

Las escuelas creativas y su impacto en el aprendizaje

Creative schools and their impact on learning

*Adriana Contreras Basurto^a, Sandra G. Valenzuela Ramírez^b, Emilio A. Rivera Landeros^c,
Ricardo Martínez López^d*

Abstract:

This essay addresses creative schools that seek to transform traditional education, prioritizing creativity by promoting contextual work, designing based on students' current needs to contextualize learning in accordance with real-life situations. Creativity is key to the teaching process. It critiques the industrial model of education and standardized testing, which aims to identify and work with individual talents to promote meaningful learning in students. It also addresses the crucial role of the teacher as a creative and motivating agent. Recreational activities foster creativity, strengthen communication skills, and enhance metacognitive skills—the ability to reflect on one's own thinking, understand, monitor, and evaluate cognitive processes, all of which contribute to improved academic and social performance.

Keywords:

Creative schools, creativity, innovation, meaningful learning, formative assessment.

Resumen:

El presente ensayo hace referencia a las escuelas creativas que buscan transformar la educación tradicional, priorizando la creatividad mediante la promoción del trabajo contextual, diseñando con base en las necesidades actuales de los estudiantes para contextualizar el aprendizaje de acuerdo con la vida real. La creatividad es clave en el proceso de enseñanza. Se critica el modelo industrial de educación y las pruebas estandarizadas, cuya propuesta es identificar y trabajar con los talentos individuales para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes. También se refiere al rol crucial del docente como agente creativo y motivador. Las actividades lúdicas fomentan la creatividad, fortalecen las habilidades comunicativas y potencian las habilidades metacognitivas, es decir, la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento, comprender, controlar y evaluar los procesos cognitivos, lo cual contribuye a mejorar el rendimiento académico y social.

Palabras Clave:

Escuelas creativas, creatividad, innovación, aprendizaje significativo, evaluación formativa.

Introducción

En un mundo en constante cambio, la educación se enfrenta al desafío de preparar a los estudiantes no solo con conocimientos, sino también con las habilidades

necesarias para prosperar en un futuro incierto y más digitalizado. El concepto de escuelas creativas emerge como una respuesta a las limitaciones de los modelos educativos tradicionales, proponiendo un enfoque que prioriza la libre expresión de ideas, la creatividad, la

^a Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad, Sahagún Hidalgo | México, <https://orcid.org/0009-0005-7508-2228>, Email: adriana_contreras@uaeh.edu.mx

^b Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Ciudad Sahagún-Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0003-4590-9050>, Email: sandra_valenzuela@uaeh.edu.mx

^c Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Cd, Sahagún Hidalgo | México, <https://orcid.org/0000-0002-8685-3746>, Email: rlandero@uaeh.edu.mx

^d Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | Cd, Sahagún Hidalgo | México, <http://orcid.org/0000-0003-2294-4064>, Email: ricardo.martinez@uaeh.edu.mx

innovación y el aprendizaje significativo. Por ello Moreira (2017) indica que el aprendizaje significativo "es la adquisición de nuevos conocimientos con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos conocimientos en explicaciones, argumentaciones y solución de situaciones o problemas" (p. 2).

La creatividad y el aprendizaje significativo están directamente interrelacionados, ambos promueven un enfoque activo, reflexivo y contextualizado en el proceso de adquisición de conocimientos, al explorar, experimentar y generar nuevas ideas, lo que enriquece su capacidad para comprender y dar sentido a los conceptos que aprenden, en consecuencia, fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los conocimientos.

Este ensayo explorará los fundamentos de las escuelas creativas, su necesidad en el contexto actual, sus características principales y los beneficios que aportan al desarrollo integral de los estudiantes.

El sistema educativo tradicional, basado en modelos industriales y estándares uniformes, ha sido objeto de críticas por su incapacidad para fomentar la creatividad y la innovación en los estudiantes (Robinson & Aronica, 2015). Ken Robinson, junto con otros expertos en educación, defiende la transformación hacia "escuelas creativas", donde el aprendizaje personalizado y la interdisciplinariedad permiten desarrollar talentos únicos y preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Este ensayo analiza los fundamentos de las escuelas creativas desde la perspectiva de Robinson y otros autores, destacando su relevancia en el contexto actual.

Desarrollo

Un punto de partida para mejorar el sistema educativo actual, es cuestionar el sistema educativo convencional, para comprender la necesidad de las escuelas creativas. Ken Robinson argumenta que, pese a las reformas que se están llevando a cabo en sistemas educativos de todo el mundo, muchas de ellas están impulsadas por intereses políticos y comerciales que tienen una idea equivocada de cómo aprende la gente y de cuál es el verdadero funcionamiento de las grandes escuelas. La homogenización del currículo, la metodología de enseñanza y los métodos de evaluación, con un marcado énfasis en las materias académicas clásicas y las pruebas estandarizadas, puede provocar que numerosos estudiantes talentosos cuestionen sus propias habilidades

Robinson argumenta que las escuelas creativas son la respuesta a las limitaciones del sistema educativo tradicional. En su obra *Creative Schools*, afirma que "la educación debe centrarse en la creatividad y adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes en lugar de estandarizar el aprendizaje" (Robinson & Aronica, 2015). Además, critica los exámenes estandarizados y propone evaluaciones flexibles que valoren la diversidad de talentos.

En contraposición, las escuelas tradicionales quienes transmiten conocimientos de manera estructurada y uniforme, el docente es el principal transmisor del conocimiento, el alumno con un papel pasivo, un currículo rígido y estandarizado con materias específicas fijas, en donde no hay paso a adaptaciones a las necesidades de los alumnos, una evaluación uniforme con resultados cuantitativos, en donde apremia la memorización, se prioriza las ciencias y matemáticas, no se consideran materias como artes y humanidades que permiten desarrollar la creatividad en los alumnos, se prioriza la teoría y no la práctica, con actividades fuera del contexto del estudiante.

Ken Robinson, un influyente educador y defensor de la creatividad en la educación, argumentó que las escuelas deben transformarse para fomentar la creatividad y adaptarse a las necesidades del siglo XXI. En su libro "Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education" (2015), Robinson propone repensar los sistemas educativos tradicionales para que apoyen una enseñanza personalizada, motivadora y centrada en las fortalezas de los estudiantes.

Principales aportaciones de Ken Robinson sobre escuelas creativas:

- Enfoque en el aprendizaje personalizado: Según Robinson, cada estudiante tiene talentos únicos, y el sistema educativo debe adaptarse para reconocer y fomentar esas habilidades en lugar de imponer un modelo uniforme.
- Fomentar la creatividad en el aula: Robinson critica los sistemas tradicionales que priorizan la memorización y los exámenes estandarizados, argumentando que estos matan la creatividad. Aboga por experiencias educativas que incentiven la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la exploración artística.
- La colaboración entre las comunidades educativas: Propone que las escuelas trabajen estrechamente con las comunidades locales para contextualizar el aprendizaje y hacerlo relevante para los estudiantes.

- Transformación del rol del docente: Robinson enfatiza la importancia de empoderar a los docentes como guías creativos que inspiren a los estudiantes en lugar de simplemente transferir conocimiento.

Las escuelas creativas reconocen la diversidad de inteligencias y talentos, buscan crear un entorno donde los alumnos quieran y puedan aprender. El juego se considera un elemento esencial del aprendizaje, promueve la originalidad, permite que los alumnos socialicen.

La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner refuerza las ideas de Robinson & Gardner (2011) sostiene que los estudiantes poseen diferentes tipos de inteligencia, como la lingüística, espacial, musical y kinestésica, y que las escuelas deben ofrecer oportunidades para desarrollar cada una de ellas. Este enfoque interdisciplinario fomenta la creatividad y permite que los estudiantes encuentren su potencial único.

Las escuelas creativas promueven el rol de los docentes como facilitadores del aprendizaje en lugar de transmisores de conocimiento. Metodologías como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y las aulas invertidas encajan en este enfoque (Bergmann & Sams, 2012), ya que estimulan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la innovación.

Modelos como High Tech High en San Diego integran la educación técnica y académica a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), este modelo educativo innovador conecta con el aprendizaje escolar con situaciones reales. Fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración.

Algunos puntos clave son:

Proyectos interdisciplinarios en lugar de exámenes tradicionales, inclusión y diversidad en su sistema de admisión, altos niveles de éxito académico, con la mayoría de sus estudiantes continuando en educación superior, en donde los alumnos aplican sus conocimientos a situaciones reales, colaboran y crean, este enfoque interdisciplinario fomenta la curiosidad, la pregunta y el descubrimiento, en lugar de la mera memorización de información.

Robinson enfatiza la importancia de la colaboración entre las escuelas y las comunidades locales para contextualizar el aprendizaje. Según Dewey (1938), el entorno educativo debe ser relevante y conectar la

enseñanza con experiencias prácticas. Este principio también fomenta un aprendizaje significativo y motivador.

El arte desempeña un papel central en las escuelas creativas, no solo desarrollan habilidades específicas, sino que también cultivan la perseverancia, la colaboración, la creatividad, la visión y la voz, además, la práctica artística habitúa a los estudiantes a recibir y responder a la crítica.

También Motta, Jiménez, & Dinello, (2005), establecen que los estudiantes que participan de programas que involucran la expresión lúdica-creativa, desarrollan habilidades en la ubicación tiempo-espacial, precisión en la coordinación motora, se evidencia un crecimiento en el vocabulario y dominio del lenguaje, demuestran placer y motivación en los cálculos matemáticos, disfrutan el desafío de los rompecabezas, y su curiosidad alimenta la formulación constante de preguntas, suelen relacionar con mayor rapidez los objetos concretos con una simbología inventada por ellos mismos; alcanzan niveles altos de raciocinio y de valores humanos que se ven reflejados en la convivencia. Es por ello que las actividades lúdicas promueven a creatividad, desarrollan habilidades comunicativas y habilidad metacognitivas que mejoran su desempeño académico y su desempeño social.

El rol del docente en una escuela creativa se transforma de transmisor de información a facilitador del aprendizaje, deja de ser un expositor de conocimientos a ser modelador y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, se convierte en un motivador que inspira y entusiasman a sus alumnos, creando condiciones donde ellos desean aprender y desarrollando su pensamiento original.

Esto implica conocer a cada alumno, descubrir sus intereses y capacidades, utilizar una variedad de métodos de enseñanza que vayan más allá de la instrucción directa. Este cambio de rol tanto del alumno como del docente, permite un aprendizaje activo del alumnado con ayuda pedagógica, al identificar métodos, principios y estrategias del proceso de enseñanza y aprendizaje fundamental. La adaptación depende no solo del docente sino también del alumno para formar ciudadanos que respondan a las exigencias de una sociedad cambiante y cada día más digitalizada, donde la creatividad será la clave del éxito del sistema educativo.

Invertir tiempo y dinero en la actualización técnica, científica y cultural como ingredientes esenciales en el desarrollo de la formación continua. Los docentes de hoy deben recibir una formación que contemple el

conocimiento y uso de las herramientas pedagógicas de trabajo, que sean innovadoras, con propuestas hacia una visión y comprensión de la realidad educativa (Pineda et al., 2009).

La evaluación en las escuelas tradicionales se basa en pruebas estandarizadas, en donde los instrumentos dominantes son exámenes escrito y de opción múltiple, los cuales son diseñados para la memorización y comprensión básica, sin considerar estilos de aprendizaje, todos los alumnos son evaluados con el mismo instrumento, las evaluaciones se limitan a señalar errores y proporcionan una retroalimentación.

A continuación, se muestran los principales pilares de la escuela creativa:

1. La creatividad como núcleo del aprendizaje:

Robinson sostiene que la creatividad no es un lujo, sino una habilidad esencial para el desarrollo personal y profesional en el siglo XXI. Las escuelas deben fomentar entornos donde los estudiantes puedan experimentar, fallar y crear nuevas ideas.

2. Educación centrada en el estudiante:

En lugar de aplicar un enfoque uniforme, las escuelas creativas priorizan el aprendizaje personalizado. Esto implica entender las fortalezas, intereses y ritmos individuales de cada estudiante para maximizar su potencial.

3. Interdisciplinariedad:

La fragmentación de materias limita el pensamiento creativo. Las escuelas creativas buscan integrar diferentes áreas del conocimiento para resolver problemas reales, estimulando el pensamiento crítico y la innovación.

4. Evaluación flexible:

Robinson critica los exámenes estandarizados, que tienden a medir habilidades limitadas. Propone métodos de evaluación que valoren la diversidad de talentos y promuevan el aprendizaje significativo.

5. Empoderamiento docente:

El rol de los maestros en las escuelas creativas es clave. Ellos deben actuar como facilitadores de aprendizaje, inspirando curiosidad y motivación en lugar de limitarse a impartir contenidos.

6. Conexión con la comunidad y el entorno:

Robinson destaca la importancia de que las escuelas trabajen en colaboración con sus comunidades locales y

aprovechen el entorno para hacer el aprendizaje más relevante y contextualizado.

Conclusiones

Las escuelas creativas responden a las necesidades actuales de los alumnos, al priorizar la creatividad, la innovación, el aprendizaje activo y personalizado, en las escuelas empoderan a los estudiantes para desarrollar todo su potencial y enfrentar los desafíos del futuro con confianza y originalidad. La aplicación de las escuelas creativas requiere de un cambio de paradigmas en los docentes, el compromiso de las instituciones con políticas educativas acordes a las necesidades actuales, Robinson y otros autores como Gardner y Dewey subrayan la necesidad de transformar los sistemas educativos tradicionales en espacios dinámicos que preparen a los estudiantes para los retos del futuro.

Este modelo educativo redefine el aprendizaje como una experiencia personalizada, relevante y motivadora, centrada en el estudiante, interdisciplinarias, con una evaluación flexible, empoderar al docente, en consecuencia, empodera al alumno, trabajar en sus entornos para promover un aprendizaje significativo con creatividad, para promueva un enfoque activo, reflexivo y contextualizado en el proceso de adquisición de conocimientos, al explorar, experimentar y generar nuevas ideas, para potenciar habilidades para interpretar y dar significado a los conceptos aprendidos, promover el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de resolución eficaz de problemas y la utilización práctica del conocimiento adquirido.

Referencias

- Bergmann, J., y Sams, A. (2012). *Transforma tu aula: Llega a cada estudiante en cada clase, todos los días*. Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación.
- Cita Gómez, A. V. (2021). *Estrategias pedagógicas para la creatividad*.
- Dewey, J. (1938). *Experiencia y Educación*. Macmillan.
- Gardner, H. (2011). *Estructuras Mentales: La Teoría de las Inteligencias Múltiples*. Basic Books.
- López Olivares, M. (2019/2020). *El papel docente y de la Escuela frente a los desafíos del siglo XXI — Reflexiones desde la pandemia —* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de La Laguna.30
- Moreira, M. (2017). Aprendizaje significativo como un referente para la organización de la enseñanza. *Archivos de Ciencias de la Educación*, 11 (12), e29. En *Memoria Académica*, Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8290/pr.8290.pdf
- Motta, J. A., Jiménez, C., & Dinello, R. (2005). *Lúdica, cuerpo y creatividad*. Bogotá: Magisterio.
- Pineda, J. A., et al. (2009). *Competencias docentes y práctica pedagógica*. Pearson Educación. (Citado en López Olivares, M. (2019/2020)).66

Reyes, G. R. B. (2021). El aprendizaje significativo como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(5), 75-86.

Robinson, K. y Aronica, L. (2015). *Escuelas creativas: La revolución comunitaria que está transformando la educación*. Penguin Books.