

Experiencias Creativas para el Desarrollo Humano Sostenible: espacios para la formación profesional en Arte en Costa Rica

*Creative Experiences from Sustainable Human Development: spaces for
vocational training in Art in Costa Rica*

Enid Sofía Zúñiga Murillo

Universidad Nacional, Costa Rica

Resumen

Este ensayo tiene como objetivo fundamental dimensionar el impacto socioeducativo de la UNARED: Conexiones para la Creatividad en la formación de profesionales en Arte y docentes en Artes, concretamente en las Prácticas Profesionales Supervisadas y las Prácticas Docentes del estudiantado del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística -CIDEA-, de la Universidad Nacional -UNA-. Para lo cual, se considera imprescindible, en primera instancia, establecer las bases desde las cuales se fundamentan los procesos de la investigación interdisciplinaria en Artes y que el CIDEA lo ha definido como un objetivo estratégico para el quinquenio 2010-2014. Esta RED de trabajo interdisciplinario ha sido constituida desde una visión de Desarrollo Humano Sostenible, la Complejidad aplicada a la Educación, con una metodología basada en la Teoría del Caos, diseñada específicamente para este proceso y con una visión Humanista de la Educación, tal y como lo plantea el Modelo Pedagógico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Su fundamento metodológico es la Interdisciplinariedad, donde, estudiantes y docentes en Arte y Educación en Arte han construido y llevado a cabo procesos interdisciplinarios con especialistas en Salud Mental del Sistema Hospitalario Costarricense, adscrito a la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- con el fin de analizar la viabilidad del trabajo conjunto entre el Arte y la Salud Mental de Costa Rica y mejorar con ello la calidad de vida de la población costarricense.

Palabras Clave: Experiencias Creativas, Desarrollo Humano Sostenible, Pensamiento Complejo, Teoría del Caos, Formación Universitaria de Profesionales en Artes y Enseñanza de las Artes.

Abstract

The main objective of this paper is to measure the socio-educational impact of the UNARED: Creative Connections for the training of professionals in Art and Art teachers, specifically in the Supervised Professional Practice and Teaching Practices of students of the Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística -CIDEA- of the National University of Costa Rica. For this purpose, it is considered essential first, to establish the basis from which the interdisciplinary research processes in Arts are founded. CIDEA has defined this as a strategic objective for the period 2010-2014. This RED (WEB) of interdisciplinary work has been established from a vision of sustainable human development, the

complexity assigned to Education, with a methodology based on Chaos Theory, designed specifically for this process with a humanistic vision of education, such as it is suggested by the Pedagogical Model of the National University of Costa Rica. Its foundation is the Interdisciplinary methodology, where students and teachers in Art and Art Education have built and implemented interdisciplinary processes together with mental health specialists of the National Hospital System, assigned to the Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- (Savings bank of the Welfare State), in order to analyze the feasibility of joint work between the Arts and Mental Health of Costa Rica and thus to improve the citizens' quality of life.

Key words: Creative Experiences, Sustainable Human Development, Complex Thinking, Chaos Theory, University training of Art Professionals and Arts Teaching.

Introducción

Proyecto UNAREDES: Conexiones para la Creatividad

El proyecto UNAREDES: Conexiones para la Creatividad, presentada por el CIDEA ante el Consejo Académico -CONSACA- de la Universidad Nacional -UNA- en abril del 2010 y aprobada en mayo de ese mismo año; es una iniciativa estratégica de gestión universitaria del CIDEA, para el fomento del trabajo en red en el campo de la formación profesional de Artistas y Docentes en Arte.

El proyecto plantea como objetivo general (Zúñiga E., 2010,p.6) el *“constituir espacios creativos para el Desarrollo Humano Sostenible a través de la UNARED: Conexiones para Creatividad”* y como primer objetivo específico el *“generar protocolos en arte para la sistematización de experiencias creativas a través de la UNARED: Conexiones para Creatividad”*; para luego *“sistematizar experiencias creativas por medio de las tecnologías de la comunicación y la información a través de la UNARED: Conexiones para Creatividad”* y por último *“constituir UNARED virtual para la interacción de conocimientos de experiencias creativas por medio de las tecnologías de la comunicación y el conocimiento por medio de la página web UNARED: Conexiones para Creatividad”*, en proceso de diseño por estudiantes de cuarto nivel, en el año 2011, de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, como parte de sus actividades académicas.

Dicha iniciativa permite constituir un amplio escenario de trabajo que se adapte a las necesidades de las Unidades Académicas del CIDEA y en espacios no tradicionales para la concreción del arte o la educación artística; fortaleciendo, así, la calidad y la pertinencia de la formación profesional de Artistas y Docentes en Arte que se forman en el CIDEA de la UNA.

La metodología diseñada para esta UNARED se basa en el trabajo en red y desde un enfoque de investigación sistémica, en donde las Escuelas de Arte del CIDEA, a través de la consolidación de sus propios espacios creativos, generan protocolos de sistematización de experiencias por medio de las alianzas estratégicas intersectoriales y, en concordancia con el pensamiento complejo, se genera en un proceso de trabajo recursivo - artístico y de educación artística en siete estadios de experiencias creativas que serán abordados según la necesidad del fenómeno social desarrollado, todo esto basado en las Siete Leyes del Caos de Briggs y Peat (1999, citados por Zúñiga E., 2010, p. 10)

Desarrollo Humano Sostenible

La UNARED: Conexiones para la Creatividad se ha concretado con la articulación de un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Salud Mental de la Caja Costarricense del Seguro Social, con el fin de desarrollar experiencias creativas para la autoexpresión humana y con ello mejorar la calidad de vida de la población costarricense y contribuir a un Desarrollo Humano Sostenible -DHS-.

El concepto de DHS constituido como eje transversal del proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad es considerado como un *“proceso de interconexión con la esencia humana dentro de un planeta con recursos finitos y casi agotados”* (Zúñiga E., 2010, p. 3).

La anterior conceptualización parte de cinco principios fundamentales del concepto del *“Otro Desarrollo”* aplicado para los países del Tercer Mundo y que resume Ralph Carmen (2004, p. 43; citando a Nerfin 1975, p.10) como aquel desarrollo:

- **Orientado a las necesidades humanas:** (...) tanto materiales como no materiales (...) Asegurar la humanización de todos los seres humanos, mediante la satisfacción de sus necesidades de expresión, creatividad, igualdad y convivialidad y de entender y hacerse cargo de sus propios destinos.
- **Endógeno:** (...) brota del corazón de cada sociedad, la cual soberanamente define sus valores y visión a futuro.
- **Autosuficiente:** (...) cada sociedad se apoya primariamente en su propia fuerza y sus propios recursos, en términos de las energías de sus miembros y sus entornos naturales y culturales.
- **Ecológicamente sano:** (utiliza racionalmente los recursos de la biosfera, con plena conciencia del potencial de los ecosistemas locales (...) los límites globales (...) impuestos a las generaciones presentes y futuras.
- **Basado en transformaciones estructurales:** en las relaciones sociales, en las actividades económicas y en su distribución espacial (...) en las estructuras de poder, para así lograr las condiciones de autogestión y participación en la toma de decisiones, por parte de todos los que se ven afectados.

En la formación profesional de Artistas y Docentes en Arte para el desarrollo de experiencias creativas en el marco del proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad, estos cinco principios fundamentales se aplican de la siguiente manera:

- **Necesidades Humanas:** el Arte y la Docencia en Arte se basan en la comunicación desde un lenguaje estético mediado por distintos mecanismos de expresión, por tanto, desde Conexiones para la Creatividad, las y los participantes del CIDEA -estudiantes y docentes investigadores (as)- reconocen las necesidades de distintos grupos humanos para la autoexpresión desde un lenguaje creativo que permita armonizar su desarrollo mental, social y cultural mediante el desarrollo de estrategias mediadoras de las distintas disciplinas artísticas presentes en la UNA.

- **Endógeno:** Las experiencias creativas desarrolladas por las y los participantes en el proyecto Conexiones para la Creatividad son el resultado de un diagnóstico interdisciplinario de las poblaciones con las que se trabaja, por tanto, cada proceso será distinto, en cuanto a su forma y fines, y cada cual es definido por los grupos humanos vinculados al proyecto.
- **Autosuficiente y Ecológicamente Sano:** La gestión universitaria, desde la UNARED: Conexiones para la Creatividad, garantiza la articulación de procesos intersectoriales que aprovechen al máximo los recursos de las instituciones y organizaciones con las que se participa de manera inter y transdisciplinariamente; minimizando, en la medida de lo posible, el impacto ecológico en su desarrollo.
- **Transformaciones estructurales:** La UNARED: Conexiones para la Creatividad pretende generar cambios en los enfoques y metodologías de formación profesional de Artistas y Docentes en Arte propiciando en el estudiantado experiencias inter y transdisciplinarias, intersectoriales, sistémicas y complejas que, a largo plazo generen cambios en la forma de creación artística y docencia en arte en Costa Rica que estén en estrecha relación con la realidad de la población costarricense, sus necesidades y desarrollo.

Por lo anterior, el concepto de DHS es una arista imprescindible para la comprensión del fundamento epistemológico y metodológico del proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad. Porque se parte de una visión integral del ser humano, sus múltiples realidades y la integralidad de este desde el arte, con experiencias creativas para el mejoramiento de la calidad de vida.

Expresión desde las Artes y Educación en Artes: mecanismos de Autoexpresión Humana

Al concepto de DHS se le debe sumar el fundamento epistemológico de la Expresión desde las Artes y la Educación en Artes¹ como mecanismos de la Autoexpresión Humana, todas áreas de impacto del proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad, que fundamentan el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad costarricense.

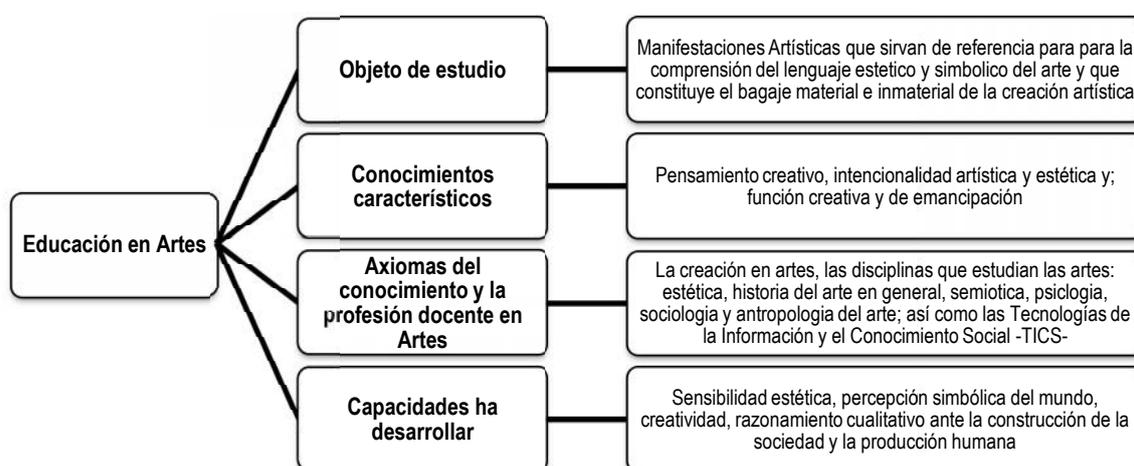
En primer lugar, la Expresión Artística, facilitada por profesionales en el campo del Arte en el CIDEA, permite el desarrollo de conocimiento y construcción de lenguajes estéticos que propician la creatividad humana pues las manifestaciones artísticas *“nos muestran y descubren, principalmente, quiénes y cómo somos los seres humanos, tanto individual como colectivamente: de lo que nos habla el arte, sólo nos habla el arte”* (Marín R., 2003, p.6)

Por tanto, la Expresión Artística se vuelve una fuente inagotable para la autoexpresión humana que, mediada por el o la especialista en arte, se convierte en un mecanismo de vivencia, único en cada ser humano, para expresarse, reconocerse y ser reconocido (a) como persona en la sociedad y legitimando su potencial creativo y transformador.

En segundo lugar, se encuentra la Educación en Artes que, desarrollada por las y los profesionales de la enseñanza en artes, permite la apropiación y el andamiaje neuronal de las y los educandos para la autoexpresión desde el lenguaje estético del Arte en sus diferentes disciplinas; es un proceso sistemático de creación y comunicación humana tal y como lo plantea Francisco Gutiérrez (1975, p.114; citado por Céspedes E., 2003, p.4):

Se da educación en el momento mismo en que se logra generar en el sujeto -agente educativo- acciones creadoras que dinamizan el proceso dándole historicidad (...) se constituye sujeto por medio de una expresión creadora que trasciende. La expresión creadora cristaliza en hechos la realización personal.

En este sentido, el proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad, ha adaptado la descripción del campo de conocimiento propio de la Educación Artística planteada por Marín (2003) para la descripción del campo de la Educación en Artes desde una mirada general e integradora de las Artes, de la siguiente manera:

Fuente: Adaptación de Marín (2003, p.10)

Figura n.1. Esquema del campo integral de la Educación en Artes

De manera integral, se establece que la formación profesional para la Expresión Artística y la Educación en Artes, presentan ejes comunes de desarrollo, como lo son el estudio del arte, sus manifestaciones y su acervo cultural que generan en las sociedades; por tanto, desde la UNARED: Conexiones para la Creatividad se prioriza una metodología que atiendan estos ejes comunes de manera integral e inclusiva en la formación profesional y en el vínculo de la UNA con la Sociedad Costarricense.

Lo Interdisciplinario

Para el proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad una de las bases fundamentales de cada experiencia creativa, es la necesidad de generar en el estudiantado y en el equipo docente capacidades de pensamiento relacional y construcción de habilidades para unir e integrar situaciones y aspectos que la

investigación y práctica artística y la docencia especializada en arte separan de otros conocimientos.

En el CIDEA entendemos que un campo interdisciplinario es “un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas *académicas o entre varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades*” (Zúñiga E., 2011, p.6); en consecuencia, para la UNARED: Conexiones para la Creatividad, es importante que, cada experiencia creativa, construya un lenguaje común entre las disciplinas artísticas con otras áreas del saber que permitan, en docentes y estudiantes, desarrollar habilidades y destrezas para el trabajo interdisciplinar.

El proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad pretende contribuir a la formación integral de las y los profesionales en arte y de enseñanza de las artes a través de metodologías de investigación y prácticas que se fundamente epistemológicamente en la conexión entre las disciplinas artísticas -primer nivel de interdisciplinariedad e interdependencia- y entre estas con las demás áreas del conocimiento -segundo nivel de interdisciplinariedad e interdependencia- a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa o fraccionada; de manera que se produzcan nuevos conocimientos que sean pertinentes y en concordancia con la realidad costarricense. Entre las características de la Interdisciplinariedad, definidas por el CIDEA (Zúñiga E., 2011, p. 6) y que a las personas participantes integran en la UNARED: Conexiones para la Creatividad, se encuentran:

- **El requerimiento de que el conocimiento del objeto de estudio se aborde de forma integral, desde varias perspectivas:** de manera que las experiencias creativas se constituyan desde las diferentes áreas del conocimiento artístico o científico (social o positivista)
- **Elaboración de nuevos enfoques metodológicos, idóneos para la solución de los problemas que se dan en la práctica artística o docente en artes:** de tal manera que las experiencias creativas sean en sí mismas únicas, ya que sus metodologías interdisciplinarias sean la respuesta a las necesidades de autoexpresión de las comunidades con las que se trabaja.
- **Promueve la complementariedad de diferentes enfoques ante el objeto de estudio:** así los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas desarrolladas en las y los participantes del CIDEA que se generan en las experiencias creativas son complementarias con las áreas del saber con las que se trabajan en el desarrollo de las mismas.
- **Se la considera una filosofía y marco metodológico que busca sistemáticamente la integración de las teorías, métodos, instrumentos:** por tanto las y los participantes del CIDEA practican procesos de investigación-acción que sistemáticamente y de forma interdisciplinar e interdependiente analizan sus propias prácticas para su diseño, adecuación y evaluación.

A la luz de este enfoque de gestión universitaria, investigación y práctica artística y docente en artes se puede establecer que la UNARED: Conexiones para la Creatividad, más que ser un proyecto aislado del CIDEA plantea acciones integrales para el desarrollo de competencias para un nuevo (a) profesional en artes y docente en artes, desde la misma práctica docente y estudiantil.

Paradigma Educativo de la formación profesional de Artistas y Docentes en Arte del CIDEA

Para establecer el impacto en los procesos de formación de profesionales del CIDEA, se requiere establecer cuáles son las bases paradigmáticas que fundamentan los cambios de la UNARED: Conexiones para la Creatividad. Se toma como referente epistemológico el Paradigma Humanista que es punto de partida del Modelo Pedagógico de la Universidad Nacional (Costa Rica).

Paradigma Humanista para la formación profesional de Artistas y Docentes en Arte del CIDEA

La educación en la UNA se caracteriza por ser epistemológicamente basada en el paradigma humanista de la educación, por tanto, aunque el proceso de investigación y practica de la UNARED: Conexiones para la Creatividad se aborda desde el pensamiento emergente o complejo, el fin último es concretar una educación humanista para la formación de profesionales en Arte y Docentes en Arte.

Es de utilidad, para los efectos de este apartado, contestar la pregunta ¿cuál es el proceso que concreta este paradigma humanista de la educación? Se inicia con enunciar las características fundamentales de humanismo aplicado a la educación y su relación con los procesos llevados a cabo en la UNARED: Conexiones para la Creatividad.

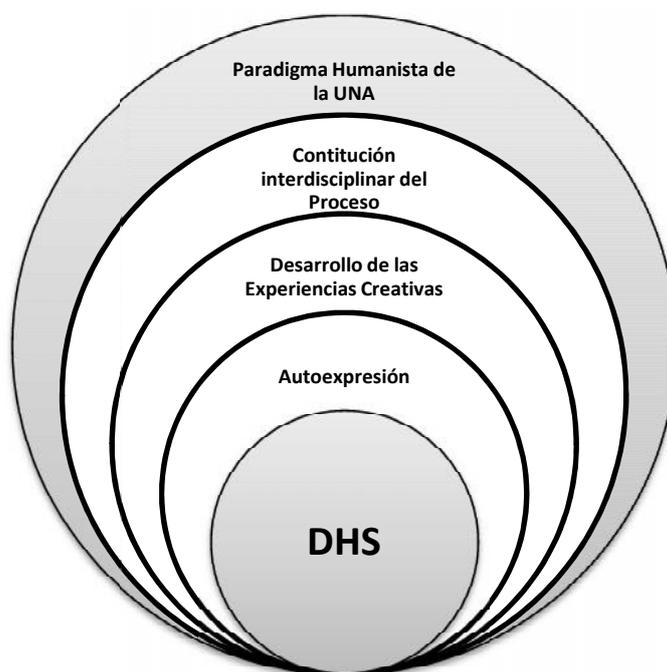
En primer lugar, el pensamiento humanista aplicado a la educación parte de que el objeto de estudio debe ser abordado desde *“las necesidades de los individuos como la base de las decisiones educativas”* (Hernández G., 1998, p.106) que en la UNARED: Conexiones para la Creatividad es un requerimiento fundamental para el desarrollo de destrezas, habilidades, aptitudes y conocimientos interdisciplinarios en las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, es decir, en la UNARED: Conexiones para la Creatividad se trabaja en la **construcción conjunta de espacios creativos según las necesidades de autoexpresión de la población por medio de prácticas artísticas y docentes en arte y otras áreas de las ciencias** (sociales y duras).

Además, la UNARED: Conexiones para la Creatividad se basa en la concepción de que todas las personas tienen el derecho a la autoexpresión y reafirmación de su humanidad, por tanto se concreta una segunda máxima del paradigma humanista que *“concede al conocimiento personal tanto valor como al conocimiento público”* (Hernández G., 1998, p.106). Así, el conocimiento personal se concreta en la producción de procesos de autoexpresión que son distintos en cada población abordada y lo interno en cada persona que conforma el grupo; el conocimiento público, en el caso concreto de las experiencias creativas está conformado por las diferentes áreas del saber artístico y del saber científico (social o duro) que, de manera interdisciplinaria, construyen en el proceso de facilitación de expresión y autoexpresión.

El paradigma humanista promueve un aprendizaje significativo que *“involucra a la persona como totalidad (procesos afectivos y cognitivos) y se desarrolla en forma experiencial (...) participativo y en un ambiente de respeto, comprensión y apoyo”*

(Hernández G., 1998, p.111) por tanto, en la UNARED: Conexiones para la Creatividad esta máxima es de vital importancia, pues las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA que participan del proceso generan procesos cognitivos y participan, a partir de su propia experiencia, en la construcción de nuevos conocimientos, en el marco del respeto hacia otros y otras profesionales y hacia la dignidad de las personas partícipes de las experiencias creativas.

De esta manera, en la UNARED: Conexiones para la Creatividad, el DHS está mediado por la autoexpresión humana -individual y colectiva- posibilitada, de manera interdisciplinaria, en las sesiones de experiencias creativas; con el fin de concretar la formación desde el paradigma humanista en el que se fundamenta el proceso educativo de la UNA. Lo anterior se puede representar de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia, 2011

Figura n.2. Acople de las acciones y objetivos de UNARED: Conexiones para la Creatividad para concretar la formación desde el paradigma humanista en el cual se fundamenta la UNA

Como se aprecia el proceso de concreción del paradigma humanista, base fundamental de cualquier proceso en la Universidad Nacional, en la UNARED: Conexiones para la Creatividad tiene sus cimientos en la visión de la formación de profesionales en el campo de las Artes y de la Docencia en Artes desde el Desarrollo Humano Sostenible, desde la autonomía, la criticidad, la reflexión y en concordancia con el pensamiento emergente y con ello, dar coherencia y pertinencia a esta UNARED.

Aportes para un currículo Integral en la formación profesional de Artistas y Docentes en Arte en el CIDEA

En este proceso de justificación es importante que la UNARED: Conexiones para la Creatividad, establezca las bases en que fundamenta los aportes que impactan en la formación profesional en el CIDEA a partir de un currículo integral a nivel universitario.

Enfoque educativo

El enfoque educativo del cual parte la construcción de cada una de las experiencias creativas que desarrollan las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA es desde un **Proceso Dialéctico** que se basa según Bolaños (2010, pp.92-94) en:

1. Acción socialmente productiva de la educación (...) lo esencial en currículo es la praxis como medio de relación entre el sujeto y la realidad.
2. Sus objetivos se orientan al desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo que permita al alumno en un proceso de reflexión – acción lograr incorporarse en el proceso de transformación social (...) el alumnado plantea los objetivos (...) surgen en el proceso de acción – reflexión.
3. El educando es activo y participativo dentro la practica socio-educativa.
4. El docente participa como elemento interactuante con el alumno en el proceso de reflexión-acción. Se caracteriza por su papel crítico y activo dentro de la práctica socio-educativa.
5. El contenido emerge de la reflexión – acción y enfatiza los aportes de la cultura cotidiana.
6. La metodología se centra en procesos sistémicos de acción – reflexión (...) de manera participativa.
7. El contexto socio-cultural es un elemento fundamental puesto que los procesos de acción–reflexión se sustentan en la comprensión y transformación de ese contexto. Revaloriza la cultura cotidiana como elemento fundamental para el currículo.
8. Los recursos educativos esenciales para el desarrollo de la practica socio-educativa lo constituyen el medio socio-cultural y los actores sociales.
9. La evaluación se concibe como un proceso constante y participativo en el que se propicia la evaluación formativa, la auto y mutua evaluación.

Lo anterior se puede contextualizar en la UNARED: Conexiones para la Creatividad de la siguiente manera:

Praxis	Objetivos de aprendizaje	Estudiantado	Docentes - Facilitadores	Contenidos socioeducativos de las experiencias	Metodologías	Contexto Social	Recursos facilitadores	Evaluación
Las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, sobre la propia práctica de las experiencias creativas, generan nuevos conocimientos según el contexto en donde trabajen interdisciplinariamente	Las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA construyen, a partir de un diagnóstico interdisciplinar, los objetivos de aprendizaje que el contexto les demanda	Las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA son protagonistas de su propio proceso de acción - reflexión y su condición de participantes activos en el desarrollo de las experiencias creativas es vital importancia para la asimilación de nuevos saberes inter y transdisciplinares	Las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, se convierten en facilitadores de conocimiento, con pensamiento flexible y relacional, capaces de facilitar espacios para el trabajo conjunto con especialistas de otras áreas del conocimiento	Las y los estudiantes e investigadores (as) en conjunto con sus docentes establecen, a partir del diagnóstico interdisciplinario de la población con la que se trabaja sus características y sus necesidades de autoexpresión	Ya que el abordaje de las experiencias creativas es interdisciplinario, la característica metodológica fundamental es el proceso sistémico e interdependiente derivado de la acción - reflexión	Las y los estudiantes e investigadores (as) y docentes del CIDEA parten de un contexto socio-cultural concreto, con necesidades particulares y abordajes únicos, lo que permite	Las y los participantes del CIDEA, a partir de la propia práctica, producen los recursos didácticos necesarios para la mediación de conocimientos para la autoexpresión humana desde un lenguaje artístico como una herramienta fundamental para los objetivos de la experiencia creativa	La evaluación del proceso es, en su totalidad, formativa, las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA van desarrollando habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos en la propia práctica interdisciplinaria que son evaluadas después de cada sesión en conjunto con las y los profesionales de otras disciplinas con los que se trabaja

Fuente: Adaptación de Bolaños (2010, pp. 92-94)

Tabla n.1. Concreción del enfoque del Proceso Dialéctico en la UNARED: Conexiones para la Creatividad

Como se aprecia en la Tabla n.1, el desarrollo de las experiencias creativas se centra en las interacciones entre todas las personas partícipes del proceso que es más un *“recorrido creativo (...) lo que interesa es la dinamicidad y riqueza de su movimiento que se va generando en el camino, progresivamente, y a la luz de ciertos mojones previsibles para cada transición desde el currículo, pero no limitantes”* (Flórez R., 2005, p.279).

Por tanto, el enfoque del **Proceso Dialéctico** ocurre sistémicamente, en todas las fases de construcción curricular, en donde las experiencias creativas son catalizadores de transformación desde una comunicación horizontal entre todos (as) sus participantes que son parte de una sociedad en permanente cambio, lo que le da pertinencia a este nuevo espacio académico universitario desarrollado desde el Decanato del CIDEA.

Procesos desarrollados por las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA en la UNARED: Conexiones para la Creatividad

Las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, con la facilitación de conocimiento que desarrollan sus docentes y derivado de un diagnóstico interdisciplinario, planifican las experiencias creativas desde **modelos integradores**.

Lo anterior, se concreta en la articulación de procesos metodológicos que relacionan sus disciplinas artísticas y docentes artísticas conjuntamente con las disciplinas de las otras ciencias que convergen e interactúan en la experiencia creativa a desarrollar y concretamente se va a describir la metodología estructurada por las y los participantes del CIDEA y de los Hospitales San Vicente de Paul y el Chacón Paut, durante el segundo semestre del 2011, a modo de plan piloto, avalado por las Direcciones Medicas de ambos centros hospitalarios y de la Dirección de Salud Mental de la Caja Costarricense y de Seguro Social.

En este sentido, la articulación entre la salud y el arte, ocurre en la práctica de las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA quienes, de manera interdisciplinar, propician la transformación de la realidad mediante la integración del conocimiento interdisciplinar a la *“realidad histórica y cultural”* (Bolaños G., 2010, p.99) que abordan con cada experiencia creativa.

Principios Fundamentales

En este sentido, las y los estudiantes e investigadores (as) e investigadores (as) partícipes del proceso de la UNARED: Conexiones para la Creatividad, en esta primera etapa, han desarrollado el siguiente proceso de planificación socioeducativa, de manera integral e interdisciplinariamente, que según Bolaños (2010, pp. 110-112) son principios fundamentales para la construcción de un currículo pertinente:

- **Integralidad:** las actividades planificadas pertenecen a un concepto integral de mejoramiento de la calidad de vida; las doce sesiones de trabajo se diseñaron en cuatro niveles, desde las necesidades de la población atendida, el abordaje médico y psicológico-psiquiátrico, las posibilidades de abordaje de la danza y las posibilidades de abordaje de la música. Dicho proceso ha sido concebido en tres fases que, sistemáticamente, las y los estudiantes e investigadores (as) e investigadoras de la UNA y la dirección médica de cada hospital aceptaron implementar, consiste en sesiones previas de diseño, ejecución interdisciplinaria, evaluación del proceso y estructuración de siguiente sesión después de cada día de trabajo.
- **Proceso participativo:** las y los estudiantes e investigadores (as) partícipes de la UNARED: Conexiones para la Creatividad diseñan, ejecutan y evalúan los procesos socioeducativos implementados mediante la participación constante de otras y otros especialistas de área de las artes, la medicina y con las y los participantes propiamente.
- **Proceso permanente:** la UNARED: Conexiones para la Creatividad, por naturaleza es un proyecto basado en la reflexión-acción y la recursividad; lo que permitió que las y los estudiantes e investigadores (as) partícipes hayan desarrollado competencias para la reflexión y evaluación constante en su propia practica como facilitadores de procesos socioeducativos con enfoque psicosocial, de manera interdisciplinar y transdisciplinariamente.
- **Flexibilidad:** las y los estudiantes e investigadores (as) e investigadores (as) del CIDEA han desarrollado flexibilidad de pensamiento y aplicación de metodologías, es decir, han generado procesos metacognitivos que son visibles en la atención a las poblaciones con las que trabajan en las sesiones en los hospitales y directamente en las y los participantes, para atender las necesidades específicas individuales y grupales que se presenten.

Características pedagógicas – curriculares esenciales

Este modelo integrador parte de dos características pedagógicas - curriculares esenciales para la planificación de experiencias socioeducativas con enfoque de atención psicosocial:

Principio de continuidad

Para Bolaños (2010, p.113) el principio de continuidad responde *“a la necesidad de llenar las expectativas y posibilidades que va presentando el individuo, como producto del proceso de desarrollo humano”*, en el caso del trabajo desarrollado por la UNARED: Conexiones para la Creatividad, las y los estudiantes e investigadores (as) e investigadores (as) del CIDEA, han aplicado este principio de continuidad desde dos puntos de partida, uno las características de las poblaciones atendidas y los objetivos psicosociales que

abordan las y los especialistas de la salud mental de los hospitales en los que se ha trabajado.

Después, se toma en cuenta el desarrollo de las propias experiencias y los cambios suscitados en las y los participantes; concretando en acciones socioeducativas, el pensamiento interdisciplinario, relacional, flexible y reflexivo necesario en las y los profesionales en Arte y Docencia en Artes del nuevo milenio.

Coherencia horizontal

El principio de coherencia horizontal está plasmado, para el caso concreto de la UNARED: Conexiones para la Creatividad, en la integración de las posibilidades que brindan las disciplinas artísticas a las necesidades médicas y de salud mental de las poblaciones que se atienden, a través de un diseño basado en un tema, objetivos psicosociales (en donde las y los especialistas en salud mental y médicos participan de manera activa), metodologías, actividades (que se resumen como experiencias creativas a desarrollar), recursos, tiempo, responsables y evaluación del proceso de la sesión (en donde las y los estudiantes e investigadores e investigadoras del CIDEA son los profesionales que marcan las pautas del proceso).

Planeamiento interdisciplinario del proceso

Como se ha planteado en los apartados anteriores, la interdisciplinariedad es un elemento fundamental del diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las experiencias creativas de la UNARED: Conexiones para la Creatividad, por tanto, las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, en su propia práctica artística y práctica docente han desarrollado una metodología de trabajo que parte de las características de las poblaciones atendidas por las y los especialistas en medicina y salud mental de los hospitales con los que se trabaja, en este sentido, las sesiones se estructuran de la siguiente manera:

- **Tema:** El tema se define desde el diseño general de las experiencias, según las necesidades que, desde la salud mental y física, deben ser atendidos, se parte de la experiencia y práctica médica de las y los especialistas del área y se analiza su secuencia y horizontalidad de manera interdisciplinaria sumando la experticia y dominio disciplinar de las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, tanto en Artes como en Docencia en Artes.
- **Objetivos:** Responden al proceso definido por las y los especialistas del área médica y del área de salud mental de los centros hospitalarios, además de las y los especialistas de las disciplinas artísticas que participan del proceso. Es importante señalar que los objetivos varían según la población y el hospital donde se trabaja; sumado a esto, también se debe tomar en cuenta los ejes de calidad de vida que se

desarrollaran y el análisis interdisciplinar que se desprenda de las características de la población atendida.

- **Experiencias creativas a desarrollar:** En el caso concreto de las experiencias creativas desarrolladas, durante el segundo semestre del 2011, las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, han diseñado sesiones de trabajo, mediante protocolos de trabajo, que parten de su propio dominio disciplinar y experticia en el campo de las artes. La estrategia de acción es totalmente recursiva, entre lo inter y transdisciplinar, es decir, se parte del análisis interdisciplinar de las poblaciones, se elaboran estrategias entre los equipos de trabajo, se ejecuta la sesión, de manera transdisciplinar desde las artes y la docencia en artes, y se evalúa interdisciplinariamente el proceso de la misma con los y las especialistas de los centros hospitalarios y se regresa al proceso de diseño transdisciplinar, en el campo de las artes y la docencia en artes, de la siguiente sesión.
- **Evaluación de la sesión y observaciones para próxima sesión:** La evaluación desarrollada en el proceso de trabajo de las experiencias creativas de la UNARED: Conexiones para la Creatividad, parten del principio de integración y de una visión de proceso inter y transdisciplinar para el mejoramiento de la calidad de vida, por tanto, se evalúa tres procesos, simultáneamente, a saber:
 - El proceso de desarrollo psicosocial a través de las experiencias creativas de cada participante al finalizar cada sesión y que permite elaborar, interdisciplinariamente, las observaciones necesarias para el diseño transdisciplinar de la siguiente sesión.
 - El desarrollo integral de las y los participantes, en su contexto social y familiar, durante el proceso de trabajo de las experiencias creativas.
 - Las habilidades, destrezas y conocimientos, clasificados por competencias que, las y los estudiantes e investigadores (as) del CIDEA, desarrollan duran el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de las sesiones en cada experiencia creativa desarrollada.

De esta manera, el planteamiento interdisciplinario de la UNARED Conexiones para la Creatividad esta sustentada en los principios del DHS al basarse en las **necesidades humanas** al reconocer las necesidades de distintos grupos humanos para la autoexpresión desde un lenguaje creativo que permita armonizar su desarrollo mental, social y cultural por parte de las y los estudiantes y docentes de la UNA; **endógeno** pues las experiencias creativas son el resultado de un diagnóstico interdisciplinario de las poblaciones con las que se trabaja; **autosuficiente y ecológicamente sano** pues se busca una articulación de procesos intersectoriales que aprovechen al máximo los recursos de las instituciones y organizaciones con las que se participa y que a su vez generen **transformaciones estructurales** al plantear cambios en los enfoques y metodologías de formación profesional de Artistas y Docentes en Arte.

Adicionalmente, se busca producir nuevos conocimientos, pertinentes a la realidad de la sociedad costarricense tomando en cuenta los principios de la Interdisciplinariedad de la UNARED Conexiones para la Creatividad, en donde **el abordaje del objeto de estudio se de forma integral**, en donde las y los estudiantes y docentes del CIDEA **elaboran nuevos enfoques metodológicos** desde la práctica artística o docente, exigiendo de todas y todos los involucrados de la UNA y de la CCSS una **complementariedad de enfoques disciplinares** (artes y ciencias -duras y sociales-) en la práctica de procesos creativos y con ello buscar nuevos marcos metodológicos desde la **integración de las teorías, métodos, instrumentos**.

Por lo anterior, en los espacios creativos desarrollados durante el año 2011 se planteó el siguiente protocolo de trabajo:

Sesión N°	Lugar:				
Tema	Objetivo	Experiencias creativas a desarrollar transdisciplinariamente	Recursos	Tiempo	Responsables
Evaluación de la sesión:					
Observaciones para próxima sesión:					

Fuente: Adaptación de Jiménez, Fidalgo, Zárate y Zárate (2011).

Tabla n.2. Protocolo para el diseño de sesiones de la UNARED: Conexiones para la Creatividad

Este protocolo, resultado del trabajo conjunto de estudiantes/académicos (as) del CIDEA y de especialistas en Salud Mental de la CCSS, permite evidenciar una Praxis académica desde un enfoque **Dialéctico**, pues cada sesión esta construida interdisciplinariamente procurando registrar la propuesta de sesión, la retroalimentación de la población a la hora de su ejecución y en su etapa de Evaluación; además asegura un análisis integral de todas las personas especialistas en artes y ciencias en su apartado de Observaciones, para ser incluidas en la configuración de la siguiente sesión.

Como se aprecia, la planificación, ejecución y evaluación de cada una de las experiencias creativas de la UNARED: Conexiones para la Creatividad, se desarrollan, sistemáticamente, desde la inter y transdisciplinariedad, tomando en cuenta el contexto y necesidades de las poblaciones atendidas, lo que permite el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos, de un nuevo perfil de él y la profesional en Arte y de Docencia en Arte, que se forma en el CIDEA; a través del diseño de metodologías propias en materia de gestión universitaria, académica, investigativa y práctica artística y docente en artes.

Consideraciones Finales para la construcción de competencias en la formación integral de profesionales en Arte y Educación en Arte a partir de las prácticas profesionales y las practicas docentes en la UNARED: Conexiones para la Creatividad

Esta UNARED tiene impacto en diferentes niveles del ámbito universitario desde una gestión universitaria planteada para trabajar desde la interdependencia, la interconexión de saberes y el desarrollo de actividades en espacios intersectoriales.

Posee, además, metodologías de investigación que impactan en los currículos de las Unidades Académicas del CIDEA, concretamente en los cursos de Práctica Artística y Práctica Docente en artes se puede establecer que la UNARED: Conexiones para la Creatividad, más que ser un proyecto aislado del CIDEA plantea acciones integrales para el desarrollo de competencias para un nuevo (a) profesional en artes y docente en artes, desde la misma práctica docente y estudiantil.

Como se aprecia, para concretar el paradigma humanista, base fundamental de cualquier proceso en la Universidad Nacional y en especial en la UNARED: Conexiones para la Creatividad, tiene sus cimientos en la visión de la formación de profesionales en el campo de las Artes y de la Docencia en Artes desde el Desarrollo Humano Sostenible, desde la autonomía, la criticidad, la reflexión y en concordancia con el pensamiento emergente y con ello, dar coherencia y pertinencia a esta UNARED.

Permitiendo con ello, que las y los estudiantes que participan de la investigación, diseño, ejecución y evaluación de experiencias creativas en espacios hospitalarios, sean parte de un proceso académico universitario concebido desde la visión y misión de la Universidad Nacional y en sinergia con el pensamiento emergente.

Una investigación en Artes planteada desde el **Proceso Dialéctico** da como resultado que de manera sistémica todas las fases de la construcción de UNARED: Conexiones para la Creatividad para el desarrollo de experiencias creativas en espacios hospitalarios sean catalizadores de transformación desde una comunicación horizontal entre todos (as) sus participantes que son parte de una sociedad en permanente cambio, lo que le da congruencia a este nuevo espacio académico universitario desarrollado desde el Decanato del CIDEA.

Como se aprecia, la planificación, ejecución y evaluación de cada una de las experiencias creativas de la UNARED: Conexiones para la Creatividad, se desarrollan sistemáticamente desde la inter y transdisciplinariedad, tomando en cuenta el contexto y necesidades de las poblaciones atendidas, lo que permite el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos, de un nuevo perfil de él y la profesional en Arte y de Docencia en Arte, que se forma en el CIDEA; a través del diseño de metodologías propias en materia de gestión universitaria, académica, investigativa y práctica artística y docente en artes.

Actualmente, la UNARED: Conexiones para la Creatividad está sistematizando las experiencias creativas desarrolladas en Costa Rica, específicamente en el Hospital San Vicente de Paul, en la provincia de Heredia, y en el Hospital Psiquiátrico Chacón Paut, en la

provincia de Cartago, con el fin de evidenciar las competencias generadas en las y los estudiantes e investigadoras del CIDEA que han participado en el plan piloto; estas competencias se clasifican desde el modelo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, con sus *“Estrategias de Educación y de Formación para los grupos desfavorecidos: ¿Cómo Articular competencias básicas y técnicas en la capacitación de jóvenes?”* de Pedro Milos (2003, pp.17-42):

- **La Auto reflexión de la propia práctica profesional en Arte y Docencia en Artes:** la formación universitaria de Profesionales en Arte y de Docentes en Arte debe partir de dos principios fundamentales que se concretan en la UNARED Conexiones para la Creatividad; en primer lugar, la responsabilidad de la Universidad Nacional de formar profesionales, en todos los campos del saber, capaces de incidir en la realidad de la sociedad costarricense para potenciar su desarrollo con equidad e inclusión; en segundo lugar, la responsabilidad del CIDEA de gestar espacios para la nueva generación de conocimiento en Arte y de Docencia en Arte, al estar constituido como un Centro de Investigación especializado garante de procesos formativos de calidad y pertinentes a la realidad nacional.
- **La Expresión y Comunicación:** cada participante del CIDEA, a través del desarrollo de un proceso formativo humanista, dialéctico e interdisciplinario, potencia sus capacidades expresivas y comunicativas, al estar en contacto con otros grupos de profesionales que están inmersos en la realidad nacional y con las poblaciones directamente afectadas, es decir, constituir procesos formativos universitarios que permita a estudiantes y académicos (as) interrelacionarse y retroalimentarse, de manera asertiva y proactiva, con la sociedad costarricense.
- **El Pensamiento Crítico y Reflexivo:** como base para la innovación y la creatividad, pues la criticidad y la reflexión permiten evaluar diferentes perspectivas sobre un objeto de estudio, clarificar procesos de trabajo académico conjunto e interdisciplinario a través del estudio profundo de situaciones reales con grupos de expertos, que sobre información existente de las poblaciones con las que se trabaja, dando como resultado la generación de propuestas pertinentes y eficaces que, creativamente, innovan en el campo de la formación de profesionales en Arte y Docentes en Arte al transferir conocimientos de las disciplinas artísticas a procesos inter y transdisciplinarios al abordar las poblaciones hospitalarias en conjunto con profesionales del área de la salud.
- **El Aprendizaje Autónomo:** que se especifica al dimensionar a las y los estudiantes universitarios como actores de su propio proceso de aprendizaje, en donde, como sujetos histórico - sociales se desarrollan académicamente en contextos reales de aprendizaje y con ello procuran una formación integral que parte de su participación como grupo de Investigadores (teoría) y Promotores (práctica) del desarrollo social y cultural de la sociedad costarricense.
- **El Trabajo Colaborativo:** que facilita el trabajo basado en la diversidad de capacidades, enfoques, disciplinas y logro de metas del grupo de trabajo; de

manera que se facilite el sentido de responsabilidad, investigación, confianza, comunicación asertiva, procesos de evaluación y autoevaluación, aprovechando al máximo las fortalezas y oportunidades individuales y grupales, que en el marco de un proceso formativo universitario, se transforma en una metodología ideal para la generación creativa de nuevos conocimientos, puestos al beneficio de la sociedad, en general y de las poblaciones hospitalarias, en particular.

- **La Responsabilidad Social:** desarrollada a través de una sistemática revisión de los procesos desarrollados, en conjunto con profesionales de las ciencias sociales y exactas, que le permite a cada estudiante y académico (a) del CIDEA construir una serie de mecanismos de interacción con la sociedad desde una visión ética y con una intencionalidad transformadora.

Como se observa todo el proceso de gestión académica y administrativa de la UNARED: Conexiones para la Creatividad que se plantea desde el Decanato del CIDEA, es integral e inclusivo para el lograr espacios para la formación de un (a) nuevo (a) profesional en Artes y de Docencia en Artes, con competencias para el trabajo inter y transdisciplinar en nuevos espacios de inserción y vinculación con la sociedad costarricense.

Por todo lo anterior, las experiencias creativas contribuirán al Desarrollo Humano Sostenible para la integración de lo cognitivo y lo sensible, en nuevos espacios y a partir de nuevas competencias a través de un currículo universitario que transformará la formación universitaria de profesionales en Arte y Docentes en Arte.

Referencias Bibliográficas

- Bolaños, G. (2010). *Introducción al Currículo*. Costa Rica: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED.
- Carmen, R. (2004). *Desarrollo Autónomo: Humanización del paisaje: una incursión en el pensamiento y la práctica radical*. Costa Rica: Editorial de la Universidad Nacional, EUNA.
- Céspedes, E. (2003). *Principios y Técnicas Recreativas para la Expresión Artística del Niño*. Costa Rica: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, EUNED.
- Flórez, R. (2005). *Pedagogía del Conocimiento*. Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A.
- Hernández, G. (1998). *Paradigmas en Psicología de la Educación*. México: Editorial Paidós Mexicana, S.A.
- Jiménez, P.; Fidalgo, E.; Zárate, O.; y Zárate, S. (2011). *Protocolo para el diseño de sesiones de la UNARED: Conexiones para la Creatividad en el Hospital San Vicente de Paul*. Documento sin publicar. Heredia: Decanato del CIDEA, Universidad Nacional.
- Marín, R. (Coord.). (2003). *Didáctica de la Educación Artística*. España: Editorial Pearson Educación, S.A.

Milos, P. (2003). *Estrategias de Educación y de Formación para los grupos desfavorecidos: ¿Cómo Articular competencias básicas y técnicas en la capacitación de jóvenes?*. Francia: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO.

Zúñiga, E. (2010). *Conexiones para la Creatividad*. Perfil de proyecto para el fondo UNARED de CONSACA, documento sin editar. Costa Rica: Decanato del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística, UNA.

Zúñiga, E. (2011). *Iniciativas Interdisciplinarias*. Perfil de reestructuración del Programa Fondo Interdisciplinario para la Vicerrectoría Académica, documento sin editar. Costa Rica: Decanato del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística, UNA.

Notas

¹ Se utiliza el término Educación en Artes, pues Educación Artística hace referencia únicamente a las artes visuales, y el proyecto UNARED: Conexiones para la Creatividad está concebido desde una visión integral de la formación profesional de artistas y docentes en arte, que incluyen las demás disciplinas artísticas que se desarrollan en le CIDEA (Artes Visuales, Danza, Música y Teatro). Se recomienda la lectura del primer capítulo de Marín (2003, p.9) que plantea que “*el territorio y contenidos propios de la Educación Artística son las Artes Visuales*” la cual es conceptualizada ontológica, epistemológica, metodológica e técnicamente por el Coordinador del libro “*Didáctica en la Educación Artística*”.

Cita de Artículo:

Zúñiga Murillo, E (2013). Experiencias Creativas para el Desarrollo Humano Sostenible: espacios para la formación profesional en Arte en Costa Rica. *Revista de Docencia Universitaria. REDU*. Vol.11 (1) Enero-Abril. pp. 265-284 Recuperado el (fecha de consulta) en <http://www.red-u.net/>

Acerca de la autora

Enid Sofía Zúñiga Murillo

Universidad Nacional, Costa Rica

Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística - CIDEA-

Mail: enidsofia@gmail.com

Máster en Gestión de la Educación con Énfasis en Liderazgo, Universidad Nacional. Licenciada en Administración de Programas de Educación No Formal, Universidad de Costa Rica. Bachiller en Artes Dramáticas, Universidad De Costa Rica. Técnico Medio en Artes con Énfasis en Teatro. Conservatorio de Castella. Actriz profesional desde 1994. Gestora de Proyectos Culturales desde 2000. Investigadora del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística -CIDEA-, Universidad Nacional desde 2005. Investigadora y Académica en la Administración de la Educación No Formal, Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica desde 2007. Sus principales líneas de investigación son la Interdisciplinariedad en la formación profesional de artistas y educadores sociales.