

El placer de Crear

- María Mayorga -

Con la colaboración de Paz Gonçalves

Hemos realizado un experimento para conocer la visión de una maestra respecto a una obra que alguien ha creado.

La maestra desconoce las motivaciones y fines de la obra.

Y se le realiza solamente una pregunta.

IN NATURA

Existen muchos lenguajes, muchas formas de decir, de hacer llegar y de sentir, y el lenguaje estético es una forma más que responde a una necesidad humana: la de comunicar al mundo.

Este lenguaje estético que también es **fuentes de placer y diversión**, cumple esa función de expresión, cubre una necesidad que nos acompaña desde los primeros homínidos y que hemos venido manifestando de tan variadas formas.

Simplemente comunicamos sin mayor pretensión que la de contar incluso sin saber lo que eso va a provocar o evocar en otras personas. La necesidad de expresar y, al mismo tiempo, de compartir con el mundo, en muchas ocasiones va más allá del efecto, la

repercusión o reinterpretación que vayan a realizar otras personas sobre la obra creada. Es más, incluso a veces el propio artista y creador de la obra, comienza sin saber su final y muchos son los que se dejan llevar e improvisan "el durante".

Expresar desde el arte, en muchas ocasiones y según qué circunstancias, puede ser interpretado como una forma que se circunscribe solamente a las artes plásticas, pero el arte es un lenguaje *per sé* y no se resume solamente a eso, sino "a todo aquello que sirva para representar un concepto, personaje o visión particular y en todos los casos, con un trasfondo de poder decir algo a través del medio artístico".¹

*El espacio imaginario, el crear, como forma de comunicar, siempre involucra lo más profundo del ser humano.*²

¿Sabías que crear produce placer?

"Tanto el juego como el arte son lenguajes simbólicos que ofrecen distintas posibilidades de expresión y comunicación. Como tales, ambas son actividades culturales, experiencias vitales insustituibles en la constitución de la subjetividad."

Gladys Brites de Vila

¿Qué le sucede a nuestro organismo cuando nos paramos a contemplar lo que para nosotros es una obra de arte? ¿Y qué sucede en nuestro cerebro durante el acto de creación artística? ¿Qué nos sucede a nosotros, como adultos, y a los niños por ende?

Aunque las relaciones entre el pensar y el sentir, entre el arte y el pensamiento, son complejas y requieren de un ensayo mucho más profundo, se puede admitir que cuando

¹ Gladys Brites de Vila: Un lugar para jugar. Buenos Aires, Editorial Bonum, 1993.

² Gladys Brites de Vila: Un lugar para jugar. Buenos Aires, Editorial Bonum, 1993.

el ser humano activa las partes cerebrales que se asocian a la creatividad, y se es consciente de ello, suceden cosas en nuestro cuerpo a nivel físico también. Hay quienes sienten palpitaciones y nervios, excitación incluso³... Y es entonces cuando deviene el goce, el goce estético. Una sensación de plenitud para algunos y de satisfacción para otros; de felicidad y fluidez, de gusto y disfrute... donde se nos comunica que efectivamente crear... produce placer.

Distintos tipos de lenguajes

A veces sucede que el **lenguaje estético** se mantiene presente en una obra. Y es así porque se ve en la selección de los elementos o materiales empleados, en la forma y lugares de colocación, en las simetrías o asimetrías, en la armonía del conjunto, en los tonos y colores o en los contrastes realizados (al azar o conscientemente). Y también sucede que, además de ese lenguaje estético, hay otros lenguajes presentes y que adquieren relevancia cuando contemplas la obra más en profundidad.

Hemos realizado un experimento, una prueba, para conocer la visión de una maestra respecto a una obra que alguien ha creado. La maestra conoce al autor o autora de la obra, pero desconoce sus visiones, motivaciones y fines de la misma. Y se le hace una pregunta solamente.

³J.P. Changeux: El cerebro y el placer. Tusquets Editores, Colección Metatemáticas, 1997.

Si preguntas a una maestra: ¿qué lenguajes ves aquí?...

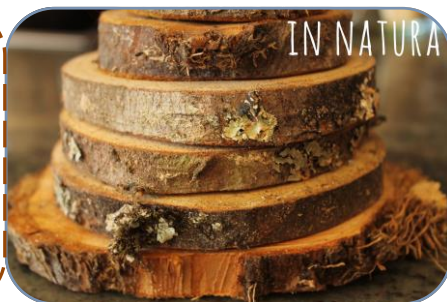
Ella responde que hay un lenguaje estético que hace de eje transversal; que se siente el **lenguaje matemático** al trabajarse diversas áreas, muchísimas del currículo de infantil, y otras tantas ampliables a cursos superiores. Y tomé nota para dejar constancia de lo que esta secuencia desarrolla en este ámbito matemático:

Criterios matemáticos que se trabajan:

Percepción diferenciada, diferentes tipos de clasificaciones, secuencias, criterio de inclusión y criterio de coincidencia, sumas, equivalencias, orden de mayor a menor y viceversa...

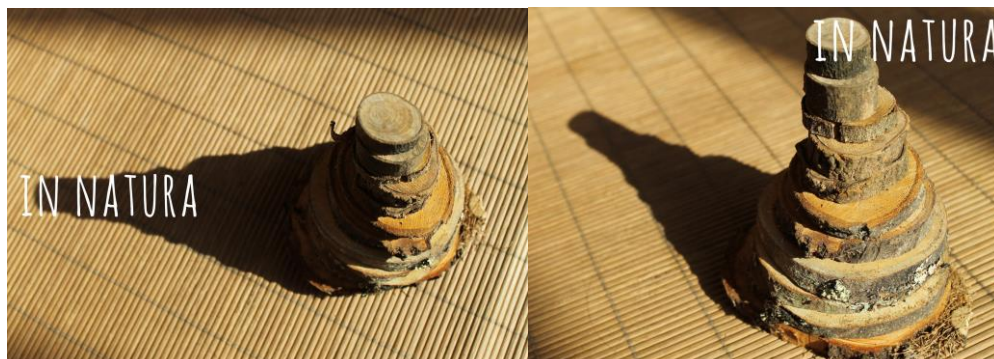
- Seriações
- Clasificaciones por tamaños
- Orden
- Secuencia
- Geometría...

- Percepción diferenciada
- Adición
- Clasificaciones por colores, texturas, orígenes...
- Criterio de coincidencia
- Criterio de inclusión

Esta misma maestra responde también que ve claramente un **lenguaje oral** cuando el niño o niña le cuenta qué ha seleccionado, los porqués, los significados y las transformaciones que ha ido realizando. Es un lenguaje oral cuando los materiales

sugieren nuevos mundos y se juega desde la imaginación a ver formas en las sombras, a usar los materiales para nuestras historias y cuentos y somos capaces de ver una pirámide, una moneda gigante, una lupa mágica o un lienzo. Cuando ese elemento adquiere vida y es importante para nuestra historia porque ocupa un lugar ineludible.

¡Y, caramba!- dice la maestra... - que en esta obra también hay un **lenguaje escrito**, si decidimos llevar a papel esos cuentos que hemos creado, o a fotografiar todo nuestro proceso y luego dibujarlo o incluso hacer en arcilla, alambre o cualquier otro soporte, algún elemento que deseamos destacar de nuestra creación.

Es entonces cuando aparece también un **lenguaje artístico**.

Cuando a esa misma maestra, tras unos segundos de silencio, se le vuelve a preguntar: *¿qué lenguajes ves aquí?*, nos dice que cientos, como los lenguajes de Loris Malaguzzi, porque los niños son así. Tienen infinitos lenguajes y un elemento puede hacerles volar y viajar a universos de aprendizaje inesperados.

Cuando un niño toma la cámara de fotos y fotografía su obra, nos cuenta mucho sobre él y sobre su obra; interpreta su obra en relación al mundo y a sí mismo, y percibe el mundo según lo que éste le ofrece en ese momento: un espacio

concreto, unos materiales, una hora del día determinada, una luz y unas sombras...

Cuando un niño hace fotos jugando con las luces, probando los colores y decidiendo sobre contrastes, fondos y formas, es artista.

La maestra nos cuenta que también ve el **lenguaje del corazón**, un lenguaje que habla de emociones y es universal; que logra transformar un elemento de la naturaleza como es una piedra, en algo tan físico y

emocional como es nuestro corazón. Y sucede algo... uno habla y expresa desde el corazón como lenguaje, donde algo duro y frío -la piedra- se transforma en ternura y calidez. Es como si al tocar la piedra, ésta hubiera "entrado" en nuestro cuerpo y lo que creamos es la expresión de qué sentimos cuando exploramos su superficie, qué forma le vemos, cómo la sentimos, qué le deseamos. Es crear *actos significativos*.

Como dice David Le Breton (2009): *Todo lo que está en el mundo, pasa por el cuerpo.*

El cuerpo, como considera el profesor de Educación Artística Javier Abad, es un todo como lenguaje, es un mensaje vivo⁴, que se expresa con toda su gestualidad y comunicación.

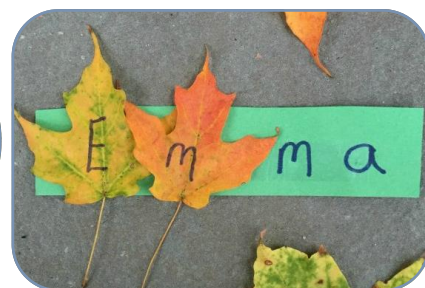
Ofrecer espacios de experiencia desde el juego libre y el respeto al tiempo – tiempo de desarrollar y crear sin prisas ni agobios - supone brindar vivencias que también son, especialmente en los niños, corporales. Así se muestra también un **lenguaje del cuerpo**.

*Hacer visibles los lenguajes del cuerpo significa entonces permitir ser,
y que esa narración vital tenga un tiempo
y un espacio para ser vivida en plenitud.*

- Javier Abad -

Desde el lenguaje matemático que nuestra maestra observó, pasando por el lenguaje oral y escrito que citó; el artístico y estético que sintió; el corporal, el simbólico y el lenguaje del corazón al que apeló... la naturaleza, el tiempo y el espacio se prestan para la creación, son ejes de conocimientos, de saberes y de sentir, de desarrollo... y al fin y al cabo, de ser.

Todos los niños y niñas deberían tener derecho a espacios de Ser, de crear y transformar. Todos deberían tener espacios sin tiempo; espacios donde el aprendizaje se produce a través de vivencias reales, de cuerpo y de juego. Donde el crear produce placer. Deberían tener derecho a aprender desde el disfrute.

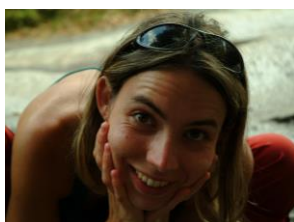

⁴Javier Abad Molina: *El lenguaje corporal: simbología de las acciones en los espacios de juego*. Revista Arte, Educación y Primera Infancia: sentidos y experiencias. EOI, Madrid, 2014.

LET'S PLAY OUTSIDE!

Info sobre la Autora

[María Mayorga](#) es periodista y educadora social. Ha dedicado gran parte de su trayectoria laboral al mundo de los niños y difunde la importancia de una educación en contacto con la naturaleza a través de artículos y vídeos, cursos, encuentros y ponencias en centros educativos y ampas. Está creando la escuela en la naturaleza [In Natura](#) para niños de 3 a 6 años y colabora con la Escuela del Bosque Amadahi, Galicia.

Enlace a su blog "[Escuela In Natura](#)". Correo electrónico: info@escuelainnatura.com

Agradecimiento especial – Colaboración en el artículo

Al equipo de la Escuela Bosque Amadahi y a Paz Gonçalves por participar de forma altruista en el experimento, por dar su visión de maestra y creer en la naturaleza como aula. Amadahi Escuela del Bosque está en proceso de creación en Dexo, Coruña, para niños y niñas de 3 a 6 años. Puedes contactar con ellos para visitarles. Ambas iniciativas forman parte del compromiso de TRIBUS HERMANAS.

Enlace a su blog "[Amadahi](#)". Correo electrónico: info@amadahi.com