

Proceso creativo. Métodos creativos aplicados a procesos de artes plásticas e diseño.

Proceso creativo.

En menos de 100 años se ha definido la creatividad de 50 formas distintas. Se la entiende como capacidad, proceso, encuentro de ideas, representación, técnica de pensamiento, cualidad, conflicto, acto, habilidad, juego, conducta, conjunto de condiciones, rasgos de personalidad, medio, innovación, descubrimiento, un continuo, estilo mental, observación, inteligencia, espíritu, expresión... También se la relaciona con la fluidez, flexibilidad, originalidad, pensamiento divergente, paradoja, apertura, espontaneidad, libertad, y un largo etcétera.

Como consecuencia de esa gran diversidad de enfoques, entendemos que no podemos hablar de una única creatividad, sino de la potencia que cada persona tiene y desarrolla en función de sus intereses, experiencias y destrezas.

Al igual que la definición de creatividad ha variado a lo largo de la historia, también ha variado el pensamiento que la unía con la soledad, la locura... (que decía el filósofo Sartre), hoy vivimos en una sociedad colaborativa donde, sobre todo, es el grupo quien proyecta e innova. De hecho, gran parte de los métodos que estimulan la creatividad son grupales.

La creatividad en el ámbito visual: Según los neurólogos, somos animales visuales, nuestra memoria está basada principalmente en imágenes mentales más del 80% de las sensaciones las procesamos por la vista. Estas formas de pensamiento se encuentran en el hemisferio derecho, donde se procesa la información no verbal, según los estudios de neurología. En ella se activan las imágenes y la información espacial, mientras que el pensamiento lógico, racional, deductivo, convergente y vertical se activa en el hemisferio izquierdo del cerebro. Albert Einstein decía: "Yo raramente pienso en palabras; imagino, visualizo, diseño bocetos y croquis" o también "Quien no peca a veces contra la razón nunca descubre nada".

"Yo raramente pienso en palabras; imagino, visualizo, diseño bocetos y croquis" Con estas palabras Einstein explicó brevemente el proceso creativo. Todo empieza con **el papel en blanco**.

El bloqueo ante el papel en blanco.

Todos conocemos la sensación de bloqueo que se produce en algunos creativos y en muchos alumnos ante el papel en blanco. Muchos bloqueos creativos se producen porque el alumno cree que tiene que pensar, razonar, discurrir, en lugar de tener una actitud lúdica o de recuperación y diálogo con sus experiencias o con las de los demás en alguna dinámica de grupo. Cuantas más experiencias se tengan, más posibilidades se tendrá de enriquecer y generar el proceso creativo. Pablo Picasso afirmaba que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando". Coincidiendo con él, las últimas investigaciones sobre psicología de la creatividad confirman que la innovación y la creatividad surgen tras una abundante y larga experiencia, en torno a 20.000. h. en el campo de conocimiento donde trabajes, como recoge Romo M. (2009).

Métodos creativos aplicados a procesos de artes plásticas e diseño.

Al iniciar la relación de los trabajos de grupo debemos tener en cuenta las últimas conclusiones a las que se han llegado en las estrategias de creatividad, que recomiendan que antes de pasar a las dinámicas grupales se comience trabajando individualmente. De lo contrario, algunos miembros del grupo pueden inhibirse y quien asuma el papel de líder anulará las posibles propuestas de los demás.

1. Preparación : Contemplación y análisis de la realidad externa y de la propias experiencia (la recogida de información, datos....).. Gestión de la idea creativa y visualización de modelos, estructuras o esqueletos tentativos de la obra.
2. Incubación: Diseño y elaboración del fundamento de la manifestación. (bocetos, planos borradores, guiones.....). Es un período en el que pueden surgir angustias y la sensación de que no se conseguirá lo que se ha propuesto.
3. Iluminación: la solución irrumpe., llega la idea, se tiene la idea clara y estás convencido de su realización.
4. Elaboración: realización concreta de la manifestación artística es la parte más dura, más difícil, la que exige más tiempo. Es todo el arduo trabajo de transformar una idea o intuición en una cosa en el mundo, un producto. Según Edson, tratándose de una relación entre el proceso creativo y el producto, es bueno pensar en 1% de inspiración y un 99% de transpiración, esto es de sudor provocado por el trabajo duro de dar forma a la idea.
5. Comunicación: la obra será expuesta al público (el artista, emisor, ha realizado un mensaje, que mediante un canal se lo comunica al receptor, este observa y comprende dicho mensaje) y mediante unos de mecanismos de gestión la comercializará.

Son muchas las técnicas utilizadas para estimular la producción de ideas y su evaluación. Además, servirán para desarrollar tus habilidades creativas individualmente o en grupo.

Análisis morfológico: Su objetivo es resolver problemas mediante el análisis de las partes que lo componen. Se analizan los atributos que pueden referirse a partes físicas, procesos, funciones, aspectos estéticos, etc. Se elige un atributo y se trabaja sobre él.

Analogías: Es una técnica que consiste en buscar parecidos y comparar hechos, conocimientos o disciplinas distintas

Brainstorming o Lluvia de Ideas: La lluvia de ideas es una técnica de creatividad en grupo. Los miembros del grupo aportan, durante un tiempo previamente establecido el mayor número de ideas posibles sobre un tema o problema determinado. Interesa, en primer lugar, la cantidad de ideas; conviene que las aportaciones sean breves, que nadie juzgue ninguna, que se elimine cualquier crítica o autocrítica y que no se produzcan discusiones ni explicaciones.

Brainswarming: basado en la forma de trabajar de las hormigas. Las hormigas trabajan en equipo, en silencio, sobre un objetivo en común.

Crear en sueños: Es una técnica para crear durante el sueño. Con ella se intenta aprovechar el poder creativo del sueño.

Numerosos científicos y poetas han recalado continuamente esta posibilidad. En el sueño o en los momentos de sopor es mayor la probabilidad para que las imágenes surgidas se traduzcan en ideas

originales. En esos momentos, el inconsciente se manifiesta con más facilidad pues los bloqueos existentes en la consciencia desaparecen y las ensoñaciones aparecidas pueden ser el principio de la solución.

Ideart: Es una técnica de generación de ideas que utiliza estímulos visuales, habitualmente pinturas.

Ideas animadas: Es una técnica de pensamiento visual inventada en su origen por Alexander, Ishikawa y Silverstein para inventar diseños de edificios.

Microdibujos: Técnica de creatividad propuesta por Kepa Landa que consiste en la generación e interpretación de imágenes basadas en la actividad del subconsciente, se realizan garabatos que después se interpretarán. Crear bocetos de automóviles.

