

INTRODUCCIÓN. EL DESPERTAR CREATIVO: TRANSFORMACIÓN Y HECHIZO

Por Christopher Clouder

«Las artes son, simplemente, una llave mágica para algunos niños y en manos de profesores comprometidos, son la llave para TODOS los niños. No sólo abren la mente del aprendiz, sino que revelan una vasta cornucopia de delicia infinita, desafío y oportunidad».

(Sir Tim Brighouse, profesor visitante en el *Institute of Education*, Londres)

Decir que la creatividad arraiga en la naturaleza humana es, evidentemente, una obviedad. Pero es una parte tan íntima de nuestra vida interior y exterior que puede pasar fácilmente desapercibida. Cuando era joven, Helga Wiesz fue testigo del insidioso avance del holocausto en Praga. Su familia fue encarcelada en el campo de tránsito de Terezin antes de ser enviada al campo de exterminio de Auschwitz en 1944. Al llegar, mintió sobre su edad, fingiendo ser mayor de lo que era, por lo que la enviaron a las barracas de trabajos forzados y no a las cámaras de gas. Así consiguió sobrevivir a la guerra y convertirse en una artista polaca de éxito. Aún recuerda las palabras de su padre antes de que lo separaran de la familia y falleciera en el campo: *«Ocurra lo que ocurra, debemos seguir siendo humanos para no morir como ganado»*. Esto le

INTRODUCTION. CREATIVE AWAKENINGS: ENABLING TRANSFORMATION AND ENCHANTMENT

By Christopher Clouder

The arts are quite simply a magic key for some children and within the hands of committed teachers of the arts they are the key to ALL children. Not only do they open the mind of the learner, they then reveal a vast cornucopia of endless delight, challenge and opportunity.”

(Sir Tim Brighouse, Visiting Professor at the Institute of Education. London)

It is, of course, stating the obvious and a truism that being creative lies at the roots of our human nature. But it is such a familiar part of our inner and outer lives we can easily overlook this. As a young girl Helga Weiz witnessed the insidious progress of the holocaust in Prague. Her family were incarcerated in the transit camp of Terezin before being dispatched to the extermination camp of Auschwitz in 1944. On arrival there, pretending to be older than she was, she lied about her age and was sent to the forced labour barracks and not the gas chambers. This enabled her to survive the war and become a successful Polish artist. She still remembers her father's words before he was parted from them and perished in the camp *“Whatever happens, we must remain human so that we do not die like cattle.”*

llevó a decir en una entrevista reciente: *«y yo creo que las ganas de crear eran una expresión de las ganas de vivir, de sobrevivir, como seres humanos»*.¹

Cuando hablamos de creatividad, estamos abordando un aspecto esencial de la naturaleza humana que puede aparecer en cualquier momento. La creatividad es la base de nuestras lenguas y de nuestra capacidad comunicativa. Evoluciona a través de nuestras culturas y de la riqueza que aportan a nuestra vida diaria. Reside en nuestras relaciones recíprocas y en la estructura social que habitamos y nos capacita para desarrollar los utensilios y herramientas que nos conceden el dominio sobre el mundo material. La creatividad humana nos rodea en nuestras formas de ver el mundo, en el arte y en la ciencia, en los textos que nos hacen entender nuestras identidades en continuo cambio y en los objetos cotidianos que, originariamente, fueron fruto de la creatividad individual o colectiva. Los museos son un recordatorio de este regalo prometiano sin el cual el ser humano resulta imposible. Exponen la infinita variedad de sociedades y culturas de todo el mundo de las que podemos aprender y en las que podemos inspirarnos. Al mismo tiempo, revelan la naturaleza espiritual que todos compartimos y que puede, potencialmente, tender puentes entre nuestras diferencias: *«Visitarlos nos permite absorber las culturas de las distintas naciones y disolver en nuestro juicio todos sus códigos»*.² Nuestra capacidad creativa, como recurso de nuestra convivencia y estructuras sociales, resplandece a través de las antiguas herramientas de piedra de Kenya, de hace 2,6 millones de años; las pinturas rupestres de Cantabria, de 42.000 años de antigüedad, o los cambios positivos forjados en las vidas de los niños desfavorecidos que participan en la Orquesta Simón Bolívar. Como Gustavo Dudamel, el joven director de esta orquesta, declaró con entusiasmo recientemente: *«No sólo ha cambiado la vida de las personas implicadas, sino también la de sus familias y las comunidades que rodean a esos niños. Y ha cambiado porque ahora tienen acceso a la belleza, a la sensibilidad, a la creatividad, a la disciplina. Estamos hablando de los elementos que forjan a un buen ciudadano»*.³

which led her to say in a recent interview *“And I think that the will to create was an expression of the will to live, and survive, as human beings.”*¹

When we speak of “creativity” we are touching on an essential aspect of human nature that can reveal itself even in the most unpropitious of situations. It is creativity that is the foundation of our languages and our capacity to communicate, it evolves through our cultures and the richness that they bring to our daily lives, it underlies our relationships to each other and the social structure we inhabit, it enables us to develop the utensils and tools that give us mastery over the material world. Human creativity surrounds us in our perspectives of the world, in art and science, in the narratives by which we understand our changing identities and ourselves, and in the fabric of everyday objects that are all originally sourced from collective or individual creativity. Museums are salutary reminders of this Promethean gift without which being human is impossible. They exhibit the infinite variety of societies and cultures across the globe from which we can learn and be inspired. Simultaneously they reveal the spiritual nature that we all share which can, potentially, build bridges between our differences *“Attending there let us absorb the cultures of nations, and dissolve into our judgment all their codes.”*² Our creative ability as a source of our living together and social structures shines through in the ancient stone tools from Kenya 2.6 million years ago, or the 42,000 year old cave paintings of Cantabria, or the positive changes wrought on disadvantaged and excluded children’s lives by participating in the Simón Bolívar Orchestra. As Gustavo Dudamel, the youthful conductor of the Simón Bolívar Orchestra, enthusiastically declared recently *“It has not just changed the lives of the individuals involved- but also of their families, the communities around the children. And it changed because they have access to beauty, because they have access to sensitivity, because they have access to creativity, they have access to discipline. We are talking here about the elements of a good citizen.”*³

La creatividad es cambio e innovación, la modernización del mundo y cada generación contribuye con sus propios dones y perspectivas a este proceso. Corresponde a cada una de las generaciones adultas la tarea de respetar, apoyar y retener estos regalos de y para los jóvenes. Así, nuestros sistemas educativos pueden adaptarse a este fin si en su esencia residen las perspectivas del desarrollo y la naturaleza humana. Los niños son co-creadores de nuestro mundo, no sólo pequeños espectadores cuya aportación nos limitamos a tolerar, en el mejor de los casos. Las ciencias del aprendizaje —que se han convertido en un nuevo campo de indagación a lo largo de la última década— han demostrado que, al no reconocer este hecho, estamos haciendo un flaco favor tanto a los niños como a nosotros mismos. Las respuestas tradicionales a preguntas pedagógicas, no consiguen respetar la necesidad fundamental de ser libres para indagar y sólo perpetúan los errores del pasado.

La creatividad puede encontrarse tanto en nuestras pequeñas acciones como en las más importantes, y ser socialmente creativo no es un reto tan grande como pueda parecer. En cierto momento, Gandhi estaba a punto de subir a un tren y, al hacerlo, una de sus sandalias cayó a las vías. Reaccionó en una fracción de segundo tirando también la segunda sandalia, en lugar de intentar recuperarla. Alguien se beneficiaría de encontrar un par de sandalias, en lugar de una sola. Esto es una mente creativa, en acción, espontánea, sabia y con conciencia social; el tipo de mente que el mundo necesita cada vez más. Nuestra tarea como educadores es descubrir y celebrar estos ejemplos, ya sean grandes o pequeños, para que todos podamos mejorar y beneficiarnos de ellos. La creatividad y el arte no son sólo empresas elitistas. Todo el mundo es innatamente creativo incluso sin recibir reconocimiento externo. Todos podemos crear mundos en nuestra imaginación.

Creativity is about change and innovation, fashioning the world anew, and each generation contributes its own insights and gifts to this process. It is incumbent on every older generation to respect, support and elicit these gifts for and from the young, and our educational systems can be geared to do just that if insights into human development and human nature lie at their core. Children are co-creators of our world, not just small bystanders whose involvement we at best just tolerate. The learning sciences, that have become a new field of enquiry over the last decade, have shown that without the recognition of this fact, we are doing both them and ourselves a disservice. Ready traditional answers to pedagogical questions that fail to respect the fundamental need for freedom of enquiry only propagate the mistakes of the past.

Creativity can lie in our small actions as well as larger ones and being socially creative is not such an enormous challenge as it might at first appear. At one point Gandhi was about to hurriedly board a train and in so doing one of his sandals fell off his foot onto the tracks. He responded in a split second by throwing his second sandal to join the first, rather than scrambling around trying to recover it. Somebody else would benefit by having a pair of sandals rather than just one. This is a creative mind in action, spontaneous, wise and socially aware, and of the type that the world is increasingly in need. Our task as educators is to uncover and celebrate such examples be they great or small, so that we can all be enhanced and encouraged by them. Creativity and art are not just elitist enterprises either. Everybody is innately creative even if that is not given external recognition. We can all create worlds in our imagination.

*«Mi madre era una mujer pobre, que no tenía nada que darme excepto la poesía: era todo lo que poseía, todo lo que sabía, su herencia de innumerables generaciones olvidadas, de valles y fiordos olvidados. Versos y cadencias que parecían tejidos por el viento... Y los niños los absorbían, y las cadencias se fundían en sus juegos, pudiendo volver a descubrirse por casualidad en una concha, cuando todo el mundo creía que se habían perdido, y sin embargo habían acabado tornándose objetos».*⁴

*«Debemos relacionarnos unos con otros siempre que sea posible, tenemos que ayudar a los estudiantes a que pasen del reconocimiento a la admiración y de la admiración al deseo duradero de la búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad».*⁵ Este pasaje del pionero libro de Howard Gardner sobre inteligencias múltiples destaca lo que sería necesario para satisfacer los retos educativos del futuro. La infancia se desarrolla a un ritmo más rápido que nunca, así que el modo en el que trabajamos con los niños debe también evolucionar. Cualquier organización educativa del siglo XXI que se precie necesita abordar los conceptos clave de resiliencia, aprendizaje personalizado, aprendizaje permanente, cohesión y capital social, educación emocional y social, creatividad, ciudadanía responsable, educación para la salud, educación para la paz y sostenibilidad. Puede parecer una utopía, pero es perfectamente factible si existe voluntad. El factor impulsor es el hecho de que estas cuestiones traspasan todas las fronteras políticas y culturales; y aprender a conocer, a hacer, a ser y a cooperar, son fórmulas que ya, como mínimo, forman parte del vocabulario educativo universal. En una era de inseguridad, nuestras capacidades creativas son necesarias; sin embargo, la reacción común es la estandarización o la vuelta a un pasado que suele ser inventado. Necesitamos armarnos de valor para movernos por senderos nuevos y encontrar caminos que satisfagan las necesidades actuales.

La creatividad implica asumir riesgos y adentrarse en territorios nuevos, aunque la mayoría de los niños necesitan sentirse cuidados y seguros

*“My mother was a poor woman, who had nothing to give me but poetry – that was all she owned, all she knew, her inheritance from countless forgotten foremothers, from forgotten valleys and fjords: verses and cadences which seemed to have been woven by the wind... And the children absorbed them, and the cadences merged with their playthings, and they might be found by chance in a seashell when everyone thought they were lost; and then they had finally become objects”*⁴

*“We must relate to each other whenever possible, equally we need to help students proceed from recognition to admiration, and from admiration to the enduring desire to pursue truth, beauty and goodness.”*⁵ This passage from Howard Gardner’s ground-breaking book on multiple intelligences highlights what is necessary if the educational challenges of the future are to be met. Childhood is evolving faster than ever before and how we work with children must evolve too. The key concepts of resilience, personalised learning, life-long learning, social capital and cohesion, social and emotional education, creativity, responsible citizenship, health-promoting education, peace education and sustainability all need addressing in any 21st century educational organisation that is worthy of that name. It might sound a tall order but it is perfectly feasible given the will. The encouraging factor is that these questions cross all cultural and political borders and learning to know, learning to do, learning to be and learning to work with others is now, at least, part of the universal education vocabulary. In an age of insecurity we need our creative capacities but a common reaction is to standardise or flee back to, an often invented, past. We need to have courage to move into the new and to find ways that meet the needs of this time.

Creativity is about risk and entering new territories, yet for most children being cared for and secure is an essential condition for them to embark on their own imaginative journeys. Children whose parents provided

como condición esencial para embarcarse en sus propios viajes con la imaginación. Aquellos niños cuyos padres les han proporcionado seguridad psicológica y libertad desarrollan su potencial creativo en la adolescencia de forma más plena que el resto. Cuando la salud física de un niño y su seguridad y bienestar están en entredicho, estos ámbitos pasan, naturalmente, a un primer plano. Sin embargo, cuando se utilizan como una excusa inapropiada para cerrar el paso a las actividades culturales, la innovación y el cambio dentro de un plan de estudios, las facultades imaginativas infantiles pueden anquilosarse. Para algunos investigadores estamos afrontando una auténtica crisis creativa. *«El significativo descenso de la puntuación en fuerza (física) desde 1990 indica que, en los últimos 20 años, los niños se han vuelto menos expresivos en cuanto a sus emociones, menos enérgicos, menos habladores y verbalmente expresivos, menos cómicos, menos no-convencionales, menos vitales y pasionales, menos perceptivos, menos aptos para relacionar cosas aparentemente irrelevantes, menos sintetizadores y con menor probabilidad de ver asuntos desde otras perspectivas».*⁶ Esta fue una de las conclusiones de un análisis de medidas creativas realizado por Kyung Hee Kim partiendo de los datos recogidos de casi 300.000 adultos y niños estadounidenses. Aunque dicha investigación no es necesariamente aplicable a otros lugares, los Estados Unidos han servido como barómetro de las tendencias futuras en la mayor parte del mundo. En los comentarios a su trabajo, Kim ha señalado que EE.UU. *«ha servido como baliza a los corazones creativos y espíritus aventureros desde antes de sus inicios hasta el día de hoy... Para reforzar la creatividad infantil, los padres y profesores no sólo deben encontrar o desarrollar programas o actividades con nuevas técnicas, sino que primero deben cambiar aquellos entornos que inhiben la creatividad. Las mejores técnicas creativas o los programas creativos más fuertes no pueden compensar una cultura que aplaste la creatividad».*⁷

psychological safety and freedom developed creative potential in adolescence more fully than other children. When children's physical health, well-being and safety are at stake such considerations must naturally come foremost. But when these sentiments are used as an inappropriate excuse for denying cultural activities, innovation and change within a school curriculum the child's imaginative faculties can be stultified. According to some researchers we are in fact facing a creativity crisis. *“The significant decrease in (physical) strengths scores since 1990 indicates that over the last 20 years children have become less emotionally expressive, less energetic, less talkative and verbally expressive, less humorous, less imaginative, less unconventional, less lively and passionate, less perceptive, less apt to connect seemingly irrelevant things, less synthesizing and less likely to see things from a different angle.”*⁶ This was one of the conclusions of a creative measure analysis done by Kyung Hee Kim on data from almost 300,000 American adults and children. Although such research from the USA is not necessarily replicable everywhere else the USA has served as a bellwether for future trends for most of the western world and beyond. In her comments on her work Kim has pointed out that the USA *“has served as a beacon for creative hearts and adventurous spirits from before its inception to the present... To strengthen children's creativity, parents and teachers must not only find or develop programmes or activities with new techniques, but must first change environments that inhibit creativity. The best creative techniques, or the strongest creative programmes, cannot compensate for a culture that crushes creativity.”*⁷

Nuestro planteamiento en este volumen es que el arte enriquece la vida. Por lo tanto al ofrecer a los niños un plan de estudios con alto contenido en experiencias artísticas de calidad, estos serán más capaces de desarrollar su potencial, disfrutar de bienestar físico y mental y transmitir estos beneficios a muchos otros. Esta no es una perspectiva nueva aunque tiene una relevancia cada vez mayor, especialmente en las dos últimas décadas, con el advenimiento de una aplicación más consciente de los derechos de cada niño y su cumplimiento. Entre los muchos estudios y proyectos de investigación recientes que apoyan dicha hipótesis está *The Arts and Achievement in At-Risk Youth (Las artes y el rendimiento de jóvenes en situación de riesgo)* (2012), que utiliza datos de cuatro estudios longitudinales a gran escala del periodo 1988-2008. La conclusión del informe, entre otras, era que en general los jóvenes con un estatus socioeconómico bajo que recibían una educación rica en artes presentaban mejores resultados académicos que otros jóvenes de su edad menos involucrados en el arte. Era más probable que los jóvenes de 18 años que habían tenido experiencias artísticas intensas mostraran mayores niveles de comportamiento cívico que aquellos que no las habían tenido. Y resultaba tres veces más probable que obtuvieran un título de graduado que quienes no habían vivido dichas experiencias.⁸ La pobreza cultural reprime a las personas de hacer su justa contribución a la sociedad, evitando que se transformen en lo que podrían llegar a ser. Los entornos, escuelas e instituciones culturales de los primeros años desempeñan su función en la compensación de este desequilibrio y estas injusticias. Y sin duda, podrán hacerlo mejor si aprenden unas de otras y cooperan activamente.

Our contention in this volume is that the arts enrich life and by giving children an arts-rich curriculum and good quality art experiences they are better able to fulfil their potential, enjoy mental and physical well being and bring these benefits to many others. This is not a new insight but one that is increasingly relevant especially with the advent over the last few decades of a more conscious application of the rights of each child and their entitlement. Among the many recent studies and research projects that support this hypothesis is *The Arts and Achievement in At-Risk Youth* (2012) which uses data from four large-scale longitudinal studies running from 1988 to 2008. The conclusion, among others, of the report was that overall young people with low socio-economic status who received an arts-rich education demonstrated better academic achievement than their low-arts-engaged peers. Eighteen year olds who had intensive arts experiences were more likely to show greater levels of civic-minded behaviour than 18 year olds who did not. Students who had intensive arts experiences in high school were three times more likely than students who lacked those experiences to earn a bachelor's degree.⁸ Cultural poverty holds people back from making their just contribution to society and prevents them from becoming what they could be. Early years settings, schools and cultural institutions all have a role to play in redressing this imbalance and these injustices and are better able to do this when learning from each other and actively cooperating.

Todas las instituciones artísticas deben desempeñar una función de apoyo al desarrollo y progreso de la actividad creativa infantil, y muchas cuentan con programas sistemáticos, enérgicos y bien pensados. El entusiasmo y la alegría que provocan entre los niños son bien conocidos por todos los educadores. Los promotores de instituciones artísticas pueden emplear un estilo de docencia diferente a la que se maneja en la escuela a través del uso de objetos e imágenes. De esta forma se puede desarrollar un conjunto de relaciones entre alumnos y entre alumnos y adultos que difiere de las relaciones imperantes en otros centros educativos, de modo que pueden ser lugares donde los niños se sientan capaces de asumir riesgos dentro de un entorno seguro. Las instituciones artísticas pueden alimentar un sentimiento de comunidad, historia compartida y valores culturales. Tanto si se trata de un museo, como de una sala de conciertos, galería de arte, cine, teatro, instalaciones deportivas, espacios culturales o áreas de juego bien construidas, la creatividad puede encontrar fuentes de inspiración y renovación en todas ellas. Una obra de arte debe presentar algo que no existía y todos tenemos el derecho inalienable de exponernos a esto. Como dijo Goethe: *«Los artistas tienen que ver a los espíritus, para que a continuación todo el mundo pueda verlos»*. Y todos los seres humanos son artistas en el arte de serlo y, por tanto, pueden dar sentido a sus vidas.

Sin embargo, existen ciertos prerrequisitos. El diseño y la gestión de estos espacios requiere que tengamos siempre en mente a los niños y que se respete su naturaleza, con sus necesidades particulares. Una de estas necesidades es la libertad de movimiento, porque la creatividad infantil no es sólo un asunto de pensamientos imaginativos, sino que también está ligada al movimiento y al juego. Además, los niños tienen derecho a ser autodidactas. En un estudio donde se equipó a los niños con acelerómetros durante la jornada escolar, se descubrió que los de 7-8 años pasaban más tiempo en actividades de intensidad moderada-vigorosa; en sesiones de juego con juguetes y cajas (61%) que en educación física (38%), el re-

All art institutions have a role to play in supporting the development and flowering of the creative activity of children and many have programmes that are enlightened, energetic and well thought through. The enthusiasm and joy engendered by these among children are familiar to all educators. Arts institution facilitators can employ a different teaching style than that practiced in a school through the use of objects and images. A different set of relationships between pupils and pupils and adults can be developed than the relationships within schools and they can be places where children feel they can take risks within a secure environment. Arts institutions can nurture a sense of community, shared history and cultural values. Whether museum, concert hall, art gallery, cinema, theatre, sports facilities, cultural spaces or well constructed play areas creativity can find its sources of inspiration and renewal there. A work of art should introduce something that did not exist before and to accomplish that is everybody's birthright. As Goethe said "Artists have to see spirits, then afterwards everyone sees them." And all human beings are artists in the art of being human and can thereby give purpose to their lives.

However there are prerequisites. The design and management of such spaces needs to have the children in mind and nature of the child has to be respected with its particular needs. One of those needs is the freedom to move because children's creativity is not just a matter of imaginative thoughts but is also bound up with movement and play. In addition children also have the right to be self-directed learners. In a study where children were fitted with accelerometers for the school day it was found that children aged 7-8 spent a higher proportion of their time in activity of moderate-vigorous intensity in play sessions with toys and boxes (61%) than they did in Physical Education (38%), school break (47%) or lunch time (36%).⁹ This has implications for classroom practice in primary education in that children can learn more effectively when they can also be active and creative. Play is not something to be just relegated to the play-

creo (47%) o la hora del almuerzo (36%).⁹ Esto tiene implicaciones para las clases en educación primaria ya que los niños pueden aprender de forma más efectiva cuando se les permite ser activos y creativos. El juego no es algo que deba relegarse al recreo o al tiempo libre, sino que es más bien una actividad que permite a los niños sumergirse e implicarse con entusiasmo en lo que están aprendiendo, encontrar sus recursos, disfrutar y pasarlo bien en su tiempo escolar y desarrollar sus capacidades individuales mentales, emocionales y físicas de modo saludable. El arte del juego es el resorte desde el que fluyen las demás artes, de modo que seguir cimentando esta educación rica en artes en los centros escolares debería tener el mismo peso, estatus, valor e importancia que las demás asignaturas del plan de estudios, con igualdad también de recursos y provisiones.

Los niños dan lo mejor de sí mismos en un entorno estéticamente agradable. Los espacios en que se enseña a los niños pueden añadir valor al aprendizaje a través de un diseño estético sensible y orientado a la infancia. El énfasis en el color, la luz y una interacción estrecha con la naturaleza resultan esenciales para alimentar las energías creativas infantiles. Las clases pueden tener un potencial estético en sí mismas y, como una trama fascinante, suscitar la curiosidad, explorar los sinuosos placeres del lenguaje y emocionar con los giros inesperados y sorpresas estructuradas en torno a un argumento. De este modo la enseñanza, al igual que el arte, se ve impregnada de pasión y significado. Cada niño y cada joven tiene derecho a poder acceder en las mismas condiciones al arte y a experimentar prácticas diversas, a una amplia gama de escenarios, a un sentimiento de autorrealización y a aportar este placer a los demás.

ground or free time but is rather an activity that allows children to become immersed and enthusiastically engaged in what they are learning, find the sources of their own self-direction, enjoy and have zest for their school time and develop their individual mental, emotional and physical capacities in a healthy fashion. The art of play is the spring from which the other arts flow and so to build on this arts education in schools should have equal weight, status, value and importance as all the other subjects within the curriculum and also requires equal resources and provision.

Children do best in an aesthetically pleasing environment. The spaces in which children are taught can add to the value of learning by sensitive, child-conscious and aesthetic design. An emphasis on colour, light and close interaction with nature are integral in nurturing children's creative energies. Lessons can have an aesthetic potential in themselves and just like a fascinating narrative they can elicit wonder, explore the sensuous pleasures of language, and thrill to the unexpected twists and surprises fashioned around a plot. Then teaching, like art, is imbued with passion and meaning. Every child and young person has the right to equality of access to the arts and to experience diverse practice, a wide range of settings, a sense of self-fulfilment and bringing pleasure to others.

Los niños creativos pueden suponer un desafío, pero también pueden ofrecer nuevas perspectivas a los adultos que les rodean. Debemos esperar habilidades divergentes y de pensamiento alternativo y permitir la experimentación (prueba-error), el juego y el sentido del humor. Una compañera, maestra de educación infantil, siempre contaba que tenía una niña en su grupo que cada día venía con un gran trozo de papel lleno de enérgicos garabatos, se sentaba en sus rodillas y le pedía que le leyera su «cuento». Estuvo varios días haciéndolo, hasta que un día la profesora le pidió que leyera su «cuento». Estuvo varios días haciéndolo, hasta que un día la profesora le pidió que leyera su “cuento” ella misma. «*Es que no sé francés*», respondió mientras se alejaba saltando alegremente. Los padres y profesores tienen que entender la creatividad para ayudar a sus hijos a conservar su creatividad natural, que es donde residen las raíces de la creatividad en nuestra sociedad. La creatividad es el punto de encuentro entre imaginación y realidad, la puerta tanto hacia nuestras emociones como hacia nuestro conocimiento. Debería ser uno de nuestros atributos más preciados. Cuando entendamos esto, podremos ser de más utilidad a nuestros hijos, nuestras sociedades y nuestro planeta.

En el transcurso de los estudios previos de la Fundación Botín sobre educación emocional y social, descubrimos que la creatividad era parte esencial de cada caso analizado y resultaba fundamental en todas las iniciativas encaminadas hacia una renovación de las prácticas y un nuevo pensamiento en el sector educativo. Para ser efectivas, cada institución y comunidad de aprendizaje deben concebir sus propios métodos, estructuras colaborativas y formas de implementación relevantes para sus hijos, familias, comunidad y cultura. En otras palabras, la creatividad viene del interior. Cambiar las perspectivas educativas y poner en práctica estos puntos de vista interiores nunca ha sido una tarea fácil. La profesión docente es propensa a quedarse en lo conocido, en lo predecible y seguro, mientras que ser creativo implica un elemento de riesgo. Sin embargo, la positiva y

Children, when creative, can be challenging but also bring new perspectives to the adults around them. We must expect divergent and other thinking skills, and allow for experimentation/trial and error, playfulness and humour. A colleague who was a kindergarten teacher related that she had a little girl in her group who would come up to her everyday bringing a large piece of paper with her energetic scribbles on it, scramble up onto her lap and ask her to read her “story”, which she did for some days until at one point the teacher asked her to read the “story” for herself. “*I cannot read French*” was the reply as the girl skipped gaily away. Parents and teachers need to understand creativity in order to help their children preserve their natural creativity, which is where the roots of creativity in our societies lie. Creativity is where imagination and reality meet and it is the gate to both our emotions and understanding. This should be one of our most of prized attributes and when we are awake to this we can better serve our children, our societies and our globe.

In the process of the previous studies of the Fundación Botín on Social and Emotional Education, we found that ‘creativity’ was a core issue in every case study and was essential in any initiative towards renewal of practice and new thinking in education. In order to be effective, each institution and learning community has to produce its own methods, collaborative structures and forms of implementation that are relevant to its children, families, locality and culture. In other words, creativity comes from within. Changing educational perspectives and bringing these insights into practical application has never been an easy task. The teaching profession has a propensity to hold on to what is known, predictable and secure and being creative involves an element of risk. However the enthusiastic and widespread positive reception received for the work of the Botín Foundation is heartening, and as we progress further we will be monitoring closely its effects, encouraging further responses and looking for other forms of educational renaissance that we can embrace. All this in the

entusiasta acogida de los trabajos de la Fundación Botín resulta alentadora; a medida que vayamos progresando, supervisaremos sus efectos más de cerca, promoviendo más respuestas y buscando otras formas de renacimiento educativo que podamos adoptar. Todo esto con la esperanza de aportar algo de valor a los niños del mundo, mejorando nosotros mismos como educadores y seres humanos creativos al mismo tiempo. Nuestra tarea es descubrir y celebrar los ejemplos de todo el mundo, ya sean grandes o pequeños, para que estos puedan mejorarnos y beneficiarnos. No existe una creatividad efectiva sin comunicación y nuestra misión es ayudar lo mejor que podamos en esta tarea.

hope that we can bring something worthwhile to the world's children and in doing so improve ourselves as educators and creative human beings. Our task is to discover and celebrate examples from across the world, be they great or small, so that we can all be enhanced and encouraged by them. There is no effective creativity without communication and so our mission is to serve as best we can in this endeavor.

- ¹ Thorpe,V. *The Schoolgirl who survived the Holocaust by Fooling the Nazis*. The Guardian. London, 16/10/2011
- ² William Epsom. *Homage to the British Museum*
- ³ Higgins, H. *Big Noise orchestras' classical music proves instrumental in social change*. The Guardian. London 20/06/2012
- ⁴ From Mötull Konúngur (Caterpillar). Thorstein frá Hamri. Translated by Anna Yates
- ⁵ Gardner, H. *The Disciplined Mind*. Simon and Shuster. P. 45. New York 1999.
- ⁶ Kyung Hee Kim. *The Creative Crisis: The Decrease in Creative thinking Scores on the Torrance tests of Creative Thinking*. Creativity Research Journal 23:4. P 285-29. Routledge. 2011
- ⁷ Britannica Blog. *The Decline of Creativity in the United States: 5 Questions for Educational Psychologist Kyung Hee Kim*. 18/10/2010
- ⁸ Catterall, J.S. Dumais, S.A. & Hampden-Thompson, G. *The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Findings from Four Longitudinal Studies*. National Endowment for the Arts. Washington. 2012
- ⁹ Morris, J. et al. *Make time to Play*. Loughborough University & The British Toy and Hobby Association. The Institute of Youth Sport- Loughborough University. 2012.

- ¹ Thorpe, V. *The Schoolgirl who Survived the Holocaust by Fooling the Nazis*. The Guardian. Londres, 16/10/2011.
- ² William Epsom. *Homage to the British Museum*.
- ³ Higgins, H. *Big Noise Orchestras' Classical Music Proves Instrumental in Social Change*. The Guardian. Londres, 20/06/2012.
- ⁴ De Mötull Konúngur (Caterpillar). Thorstein frá Hamri. Traducido por Anna Yates.
- ⁵ Gardner, H. *The Disciplined Mind*. Simon and Shuster. Nueva York: 1999, p. 45.
- ⁶ Kyung Hee Kim. "The Creative Crisis: The Decrease in Creative thinking Scores on the Torrance tests of Creative Thinking". *Creativity Research Journal* 23:4. p. 285-29. Routledge: 2011.
- ⁷ Britannica Blog. "The Decline of Creativity in the United States: 5 Questions for Educational Psychologist Kyung Hee Kim". 18/10/2010.
- ⁸ Catterall, J. S. Dumais, S.A. y Hampden-Thompson, G. *The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Findings from Four Longitudinal Studies*. National Endowment for the Arts. Washington: 2012.
- ⁹ Morris, J. et al. *Make Time to Play*. Loughborough University y The British Toy and Hobby Association. The Institute of Youth Sport- Loughborough University: 2012.