

EDUCACIÓN CREATIVA A TRAVÉS DEL CINE: UN ANÁLISIS BASADO EN INDICADORES PROPUESTOS

López-Fernández, Verónica ¹ • Domínguez, Abraham • Vergara-Moragues, Esperanza • Gil, Marta

RESUMEN

Uno de los objetivos de la educación consiste en formar alumnos que puedan adaptarse a un contexto cambiante como el actual. Esto puede lograrse mediante una enseñanza creativa que evoque curiosidad y entusiasmo. Además, la creatividad debe considerarse como un proceso neuropsicológico potenciador de la memoria y el aprendizaje fundamentales en el rendimiento académico. Este estudio pretende analizar el concepto de enseñanza creativa y mostrar algunos indicadores que pueden ayudarnos a definirla. Se han revisado algunas películas y se ha observado que efectivamente cumplen con dichos indicadores. Por lo tanto, de este trabajo se puede concluir que las películas pueden ser una herramienta útil en la formación del profesional docente, en aras a que los alumnos logren un aprendizaje no solo de contenidos teóricos sino también de aprendizajes para la vida. Aprendizajes que partan de la motivación, la curiosidad y la participación, y su base neuropsicológica. Se requieren más investigaciones en esta dirección para seguir avanzando en este conocimiento.

Palabras claves: enseñanza creativa; cine; educación; creatividad.

CREATIVE EDUCATION THROUGH THE CINEMA: ANALYSIS BASED ON PROPOSED INDICATORS

ABSTRACT

One of the basic objectives of education involves forming a students who can adapt to a changing context like the present. This can be achieved through a creative teaching that evokes curiosity and enthusiasm. Further, creativity should be considered as a neuropsychological process, enhancer of processes such as memory and learning, basics in academic performance. This study aims to analyze the concept of creative teaching and shows some indicators that can help us defining it. We have reviewed some films and it has been shown that effectively meet these indicators. Therefore, films can be a useful tool in teacher professional education, in the interest of students to achieve the learning ontent not alone theorists but also learning for life. Apprenticeships departing from motivation, curiosity and Participation, and His neuropsychological basis. More research are required in this direction.

Keywords: creative teaching; film; education; creativity

---

¹ Docentes Investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (España). E-mail de contacto: veronica.lopez@unir.net

1. Introducción

1.1 *La importancia de la enseñanza creativa ante sociedades cambiantes*

No cabe duda de que vivimos en una sociedad compleja y global que cambia a pasos agigantados. En nuestro marco histórico, la responsabilidad de la educación en este momento y en este proceso es importante (Calero, 2011; Romo, 2012). Esta relevancia radica en que se debe tratar de potenciar una mente abierta, un pensamiento flexible, a la par que se apuesta por la tolerancia a la incertidumbre y la aceptación de las novedades que van surgiendo (Araya, 2005). En definitiva, es importante que la educación sepa identificar y satisfacer las necesidades de aprendizaje de los alumnos de manera creativa (Day, 2006).

Diferentes autores han mostrado la esperanza de que se pueda llegar a una educación más creativa. Un ejemplo lo constituye Martín (2013) que muestra esa perspectiva amparándose en el hecho de que diferentes corrientes educativas y especialistas en la temática apoyan una educación que posea más contenido artístico, creativo, experiencial y crítico. En esta misma línea, Klimenko (2008) argumenta que el proceso educativo posee tres componentes relevantes para el desarrollo de la capacidad creativa. El primero de ellos, hace referencia a la actitud creativa del docente; el segundo, alude a la creación y el tercero y último, le otorga una gran importancia al empleo de estrategias pedagógicas y didácticas en las aulas de clase, que potencien un clima creativo. Por todo ello, el propósito de la enseñanza es abrir muchas y diferentes puertas y explorar formas de pensamiento divergentes que contribuyan a la innovación creativa (Brierley, 2012).

Esta importancia de la creatividad en la enseñanza pone en relación dicho constructo con la neuropsicología, en tanto que estimulando la curiosidad, aumenta la actividad en el hipocampo, estructura crucial para el aprendizaje y la memoria (Gruber, Gelman y Ranganath, 2014). Y, por tanto, esta relación constituye un excelente punto de partida en aras a contribuir a la innovación creativa.

En este sentido, muchos autores se plantean si realmente los docentes adoptan una enseñanza creativa que fomente el desarrollo creativo y el pensamiento crítico de sus alumnos. Un ejemplo de este planteamiento es Chrobak (2008), que afirma que muchos de los programas actuales presentan contenidos carentes de verdaderos significados y con una metodología muy alejada de la realidad cotidiana. Para este autor es fundamental emprender una enseñanza para la creatividad, comenzando por modificar la enseñanza de los docentes que no apuesten por el desarrollo del pensamiento divergente. A su vez, Elisondo, Donolo y Rinaudo (2012) manifiestan la importancia de los docentes en el impulso a la creatividad ya que ellos son los principales generadores de espacios y procesos creativos en el ámbito educativo. Estos autores piensan que para la construcción de estos espacios y procesos creativos, uno de los caminos es diseñar contextos educativos inesperados. La creatividad del docente, para ellos, debe ir ligada a la sorpresa, debe ser algo impredecible e

inesperado. Entienden que los elementos inesperados, novedosos, introducidos en el interjuego creativo, conducen a rechazar lo preestablecido, la rutina, lo esperable y así inducen a los alumnos a que sus producciones creativas, sus respuestas, sean también poco predecibles pero novedosas e inesperadas. De acuerdo a sus investigaciones, los alumnos, en las actividades inesperadas, realizan interpretaciones alternativas y activan diferentes conocimientos para la resolución de problemas, y se arriesgan a producir algo nuevo y a no controlar cómo serán interpretadas sus acciones por el resto de compañeros, sin tener antecedentes de lo que de ellos se espera que hagan. En conclusión, según estos autores, los docentes pueden y deben crear acontecimientos que sorprendan a los alumnos, que rompan con las rutinas y lo establecido y los muevan hacia la creatividad.

1.2 Enseñanza creativa y neuropsicología

Lo comentado anteriormente es fundamental, máxime si nos atenemos a estudios más recientes que muestran cómo la motivación y la expectación mejoran la calidad de los aprendizajes mostrando la base neuropsicológica que los modula (Gruber, Gelman y Ranganath, 2014).

Se ha comprobado empíricamente que cuando se estimula la curiosidad, se activan los circuitos de recompensa mesolímbicos del cerebro (que producen sensación de placer) y aumenta la actividad en el hipocampo, estructura muy relevante para el aprendizaje y la memoria. En un reciente estudio se demostró cómo es más sencillo aprender sobre temas que resultan de interés y que suscitan curiosidad (Gruber, Gelman y Ranganath, 2014). Este aprendizaje intrínseco es poco conocido a nivel cerebral, pero los autores llevaron a cabo un estudio con resonancia magnética funcional para investigar cómo la curiosidad (que implica motivación intrínseca para aprender) influye en la memoria. A través de diferentes tareas evaluaron la curiosidad de los participantes acerca del aprendizaje de diferentes preguntas triviales, así como su memoria respecto a las respuestas otorgadas y la memoria de otros ítems incidentales que se mostraron en los experimentos del estudio. Encontraron que el aprendizaje se beneficia de la curiosidad y que esta está modulada por el circuito dopaminérgico, concretamente, el núcleo accumbens bilateral, el área tegmental ventral bilateral /sustancia negra y el hipocampo. Los investigadores encontraron que se recordaron significativamente más respuestas a preguntas triviales en estados de alta curiosidad, observándose activaciones previas a la respuesta en esas estructuras. Además, el experimento incluyó caras para evaluar el aprendizaje incidental, que también se recordaron mejor en estados de alta curiosidad. Estos hallazgos muestran que la curiosidad mejora el aprendizaje mediante el aumento de la modulación dopaminérgica de la actividad del hipocampo. Además, los autores sugieren que son posibles las aferencias al cuerpo estriado y la corteza prefrontal desde estas estructuras (Gruber, Gelman y Ranganath, 2014).

Con todo ello, parece claro que el aprendizaje está influenciado por las características de los estímulos particulares y cómo se procesan, lo cual tendría repercusiones a tener en cuenta de cara a la optimización de los métodos de enseñanza. Por lo tanto, siguiendo estos trabajos, se puede concluir que la curiosidad y la creatividad, entendida como enseñanza estimulante, podrían mejorar el éxito del aprendizaje. No obstante, cabría preguntarse en este punto ¿qué representa exactamente una enseñanza creativa?, ¿cómo podemos identificar cuando una enseñanza es creativa?, ¿cuándo una enseñanza fomenta la curiosidad?, ¿cómo a través de una enseñanza creativa podemos fomentar u optimizar el rendimiento académico del alumnado?

Bambford (2012) afirma que las aulas que trabajan una enseñanza creativa, no sólo cuentan con recursos educativos que resultan estimulantes, sino que además se percibe respeto. Respeto entre el profesor y el alumnado. También estas aulas muestran un aprendizaje activo, en el que el profesor plantea las temáticas a tratar de manera interesante, motivadora y estimulante, que no es fruto de una improvisación; todo lo contrario, es el resultado de una planificación hecha con rigor. Además de respeto, el clima muestra cooperación.

Por tanto, el interés y la motivación han de ser dos elementos a tener en cuenta, ya que no son pocas las ocasiones en las que el aburrimiento y el desinterés parecen ser aspectos que facilitan el abandono escolar (Albano, 2012).

1.3 El cine como herramienta creativa de aprendizaje

De una manera implícita, todos tenemos una representación de lo que puede considerarse una enseñanza creativa. Por ejemplo, cuando vemos una película sabemos reconocer cuándo un profesor promueve ese tipo de enseñanza en el aula. Por ello, el cine podría ser un elemento a tener en cuenta para tratar de identificar esa enseñanza creativa y para poner de relieve aquellos aspectos comunes que la promueven.

El hecho de tener en cuenta el cine con fines educativos, no es nada nuevo. Dudai (2012) afirma que una herramienta que puede emplearse para enriquecer las capacidades humanas es el arte y este puede propiciar un lugar para la experimentación. El cine, como herramienta, puede propiciar una fuente de recursos para los docentes a la hora de plantear problemas o situaciones en el alumnado, es decir, a la hora de “retar” a los alumnos.

En esta misma línea, Bambford (2012) argumenta que en varios países europeos se vienen empleando experiencias que promueven un contacto directo entre los artistas y las aulas. Un ejemplo es *Creative Partnerships* (Asociaciones Creativas) que se realiza en Inglaterra desde hace más de diez años. En esta experiencia los artistas y los profesores cooperan con el fin de propiciar una mejora escolar, partiendo de premisas como la inclusión y el derecho a recibir formación en arte, cultura y creatividad. Así, este autor afirma que los problemas que se plantean permiten a los alumnos salir de su

entorno inmediato y cambiar la perspectiva, de modo que puedan ganar en la profundidad de su aprendizaje; máxime si tenemos en cuenta estudios que muestran cómo esas experiencias de curiosidad y motivación pueden activar el hipocampo (Gruber et al., 2014).

Por ello, sería importante considerar el empleo del cine como recurso para fomentar la enseñanza creativa. De hecho, Lumlertgul, Kijpaisalratana, Pityaratstian y Wangsaturaka (2009) afirman que el uso de las películas se acepta en todo el mundo como una herramienta que ofrece a los estudiantes la posibilidad de lograr aprendizajes específicos, tales como el profesionalismo médico. Esto se debe a que permiten realizar confrontaciones de la información vista, debates, reflexiones que propician el pensamiento crítico, etc. Así pues, el cine constituye un método entretenido y eficaz a la hora de facilitar a los estudiantes que logren aprendizajes referentes a la profesión y éticos.

También desde el enfoque médico, Collado-Vázquez, Cano de la Cuerda y Jiménez-Antona (2010), afirman que la producción cinematográfica puede ser una herramienta a tener en cuenta a la hora de fomentar el interés crítico por el presente y pasado de la actividad médica. El ámbito educativo puede nutrirse también del cine para el desarrollo de habilidades y capacidades en el alumnado, pero también en el profesorado. El cine permite la exploración y la divergencia necesarias para una educación creativa. Según Albano (2012), además, el arte plantea a las personas el desafío de buscar diferentes respuestas para un mismo problema, lo que permite albergar diferentes perspectivas y maneras de pensar. Esto es importante, ya que Albano afirma que la educación formal y convencional sólo busca una respuesta y un pensamiento convergente.

En esta misma línea, De la Torre y Violant (2001) afirman que se ha de pasar de una enseñanza basada en la información del profesorado, a una enseñanza basada en la actividad formativa del estudiante. Además, en la enseñanza creativa, el estudiante adquiere un protagonismo mayor que en las metodologías tradicionales. De esta forma, el alumno es el constructor de sus conocimientos y el actor principal en el desarrollo de las habilidades mediante la búsqueda personal orientada por el profesor/a. Este tipo de aprendizaje y de enseñanza puede ser más atrayente y motivadora para los alumnos y se caracteriza por ser activa, motivadora, dinámica e implicativa (Torre y Violant, 2001). Según estos autores lo que caracteriza a un docente que emplea la metodología creativa hace referencia a las siguientes características: flexibilidad en la planificación, adaptación contextual, creación de un clima distendido y gratificante, roles participativos e interactivos, productividad personal, alto grado de satisfacción y conciencia de autoaprendizaje.

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo consiste en analizar el concepto de enseñanza creativa y mostrar indicadores de dicho constructo para tratar de promoverla en los docentes, de tal forma que se logre aprender “no solo con el profesor, al escuchar sus palabras, sino del profesor” (Ahedo, 2016, p.527).

2. Metodología

Para tratar de arrojar luz sobre la enseñanza creativa a través del cine, se ha llevado a cabo una metodología cualitativa, empleando la observación como técnica de recogida de información. Se ha optado por esta metodología porque en palabras de Gonda, Ramírez y Zerpa (2008) este tipo de estudios “permiten comprender facetas y características novedosas de los conceptos estudiados tradicionalmente” (p.123).

Para ello, el procedimiento seguido consistió en realizar una búsqueda de películas por parte de dos expertos; uno en cine y una experta en el estudio de la creatividad. Tras seleccionar las películas en base al criterio de que abordasen aspectos educativos y fuesen películas de gran difusión, se procedió a su revisión, analizando las escenas de enseñanza creativa que apareciesen y visionando las escenas las veces que fuesen necesarias. Las películas se seleccionaron de manera intencional con dos criterios de inclusión: abordar dicha temática de interés y ser películas conocidas. Con estos criterios, se escogieron un total de siete películas. Esta metodología de selección de películas se ha empleado en otros trabajos, como por ejemplo el de Ortega- Belmonte et al. (2008).

Las experiencias que se muestran en estas, pueden ser el reflejo de lo que sucede en la realidad con profesores que, de forma aislada, logran grandes éxitos en sus aulas gracias a la enseñanza creativa que desarrollan en su docencia con determinados alumnos a quienes el resto del profesorado llegan a dar por “perdidos” debido a su comportamiento, a problemas físicos, psicológicos de nacimiento o desarrollados durante su crecimiento. El impacto positivo en las relaciones profesor – estudiante y en el rendimiento de algunas asignaturas que nos muestra el cine a través de películas como estas, puede ayudarnos a la difusión y utilización de técnicas creativas que conlleven un aporte valioso para mejorar aspectos que inciden en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. En las nuevas formas de construir nuestra realidad social, en un mundo de la supercomplejidad, los líderes creativos serán los impulsores y dinamizadores de estos nuevos entornos, y serán ellos quienes demandarán nuevas formas de conocer, de aprender, de educar, de trabajar, de vivir y convivir en el nuevo siglo.

Todas las películas que se han seleccionado, fueron analizadas con los indicadores que de la Torre y Violant (2001) afirman que caracterizan una enseñanza creativa, a saber: flexibilidad en la planificación, adaptación contextual, creación de un clima distendido y gratificante, roles participativos e interactivos, productividad personal, alto grado de satisfacción y conciencia de autoaprendizaje.

Las películas que se analizaron en este estudio aparecen en la Tabla 1, con sus respectivas sinopsis, y fueron estudiadas desde el punto de vista de la enseñanza creativa que transmiten. Se alejan de las películas habituales que suelen utilizarse para este tipo de trabajos, buscando una serie de films en los que destacan características como: las diferencias de clases sociales, las distintas culturas y etnias, las diferencias de edades en los alumnos y en las distintas épocas desde los años 70 hasta el siglo

XXI, y todo lo que ello conlleva para abarcar un estudio más amplio de la enseñanza creativa aplicable a los alumnos que nos podremos encontrar en la actualidad.

Tabla 1:
 Títulos y sinopsis de las películas analizadas en este trabajo

Título	Sinopsis
<i>Rebelión en las aulas 1 o To Sir, with Love (1967)</i>	Película que nos muestra cómo el respeto y la lógica pueden más que la rigidez y los castigos corporales a la hora de educar a un grupo de alumnos adolescentes en una escuela de un pobre suburbio londinense de los años 60. La película nos muestra el poder del trato igualitario y justo. Sidney Poitier, el impecable profesor nos deja la sensación de que las ideas son más fuertes que el conocimiento, que tratando a los demás como personas se puede lograr más que tratándolos con desprecio o indiferencia. Esta película nos muestra una admirable manera de ser maestro o profesor interpretado por un Sidney Poitier, cuyo personaje se convertiría en referencia de cómo ser un buen docente, con buenas dosis de paciencia, entusiasmo y sobretodo, creatividad. La película Rebelión en las aulas condensa una gran fuerza narrativa y supone una de las primeras incursiones del conflicto escolar en la pantalla.
<i>El Club de los poetas muertos (1989)</i>	La enseñanza creativa se pone de manifiesto en la interacción entre el profesor y los alumnos en esta película. Un profesor renovador frente a una enseñanza tradicional, son los elementos indispensables y la verdadera trama de la película. En esa renovación, se produce una catarsis, una manera diferente de entender la vida y la enseñanza y una manera distinta de aprender. Un profesor que enseña a pensar y por lo tanto a juzgar y a evaluar todo aquello que nos rodea. Todos recordamos la secuencia en la que John Keating (Robin Williams) se sube encima de la mesa ante el asombro de sus alumnos, las normas acaban de romperse y el comienzo del club es inminente. El olor a libertad empaña la atmósfera y el espíritu humano de cada alumno brota de forma espontánea y creativa. Enseñar a los alumnos a pensar y a ejercer la reflexión crítica es una meta que frecuentemente mencionamos como inherente a la función docente y sin embargo muchas veces esto no pasa de ser una enunciación de buenos propósitos.
<i>Rebelión en las aulas 2 (1995)</i>	Mark Thackeray se traslada a los Estados Unidos para dar clases en un colegio de los suburbios de la ciudad de Chicago donde se encuentra con un aula de chicos conflictivos, grandes dosis de violencia, drogas, alumnos con armas en las aulas, y Thackeray deberá hacer frente a todos estos problemas. Utilizará toda su experiencia como profesor para devolver la ilusión y motivación a gran parte de su alumnado. Si bien los problemas de sus alumnos han cambiado, la tarea del profesor sigue siendo la misma: educar, enseñar, motivar de forma creativa y querer a sus alumnos. Sidney Poitier se muestra en esta nueva edición de Rebelión en las aulas como un profesor más maduro y por tanto más seguro gracias a sus años de experiencia y aprendizaje con este tipo de alumnos en Londres, y no dejará pasar la oportunidad de demostrar a sus nuevos alumnos que un buen docente con unas buenas dosis de paciencia, cariño, motivación y creatividad podrá hacer del alumno más conflictivo y perdido el joven más entusiasta y comprometido con él mismo y con los demás
<i>Profesor Holland (1995)</i>	Al contrario que en el club de los poetas muertos el profesor Holland (Richard Dreyfuss) no logra despertar el interés de sus alumnos desde el primer momento sino que tendrá que ser poco a poco como consiga su cariño y respeto. La creatividad se pone de manifiesto cuando debe adaptar su programación didáctica buscando las similitudes entre el rock y la música clásica. Esto le generará algún conflicto con la dirección del centro. Aprenderá a ser maestro - no sólo profesor que expone unos conocimientos-, implicando su propia personalidad en la labor docente, orientando a los alumnos, dándoles respuesta a interrogantes, creando escuela, haciendo discípulos. Comprobará que "enseñar es aprender dos veces."

Título	Sinopsis
<i>TaareZameen Par (Estrellas en la Tierra, 2007)</i>	Ishaan es un alumno de 8 años con dislexia y con un don especial para la pintura. Nikumbh, su nuevo profesor de arte, dedica su atención a este chico y logrará que se experimente un cambio al trabajar en la mejora de la lectura y la escritura de Ishaan, utilizando técnicas correctivas desarrolladas por especialistas en dislexia. Ishaan pronto desarrolla un interés por el lenguaje y las matemáticas que hace mejorar sus calificaciones considerablemente. Además, la motivación que le provoca el poder concursar en la feria de arte, y ganar con su estilo sorprendentemente creativo, le hará cambiar significativamente su comportamiento hacia los demás, su motivación con los estudio y su percepción de sí mismo
<i>La ola (2008)</i>	La película se desarrolla a través del lema: "el poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo", haciendo hincapié en ello, de tal forma que cada día los alumnos siguieran una nueva regla. El popular curso se decidió llamar "La Ola", y a medida que pasaban los días, "La Ola" comenzaba a hacerse notar mediante actos de vandalismo, todo a espaldas del profesor Wenger, que acaba perdiendo el control de la situación y de esta manera perdiendo también el control de su propia vida acabando en la cárcel con uno de sus alumnos muertos y otro herido de bala. Como ejemplo de los logros de enseñanza creativa en esta escuela, el profesor logra que todos los alumnos entren en su aula y, en menos de 30 segundos, se queden sentados con actitud atenta y con la espalda bien recta, dispuestos a iniciar la clase. En su empeño por lograr más de sus alumnos, consigue en ellos el interés por inventar un saludo y de vestirse adecuadamente y con camisa blanca.
<i>Precious (2009)</i>	Clariece "Precious" Jones, con solo 16 años es víctima de malos tratos y abuso por parte de ambos progenitores. Precious tiene un hijo con síndrome de Down y espera su segundo hijo, ambos fruto de la violación de su propio padre. Al conocer su embarazo es expulsada de la escuela y pasa a formar parte de un taller de alfabetización que llaman "EachOne/TeachOne" donde con el apoyo de sus compañeras y de la paciente pero estricta Srta. Rain (Paula Patton) Precious aprenderá a leer y escribir. Finalmente, Precious descubrirá su valor y fuerza que le permitirán romper las cadenas con su pasado y perseguir su sueño de un futuro mejor junto a sus hijos. Precious no sabe qué significa "alternativa", pero su instinto le dice que esta es la oportunidad que estaba esperando y Precious emprende un viaje personal que la llevará de la oscuridad, el dolor y la impotencia a la luz, el amor propio y la autodeterminación.

3. Resultados

A continuación, se analizarán las películas anteriormente reseñadas bajo el prisma de los indicadores ofrecidos por de la Torre y Violant (2001).

3.1 Flexibilidad en la planificación

Esta característica hace referencia a que el docente creativo planea todo lo referente a la enseñanza: objetivos, contenidos, recursos,... No obstante, cuando algún componente exige un nuevo planteamiento por algún imprevisto, el docente que muestra una enseñanza creativa no se aplaca, sino que suple dicho contratiempo y se adapta.

En las películas “*Rebelión en las Aulas 1 y 2*”, se cumple este indicador, ya que desde la planificación de las materias que imparte el profesor, el contenido se muestra abordando temáticas de interés para los alumnos, flexibilizando esta planificación en aras de abrir sus mentes, y mostrando la importancia por ejemplo en la asignatura de historia, de saber quiénes son y la historia de cada uno.

En la película “*El Club de los Poetas Muertos*”, se exhibe otro ejemplo de planificación de enseñanza creativa y flexibilidad. El profesor se muestra flexible incluso en el momento de presentarse a sus nuevos alumnos y adapta ciertas temáticas a los intereses que van mostrando los alumnos.

En cuanto al filme “*Profesor Holland*”, también se logra identificar esa planificación flexible, ya que el docente en el momento que es consciente de que su metodología no está llegando a sus alumnos, planifica una metodología más flexible incluyendo los variados intereses de los alumnos para la enseñanza de la música, detectando con ello qué alumnos requieren apoyo y proporcionándoselo.

En la película “*Estrellas en la Tierra*”, se aprecia cómo los anteriores profesores que tuvo el alumno, eran realmente inflexibles y no se salían de la planificación programada, incluso cuando el alumno comentaba que “las letras le bailaban”. El profesor Nikumbh, ejemplo de enseñanza creativa, adaptaba la planificación de la presentación inicial ante sus alumnos para hacerla más atrayente y además, adapta las temáticas planificadas a las dificultades que se va encontrando en los alumnos.

En “*La Ola*”, al margen del trasfondo final de la película y ciñéndonos a la enseñanza creativa, es de destacar que el centro en el que se basa la película realiza una metodología denominada “semana de proyectos”, en las que los alumnos eligen temáticas en función de sus intereses. El profesor planifica la enseñanza de la temática ejemplificando los conceptos que quiere enseñar, y muestra flexibilidad ante las contrariedades.

Respecto a “*Precious*” y la flexibilidad en la planificación, cabe resaltar que ante las normas que rigen en la escuela en referencia al embarazo de la joven, se ofrece la posibilidad de que esta acuda a una escuela alternativa de adultos. En esta película, su profesora adapta los contenidos programados en función de las experiencias vitales de sus alumnas, mostrando recursos ante todos los imprevistos que acontecen en la película (como por ejemplo, permitiendo la asistencia del bebé recién nacido al aula).

3.2 Adaptación contextual

Respecto a este indicador pueden reseñarse escenas en las siete películas analizadas que muestran que los docentes que protagonizan una enseñanza creativa tienen en cuenta el espacio del aula, el tiempo, la distribución de la clase, el horario, la asignatura que abordan,... Por ejemplo, en “*Rebelión en las aulas 1 y 2*” (con salidas al museo y realización de ejercicios en la calle probando “experimentos” sobre las reacciones de la

gente). También en *“El Club de los Poetas Muertos”*, el profesor emplea los recursos a su alcance y hacen algunas actividades fuera del aula habitual. Este hecho se repite además en el *“Profesor Holland”* (actividades fuera del aula con la creación de un desfile). En la película *“Estrellas en la tierra”* donde realizan actividades de motricidad y actividades fuera del aula, en *“La Ola”*, en la que el profesor logra reunir a sus alumnos un sábado y además, en una de las escenas, tras un intenso debate, muestra adaptación contextual dándoles diez minutos de descanso y en *“Precious”* con las salidas que realizan al museo.

3.3 Creación de un clima distendido y gratificante

Pueden identificarse escenas que muestran este clima de confianza, seguridad y placer en cada una de las siete películas. En todas se percibe este clima a la hora de incluir el humor, la risa, la ausencia de temor y reflejándose un clima cooperativo. Por ejemplo, en las películas *“Rebelión en las aulas 1 y 2”* donde es evidente dicho clima, ya que su profesor les inspira confianza y valora además las aptitudes y habilidades de sus alumnos, algo que es muy gratificante para ellos. También en *“El Club de los Poetas Muertos”*, el profesor emplea el sentido del humor y crea así un contexto distendido donde las reflexiones de los alumnos son bien acogidas.

En *“Profesor Holland”* se evidencia este contexto cuando dicho profesor alude a las emociones y a la pasión a la hora de aprender. Además, utiliza el humor para lograrlo; de hecho, una de las alumnas comenta en una escena que de él recuerda su gran sentido del humor. Igual ocurre en *“Estrellas en la Tierra”*, donde el profesor emplea el humor y la confianza logrando un clima propicio para el fomento de la curiosidad de los alumnos. En *“La Ola”*, el profesor crea ese clima de confianza con frases como “sé que puedes hacerlo”, y esta confianza da paso a alumnos motivados, que esperan expectantes la llegada del profesor a su aula antes de las clases. Finalmente, en *“Precious”*, la profesora encargada de la escuela alternativa crea ese clima distendido en el cual las alumnas muestran lo que les gusta, lo que les interesa, y han de comentar qué cosas hacen bien por ellas mismas con el fin de crear confianza y un clima de seguridad.

3.4 Roles participativos e interactivos

Absolutamente, todas las películas analizadas muestran el respeto a la expresión de ideas y la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes de las siete películas emplean debates, actividades grupales e individuales, preguntas y respuestas reflexivas que reflejan el pensamiento de los alumnos. Cabe destacar que esta interacción es entre el alumnado, pero también de estos con los docentes. El docente valora y tiene en cuenta la participación de los alumnos en la construcción y el desarrollo de la clase (mostrando nuevamente flexibilidad en la planificación).

3.5 Productividad personal o realizaciones personales

Con este indicador, los autores se refieren a la exhibición del aprendizaje a través de la creación de nuevos problemas, de relatos, argumentos, etc., que muestren el desarrollo del potencial creativo. En todas las películas queda patente la reflexión que muestran los alumnos y estas reflexiones se realizan sobre un resultado o producto. En *“Rebelión en las aulas 1 y 2”* el producto de reflexión personal es de índole vital, ya que el profesor les muestra su origen humilde y los alumnos perciben cómo ha logrado convertirse en un gran profesor (*“Rebelión en las aulas 1”*), lo que les supone un gran modelo al que imitar con esfuerzo. Además, estos productos se aprecian también cuando los alumnos identifican maneras que pueden tener de sobrevivir en el contexto en el que viven de una manera digna (*“Rebelión en las aulas 2”*). Es lo que en la película *“El club de los Poetas Muertos”* el profesor denomina “libre pensamiento”, algo que también se refleja en ciertas decisiones de los alumnos que acontecen a lo largo de la película, tras la ejemplificación literaria de la expresión “Carpe Diem”. Igualmente se puede observar una reflexión de supervivencia.

En *“Profesor Holland”* y en *“Estrellas en la Tierra”*, los productos personales se muestran mediante exposiciones que organiza el profesor creativo. En la película *“La Ola”* el profesor, siendo consciente de los talentos de cada uno, pide que todos aporten argumentos y perspectivas sobre lo que se aborda. Estas argumentaciones a un debate se consideran productividad personal en cuanto a que son de carácter personal y fruto de reflexión. Igualmente en *“Precious”* tanto profesores como alumnos crean sus obras.

3.6 Alto grado de satisfacción

Desde una perspectiva no verbal, en los alumnos que aparecen en todas las películas analizadas se perciben conductas de satisfacción. En *“Profesor Holland”* por ejemplo, cuando la gobernadora de la ciudad (ex alumna de Holland) da un discurso en homenaje al profesor y le recuerda que todos los alumnos a los que enseñó Holland comprenden la sinfonía y la composición más importante de su vida, recordando la faceta compositora del docente. Y a nivel verbal, dicha satisfacción la verbalizan los alumnos en algunas escenas (por ejemplo en *“La Ola”*, uno de los alumnos se acerca al profesor y le comenta lo interesante que fue la clase). Estas conductas van desde el deseo de que comience la clase, la atención prestada al docente, la asistencia a las clases (en *“Precious”* se aprecia por ejemplo cómo la alumna lucha contra un sinnúmero de obstáculos para acudir a las clases de manera constante). Además, esta satisfacción se palpa en la realización de actividades en el hogar, relacionado con lo aprendido en las clases, etc. Según de la Torre y Violant (2001), el hecho de que los alumnos se muestren satisfechos y activos en el aula (lo cual se percibe en todas las películas analizadas), aleja el aburrimiento de los aprendices y facilita nuevos hábitos y habilidades sin una gran conciencia de esfuerzo. Otros elementos de satisfacción se aprecian en el reconocimiento y apoyo que muestran los alumnos a la labor de los docentes cuando estos lo requieren (por jubilación, por ejemplo).

3.7 Conciencia de autoaprendizaje

Este indicador hace referencia a la percepción personal de que se ha aprendido algo nuevo. En todas las películas analizadas se desprende que los alumnos tienen la sensación de que ese aprendizaje les resulta útil y que les genera nuevas posibilidades e inquietudes. Va más allá de una explicación teórica, e implica en todos los casos una conexión con la vida de cada uno. Además, esta conciencia llega también a reflejar que se hace explícita una cualidad sobre ellos mismos que desconocían. En *“Rebelión de las Aulas 2”* por nombrar un ejemplo, los alumnos aplican “la resistencia pasiva” como método de protesta cuando la dirección del centro pretende destituir al profesor creativo. Es un ejemplo de cómo se aplican los nuevos conocimientos aprendidos, aunque quizás verbalmente no pudiesen explicar con nitidez todo el significado de dicho movimiento histórico. Por mostrar otro ejemplo, en *“Estrellas en la Tierra”*, el alumno no era consciente de lo bien que dibujaba y del potencial imaginativo que poseía.

4. Discusión y conclusiones

El objetivo de este artículo consistió en analizar el concepto de enseñanza creativa y mostrar indicadores de dicho constructo para tratar de promoverla en los docentes. Para ello, se han analizado siete películas seleccionadas con los indicadores que de la Torre y Violant (2001) afirman que caracterizan una enseñanza creativa, a saber: flexibilidad en la planificación, adaptación contextual, creación de un clima distendido y gratificante, roles participativos e interactivos, productividad personal, alto grado de satisfacción y conciencia de autoaprendizaje. Tras el análisis se ha comprobado que todas y cada una de las películas cumple con los indicadores de enseñanza creativa propuestos por de la Torre y Violant (2001).

A la luz de estos resultados, no cabe duda que las películas pueden ser un recurso a tener en cuenta a la hora de mostrar lo que supone una enseñanza creativa para tratar de potenciarla. En este sentido, Martínez-Salanova (2003) afirma la relevancia del cine en la enseñanza y el aprendizaje, puesto que permite orientar comportamientos de interés y de utilidad. Para este autor, el análisis de las películas tiene un gran valor y estas han de analizarse para sacarles el máximo partido posible. De esta manera, uno de sus artículos realiza un análisis descriptivo de diferentes películas para promover debates críticos con el fin de fomentar la enseñanza y el aprendizaje de los Derechos Humanos. Además, en su análisis gira en torno a la película *“Padre Padrone”* en cuanto que supone un reflejo de la importancia y el derecho a la educación de las personas. Aunque en esta obra, trata de ofrecer y analizar recursos para jóvenes, afirma que son aptos para todos los niveles educativos e incluso afirma que cada vez toman más valor los cambios que se producen en los profesores. También el cine se ha empleado en la enseñanza de otros dominios de conocimiento, como es el caso de la medicina (Martínez-Salanova, 2003).

Por otro lado, Collado-Vázquez, Cano de la Cuerda y Jiménez-Antona (2010), afirman que la producción cinematográfica constituye una herramienta a tener en cuenta a la

hora de fomentar el interés crítico por el presente y pasado de la actividad médica. Otro ejemplo de análisis descriptivo de escenas de películas en aras de la formación, viene de la mano de Guerra Retamosa (2004) en el trabajo y la investigación científica. Empleando dos películas concretas: “*En el filo de la duda*” y “*Creadores de sombra*” se trata de mostrar el trabajo científico mediante cuestionarios que se cumplimentan antes de visionar la película y fichas didácticas. Siguiendo esta misma línea, también se ha empleado el cine como recurso para la educación en el ámbito de la drogadicción. Vega-Fuente (2002) afirma que existen programas educativos sobre drogas que emplean el cine como principal recurso.

También en medicina paliativa se ha empleado el cine como herramienta didáctica para cuidadores y familiares de pacientes terminales. El estudio de Ortega-Belmonte et al. (2008) analiza cinco películas de manera intencional con el fin de abordar el tema de la muerte. Los autores analizan las películas junto a familiares y cuidadores para transcribir las ideas y conformar guiones que sirvan de guion didáctico tanto para familiares y cuidadores, como los propios médicos, a modo de propiciar una “reparación más humanística del médico” (Ortega-Belmonte et al., 2008, pp. 114). Tal vez la relevancia de este recurso pueda subyacer a que, como apunta Ortigosa (2002), el arte logre iluminar e intensificar circunstancias de la vida, que de otro modo pudiesen pasar desapercibidas.

La similitud de nuestro estudio respecto a otros trabajos, radica en que en todos estos casos se muestra el cine como herramienta para la orientación y el aprendizaje. Esto es posible ya que el cine muestra diferentes perspectivas de las situaciones, así como no sólo reproduce realidades, sino que también inventa e investiga sobre la vida humana (Martínez-Salanova, 2003). No obstante, existe una diferencia entre nuestro trabajo y el de otros autores, y es que, en este artículo se muestran indicadores ofrecidos por expertos en creatividad, escenificados en diferentes películas con el fin de que suponga un recurso para los docentes. En otros estudios, el análisis de las películas se centra en la enseñanza, aprendizaje y formación de alumnos no docentes, profesionales médicos o en familiares y cuidadores de pacientes terminales. Otra diferencia radica en que en este estudio se han analizado siete películas, mientras en otros estudios se han analizado dos, cinco,...

Todos podemos tener una idea implícita de lo que representa una enseñanza creativa y, por ello, en muchas ocasiones sabemos reconocerla cuando la comparamos con otra más “tradicional”, como por ejemplo cuando vemos una película. Este trabajo pretendía analizar si esas escenas que generalmente se identifican como enseñanza creativa por la mayoría de la gente, realmente se corresponden con indicadores que los expertos postulan como componentes de una enseñanza creativa. Ha sido así, y este hecho nos abre nuevas posibilidades a la hora de tratar de llevar la enseñanza creativa al aula. Pueden usarse escenas de estas películas (y otras que podrían analizarse) en la formación de los profesores y en temáticas de innovación docente para tratar de imitar

elementos que se puedan importar, amparados además por su cumplimiento siguiendo los indicadores de De la Torre y Violant (2001).

En este sentido, Klimenko (2008) argumenta que el proceso educativo posee tres componentes relevantes para el desarrollo de la capacidad creativa. El primero de ellas hace referencia a la actitud creativa del docente. En segundo lugar, alude a la creación y, por último, le otorga una gran importancia al empleo de estrategias pedagógicas y didácticas en las aulas de clase, que potencien un clima creativo. Tener estos aspectos en cuenta, podría fomentar el interés y la motivación de los alumnos desde una planificación de la enseñanza que permita ser flexible en momentos determinados, ya que esto redundaría en el respeto, la confianza y la aceptación. Tener en cuenta los factores anteriormente mencionados, permitiría a los docentes crear acontecimientos que sorprendan a los alumnos, que rompan con las rutinas y lo establecido y los muevan hacia la creatividad (Elisondo et al. 2012), lo que podría repercutir en una respuesta neuropsicológica al promover una mayor activación hipocámpica, tal y como señalan Gruber et al. (2014).

Teniendo en cuenta estos antecedentes que muestran la importancia del cine como recurso con fines educativos en diferentes dominios, se esgrimen nuevos horizontes en la formación del profesorado en relación a la enseñanza creativa. En un futuro sería interesante abordar a nivel neuropsicológico el efecto que tiene el uso de las películas como herramienta de formación en diferentes esferas del conocimiento y el aprendizaje que conlleva el uso de dichos recursos en los aprendices, ya sean profesionales o alumnos en edad escolar.

Referencias bibliográficas

- Ahedo, J. (2016). La universidad: una escuela al servicio de la verdad. *Revista Complutense de Educación*, 27 (2), 517-532
- Albano, A. A. (2012). Beneficios de los centros de arte: enriquecimiento de la comunicación personal y la cohesión social. *Buenos días Creatividad*. Santander: Fundación Marcelino Botín, 101.
- Araya, Y. C. (2005). Una revisión crítica del concepto de creatividad. *Actualidades investigativas en educación*, 5(1), 14-28.
- Bamford, A. (2012). Eslabones de una cadena: aspectos que influyen en la enseñanza creativa. *Buenos días Creatividad*. Santander: Fundación Marcelino Botín, 57-68.
- Brerley, D. L. (2012). Investigando lo vivido: experiencias escolares que inciden en la revelación de una profesión creativa. *Buenos días creatividad*. Santander: Fundación Marcelino Botín, 47-56.
- Calero, M. (2011). *Creatividad: reto de innovación educativa*. México DF: Alfaomega
- Collado-Vázquez, S., Cano de la Cuerda, R. & Jiménez-Antona, C. (2010). Deficiencia, discapacidad, neurología y cine. *Revista de neurología*, 51(12), 757-763.

- Chrobak, R. (2008). Una enseñanza creativa, para obtener aprendizajes creativos. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy*.
- Day, C. (2006). *Pasión por enseñar: la identidad personal y profesional del docente y sus valores* (Vol. 4). Narcea Ediciones.
- De la Torre, S. & Violant, V. (2001). Estrategias creativas en la enseñanza universitaria. *Creatividad y sociedad*, 3.
- Dudai, Y. (2012). The cinema-cognition dialogue: a match made in brain. *Frontiers in human neuroscience*, 6.
- Elisondo, R., Danolo, D., & Rinaudo, M. (2012). Docentes inesperados y creatividad. Experiencias en contextos de educación superior. *Revista Electrónica de Investigación, Docencia y Creatividad* 1, 103-114.
- Guerra Retamosa, C. (2004). Laboratorios y batas blancas en el cine. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 1, 52-63.
- Gonda, S., Ramírez, J. J. & Zerpa, C. E. (2008). Investigación cualitativa en psicología educativa: contribuciones al aprendizaje autorregulado. *Revista de Educación*, 14(26), 112-135.
- Gruber, M., Gelman, B. & Ranganat, C. (2014). States of curiosity modulate hippocampus-dependent learning via the dopaminergic circuit. *Neuron*, 84 (2), 486-496.
- Klimenko, O. (2008). La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI. *Educación y Educadores*, 11(2).
- Lumlertgul, N., Kigpaisalratana, N., Pityaratstian, N., & Wangsaturaka, D. (2009). Cinemeducation: A pilot student project using movies to help students learn medical professionalism. *Medical teacher*, 31(7), e327-e332.
- Martín, F. P. (2013). Del dicho al hecho hay mucho trecho: reflexiones sobre el estado del arte en nuestra educación. *Revista Sonda: Investigación y Docencia en Artes y Letras*, (2), 5-20.
- Martínez-Salanova, E. (2003). El valor del cine para aprender y enseñar. *Comunicar*, 20, *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 45-52.
- Ortega-Belmonte, M. J., Rodríguez, M., Sánchez, M., Bravo, E., Corredera, Á., Rodríguez, O. & Becerra, V. (2008). Aprendiendo con el cine: un instrumento puente entre la realidad y las ideas en el proceso de morir. *Rev Med Cine* 4 (2008): 113-121
- Ortigosa, S. (2002). La educación en valores a través del cine y las artes. *Revista Iberoamericana de educación*, 29, 157-178.
- Romo, M. (2012). Algunas investigaciones sobre el impacto de la creatividad en el ámbito educativo. Buenos días creatividad. Santander: Fundación Marcelino Botín, 123-136.
- Vega, A. (2002). Cine, drogas y salud: recursos para la acción educativa. *Comunicar*, 18, 123-129.

Referencias cinematográficas

- Aamir Khan, K. R. (productor) y Aamir Khan, A. G. (director). 2007. *Estrellas En la Tierra o Taare Zameen Par* [cinta cinematográfica]. India: Aamir Khan Productions, PVR Pictures.
- Becker, C., Maag, N., Schneider, A. (productores) & Gansel, D. (director). 2008. *La Ola o Die welle* [cinta cinematográfica]. Alemania: Rat Pack Filmproduktion
- Clavell, J. (productor) & Clavell, J. (director). 1967. *Rebelión en las aulas, To Sir, With Love* [cinta cinematográfica]. Reino Unido: Columbia Pictures.
- Cort, R. W., Duncan, P. S., Field, T., Nolin, M. (productores) & Herek, S. (director). 1995. *Profesor Hollando Mr. Holland's Opus* [cinta cinematográfica]. EEUU: Hollywood Pictures, Interscope Communications, PolyGram Filmed Entertainment.
- Cortes, L., Daniels, L., Hellr, T., Hoffman, V., Hussain, A., Magges, M. G., Magness, G., Perry, T., Sheffield, S., Siegel-Magness, S., Swason, B., Winfrey, O. (Productores) & Daniels, L. (director). 2009. *Precious o Preciosa* [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Lee Daniels Entertainment / Smokewood Entertainment Group.
- Haft, S., Thomas, T., Witt, P.J. (productores) & Weir, P. (director). 1989. *El club de los poetas muertos* [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Touchstone Pictures.
- Stenta, R. (productor) & Clavell, J. (director). 1996. *Rebelión en las aulas 2, To Sir, With Love 2* [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: TriStar Television.