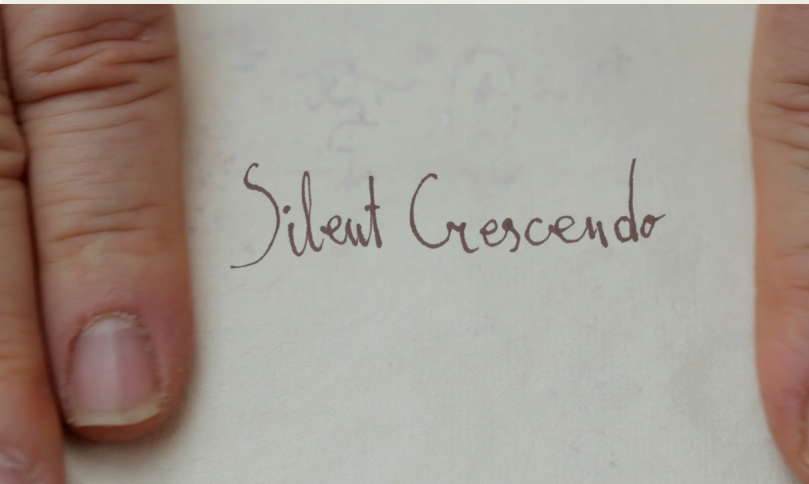

PLAN DE LA LECCIÓN

Explorar el proceso creativo

FILME DE LA LECCIÓN

Silent Crescendo

POR EMMANUEL VAUGHAN-LEE

Explorar el proceso creativo

Idea principal

El proceso creativo es materia de estudio en diferentes disciplinas como el arte, las humanidades, las ciencias naturales y las ciencias sociales. La creatividad es una habilidad práctica de las personas, que puede llevar a la innovación, el aprendizaje efectivo y el auto descubrimiento.

Marco teórico

Esta película, *Silent Crescendo*, es un retrato íntimo que explora el proceso creativo. Slobodan Dan Paich, un artista emigrante ex yugoslavo, sigue un ritual diario creando dibujos simples con te y tinta. Descubrió esta forma de arte accidentalmente regando te sobre un dibujo. Él define su proceso creativo como “un enfoque de búsqueda.” Con más de cincuenta años de vida en el arte, Slobodan es actualmente el director artístico del Taller de Art (Artship), una iniciativa cultural de San Francisco, cuya misión es ofrecer amplio acceso a los poderes transformadores del proceso creativo y presentar nuevas oportunidades para el pensamiento de avanzada y el trabajo creativo.

Slobodan lidera equipos colaborativos creando trabajos para teatro. También conserva exposiciones, e investiga y presenta trabajos académicos en conferencias internacionales en el campo de la historia comparada de las artes y las ideas. Uno de los proyectos que ha liderado, el “Proyecto de las Ventanas,” exhibió más de 5000 artistas en tiendas vacantes en el centro de Oakland durante más de diez años.

Conexiones con los estándares nacionales

Estándares comunes de lengua inglesa. SL.9-10.1 y SL.11-12.1. Iniciar y participar efectivamente en un rango de discusiones colaborativas (uno a uno, en grupos, y dirigidos por el maestro) con patrones diversos de compañeros en temas, textos, y problemas de grados 9-10 (o 11-12) partiendo de las ideas de los demás y expresando las propias de forma clara y persuasiva.

Universidad, profesión y vida civil (C3) Marco teórico para los estándares estatales de ciencias sociales. D2.Geo.4.9-12. Analizar las relaciones e interacciones en y entre sistemas humanos y físicos para explicar las influencias recíprocas que ocurren entre ellos.

Filme: 4 minutos

Clase: 60 minutos

MATERIAS/ÁREAS RELACIONADAS

EN SECUNDARIA

- Arte
- Lengua inglesa
- Filosofía
- Psicología

EN PREGRADO

- Arte
- Cine
- Filosofía
- Psicología

TEMAS

- La exploración creativa
- La originalidad versus lo no original
- La espontaneidad

MATERIALES

- Acceso en línea a la película
- Equipo para presentar la película

PREPARACIÓN

- Cómo usar nuestro plan de la lección

Explorar el proceso creativo

Estándares comunes de lengua inglesa. RST.11-12.7. Integrar y evaluar múltiples recursos de información presentados en diversos formatos y medios de comunicación (ej. datos cuantitativos, video, multimedia) con el fin de dirigir una pregunta o resolver un problema.

Lección

PREPARACIÓN DE LA CLASE

Introduzca la película diciendo a los estudiantes que verán una película sobre un artista que dibuja con té y tintas. El artista accidentalmente descubrió esta forma de arte de dibujo con té y tintas al regar té sobre uno de sus dibujos.

Introduzca las siguientes citas escribiéndolas en la pizarra.

- “La creatividad es sólo conectar cosas. Cuando le preguntan a personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables porque en realidad no fueron creativos, simplemente vieron algo. Algo que parecía obvio para ellos después de un tiempo. Esto se debe a que fueron capaces de conectar experiencias que han tenido y sintetizarlas en cosas nuevas.” – Steve Jobs, inventor y cofundador de Apple Inc.
- “No puedes gastar la creatividad. Entre más la usas, más tienes.” – Maya Angelou, escritora y poeta.
- “La pintura es solo otra manera de mantener un diario.” –Pablo Picasso, pintor.

Estas citas definen el proceso creativo desde la perspectiva de un innovador, un escritor, y un artista quienes han aprovechado el poder de la creatividad. El verbo *crear* significa traer algo a la existencia. Pida a los estudiantes que piensen en su propia creatividad. ¿Qué significan estas citas para ellos? ¿Qué significa ser creativo? ¿Creen que la creatividad tiene valor? ¿Por qué? ¿De dónde sacan ellos la inspiración para sus ideas creativas? Cuando los estudiantes exploran ideas para sus trabajos de la escuela, arte o proyectos científicos, ¿qué le da chispa a sus ideas?

Explorar el proceso creativo

CONEXIÓN CON LA HISTORIA

Dirija a los estudiantes a que observen durante la película cómo el artista dibuja a diario. Ellos deben observar su ritmo de vida y su filosofía. ¿Cuál es el significado de bajar el ritmo para Slobodan cuando él crea sus dibujos? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede el arte retratar la expresión, la exploración y las opiniones de un individuo?

Profundización

Después de ver la película, lidere una discusión con preguntas como estas:

- ¿Cree usted que es beneficioso tener una rutina diaria al crear arte? ¿Música? ¿Escritura? ¿Por qué?
- “No se puede intentar ser original. La originalidad es totalmente irrelevante. Si se ve como algo diferente, ¿por qué no?” dice Slobodan. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? ¿De que formas son sus dibujos originales? ¿Poco originales?
- ¿Qué cree usted que gana Slobodan de vivir una vida creativa? ¿Qué ganan las personas? ¿Qué gana la sociedad?
- Si pudiera nombrar de nuevo esta película, ¿qué título le daría?

Reflexión y proyección

Dé a los estudiantes una de las siguientes reflexiones para que demuestren lo que han aprendido de la historia.

1. A través de la historia, los científicos han descubierto soluciones por accidente, incluyendo el descubrimiento de la penicilina, los rayos x, el pegamento fuerte, entre otros. La forma de arte de Slobodan se originó de un accidente al derramar su té en un dibujo. ¿Puede recordar alguna vez en la que encontró una solución por accidente? ¿Qué puede aprender uno a través del descubrimiento espontáneo? ¿Cree usted que es importante ser de mente abierta en este proceso? ¿Por qué? (CCSS.ELA.RST.11-12.7)

Explorar el proceso creativo

2. ¿Cómo cree usted que la decisión de Slobodan, de comprometerse a diario con el dibujo, afecta su proceso creativo a largo plazo? ¿Qué podría tomar usted de esa decisión y aplicarlo a su propia vida? (C3.D2.Geo.4.9-12)
3. En la película, Slobodan dice que sus dibujos tratan de reflejar una narrativa no verbal que nos alimenta. Imagínese que está en una junta de la comunidad como juez en un concurso de arte. Hay tres finalistas y el ganador creará un mural para la comunidad en el centro de la ciudad. Los dibujos de los finalistas han sido seleccionados y ahora deben contestar las siguientes dos preguntas: ¿Cómo puede el arte alimentar a una persona? ¿De qué formas puede el arte beneficiar su comunidad, país o al mundo? Como juez, ¿cuál sería su respuesta a estas preguntas? ¿Basado en que juzgaría usted las respuestas de los finalistas? (CCSS.ELA.SL.9-10.1 y SL.11-12.1)

Recursos

(Página Web de la comunidad) [Artship](#).

Maria Popova, "[Combinatorial Creativity and the Myth of Originality](#)." *Smithsonian Magazine*, Junio 6, 2012.

Julie Burstein, "[4 Lessons in Creativity](#)." TED Video, Febrero 2012.

Belle Beth Cooper, "[10 Surprising Ways to Transform Your Creative Thinking](#)." *Fast Company*, Abril 2, 2014.