
Resumen comentado e infografía: Desarrollo creativo a través de la música

Andrés Fabian Sepúlveda Rojas

Universidad de Granada

andres.9508@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-9782-9482>

Fecha

Publicado: 21-10-2024

Cómo citar este trabajo

Sepúlveda, A. (2024). Resumen comentado e infografía: Desarrollo creativo a través de la música. *Revista Iberoamericana de Educación Musical*, 1(1), 5-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13961417>

Artículos originales

RIEM, 1(1), 5-10 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13961417>
Sepúlveda, A. (2024). Resumen comentado e infografía: Desarrollo creativo...

La creatividad se ha transformado en un concepto enormemente apreciado del que se requiere reflexión para su correcta labor en la vida donde un continuo proceso de desarrollo y avance social impulsa en mayor o menor medida a la sociedad a crear e innovar; explorando respuestas auténticas con creatividad, ingenio y de forma ubérrima (Runco y Jaeger, 2012).

Ser creativo está enlazado con capacidades intelectuales, con la elocuencia, lo auténtico y la plasticidad del pensamiento, expandiendo el sentido de la educación en busca de soluciones a problemas humanísticos; consecuente al nivel de habilidad creativa que dispongan las personas, se comunican y se desenvuelven en las diversas circunstancias de su vida, con la autodeterminación que les define, en función de los atributos de su carácter; no obstante, se presentan ocasiones en la vida en las que las personas padecen dificultades (bloques perceptuales; culturales; emocionales) que les imposibilita actuar con coherencia y manifestar sus convicciones y criterio, lo que tiene como resultado su inhabilidad para revolucionar (Runco y Jaeger, 2012).

La originalidad, la flexibilidad, la fluidez, la imaginación y la inteligencia son algunas de las características de una persona creativa, que usualmente los sujetos abiertos emocionalmente son más creativos; la creatividad se educa y se desarrolla. Para que los estudiantes desarrollen un pensamiento innovador, es necesario un docente que lo ponga en práctica, pues un profesor ideal es un profesor creativo (Beghetto y Kaufman, 2014).

La idea con respecto a la creatividad se ha ido modificando en el transcurso de la historia. En otros tiempos, la creatividad se encontraba asociada con la intercesión divina, mientras tanto en el tiempo de Aristóteles y Platón se la vinculaba con demencia y obsesión. En la civilización romana, la habilidad creativa los genios la poseían, y en la Edad Media emerge la noción de una habilidad peculiar de un sujeto (Beghetto y Kaufman, 2014).

HISTORIA DE LA CREATIVIDAD: Algunas teorías sobre la creatividad

Durante el siglo XVIII, se definía la libertad y el derecho definía a la persona que explorar su mundo sin necesidad de autorizaciones ni presencias divinas, iniciando a surgir la ciencia y el pensamiento científico, y los investigadores y las investigadoras hacen uso de términos como inteligencia; pensamiento divergente, habilidades intelectuales, funcionamiento sensorial y por lo tanto creatividad (Runco, 2004).

La teoría psicoanalítica que describe a la creatividad como el resultado de la disputa que mantiene el individuo entre los impulsos instintivos y la socialización y por otro parte la aproximación conductista, que evalúa la conducta creativa observable (Runco, 2004).

Evaluación de la creatividad

La evaluación creativa deduce que cuanto menor en edad sean los estudiantes, tienen mayor capacidad imaginativa, comprendiendo con ello, la importancia de formar a los estudiantes

con procesos metodológicos que brinden llegar a los objetivos propuestos en función de la creatividad (Plucker et al., 2004).

En la actualidad la sociedad tiene la necesidad de crear y de mantener la capacidad inventiva viva en las personas, con ello logrando grandes ideas, pero muy pocas saben cómo realizarlas; de aquí surge la necesidad de educar creativamente la creatividad (Plucker et al., 2004).

Educación en creatividad

Los expertos concuerdan en que una persona es creativa si posee cualidades como las siguientes: originalidad, flexibilidad, fluidez verbal, pensamiento divergente, imaginación, productividad, curiosidad intelectual, mente libre y despierta, coherencia, autenticidad, independencia, entusiasmo, confianza y auto realización; la perseverancia y la determinación (Sternberg, 2006).

Se debe educar motivando a crear, inventar, explorar, imaginar, improvisar, componer, explorar, investigar, etcétera; en un contexto donde la creatividad no es solo un procedimiento de razonamiento sino una actitud ante la vida; transmitiendo al discente el pensamiento abstracto y los símbolos (Sternberg, 2006).

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Educación desde el panorama de la música brinda la posibilidad de formar tanto la faceta social como la individual, lo que a su vez acaba resultando en una elaboración musical (Hallam, 2010). A través de estas actividades musicales, los estudiantes se forman para superar retos, se sienten integrados, con confianza en sí mismo, libre y por tanto con las puertas abiertas al mundo creativo (Hallam, 2010).

Creatividad del maestro

El docente debe reforzar e incrementar su habilidad de percibir las capacidades creativas en sus estudiantes; es primordial que los docentes en la actualidad asuman cinco diferentes funciones: la de entrenador, desarrollando las capacidades del alumno; la de arquitecto, edificando el futuro conforme a las necesidades actuales de la sociedad; la de promotor u organizador de la creatividad, para desarrollar el potencial creativo del niño; la de constructor del conocimiento, ayudándole a construir él mismo su propia sabiduría, impidiendo el aprendizaje mecanizado; y la función innovadora, para activar la creatividad (Craft, (2003).

Creatividad en la escuela

La definición del pensamiento divergente, fundamental para trabajar la creatividad; dado que, quien piensa de manera divergente investiga diferentes posibilidades, examina alternativas distintas y le entusiasma lo nuevo y novedoso; La creatividad se define como la actividad pensada y trabajada que exige calidad en su producción (Burnard, 2012; Hargreaves y Marshall, 2003).

La contundencia en el uso del desarrollo creativo como herramienta, potencializa estrategias didácticas en el aula de clase, como el uso del arreglo musical, el cual consiste en modificaciones que los estudiantes consiguen realizar a partir de contenido propuesto; por ejemplo, una canción puede ser orquestada, se le puede cambiar su forma, etcétera (Burnard, 2012; Hargreaves y Marshall, 2003).

Se debe aprender a componer música, cuando se elabora y desarrolla una idea principal, junto a nuestro propio conocimiento musical. La persona creativa, ya sea improvisando, creando, haciendo arreglos o componiendo, alcanza a apreciar la libertad de ejecución musical, expresando sus sentimientos y emociones, y desarrollando hábitos, destrezas, imaginación y memoria; además, obtiene sensibilidad, conciencia, confianza, seguridad en sí mismo y en sus posibilidades; por supuesto, se impresiona de lo que descubre que puede hacer, y en consecuencia se siente pleno, auto realizado y feliz (Burnard, 2012; Hargreaves y Marshall, 2003).

La labor docente debe ser prudente y discreta, interviniendo sólo cuando sea pertinente, de lo contrario es posible disuadir y limitar la expresividad del alumnado; además ha de intentar desarrollar en niñas y niños el deseo por el esfuerzo y el sentido por lo estético y cultivar todas las cualidades que los transformara en creadores; de esta forma, estudiantes pueden desarrollar abiertamente sus ideas musicales, siendo éstas apropiadas a ese contexto

El aprendizaje coordinado por un maestro creativo, se transformará en un instrumento vital para la formación del ciudadano del siglo XXI, crítico, competente y abierto a posibilidades (Burnard, 2012; Hargreaves y Marshall, 2003).

Trabajar los elementos fundamentales para la creatividad musical, permite orientar el ejercicio formativo y educativo a través de juegos de palabras, improvisación de ritmos haciendo uso de textos, y actividades relacionadas con la danza (Burnard, 2012; Hargreaves y Marshall, 2003).

PROPUESTA PARA TRABAJAR LA CREATIVIDAD A TRAVÉS DE LA MÚSICA

El diseño de la propuesta está desarrollado por actividades prácticas, que están elaboradas sobre un tema en preciso y en función del objetivo que se pretende alcanzar: Inventar melodías; Inventar un acompañamiento instrumental a una melodía; Poner texto a una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía; Dramatización de una melodía (Hallam y Prince, 2003).

Infografía

Referencias

- Beghetto, R. A., & Kaufman, J. C. (2014). Classroom contexts for creativity. *High Ability Studies*, 25(1), 53-69. <https://doi.org/10.1080/13598139.2014.905247>
- Burnard, P. (2012). Rethinking creative teaching and teaching as creative practice in music education. *Oxford Review of Education*, 38(4), 463-480. <https://doi.org/10.1080/03054985.2012.706005>
- Craft, A. (2003). The limits to creativity in education: Dilemmas for the educator. *British Journal of Educational Studies*, 51(2), 113-127. <https://doi.org/10.1111/1467-8527.t01-1-00229>
- Epelde, A. (2014). Desarrollo creativo a través de la música. En José Luis Aróstegui (Ed.), *La música en Educación Primaria. Manual de formación del profesorado*. (pp.175-196). Madrid: Dairea
- Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. *International Journal of Music Education*, 28(3), 269-289. <https://doi.org/10.1177/0255761410370658>
- Hallam, S., & Prince, D. (2003). The role of music in children's lives: A community study. *Journal of Research in Music Education*, 51(2), 126-139. <https://doi.org/10.2307/3345631>
- Hargreaves, D. J., & Marshall, N. A. (2003). Developing identities in music education. *Music Education Research*, 5(1), 77-89. <https://doi.org/10.1080/1461380032000054441>
- Plucker, J. A., Beghetto, R. A., & Dow, G. T. (2004). Why isn't creativity more important to educational psychologists? Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research. *Educational Psychologist*, 39(2), 83-96. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3902_1
- Runco, M. A. (2004). Creativity. *Annual Review of Psychology*, 55, 657-687. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141502>
- Runco, M., & Jaeger, G. (2012). The standard definition of creativity. *Creativity Research Journal*, 24(1), 92-96. <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>
- Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. *Creativity Research Journal*, 18(1), 87-98. https://doi.org/10.1207/s15326934crj1801_10