neurociencias están aportando importantes hallazgos respecto de la actividad cerebral. Gracias a la interacción y al aprendizaje, las potencialidades genéticas pueden activarse e ir presentando las características fenotípicas del desarrollo. En consecuencia, el aprendizaje promueve el desarrollo y el desarrollo permite y constituye la base para nuevas formas de aprendizaje.

Principios básicos del desarrollo y aprendizaje humano

Para poder entender la importancia de articular las capacidades artísticas y creativas con el desarrollo y el aprendizaje, es importante tomar muy en cuenta algunos principios fundamentales que permiten explicar y comprender el comportamiento humano. (Ibídem).

1. *El ser humano nace con potencialidades genéticamente heredadas que se constituyen en las condiciones o premisas biológicas necesarias para propiciar los futuros aprendizajes.*

El ser humano al nacer producto de la evolución de la humanidad, en por lo menos dos millones de años, así como de su desarrollo histórico social, trae consigo un conjunto de potencialidades codificadas genéticamente que se convierten en los requisitos o las condiciones necesarias para que posteriormente a través de los mecanismos y procesos de aprendizaje puedan manifestarse formas de comportamiento que caracterizan a cada organismo en dependencia con su etapa evolutiva. Sin estas condiciones biológicas no es posible acceder a las variadas formas de comportamiento aprendido.

2. *El ser humano se desarrolla en interacción dinámica con su medio ambiente.*

La presencia del organismo humano en un medio ambiente supone una adaptación dinámica y

«Como bien se sabe los factores del desarrollo humano son lo biológico y el aprendizaje, este último predominantemente social.»»

dialéctica. Al decir de Piaget (1967) se dan procesos de acomodación y asimilación que definen su equilibrio. Por el proceso de acomodación todo organismo se adecua funcionalmente a la influencia del medio y por el proceso de asimilación todo organismo incorpora funcionalmente aspectos del medio ambiente; como resultado, el organismo actúa sobre el medio transformándolo. La adaptación humana supone equilibrio relativamente estable con el medio ambiente, generando el proceso de interacción, por el cual el organismo se transforma a sí mismo y transforma al medio. Este principio es el fundamento de la capacidad creadora del ser humano.

3. *La mayor parte de la conducta humana es aprendida.*
En efecto, el ser humano nace con un conjunto básico de comportamientos denominados reflejos incondicionados derivados de sus potencialidades biológicas genéticas o innatas, y sobre la base de ellos y en la interacción se organizan progresivamente, a lo largo de su desarrollo, comportamientos aprendidos, desde los más simples ligados a la actividad sensoriomotriz, hasta los más complejos que tienen que ver con la conducta verbal, simbólica y abstracta. Así por ejemplo, aprendemos a caminar en dos extremidades, aprendemos a hablar, a tener un idioma, a leer, a tener un pensamiento formal, a tener una inteligencia conceptual abstracta, aprendemos emociones, actitudes, valores, etc.
4. *El aprendizaje humano es activo y constructivo.*
El aprendizaje no es pasivo en el sentido de que las influencias externas determinan totalmente la formación de nuevos comportamientos. Al darse el fenómeno de la interacción dinámica, el aprendizaje, mediante el proceso de asimilación se vuelve activo, lo observamos desde la etapa sensoriomotriz, más aún, el aprendizaje cognoscitivo por ser activo y asimilador no sólo reproduce la realidad sino fundamentalmente construye creativamente nuevas realidades.

En la interacción humana, el hombre no sólo conoce la realidad a un nivel descriptivo explicativo, buscando el saber qué y el saber por qué de las cosas sino que fundamentalmente actúa sobre ella mediante el saber cómo. A través del saber cómo hacer, el hombre construye nuevas realidades y a su vez va formando nuevas estructuras en su desarrollo personal. Este desarrollo personal dinámico, móvil y dialéctico, marca las diferencias de todo individuo humano.

5. *El aprendizaje promueve el desarrollo humano.*
La adquisición de nuevos aprendizajes promueve la adquisición de nuevos comportamientos y nuevos procesos internos propiciando el advenimiento de nuevas etapas en el desarrollo humano. El aprendizaje hace posible que el hombre continúe desarrollándose logrando comportamientos y procesos cada vez más complejos. Sin aprendizaje previo no es posible acceder a nuevas etapas del desarrollo humano. El aprendizaje, al propiciar el desarrollo de manera dialéctica, va definiendo etapas y situaciones que permiten diferenciar el ser y el estar del desarrollo humano. Así mismo, el aprendizaje es el fundamento de toda educación.
6. *El desarrollo humano sigue una secuencia ascendente no lineal o discontinua, y sus manifestaciones en el comportamiento van de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo.*
El desarrollo humano, sujeto a la adquisición de nuevas formas de conducta aprendida, si bien va de lo simple a lo complejo, de lo concreto hacia lo abstracto, esta secuencia no es lineal ni continua. El desarrollo humano puede darse por saltos o en forma discontinua considerando períodos críticos; por tanto, el estudio de la conducta humana debe tomar en cuenta que los procesos y operaciones psicológicas que se forman se dan en su respectivo nivel de complejidad en cualquier etapa de su desarrollo.
7. *El comportamiento humano que es mayormente aprendido, está determinado por las condiciones externas medio-ambientales pero bajo ciertas condiciones internas.*
Todo aprendizaje supone la presencia de estímulos o condiciones externas que son las que van a propiciar la formación de nuevas formas de comportamiento; sin embargo, éstas se dan teniendo en cuenta determinadas condiciones internas, inicialmente biológicas, genéticamente adquiridas o innatas

y posteriormente biopsicosociales en la medida que se van construyendo operaciones y procesos psicológicos que servirán como condiciones o requisitos para el logro de nuevos comportamientos y nuevos procesos psicológicos.

8. *El aprendizaje es un proceso permanente que dura toda la vida*

El ser humano durante toda su existencia está sujeto a las influencias del medio ambiente externo, por tanto el aprendizaje que se organiza desde que el niño nace (o tal vez desde antes de nacer) va a continuar permanentemente de manera formal o no formal, en forma escolarizada o no escolarizada, en la familia, la escuela, la universidad, el barrio, el trabajo, etc.

La educación permanente se fundamenta en el hecho de que el aprendizaje dura toda la vida y se manifiesta en cualquier circunstancia para resolver problemas y adaptarse constructivamente.

La Educación por el Arte, factor del desarrollo humano.

La Educación por el Arte asume de manera directa la función educativa y formativa del ser humano, todo ello orientado a su desarrollo integral; por tanto, su

accionar compromete el promover las dimensiones motoras, cognitivas afectivas, valorativas y volitivas de toda persona, lo que de manera integrada constituye la personalidad de cada individuo.

La Educación por el Arte promueve el desarrollo y logro de competencias y habilidades motoras, cognitivas, afectivas y volitivas, considerando el tipo de recurso que se emplee y las aptitudes que trae consigo cada alumno. Así se realiza la Educación por el Arte, para desarrollar habilidades artísticas kinestésicas en el baile, la danza o el deporte; habilidades artísticas plásticas en el dibujo, la pintura, el modelado, la escultura; habilidades artísticas literarias en la poesía, el ensayo, el cuento, la novela; habilidades artísticas musicales en el canto y la música; habilidades artísticas escénicas, en el teatro; u otras habilidades integradas o más complejas como puede darse en la fotografía, en las imágenes en movimiento que se da en el cine y en el arte publicitario, entre los más importantes.

La Educación por el Arte, forma actitudes y valores para la vida y promueve el desarrollo integral de la personalidad del individuo, orientado a su realización personal-social. La educación por el arte para el logro de su propósito formativo tiene que recurrir a una didáctica cuyos recursos son los productos creativos de tipo artístico

Figura 3.

de toda índole. Piénsese en una pintura o escultura, una partitura musical o una imagen fotográfica y las imágenes en movimiento que por su forma y contenido comunican ideas y creencias de una forma mucho más poderosa que los textos de mil palabras.

La educación por el arte al promover las habilidades y del desarrollo integral revela la naturaleza ontológica del ser humano, su ser, su carácter existencial pero también su omnipresencia. Es tanto experiencia diacrónica como sincrónica, es expresión del sentido del tiempo como también del espacio. Mientras el ser humano se construye a sí mismo, por medio del arte manifiesta sus ideas sobre el mundo comunicando su presencia. La Educación por el Arte contribuye a que se concrete la dialéctica del desarrollo humano, su presencia cotidiana entre ser un individuo con vivencias concretas y estar en este mundo haciendo algo que le permita contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la sociedad y la cultura de la cual forma parte. La Educación por el Arte, y con ello la creatividad, como bien afirma Pantigoso (2016), “es expresión y forma de vida”.

Conclusiones

- 1º El arte, como producción o realización humana es consustancial a la naturaleza humana. Toda producción artística va definiendo sus características particulares en la forma, estilo y propósitos.
- 2º La creatividad está íntimamente ligada al arte como capacidad toda producción artística conlleva formas de manifestación del comportamiento creativo en el ser humano. Las formas de creatividad están íntimamente relacionadas a las formas de comportamiento artístico.

3º El desarrollo humano, para la configuración de sus etapas, está bajo la dependencia de condiciones biológicas y sociales. El desarrollo se logra en interacción y aprendizaje, el aprendizaje promueve el desarrollo humano y el desarrollo promueve nuevas formas de aprendizaje.

4º Los procesos didácticos y pedagógicos que definen la Educación por el Arte como parte de una estructura curricular, permite la consolidación de habilidades y capacidades humanas y sobre todo el desarrollo integral de cada persona considerando sus dimensiones cognitivas, afectivas, motoras, volitivas y axiológicas.

Bibliografía

Piaget, J. (1967). *Psicología de la inteligencia*. Buenos Aires: Psique.

Sánchez H. (2003). *Psicología de la Creatividad*. Lima: Ed. Visión Universitaria.

Sánchez H. y Reyes C. (2009). *Psicología del Aprendizaje en Educación Superior*. Lima: Ed. Visión Universitaria.

Sánchez H. y Delgado A. (2014). *Principios, leyes y conceptos fundamentales de la Psicología*. Lima: Bussines Support

Universidad Ricardo Palma (2016). *La Creatividad como forma de vida*. Lima: Editorial Universitaria de la Universidad Ricardo Palma.

Recibido el 28 de noviembre del 2017

Aceptado el 1 de diciembre del 2017