

Programa de la materia

Desarrollos Actuales en Cognición y Comportamiento I 5°. Semestre, clave 1516

Semestre 2023-1

Día y Horario: MARTES 14:00 a 17:00 horas

Modalidad: seminario

Temática: Creatividad

Recursos: Correo electrónico, Zoom, Teams, Moodle, Classroom.

Pre-requisitos: Leer textos en el idioma inglés.

Creatividad: una mirada desde las ciencias cognitivas

impartido por:

María Concepción Morán Martínez

Laboratorio de Psicología y Artes Musicales

Ciencias Cognitivas y del Comportamiento

Facultad de Psicología

Universidad Nacional Autónoma de México

LABORATORIO DE PSICOLOGÍA Y
ARTES MUSICALES

moranm@unam.mx

cmoran@fam.unam.mx

psicologia.musica.unam@gmail.com

Objetivo General:

- Tomando como base una visión interdisciplinaria en donde se conjuguen las propuestas de disciplinas como la estética, la psicología, la inteligencia artificial y la antropología, el objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes las habilidades teóricas que le permitan estudiar la creatividad en el ámbito artístico.

Objetivos Específicos:

- Reconocer los diferentes significados que se han dado al término creatividad.
- Clasificar las definiciones de creatividad con base en los modelos teóricos que representan.
- Detectar cuáles son las suposiciones que, al estar profundamente arraigadas en la sociedad, obstaculizan el aprendizaje y desarrollo de la creatividad en la práctica artística.
- Detectar la importancia del pensamiento divergente y la motivación intrínseca que subyacen al proceso de percepción y ejecución artística.
- Analizar qué circunstancias estimulan o dificultan la producción de ideas originales.
- Ponderar la importancia del ambiente social, cultural e histórico en el que se desarrolla la persona creativa en el ámbito artístico.
- Generar estrategias que apoyen el desarrollo de la creatividad.

Contenido

1. Hacia una definición del concepto de creatividad.
 - 1.1. La creatividad como característica general del ser humano.
 - 1.2. La creatividad como fenómeno excepcional.
 - 1.3. La creatividad como “vía intermedia”.
 - 1.4. Evolución cronológica de la forma en que se ha entendido la creatividad.
 - 1.5. Modelos: asociacionista, gestáltico y cognitivista.
2. La persona creativa, su proceso creativo y el contexto sociocultural que la rodea.
 - 2.1. Creatividad, inteligencia, intuición y conocimiento.
 - 2.2. Operaciones mentales propias de la creatividad.

- 2.3. Motivación intrínseca y extrínseca.
 - 2.4. Pensamiento convergente y divergente.
 - 2.5. Creatividad y solución de problemas.
 - 2.6. Creatividad y personalidad.
 - 2.7 Creatividad y contexto sociocultural
- 3. Creatividad y práctica artística
 - 3.1 Teorías implícitas postuladas en la creatividad artística.
 - 3.2 Suposiciones que obstaculizan el aprendizaje y desarrollo de la creatividad en la práctica artística.
 - 3.3 Los artistas en torno a la génesis de sus obras
- 4. Hacia un equilibrio entre formación, información y goce estético
 - 4.1 Cómo desarrollar la creatividad.
 - 4.2 La creatividad en la percepción artística
 - 4.3 El proceso y el producto artístico

Criterios de evaluación del curso:

4 ensayos en formato APA <https://normasapa.in/> , uno por cada capítulo, con un valor de 72%, (18% por ensayo) de la calificación total.

Se espera que el alumnado demuestre el manejo del material revisado en cada sección, y, sobre todo, realice aportaciones a cada tema.

Trabajo final 28% de la calificación total.

Estado del arte de un tema elegido por el alumnado <https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/> , y presentación en el Coloquio Interno

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Beghetto, R. A. (2013). *Creativity*. Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/obo/9780199828340-0139>

Dow, G. T., & Kozlowski, K. (2020). The Creative Brain. *Educational Leadership*, 77(8), 44–49.

Preiss, D. D. (2019). Recent advances in the psychology of creativity / Avances recientes en psicología de la creatividad. *Estudios de Psicología*, 40(3), 491–496. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1080/02109395.2019.1679456>

Turner, M. (2006). *The Artful mind: cognitive science and the riddle of human creativity*. Oxford University Press.

Ward, T., & Kolomyts, Y. (2010). Cognition and Creativity. In J. Kaufman & R. Sternberg (Eds.), *The Cambridge Handbook of Creativity* (Cambridge

Handbooks in Psychology, pp. 93-112). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511763205.008

Zuloaga, M. L. (2020). Arte, creatividad y resiliencia: recursos frente a la pandemia. *Avances en Psicología*, 28(2), 191-204.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aróstegui, J., Espinosa, S., Giráldez, A., Gordillo, J., Herrera, L., Jones, R., Malbrán, S., Muñoz, J., ... (2007). La creatividad en la clase de música: componer y tocar. Editorial Graó. España.
- Beaty, R. E. (2015). The neuroscience of musical improvisation. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 51, 108–117.
<http://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2015.01.004>
- Beghetto, R. A. (2016). Creative Learning: A Fresh Look. *Journal of Cognitive Education & Psychology*, 15(1), 6–23. <https://doi.org/10.1891/1945-8959.15.1.6>
- Beghetto, R. A., & Sriraman, B. (2017). *Creative contradictions in education : cross disciplinary paradoxes and perspectives*. Springer.
- Boden, M. A. (2004). The Creative Mind: Myths and Mechanisms. Psychology Press. Ed. castella, La mente creativa: mitos y mecanismos. Gedisa, 1994
- Carbajal, A. L. (2008). Creatividad y construcción arquitectónica de vanguardia: estudio sobre proceso de invención y modelo didáctico de aplicación para el desarrollo creativo en la enseñanza [sic] aprendizaje en la introducción al diseño arquitectónico. Tesis de Doctorado (info:eu-repo/semantics/doctoralThesis). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Recuperado de <http://eprints.ucm.es/7760/>
- Castañeda, S., Peñalosa, E., & Austria, F. (2014). *Perfiles agentivos y no agentivos en la formación del psicólogo*. México: UNAM.
- Csikszentmihalyi, M. (1997). Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Harper Perennial, New York. Ed. Castellana, Creatividad: el fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós Iberica Ediciones S A., 1998.
- Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. S. (Eds.) (1998) *Experiencia óptima: estudios psicológicos del flujo en la conciencia*. Bilbao: Desclée de Brouwer Edición en castellano de Optimal Experience: Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1988.
- Gardner, H. (1990). Art Education and Human Development. Getty Publications. Ed. Castellana, Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós, 1994.
- Gardner, H. (1993). Creating Minds. An Anatomy of Creativity Seen Through the Lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham, and Gandhi. Basic Books, Nueva York, EUA Ed. Castellana, Mentes creativas: una anatomía de la creatividad. Paidós Iberica Ediciones S A., 1998.

- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano* (F. Meler-Orti). Edición en castellano de Art Education and Human Development. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts, 1990.
- Gibson, C., Folley, B. S., & Park, S. (2009). Enhanced divergent thinking and creativity in musicians: A behavioral and near-infrared spectroscopy study. *Brain and Cognition*, 69(1), 162–169. doi:10.1016/j.bandc.2008.07.009
- Huidobro, T. (2002). *Una definición de la creatividad a través del estudio de 24 autores seleccionados* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.
- Kozbelt, A. (2020). The Cambridge Handbook of Creativity. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 4(1), 131–135. <https://doi.org/10.26613/esic/4.1.179>
- Marty, G. (1999). *Psicología del arte*. Pirámide España.
- Miranda, L. D. (2013). *Psicología y Música: Elaboración de perfiles de Desarrollo Integral en alumnos de la Escuela Nacional de Música* (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Morán, M. C. (2009) *Psicología y Música: Inteligencia musical y desarrollo estético*. Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de noviembre de 2009, Vol. 10, No. 11 Disponible en Internet: <http://www.revista.unam.mx/vol.10/num11/art73/int73.htm> ISSN: 1607-6079.
- Morán, M. C. (2010). Psicología y arte: la percepción de la música. *Ciencias de la UNAM*, (100), 57- 64. Disponible en Internet: <http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/view/25386>
- Nettl, B., y Russell, M. (eds.) (1998). *In the Course of Performance: Studies in the World of Musical Improvisation*. University of Chicago Press. Ed. Castellana, En el transcurso de la interpretación. Ediciones AKAL, 2004
- Obradors, M. (2007). *Creatividad y generación de ideas: Estudio de la práctica creativa en cine y publicidad*. Univ. Autónoma de Barcelona.
- Otero, R. (2006). *Psicología y arte: Perfil de autopercepción creativa en aspirantes a la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral INBA-CENART* (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Romo, M. (1998). Teorías implícitas y creatividad artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, (10), 11. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS9898110011A/5961>
- Romo, M. (2007). Psicología de la ciencia y la creatividad. *Creatividad y Sociedad*, 10, 7–31. Recuperado de [http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401509/2014-1/Unidad II/Creatividad y Sociedad. Psicología de la ciencia y la creatividad.pdf](http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401509/2014-1/Unidad%20II/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Psicologia%20de%20la%20ciencia%20y%20la%20creatividad.pdf)
- Schmidhuber, J. (2009). Simple algorithmic theory of subjective beauty, novelty, surprise, interestingness, attention, curiosity, creativity, art, science, music, jokes. *Journal of SICE*, 48(1).
- Sen, A. (1985). Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984. *Journal of Philosophy*, 82(April), 169–221.

- Sloboda, J. A. (ed.) (1988). *Generative processes in music: The psychology of performance, improvisation, and composition* (Vol. xiii). New York, NY, US: Clarendon Press/Oxford University Press.
- Sternberg, R. J., y Lubart, T. I. (1995). *Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity*. Free Press. Ed. Castellana, La creatividad en una cultura conformista: un desafío a las masas. Paidós Iberica Ediciones S A., 1997
- Weisberg, Robert W., et al. *Cognition: From Memory to Creativity*, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=1120937>.
- Wienroth, M., & Goldschmidt, P. (2017). Facilitating creativity in art-science. A methodological experiment.
- Woody, R. H. (2021). *Psychology for Musicians: Understanding and Acquiring the Skills*. Oxford University Press