
**ESPACIOS COMUNITARIOS COTIDIANOS.
EL ARTE COMO OPORTUNIDAD PARA SER, CREAR Y TRANSFORMAR**

Romina Elisondo / Danilo Donolo / María Cristina Rinaudo
Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina

Recibido: 31 de enero de 2012
Aceptado: 15 de febrero de 2012

Resumen:

La participación en actividades artísticas genera oportunidades de ser, crear y transformar la realidad. La presentación se sustenta en la consideración de la creatividad y el arte como posibilidades de todos y destaca la importancia de los espacios comunitarios cotidianos como contextos propicios para la expresión artística y creativa. Estudiamos diversas manifestaciones de la creatividad cotidiana, observamos que el arte es uno de los campos principales donde la gente común desarrolla sus potencialidades creativas. Complejas relaciones entre creatividad, arte, identidad, salud y transformación social emergen de los estudios que desarrollamos con personas que participan en actividades artísticas.

Palabras clave: Creatividad; Arte; Creatividad Social; Ciudades Creativas; Espacios comunitarios.

* * * * *

No solo en los museos debe estar el arte. Las calles, los barrios, las escuelas, los hospitales, los hogares, las cárceles también son *espacios* propicios para el arte. Consideramos que deben ampliarse y diversificarse los espacios para que el arte pueda emerger. Creemos que el arte no solo es contemplación, ni es propiedad de una elite. Desde nuestro punto de vista, el arte es una construcción social que supone procesos de intervención y construcción por parte de los sujetos. En dichos procesos es relevante analizar los espacios sociales construidos para el desarrollo de prácticas artísticas diversas. También es significativo señalar que los espacios para el arte son a la vez, espacios para ser, crear y transformar, son contextos que generan múltiples oportunidades.

Recuperamos resultados y análisis de estudios previos de nuestro equipo de investigación en donde observamos que la participación de la gente común actividades artísticas generar oportunidades de ser, crear y transformar la realidad. La presentación se

sustenta en la consideración de la creatividad y el arte como posibilidades de todos y se destaca la importancia de los espacios cotidianos comunitarios como contextos propicios para la expresión artística y creativa. En nuestro grupo de investigación estudiamos diversas manifestaciones de la creatividad cotidiana, el arte es uno de los campos principales donde la gente común desarrolla sus potencialidades creativas (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2011). Complejas relaciones entre creatividad, arte, identidad, salud y transformación social emergen de los estudios que desarrollamos con personas comunes que participan en actividades artísticas en diferentes espacios sociales y comunitarios.

Creatividad y arte: ¿Dónde están?

La creatividad se vincula con la capacidad de generar preguntas y problemas (Corbalán y Limiñana, 2010). ¿Dónde está creatividad? se preguntaba Csikszentmihalyi (1996), dicho interrogante que provocó rupturas y cambios en el campo de investigación de los procesos creativos. El investigador húngaro respondió esa importante pregunta asumiendo una perspectiva sistémica que considera que la creatividad depende de la interacción entre personas, campos y ámbitos especializados. Los aportes de Csikszentmihalyi han sido muy significativos en la investigación de los procesos creativos, han enfatizado el papel de los especialistas, en tanto jueces y evaluadores, y de las particularidades áreas de conocimiento (lenguajes, simbolizaciones, estructuras, reglas, etc.)

Sin embargo, las investigaciones de Csikszentmihalyi (1996) se centran en lo que se ha denominado Creatividad con Mayúsculas, planteos actuales señalan la necesidad de considerar y estudiar la creatividad con minúsculas, la creatividad de la gente común (Richards, 2007). Los avances logrados en el campo de investigación de la creatividad nos permiten afirmar que todas las personas disponen de potencialidades creativas y que éstas dependen de la apropiación de oportunidades disponibles en los contextos. La creatividad sería una propiedad de la cognición normal, tal como afirman los estudiosos del campo de la Cognición Creativa (Ward, 2007).

Volviendo a la pregunta de Csikszentmihalyi y adoptando una perspectiva de estudio de la creatividad con minúsculas, afirmamos que los procesos creativos dependen de las interacciones que las personas comunes establecen con los contextos cotidianos en los que viven. A partir de dichas interacciones las personas ponen en juego sus capacidades y recursos creativos para la creación de productos, relaciones, formas de comportamiento y maneras de resolver problemas que son novedosas, originales, valiosas y útiles en determinadas situaciones y contextos. La creatividad cotidiana se desarrolla en distintos campos, llegar a fin de mes, entretener a los niños, tejer una bufanda, crear un pintura para living son *problemas* de campos diferentes que generalmente se resuelven *usando* capacidades creativas y conocimientos disponibles.

Numerosas investigaciones dan cuenta de los *beneficios* de desarrollar la creatividad en diversas acciones cotidianas. Desplegar la creatividad en actividades artísticas, culturales y comunitarias parece vincularse con la salud en sentido amplio, la generación de sensaciones de bienestar, placer y fluir y la inclusión social (Wald, 2009; Richards, 2007; Caldwell, 2005; McCormick, 2005). Tal como ya hemos planteado (Elisondo, Donolo y

Rinaudo, 2011), las actividades artísticas constituyen genuinas oportunidades para el despliegue de la creatividad y la promoción de la salud.

Entonces, creemos relevante estudiar los procesos creativos de las personas comunes y entender al arte como oportunidades para el desarrollo de la creatividad. Esto nos conduce a preguntarnos ¿dónde está el arte?, en primera instancia podríamos decir que se encuentra en los museos y los talleres de los artistas, sin embargo, esta respuesta nos parece insuficiente. Es posible encontrar al arte fuera de los museos, en la calle, en los barrios y en las expresiones populares de diversos sectores. Asumimos una perspectiva del arte más allá de la contemplación, entendemos a las actividades artísticas como intervenciones sociales en diferentes contextos (McCormick, 2005). Adoptar esta postura sobre el arte, nos permite pensarlo como oportunidad de todas las personas, oportunidad de ser, de crear y de transformar.

Al igual que la creatividad, el arte no es una posibilidad de algunos pocos elegidos, sino una oportunidad de todas las personas que depende de la utilización de recursos, objetos y ocasiones disponibles en los contextos. No solo los museos ni los grandes creadores son propietarios del arte y la creatividad, en diversas actividades, expresiones y espacios pueden encontrarse manifestaciones artísticas y procesos creativos. Volviendo a la pregunta acerca de donde están, nos interesa remarcar que arte y creatividad pueden encontrarse en los espacios recónditos e inesperados y en las actividades cotidianas de la gente común.

Buscando creatividad...

Buscando creatividad encontramos relaciones significativas entre capacidades creativas y actividades artísticas, culturales y sociales. Todos los estudios que hemos desarrollado nos muestran que las personas que participan regularmente en actividades de ocio activo obtienen mejores resultados en pruebas estandarizadas de evaluación de las capacidades creativas y en cuestionarios sobre logros creativos. A continuación presentamos brevemente algunos resultados de nuestros estudios en los que buscamos manifestaciones de la creatividad y encontramos relaciones entre capacidades creativas, logros creativos y participación en actividades de ocio activo. Según Cuenca (2009), las actividades de ocio activo son acciones en diversos contextos que se caracterizan por la libre elección de participación, la estructuración de las propuestas en encuadres determinados y el compromiso con que las personas las desarrollan.

En un estudio llevado a cabo con alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, observamos que los estudiantes identificados como potencialmente más creativos a partir de la prueba estandarizada de creatividad CREA (Corbalán et al. 2003) muestran una marcada apertura hacia múltiples y diversas actividades. A diferencia de los alumnos de creatividad baja y media, los estudiantes que obtuvieron puntajes en el CREA por encima

del percentil 90 desarrollan de manera simultánea actividades artísticas, culturales y comunitarias dentro y fuera de la universidad¹

También observamos relaciones entre creatividad y participación en actividades de tiempo libre en una investigación realizada con alumnos de la Universidad de Murcia (España) y la Universidad de Río Cuarto. Participaron del estudio 132 alumnos españoles y 146 estudiantes argentinos. Se utilizaron cuestionarios sobre desempeños académicos y extra-académicos y test de creatividad CREA. Hallamos que los alumnos que participaban regularmente en actividades artísticas, culturales y comunitarias obtuvieron puntajes significativamente superiores en el CREA respecto de los estudiantes que no realizaban actividades extra-curriculares².

No solo investigamos la creatividad en alumnos universitarios, en otro estudio analizamos relaciones entre actividades de ocio activo, capacidades y logros creativos en un grupo de 300 hombres y mujeres de distintas edades, niveles de escolaridad y ocupaciones³. El grupo se conformó con personas mayores de 18 años que viven en el sur de la provincia de Córdoba (Argentina), la mitad de los sujetos participan regularmente en actividades de ocio activo (artes plásticas, música, literatura, danzas, artesanías, teatro, acciones comunitarias). Se utilizaron diversos instrumentos de evaluación de la creatividad: el Test CREA, una tarea creativa (elaboración de títulos) y el cuestionario de logros creativos CBI. Además, las personas que participan en actividades de ocio activo fueron entrevistadas. Entre los resultados más significativos observamos que las personas que realizan habitualmente actividades de ocio activo obtuvieron puntajes medios más elevados en el CREA, en el cuestionario de logros creativos y en la tarea de elaboración de títulos, respecto de quienes no realizan ninguna actividad. Se observaron diferencias de media estadísticamente significativas en el CREA y el Cuestionario de logros entre quienes realizan actividades de ocio activo y quienes no lo hacen.

Los análisis de las entrevistas nos permiten afirmar que las actividades de ocio activo, entre las que se destacan las artísticas, representan oportunidades para el desarrollo de la creatividad ya que les permiten a los sujetos crear objetos, productos, interacciones y procesos originales. En el marco de dichas actividades, las personas resuelven problemas, generan múltiples acciones e interactúan de diversas maneras con objetos reales y simbólicos. La participación en actividades de ocio activo también genera experiencias de placer y fluir y parecen estar asociadas a la salud y el bienestar general (Elisondo, Danolo y Rinaudo, 2011).

¹ Detalles de la investigación se encuentran en la Tesis de Maestría de Romina Elisondo titulada “Creatividad y sus contextos. Estudios en la Universidad”. Presentada en el marco de la Maestría en Educación y Universidad. Leída en abril de 2008 en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina).

² El estudio forma parte de trabajo presentado por Romina Elisondo para la obtención de la Suficiencia Investigadora correspondiente al Programa de Doctorado Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Murcia (2008). Título del trabajo de investigación: Creatividad en alumnos universitarios. Relaciones entre creatividad y variables académicas, cognitivas y de personalidad

³ Investigación incluida en Tesis de Doctorado de Romina Elisondo titulada “La creatividad en personas comunes. Potencialidades en contextos cotidianos”. Leída en la Universidad de San Luis (Argentina) en marzo de 2011.

Es relevante destacar entre los entrevistados a un grupo que desarrolla actividades de ocio activo vinculadas al bienestar común, la educación, la promoción de la salud y la conservación del ambiente. Estas personas *utilizan* sus capacidades creativas para resolver problemas, crear productos y contextos alternativos, es decir desarrollan procesos de creatividad social (Llobet, 2006; Zaldúa, Sopransi, Estrada y Veloso, 2008). La creatividad social permite a los sujetos y a los grupos crear contextos sociales y territoriales nuevos construyendo procesos transformadores, emergentes e innovadores. *“La creatividad social se construye en la calle y desde las prácticas cotidianas a partir de actividades reales que se van planteando de forma colectiva como estrategias para desbordar y poder buscar soluciones a las situaciones y problemas concretos”* (Llobet, 2006: 15). En varios de los casos analizados, el arte es la herramienta utilizada para la construcción de procesos de creatividad social en centros comunitarios, talleres culturales e instituciones educativas no formales.

Los estudios que estamos desarrollando actualmente se centran en el análisis de las relaciones entre capacidades y logros creativos en grupos heterogéneos. Como parte de dichos estudios, administramos a un grupo de personas adultas (N=103) el Test CREA y un cuestionario de logros creativos en diversas áreas (Literatura, Artes Plásticas, Expresión Corporal, Música, Ciencia y Tecnología, Artesanías, Participación social y Creatividad Cotidiana). Los análisis preliminares indican correlaciones significativas y moderadas entre capacidades creativas y logros creativos en campos artísticos (Literatura, Artes Plásticas, Música, Expresión Corporal y Artesanías). Se observaron diferencias de medias estadísticamente significativas en logros creativos en campos artísticos entre personas con capacidades creativas elevadas (según los resultados en el test CREA) y sujetos de creatividad media-baja. El grupo de capacidades creativas altas obtuvo puntajes medios superiores en logros creativos en áreas artísticas.

En suma, en nuestros estudios pueden observarse relaciones de diversa índole entre arte, identidad, creatividad, salud y transformación social. El arte aparece como oportunidad para desarrollar procesos creativos vinculados a creación de espacios sociales instituyentes, la construcción de nuevas identidades y la promoción de la salud en sentido amplio. Grupos diversos en espacios heterogéneos *usan* el arte para transformarse y transformar, para ser, crear y construir alternativas. Es importante comprender y promover al arte y la creatividad como potencialidad de todos que puede desarrollarse en diferentes espacios sociales, los estudios y resultados que hemos presentado avalan esta consideración.

Necesitamos oportunidades, necesitamos espacios...

A David Ruda, presidente de Tarjeta Naranja, su primer trabajo como profesor de educación física en una escuela de barrio Villa El Libertador le dio varias lecciones. Allí aprendió que los chicos, más que recibir afecto, necesitaban la oportunidad de dar afecto. "Venían a darme un beso y yo tenía que poner la cara -recuerda Ruda- Los chicos que dicen "¡Yo, señorita!" quieren una oportunidad para ser". Aprendió también que, cuando tienen la oportunidad, no sólo quieren jugar al fútbol, sino que también pueden dirigir. "En el momento en que un niño tiene el silbato, que empieza a ser árbitro, empieza a ser justo y no tolera injusticias en el juego", cuenta. "Hacíamos un juego de ser, de hacer hacer y de dejar

hacer. El juego sigue siendo la forma más importante de ser adulto", señala Ruda, que hoy comanda un equipo clave en el crecimiento del plástico más importante del interior del país (<http://www.lavoz.com.ar/blogs/juego-david-ruda-07-02-12>).

Guillermo es músico, estudió violín en el Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón. Es creador y director de la primera orquesta social de Córdoba (...) La gran vocación de Guillermo es poner los instrumentos musicales a disposición de los niños más humildes, a los fines de que puedan ejercer el derecho a la cultura, en este caso a través de la música, por más que no dispongan de los recursos para la compra de instrumentos y educación musical en el seno de sus familias (<http://tedxcordoba.com.ar/2011/zurita-07-02-12>)

En las conferencias TEDx Córdoba 2011 (Argentina)⁴, personas destacadas en diversos campos han subrayado la importancia de las posibilidades de ser, crear y transformar que se dan y usan en diversos contextos. Además, los especialistas sugieren no desperdiciar las oportunidades y crear nuevas posibilidades. Importan las oportunidades y especialmente, los procesos de resignificación y reconstrucción que realizan las personas a partir de las posibilidades disponibles. Es necesario que se construyan y reconstruya oportunidades y espacios en las empresas, en los barrios, en las escuelas, en los hospitales para que las personas puedan desarrollarse, expresarse y compartir con los demás. El arte es una herramienta que puede contribuir en la construcción de oportunidades y espacios sociales alternativos e instituyentes.

En nuestras investigaciones observamos que las personas comunes desarrollan procesos creativos en múltiples espacios y organizaciones (centros culturales, vecinales, programas educativos de adultos, clubes de barrio, instituciones educativas) y a la vez, generan nuevos contextos y oportunidades. En estos espacios sociales, las personas comunes encuentran oportunidades de aprender, desarrollar habilidades y desplegar sus potenciales en diversas actividades y propuestas.

Las relaciones entre creatividad y espacios nos conducen hacia una temática relevante en el campo de investigación de los procesos creativos y las políticas urbanas: las ciudades creativas. Investigaciones en diferentes países (Florida, 2002; Romeiro y Méndez Gutiérrez, 2008; Nivón Bolán, 2008), analizan las características de las ciudades que ofrecen mayores oportunidades culturales, sociales y económicas para el desarrollo de la creatividad. Las ciudades creativas serían aquellas que proporcionan condiciones óptimas para que los ciudadanos puedan desplegar la creatividad en diferentes actividades, situaciones y contextos. Las ciudades creativas ofrecen múltiples alternativas de ocio, favorecen el desarrollo y la participación en proyectos innovadores, favorecen la confluencia de culturas y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Las dificultades, las carencias y las crisis también generan oportunidades. Gran cantidad y variedad de movimientos sociales y culturales han surgido a partir de la crisis social de 2001 en Argentina (McCormick, 2005). En estas organizaciones comunitarias se

⁴ Las conferencias completas se pueden ver en <http://tedxcordoba.com.ar/2011>, (01-02-12).

han construido múltiples propuestas y alternativas artísticas, culturales y sociales es decir, espacios y contextos para la creatividad de la gente común. Los niveles de participación en movimientos autónomos fueron novedosos, tanto por la cantidad de personas que los integraban como por la creatividad social que se desplegó desde esos espacios para paliar la crisis. Desde esos espacios se crearon otros modos de prácticas sociales, guiadas por la solidaridad, la autonomía, la equidad, la horizontalidad y la participación (Zaldúa, Sopransi, Estrada y Veloso, 2008).

En estos espacios nuevos -que usualmente son espacios públicos, gratis y accesibles a una gran cantidad de personas -se ve hoy un florecimiento del arte que está vinculado estrechamente con las comunidades (no sólo individuos) que lo producen. Además este arte tiene un rol importante: puede ser visto como una herramienta de integración de poblaciones excluidas (McCormick, 2005: 3 y 4).

Raimond Chaves, generador de múltiples proyectos artísticos populares en América Latina y España, también analiza las relaciones entre sociedad, arte y espacios comunitarios: *“Estamos en un momento de crisis política, imagino que el arte voluntaria o involuntariamente, sabiéndolo o sin saberlo, está ocupando unos espacios que han dejado de pertenecer a la política: espacios para la participación, la discusión, el pensar diferentes maneras de cambiar las cosas”* (Chaves En Manonelles Moner, 2011: 8).

Ciudades creativas y creatividad social son tópicos actuales de campo de investigación de los procesos creativos que se articulan permanentemente en las prácticas sociales cotidianas de grupos autogenerados. El arte aparece como punto de intersección en las relaciones entre contextos urbanos, creatividad y transformación social. Construir nuevos contextos y consolidar propuestas generadas por movimientos comunitarios y proyectos oficiales es indispensable para la construcción de ciudades creativas para la gente común. Promover la participación en actividades artísticas en dichos contextos parece ser uno de los caminos adecuados para el desarrollo de ciudades creativas y espacios de creatividad social.

Consideraciones finales

Arte, creatividad, identidad, salud, transformación social forman una trama compleja que se teje en diferentes espacios comunitarios. Es importante analizar los espacios que se ofrecen y brindar cada vez más posibilidades, a la vez, es indispensable considerar los procesos de construcción y reconstrucción que realizando los sujetos de los contextos y las oportunidades que en ellos se generan. El arte se constituye en una importante oportunidad para ser, crear y transformar la realidad. Asimismo, el arte, dentro y fuera de los museos, se vincula con la expresión creativa, la salud, la felicidad y el bienestar de los sujetos. Ofrecer múltiples y variados proyectos donde las personas comunes puedan desarrollar actividades artísticas parece ser uno de los caminos para construir ciudades creativas para todos y procesos de creatividad social que promuevan transformaciones individuales y comunitarias.

Generar y usar oportunidades parece ser la clave para crear contextos creativos transformadores. El arte brinda oportunidades que no podemos desaprovechar, como dice David Ruda: “no desperdiciemos nunca las oportunidades, hasta un reloj destartado tiene al menos en dos momentos al día la oportunidad de dar la hora exacta”.

Referencias bibliográficas

- C. CALDWELL, “Leisure and health: why is leisure therapeutic?” *British Journal of Guidance & Counselling*, n° 33 (2005), pp. 7 –26.
- J. CORBALÁN Y M. LIMIÑANA, “El genio en una botella. El test CREA, las preguntas y la creatividad”, *Anales de Psicología*, 26 (2010), pp. 197-205.
- J. CORBALÁN, MARTÍNEZ, F., DONOLO, D., ALONSO, C., TEJERINA, M. Y M. LIMIÑANA, CREA. Inteligencia Creativa. Unamedida Cognitiva de la Creatividad. TEA Ediciones. Madrid, 2003.
- M. CSIKSZEENMIHALYI, *Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Paidós. Barcelona, 1996.
- M. CUENCA, “Perspectivas actuales de la pedagogía del ocio y el tiempo libre”. En J. Otero López, *La pedagogía del ocio: nuevos desafíos*. Axac. Lugo. 2009, <http://www.apega.org/descargas/libros/pedagogio.pdf#page=9> (01-02-10).
- R. ELISONDO, DONOLO, D. Y M. RINAUDO, “Porque soy feliz pintando... Actividades artísticas como espacios para la creatividad y la salud” 1º CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL: ARTE Y SOCIEDAD, 2011. <http://www.eumed.net/eve/1ays.html> (01-02-12).
- R. FLORIDA, *The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life*. Basic Books. New York, 2002.
- M. LLOBET, “La creatividad social frente a la sociedad del riesgo”, *Acciones e investigaciones sociales*, n° 1 (2006), pp. 456- 467.
- B. MCCORMICK, "Arte y pobreza: Integración social a través de movimientos culturales" (2005). ISP Collection. Paper 453. http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/453 (01-02-12).
- L. MANONELLES MONER, “ARTE Y SOCIEDAD, ESPACIOS DE ENCUENTRO. UNA CONVERSACIÓN CON RAIMOND CHAVES”, ASRI - Arte y Sociedad. Revista de Investigación. Núm. 0 (2011). <http://asri.eumed.net/0/lmm.pdf> (01-02-12).
- E. NIVÓN BOLÁN, “Planeación cultural, la asignatura pendiente El caso del Distrito Federal en México”. *Políticas Culturais em Revista*, n°2 (2008), pp. 1-33. <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/3331/2447> (10-04-10).
- R. RICHARDS, “Everyday creativity: our hidden potential”. En Richards, R. (Edit.) *Everyday creativity and new views of human nature*. American Psychological Association. Washington, 2007, pp. 25-54.
- P. ROMEIRO Y R. MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, “LAS CIUDADES DEL CONOCIMIENTO: REVISIÓN CRÍTICA Y POSIBILIDADES DE APLICACIÓN A LAS CIUDADES INTERMEDIAS” *Scripta Nova*, n° 12 (2008) <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-50.htm> (18-05-10)

- G. WALD, "Promoción de la salud a través del arte: estudio de caso de un taller de fotografía en "Ciudad Oculta", la villa N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires" *Salud Colectiva*, n° 5 (2009), pp. 345-362.
- T. WARD, "Creative cognition as a window on creativity". *Methods*, n° 42 (2007) pp. 28–37.
- G. ZALDÚA, SOPRANSI, M., ESTRADA, S. Y V. VELOSO, "Políticas sociales, dispositivos autogestivos y enunciados subjetivantes" *Anuario de investigación. Facultad de Psicología UBA*, 15 (2008) <http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v15/v15a24.pdf>(10-05-10)