

LA CREATIVIDAD Y LOS RETOS DE LA CONTEMPORANEIDAD¹

Rafael Cuevas Molina

Creatividad, sello distintivo de la especie humana

Como todos sabemos, el ser humano se distingue del resto de especies animales porque es capaz de pensar. Esto se debe a que posee el más desarrollado y complejo órgano de los seres vivos del planeta Tierra: *el cerebro*. Pensar es una función del cerebro, la cual le permite al ser humano conocer el mundo que le rodea y, al mismo tiempo, conocerse a sí mismo. Por la actividad del cerebro el ser humano puede realizar actividades que le son propias: *razonar y crear*. Ningún otro ser vivo sobre la Tierra razona y crea y, por lo tanto, ningún otro ser vivo *transforma el mundo* que lo rodea según su conveniencia. Por la actividad cerebral y, por lo tanto, por poder pensar, es que el ser humano puede ser creativo.

1. Conferencia dictada en el III Congreso Mundial de Educación Inicial realizado en la ciudad de Cumaná, Venezuela, entre el 6 y el 8 de noviembre del 2003.

¿En qué consiste la creatividad?

Muchos autores han definido la creatividad. Las definiciones, aunque variadas, están de acuerdo en que la creatividad es la *producción de algo nuevo*. Lo opuesto a la creatividad es la *imitación*, que no es más que copiar lo creado por otros. Crear significa darle existencia a algo nuevo o establecer *relaciones nuevas*, que parecen inexistentes, entre las cosas. La creatividad, por lo tanto, no consiste solamente en la resolución de problemas sino, también, el encontrar nuevas relaciones. Es un proceso en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales, por lo que podemos decir que es un *proceso biopsicosocial* que consiste en cambiar viejos modos de pensar, sentir y actuar. Los productos de la creatividad son, por lo tanto, valiosos y nuevos.

La *personalidad* de la persona creativa reúne una serie de características específicas: es curiosa, imaginativa, aventurera, persistente, independiente y poco convencional. Tiene una mentalidad abierta, es capaz de concentrarse en los temas que le interesan, tiene agilidad para comprender, posee confianza en sí misma, le gustan los desafíos, genera gran cantidad de ideas diversas y originales. Por otra parte, tiene: iniciativa personal, tenacidad, valor y decisión.

La creatividad es un proceso *inconsciente*, que tiene mucho más que ver con la *inspiración*, que con el avance paso a paso propio de la lógica. Esta sólo se puede aplicar en problemas de estructura similar a la de otros de solución ya conocida. No es de mucha utilidad para llegar a soluciones novedosas. Todas las ideas que suponen un avance, un salto o la apertura de un nuevo camino, son ideas de pensamiento creativo. El razonamiento lógico constituye una de las bases

fundamentales del pensamiento humano, pero el pensamiento creativo no se basa sólo en él sino, principalmente, en el llamado *pensamiento divergente*.

¿Cómo se desarrolla la creatividad?

Todo ser humano, con sus facultades mentales completas, es un ser creativo, pero esas condiciones naturales deben *apoyarse* desde los primeros años de la vida. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que a pesar de que todos los seres humanos tienen potencial creativo, *hay personas más creativas* que otras. No está muy claro aún el peso que tienen los aspectos naturales (hereditarios) y los sociales (vida familiar, origen social, educación escolar) en las personas creativas. Las investigaciones que se han hecho al respecto no permiten que se saquen conclusiones muy seguras.

Sí se puede decir, sin embargo, que el papel de *la familia* en este sentido es muy importante, sobre todo en los primeros años de vida; por su medio, las niñas y los niños van interiorizando valores, forman muchos de sus gustos, de sus intereses y de sus hábitos. En otras palabras, *la familia constituye la principal formadora de su personalidad*. Como se sabe, dentro de la familia, los padres son los modelos principales, las personas que ellos más tienden a imitar. La

personalidad creativa también puede desarrollarse en la escuela, pero no con los métodos tradicionales. Educar es ejercer la libertad admitiendo las diferencias individuales, motivando el descubrimiento y la reflexión de los estudiantes. El papel de los medios de comunicación, especialmente la televisión, también es muy importante para el desarrollo de la creatividad. Frente a la televisión las niñas y los niños de hoy pasan cada vez más tiempo, a veces mucho más del que pasan con sus padres o, también, del tiempo que van a la escuela. Podemos decir que: 1) la televisión juega hoy en día un papel muy importante en la formación de la personalidad de las niñas y los niños, por el tiempo que estos pasan en su compañía; 2) que es necesario elaborar programas televisivos que ayuden a desarrollar una *actitud creativa* ante el mundo; 3) que los padres deben jugar un papel activo en la conformación de una visión crítica frente a los programas de televisión.

La creatividad permite que los individuos y las sociedades *cambien y progresen*. Vivimos una época de cambios acelerados. En el mundo de hoy existen grandes problemas sociales que debe resolverse con creatividad en el futuro: el problema de la contaminación, el de la pobreza y muchos otros. Ella es necesaria para *orientar e impulsar* el progreso humano y para la resolución de problemas colectivos porque la actitud creativa es activa y *comprometida* con el mundo. De las personas que se dan cuenta de esta situación se dice que entienden su *responsabilidad social*. Una persona socialmente responsable es aquella que ayuda a resolver problemas colectivos pensando cómo se puede mejorar la vida de la sociedad en la que vive. Individualmente permite aportar al medio social pero también aprovechar las oportunidades del medio. El aporte que cada uno hace a la sociedad es muy importante y puede ser de muchos tipos.

Formas de educar en forma atractiva con relatos e imágenes

La creatividad no se da en el vacío; ella debe tener una *base de conocimientos*, los cuales se transmiten de diferentes formas a través de la historia. La humanidad ha tratado siempre que el conocimiento, las costumbres, los hábitos y, en general, la forma de ver el mundo que posee una generación pase a las siguientes. El progreso de la sociedad no sería posible si no se diera esta transmisión, la cual se logra a través de diferentes formas de educación.

Para educar, el ser humano ha utilizado dos formas importantísimas de comunicación:

- A) **la oral:** desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha inventado cuentos, fábulas e historias con las cuales ha pretendido siempre transmitir a las nuevas generaciones la visión del mundo de su propia cultura;
- B) **las imágenes:** existen desde las cavernas; en nuestros días la educación a través de las imágenes tiene una gran importancia por el rápido desarrollo e influencia en la sociedad de los medios de comunicación de masas, especialmente de la televisión. Aunque las formas tradicionales, como las orales, siguen teniendo un peso muy importante, van cediendo terreno frente al amplio desarrollo que tienen los medios audiovisuales. Hoy en día, incluso en países pobres, instrumentos como la televisión y la computadora tienen cada vez más importancia, a tal grado que hoy se habla de la necesidad de enseñar a los niños y las niñas a leer no solamente la palabra escrita sino, también, en las imágenes.

Vida cotidiana, escenario para el intercambio de experiencias

La creatividad se expresa en la vida de todos los días y en cualquier circunstancia. No hay necesidad de que haya grandes acontecimientos para que una persona se exprese creativamente. Según Mario Mencarelli, la creatividad puede ser de tres tipos: 1) expresiva, 2) productiva y 3) combinatoria.

La creatividad no debe asociarse, como se hace muchas veces, con el reconocimiento social y la fama. Sus formas tienen que ver con la vida de todos los días pues en ella puede existir cualquiera de los tipos antes mencionados. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque los medios de comunicación muchas veces hacen creer que la creatividad tiene que llevar a tener dinero y a ser famoso o, a la inversa, que solamente las personas que son ricas y famosas son creativas. Nada de eso. Ella se expresa en la vida diaria y no siempre tiene como resultado el reconocimiento social y, menos aún, la recompensa monetaria.

Independientemente de la forma como se exprese, siempre debe tenerse en cuenta que el objetivo último debe ser el ser humano, el constante perfeccionamiento de su vida y de sus relaciones.

El papel del trabajo

El trabajo es toda actividad humana a través de la cual el ser humano transforma el mundo que lo rodea. Las transformaciones que provoca esta actividad en su entorno pueden ser muy pequeñas, que apenas se vean, o muy grandes y evidentes. *A través del trabajo se expresa la creatividad humana.* Es más, se puede decir que él constituye el canal más importante para la expresión de la creatividad. En principio, se puede afirmar que no existe trabajo que no tenga alguna dosis de creatividad, pero también es cierto que hay trabajos en los cuales está más presente que en otros.

Un aspecto muy importante es *la motivación* que se tenga para ser creativo. Esta puede ser tanto *interna* como *externa, individual o social.* En muchos casos, la necesidad más fuerte, la que ocupa el primer lugar entre los motivos individuales, es la misma necesidad de crear. Los motivos sociales son también muy importantes para el trabajo creador. Estos pueden ser de dos tipos: 1) la búsqueda de reconocimiento social y 2) el deseo de contribuir a la solución de problemas que aquejan a la sociedad.

Experiencias propicias para la creatividad

Otra actividad humana en donde la creatividad se hace presente es en *el juego.* Durante la edad adulta, desafortunadamente, el juego se da casi solamente en los momentos de descanso y ocio. El juego es una parte muy importante de la vida en el que se expresan muchas de las cualidades más propias del ser humano, proporcionando grandes satisfacciones y posibilidad de realización personal. Pero la sociedad en la que vivimos ha marginado al juego, considerándola una actividad no seria. En él la creatividad tiene grandes

posibilidades de desarrollar el ingenio. Es, además, un espacio importante para que se manifieste *la imaginación* y la creatividad en cualquier etapa de la vida; los juegos de salón, de mesa o de ingenio, por ejemplo, permiten no solo que la creatividad se exprese sino que, además, la estimulan y la educan. La importancia que tiene el juego como actitud ante la vida se nos evidencia cuando vemos cómo algunas personas realizan muchas de sus actividades «como si» estuvieran jugando, es decir, con placer y alegría.

Las “situaciones límite” (es decir, los momentos más difíciles de la vida) son también espacios propicios para la manifestación de la creatividad. Este tipo de situaciones muchas veces modifica la dirección que llevará la vida en el futuro, por la marca que dejan en la persona las cosas que pasan. En ellas se agudizan los sentidos y el ingenio, los cuales muchas veces se encuentran adormecidos por el ritmo, a veces monótono, sin mayores retos, que impone la vida diaria.

La angustia y el dolor agudos pueden ser “experiencias límite”. Son etapas de intenso, gran desgarramiento interior, en el que las personas que las viven piensan en toda su vida anterior en función de estas experiencias. Es posible que muchas personas experimenten, en esos momentos, los sentimientos más fuertes que sentirán en toda su vida.

Experiencias de los sentimientos y los sueños compartidos

En América Latina, mucha gente comparte un sueño: que nuestra región sea cada vez más hermosa, que la sociedad sea más justa, más equitativa, y que podamos construir el futuro en paz. Se necesita mucha creatividad para pensar en formas de superar los grandes problemas latinoamericanos:

los económicos, los sociales, los políticos, los culturales, porque no es fácil proponer algo nuevo en sociedades donde los hombres y las mujeres han estado enfrentados durante tanto tiempo, donde los problemas que sufren son profundos, y en donde, además, existen pocos recursos económicos para llevar a cabo lo que se planea. Por eso se necesita de personas y de grupos creativos, para que propongan y desarrollen ideas que permitan la construcción de un mañana mejor.

Los lenguajes de la creatividad popular en la vida cotidiana

América Latina es una región rica por su naturaleza y por la cultura de su gente. En la *cultura popular* está mucha de la creatividad de los latinoamericanos. Su cultura es variada como su gente, que tiene múltiples orígenes: proviene de diferentes partes del mundo. Aquí viven más de 300 millones de personas pertenecientes a los más diversos grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, su propia historia y, también, su propio idioma y forma de ver el mundo. Los principales grupos que conformaron a la actual población de América Latina proceden de los europeos, los indígenas y los africanos. Y toda esa variedad se expresa en sus respectivas culturas. Por eso decimos que los orígenes de nuestra cultura popular son multiétnicos, multiculturales: esa es una de las causas principales de la variedad de la creatividad y de los productos de la cultura popular latinoamericana.

Nuestra identidad cultural: fuente y resultado de nuestra creatividad

En las culturas populares, es decir, en la forma de ser y en las cosas que crean los indígenas, los afroamericanos

(los negros) y los herederos de las tradiciones españolas (los mestizos y los blancos), se encuentra gran parte de nuestra identidad cultural. Esta es la forma de ser de un pueblo, lo que le da personalidad a un grupo social, a una nación, a un país. Nuestra creatividad social e individual está marcada por esa identidad cultural. Ella es lo que nos hace ser originales en el mundo.

Hoy en día, a través de los medios de comunicación se difunde una forma de ser, una cultura, que es diferente a nuestra identidad cultural: la cultura de la globalización. Los valores de esa cultura globalizada son, principalmente, los de la cultura estadounidense, pues son los Estados Unidos de América el país que tiene más cantidad de poderosos medios de comunicación, así como el que más películas y programas produce para ellos. Es importante conocer y cultivar nuestra identidad cultural en estos tiempos de globalización. Si se quiere ser creativo se debe valorar y enriquecer la identidad cultural propia. El arte es una de las actividades humanas en donde la creatividad se expresa con más fuerza. Y en él se hace presente, de forma especial, la creatividad de los latinoamericanos. Pero no solo en las artes sino que también en la vida cotidiana se expresa la creatividad de los latinoamericanos: en las *comidas*, los *juguets* populares, la *ropa*, los *tejidos*, la *cerámica*, los trabajos en madera, etc. Son el producto del trabajo y la creatividad de los artistas populares y los artesanos. Estos generalmente han aprendido su oficio en talleres o lugares en los que trabajan otras personas que ya conocen el oficio, lo que quiere decir que los conocimientos se transmiten de una generación a otra por medio de la tradición. Al producto del trabajo del artista popular se le conoce comúnmente con el nombre de artesanía. Sin embargo, no todas las artes populares pueden llamarse así pues hay expresiones artísticas como el canto, la música o las danzas que no reciben ese nombre; estas,

generalmente, se conocen como *folklor*. Latinoamérica es especialmente rica en este tipo de expresiones.

Otro de los espacios en los que se manifiesta de forma especial la creatividad de los latinoamericanos actuales es en algunas de sus ceremonias y rituales religiosos. En América Latina se encontraron, y chocaron, distintas religiones; las principales fueron la católica (traída por los españoles), las autóctonas (indígenas) y las africanas. Sin embargo ese "encuentro" de religiones no fue simple ni pacífico: la religión cristiana fue impuesta por parte del grupo conquistador; pero las creencias indígenas y africanas no murieron nunca del todo. Para poder hacer sobrevivir algunas de sus creencias, los grupos indígenas y africanos utilizaron *formas muy creativas* de sincretismo, es decir, de mezcla, que les permitió juntar la religión impuesta y la religión propia. Esta mezcla se expresa en las ceremonias, en los rituales, en las oraciones, en todas las expresiones de la religiosidad. *Esto muestra la inventiva, la adaptabilidad y la innovación* de la que se ha echado mano en función de la existencia de dos religiones, de dos visiones de mundo diferentes y, en muchas cosas, opuestas entre sí.

Apreciación de formas autóctonas propias de organización y participación democrática

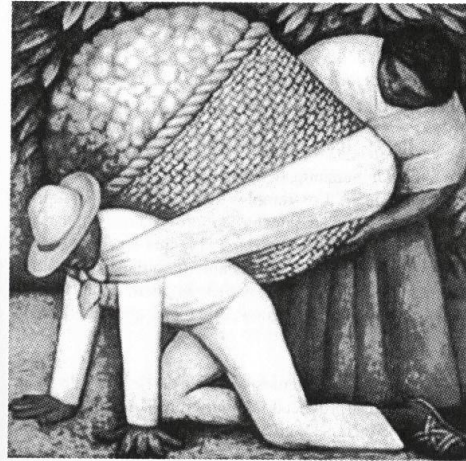
Uno de los problemas centrales de las sociedades latinoamericanas es el de *cómo organizar la sociedad* para que los beneficios del desarrollo lleguen a todos por igual y se abran las vías para la mayor participación posible en la toma de las decisiones que nos afectan a todos. En América Latina existen formas democráticas de gobierno que han funcionado por sí mismas a nivel de *las comunidades*. En la comunidad las personas privilegian las relaciones de *cooperación* y

solidaridad por sobre las de la competencia y rivalidad. En función de estos valores, la comunidad (es decir, el colectivo) *asume* una serie de obligaciones como suyas, por ejemplo el cuidado de los desamparados (los huérfanos, las viudas, los ancianos inválidos), y *colabora* en la resolución de las necesidades individuales, por ejemplo la construcción de una vivienda familiar. La comunidad también se organiza para administrar el uso de la tierra y del agua de tal forma que sea justo para todos, así como para administrar la justicia, la cual es confiada a aquellos que son considerados los más capaces por su experiencia y conocimientos: los ancianos. En la actualidad, cuando América Latina está buscando construir su democracia, una fuente de inspiración puede encontrarla en esas formas de organización.

Otras formas de organización democrática está tratando de construirse, creativamente, en países como Venezuela o Brasil. Aquí, se buscan formas creativas para que cada vez sea más efectiva la participación *activa* de los más amplios sectores de la población. Se trata de búsquedas que, sin desdeñar otras experiencias ya puestas a prueba en otros lugares del mundo, intentan formular soluciones acordes con nuestras necesidades y nuestra propia realidad. Es un trabajo arduo, lleno de escollos, que necesita de muchísima creatividad.

Creatividad: principal recurso del ser humano

La creatividad es el *principal recurso* del ser humano. Con ella se otorga valor al resto de recursos del mundo. Para ser más exactos deberíamos decir que el recurso más importante del ser humano no es solamente la creatividad sino *el trabajo creativo*. A través del trabajo el hombre *transforma* el mundo de acuerdo con sus deseos y necesidades.

El oro y el petróleo, por ejemplo, son objetos materiales a los que la creatividad humana ha dado un valor dentro de nuestra civilización. Pero solo son valiosos porque, creativamente, el hombre les da un uso. Por ello, es importante cuidar y estimular el principal recurso de la humanidad: la creatividad. Lo máspreciado que posee el ser humano es su capacidad de pensar y trabajar creativamente. Lo mejor que este puede hacer es cuidar y estimular su *principal recurso* que es *él mismo como ser creativo*. Como ya dijimos al principio, todos los seres humanos nacen con un potencial de creatividad que puede ser desarrollado o puede, también, atrofiarse; en ello influye de forma importante el contexto en el que crece y se educa, y por eso es muy

importante que la familia, la escuela y los medios de comunicación *no limiten* sino que, por el contrario, estimulen su creatividad.

Creatividad: motor de cambio

Así como la creatividad es el *principal recurso* con el que cuenta la humanidad, así también ella es su *principal motor de cambio*. Los cambios que puede sufrir un individuo o una sociedad pueden ser provocados por causas *externas* o por causas *internas*. Hay que tener en cuenta siempre que el cambio por el cambio no tiene sentido. Lo importante es el *cambio creativo*, es decir, aquel tipo de cambio que conduce a alguna parte mejor que aquella de la que se partió.

En la historia tenemos infinidad de ejemplos de cómo la creatividad ha provocado *cambios revolucionarios*. Ejemplos de innovaciones e inventos que muestran esta situación son el descubrimiento del fuego y el de la imprenta, que han provocado grandes revoluciones en el desarrollo humano. Un *invento* (que no es más que una propuesta creativa) *puede cambiar* el rumbo de la vida de individuos y comunidades.

Creatividad ¿poder que trasciende las diferencias multiculturales?

Como ya hemos apuntado anteriormente, la creatividad es una característica de *todos los seres humanos*, independientemente de su raza, color, credo o cultura. A cualquier parte que volvamos a ver observaremos al ser humano resolviendo de las más variadas formas los problemas más disímiles. Muchas veces es diferente *la forma* como se resuelven los problemas creativamente, y eso puede provocar rechazo o extrañeza en aquellos que poseen una cultura

diferente. Puede llevar, incluso, a la *intolerancia*, lo que quiere decir que no se admita lo que es *diferente*.

En la variedad cultural de las sociedades se encuentra una de las mayores riquezas del ser humano: ella muestra las diversas formas que tiene el ser humano de resolver problemas parecidos (o de plantearse problemas diferentes ante un mundo semejante). La intolerancia lo único que muestra es estrechez de visión por parte de quien no puede entender que cada individuo y cada pueblo no solo tiene derecho sino, también, la dicha de expresarse de forma diferente a los demás. Es de vital importancia no solo que reconozcamos y valoremos la creatividad de *los otros* sino que, también, reconozcamos y valoremos las formas de *nuestra* propia creatividad frente a la de los otros.

En los albores del siglo XXI, la humanidad tiene ante sí grandes retos que debe afrontar creativamente: 1) debe encontrar la forma de sobrevivir ante los retos que le presenta, cada vez más fuertemente, la naturaleza; 2) debe resolver problemas como los del hambre, las enfermedades, la educación; 3) debe aprender a vivir en paz y a encontrar formas tolerantes de convivencia. Las nuevas formas de organización y de conducción social deben apoyarse en la revaloración creativa del pasado y en la imaginación activa del futuro. La creatividad surgirá de tener claro el tipo de sociedad que se quiere, para saber qué parte del pasado se escogerá para que nos aliente en la construcción del futuro. No hay que temer plantear ideas nuevas, creativas, porque aunque suenen extrañas al principio, pueden ser el inicio del cambio hacia un mundo mejor.