

Creatividad y procesos creativos para la invención de otros mundos posibles

La creación y la creatividad están en el centro de nuestros trayectos como artistas, educadores e investigadores, sobre todo cuando estamos inmersos en sociedades que son un mosaico cultural y que, desde diferentes posiciones de poder, siempre se les ha querido homogeneizar. Dentro de esta situación, la belleza de lo heterogéneo discretamente va reencantando, recreando y reinventando la vida cotidiana, las relaciones personales, el conocimiento y todas las manifestaciones artísticas sostenidas por diversos procesos creadores. Dentro de este dinamismo societal, la creatividad personal y colectiva nos invita a eludir todo *pensamiento conformista*, para probar y sumergirnos en otros horizontes experimentales, donde el conocimiento sensible y activo es esencialmente fértil. La creación y la creatividad en el campo de la investigación y la formación artística ligadas a la vida cotidiana, nos lleva a otros caminos de aprendizajes que, uniendo práctica y teoría, nos invitan a indagar en regiones del saber no exploradas, donde emerge un conocimiento sorprendente y sobre todo, no esperado. Así la experimentación, la errancia y el error, se revelan como formas de alabar los caminos rígidos de investigación, para navegar en territorios que nacen en los puntos ciegos de la razón. Estos procesos erráticos establecen trayectos intuitivos para la recreación de metodologías y conocimientos, donde la comprensión es holística e imaginal, devolviendo a la creación y la creatividad sus raíces aéreas, sus esencia desconocida y misteriosa. La investigación y la formación vivificadas, reencantadas por esta experiencia con lo desconocido, retoman su lugar dentro de trayectos creadores; generando desde lo interdisciplinar, resonancias en la salud personal, colectiva y societal.

Con este espíritu errante y científico se celebró el Coloquio “Création – créativité : entre formation et recherche” [Creación – Creatividad: entre formación e investigación], que estuvo organizado por la Dra. Apolline Torregrosa, el Dr. Sidiney Peterson F. de Lima y el Dr. Roberto Marcelo Falcón, desde el Laboratoire Adaptations Travail, Individus (LATI), Université Paris Descartes y las Écoles supérieures d’arts appliqués de Paris: École Boule, École Duperré, École Ensaama et École Estienne; con la colaboración de la UNESP, Universidad Estatal Paulista y el FAEB, Federação de Arte/Educadores do Brasil. Celebrado en los días 20 y 21 de noviembre de 2017 en le “Carreau du Temple” París, el cual adoptó un enfoque interdisciplinario y convergente de la creatividad y la creación, que abrió un espacio común donde se entretejieron diferentes trayectos de investigadores, profesores, estudiantes y artistas.

El congreso nace fundamentalmente de la colaboración entre diversos investigadores franceses y brasileños, que dieron vida al encuentro, en cuyos debates emergieron cuestionamientos de *cómo la creación y la creatividad pueden renovar las prácticas pedagógicas, de investigación y de procesos de terapias; cómo éstas prácticas se involucran en la creación y la creatividad; cómo es posible abordar la investigación a través de la creación y la creatividad; cómo crear métodos y*

metodologías de investigación a partir de lo artístico; qué lugar ocupa la creación en el campo de la investigación y cómo se conforman los procesos creativos y participan de los procesos de aprendizajes interdisciplinarios. Preguntas que ayudaron a repensar prácticas, aprendizajes e investigaciones, desde experiencias creadoras entrelazadas en procesos de formación, de salud e investigación; donde las relaciones entre arte y educación se reinventan desde las diferentes realidades contextuales y sociales.

Es esta resonancia la que nos impulsa a publicar gran parte del trabajo compartido en el congreso, en *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, de la Universidad de Sevilla, quien acoge estas comunicaciones y las ofrece al más amplio público de la comunidad científica, educativa y artística, abriendo de este modo, otra dimensión del congreso vivido. Por lo tanto, los trabajos, las experiencias y las diferentes nociones que se ponen en circulación, fueron presentadas y discutidas durante el evento. En este primer volumen de dos que serán publicados, se ofrecen las conferencias, comunicaciones y posters de diferentes personas participantes en el coloquio, así como otras invitadas.

En esta primera entrega se pueden leer los textos y posters de las siguientes personas dedicadas a la investigación, el arte y su enseñanza: **Dra. Ana Mae Barbosa**, con el trabajo *Educación artística en Brasil: creatividad colectiva*, en el que ofrece la importancia a la modernización de la educación artística y la creatividad colectiva, explicando los problemas provocados por la dictadura en el país. Ofreciendo enfoques de la cultura visual, abordaje triangular, interculturalismo, ecología y movimiento de *Regreso a la Creatividad*. **Dr. José Afonso Medeiros**, con el artículo *Criação e criatividade: entre a utilidade e a inutilidade da imaginação na arte*, donde expone cómo se construyeron históricamente los conceptos relacionados con la creación en el arte. **Dra. Valéria Peixoto de Alencar**, con el artículo *Cultural mediation and its creative potency in collaborative and participative processes in educators' formation*, que presenta reflexiones sobre el trabajo colaborativo en los procesos de formación de educadores, donde la mediación cultural es estrategia y fuerza creativa. Se presentan dos casos: el curso de formación para mediadores para la 32ª Bienal de Artes de São Paulo y el curso Aprender con Arte en la Fundación Volkswagen en alianza con el Instituto Arte na Escola. **Dra. Gabriela Augustowsky**, no participó en el coloquio de París, pero por su afinidad temática y vínculos conceptuales, se le invita a participar en este monográfico presentando el artículo *Entre los hermanos Lumière y TikTok: apuntes didácticos para una educación audiovisual en la infancia* que convoca a discutir acerca de los propósitos, contenidos, estrategias y sentidos de una educación audiovisual contemporánea para niñas y niños. En su artículo se presentan tres perspectivas teóricas: el cine como arte, encuentros con la alteridad y la experiencia creadora; el cine como lenguaje y la alfabetización en medios audiovisuales; la creación audiovisual para la democratización de saberes, la inclusión social y la ampliación de derechos. Con el título *A (ARTE) Autoeducação para a consciencia de si e do outro*, a **Dra. Maria das Vitórias Negreiros do Amaral** empieza su trabajo diciendo que, para adentrarnos en aguas profundas, tenemos que sumergirnos en nuestras propias imágenes. Las imágenes que se crearon para este artículo, que se presentara en el coloquio *Création-créativité*, en el Carreau du Temple, en París, en 2017, fueron muy diferentes a las imágenes que se presentan hoy. En ese momento, estábamos libres, íbamos a museos, caminamos por las calles, nos detuvimos en los cafés; a pesar de toda la tensión de un congreso académico internacional, hablado en idiomas (francés e inglés) que no son los nuestros. Hoy, en 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, imágenes de tristeza, pérdida, soledad y desesperanza, paradójicamente se van

transformando en posibilidad de desconfinamiento de un tiempo moderno ligado a un futuro racionalista, hacia un tiempo presente donde renacen y circulan lazos afectivos que van reencantando las formas de estar juntos.

Los trabajos continúan, en este volumen de la revista *Communiars*, con la presentación de la sesión de algunos posters¹ que se compartieron las intervenciones de **Clara Deguines Guillem**, Universidad de Granada, con el Proyecto Olma et Ofe. *Libros ilustrados/vs/Ejercicios de coloriage dentro de la educación artística*; **Dra. Rosa Vives Almansa** (Universidad de Sevilla): *La cabaña para crear*; **Matilde Rosello** (Universidad Católica de Montevideo): *Museos vivos, museos inclusivos*.

Esperamos que con estos dos números se amplifique en diferentes realidades contextuales y societales, los procesos interdisciplinarios de reflexión colectiva que hemos iniciado en este congreso de Creatividad y Creación. Invitando a la comunidad científica a dejar las puertas abiertas a lo inesperado, a las identificaciones móviles, al pensamiento holístico, a las dependencias creadoras como trayecto de creación libre, a las palabras visuales, performáticas y experimentales. Finalmente, facilitar la presencia de un *crisol heterogéneo del saber* que recree los caminos de investigación, donde las fuerzas imaginables y sensibles retomen su lugar en la creación y circulación de un conocimiento íntimamente ligado a las cambiantes formas de estar juntos en lo actual y lo cotidiano.

Dr. Sidiney Peterson Lima y Dr. Roberto Marcelo Falcón

Artículo bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA · Artigo sob licença Creative Commons BY-NC-SA · Article under Creative Commons license BY-NC-SA

---

¹ Otros se presentarán en el segundo volumen que la revista *Communiars* publicará en diciembre de 2021, con el objetivo de debatir sobre la creación y la creatividad, presentados en el Colóquio de París, en 2017.