

Aprendizaje creativo para ciudades creativas: liberar los activos del medio urbano

Nancy Barrett

Actividades de aprendizaje del Creative Partnerships (Asociaciones Creativas).

A principios del siglo XXI, cuando las ciudades del mundo se esfuerzan por desarrollar ventajas económicas en un clima financiero cada vez más turbulento, las estrategias para el desarrollo de la creatividad, la innovación y “la economía del conocimiento” son prioridades en el orden del día de las administraciones locales y de los gobiernos.

Las ciudades de todo el mundo están considerando cómo pueden conciliar sus ambiciones para convertirse en centros de prosperidad económica y social por medio de la creación y de la innovación con sus sistemas de educación, que a menudo se basan aún considerablemente en

modelos pedagógicos y programas curriculares diseñados en el siglo XIX.

Este trabajo se concentra en algunas características clave del Creative Partnerships [Asociaciones Creativas], programa de aprendizaje creativo, tal como se desarrolla en el área metropolitana de Manchester (Reino Unido) y en el trabajo más amplio del Centre for Urban Education (Centro de Educación Urbana, CUE) de la Universidad Metropolitana de Manchester, y hace referencia al enfoque del desarrollo comunitario basado en sus activos del CUE y a sus implicaciones para el aprendizaje creativo y cultural.

Manchester: De “ciudad algodónera” a “ciudad de las ideas”

La Región Metropolitana de Manchester –con 2,6 millones de habitantes– incluye las poblaciones y los suburbios que rodean la ciudad de Manchester, que creció a partir del desarrollo de las industrias algodónera y textil en el siglo XIX. En las décadas de 1950 y 1960, estas industrias dependían principalmente de una fuerza de trabajo inmigrante que procedía en su mayor parte del subcontinente indio. Como consecuencia de esto, comunidades específicas –por ejemplo, las pakistaníes y bengalíes– se alojaron alrededor de los telares y las fábricas específicas que les daban empleo. A menudo, los límites de estas comunidades se hacen evidentes aún hoy.

En las décadas de 1980 y 1990, Manchester, como muchas otras ciudades, hizo uso de la inversión en infraestructuras culturales físicas –con nuevos edificios icónicos para alojar museos, salas de conciertos y galerías de arte– y en el desarrollo de barriadas culturales como motores impulsores de la rehabilitación física, con la esperanza de que estimularan un mayor desarrollo y nuevas empresas como consecuencia de la inversión inicial. Creó además un departamento para el “Desarrollo de Industrias Creativas” a fin de estimular y apoyar el crecimiento en este sector. Actualmente, las Industrias Creativas y el Sector de Medios Digitales emplean 53.000 personas en más de 7.000 unidades empresariales, y se pronostica que el sector crecerá un 19% en los próximos diez años. Uno de los mayores desarrollos en esta área es el nuevo “Media City: UK”, que se construye actualmente como fase siguiente de la rehabilitación de la zona

de Salford Quays, como sede de la BBC y para espacios diseñados específicamente para oficinas e instalaciones para empresas creativas y digitales.

En fecha más reciente, hemos visto cómo se ha adoptado el concepto de “capital del conocimiento”, por medio del cual las ideas se ven como valores intrínsecos, y los mecanismos para compartir capacidades, experiencias y técnicas entre organizaciones se ven como medios para crear capacidades y desarrollos adicionales a través de la región urbana.

La iniciativa “Manchester: Knowledge Capital” (Manchester: Capital del Conocimiento) es una asociación estratégica de cuatro universidades del área metropolitana de la ciudad, diez administraciones locales, instituciones públicas y empresas destacadas “que estimulan la innovación y la transformación económica a través de la región urbana de Manchester...” con el propósito de “inspirar, estimular y apoyar a la población que vive y trabaja en Manchester, y a sus empresas y organizaciones, a emular con el pasado empresarial de Manchester para impulsar su futuro... y hacer de ella una de las ciudades más innovadoras de Europa”.

La capacidad para generar ideas nuevas y para transformar esas ideas en realidad es una fuente fundamental de ventajas competitivas no sólo para las empresas sino para las ciudades. Las economías progresan por medio de un proceso de ensayo y error. Esos sitios que generan nuevos ensayos de productos, procesos y modelos empresariales y de servicios son los que tienen más probabilidades de ir adelante (página web Manchester: Knowledge Capital).

Actividades de aprendizaje del Creative Partnerships (Asociaciones Creativas).

**El “Creative Partnerships Programme (Programa de Asociaciones Creativas)”:
El desarrollo de capacidades de aprendizaje y de cualificaciones para el siglo XIX**

Dentro de este contexto, necesitamos reconsiderar para qué sirve la educación en el siglo XXI. ¿Sirve para facilitar el desarrollo personal, mental, espiritual y moral de los jóvenes? ¿O sirve para ayudar al niño como individuo a conseguir el mejor empleo posible y/o para crear una fuerza de trabajo cualificada para el futuro?

Investigaciones recientes sugieren que “el 60% de los empleos que tendrán los niños de hoy no se han inventado todavía” (Nomura Research Institute [Instituto de Investigaciones Nomura, NRI], Tokio, 2003). Quizá sea demasiado difícil predecir cuáles serán los empleos del futuro, pero sí sabemos que, a la velocidad que continúan produciéndose los cambios tecnológicos, los empleos del pasado ya no existen. Necesitamos for-

mular preguntas acerca de qué capacidades y qué cualificaciones necesitarán los jóvenes de hoy en el futuro, tanto para ser económicamente activos en la sociedad, como para ser ciudadanos activos y realizados.

Una iniciativa que trata de contribuir a la redefinición del aprendizaje para el siglo XXI es el programa nacional del Gobierno del Reino Unido de las “Asociaciones Creativas”. Este programa, introducido en 2002 como respuesta al informe “All our Futures (Todos nuestros futuros)” de NAACE, ha sido diseñado para desarrollar escolares con capacidades y cualificaciones adecuadas para la sociedad del siglo XXI y para la economía del futuro. Fomenta un enfoque integral al desarrollo y la docencia para permitir que las escuelas den respuesta a las necesidades de los escolares al situarlos en el centro de su aprendizaje, al dar importancia al aprendizaje y al desarrollar una serie de cualificaciones necesarias para la vida y el trabajo en el futuro.

Al mismo tiempo, apoya el propio aprendizaje creativo y el desarrollo profesional del profesorado y el desarrollo de profesionales creativos para trabajar con las escuelas. Su premisa es que los profesionales creativos externos –se trate de artistas de las artes visuales, escritores, músicos, diseñadores de juegos o de páginas web, científicos o ingenieros– trabajen en asociación con los profesores, y puedan desarrollar nuevas perspectivas, capacidades y formas de pensamiento que, a su vez, pueden transformar tanto la experiencia del aprendizaje del estudiante como la cultura de la escuela.

Aunque trabaja a menudo con artistas de muchos tipos, el programa no tiene directamente como objetivo desarrollar las artes o las capacidades creativas, ni se trata de un programa de educación cultural que busca acercar a los jóvenes al arte y a la cultura (aunque a veces incorpora estos elementos). Por el contrario, busca desarrollar la creatividad de los jóvenes como una cualidad que se pueda emplear en todos los campos del aprendizaje y de la vida.

Asociaciones Creativas define algunas de las características de los escolares creativos, que se han extraído del informe *Creativity: Find it, Promote it* (2003) (La creatividad: Su búsqueda y su fomento) de la UK Qualifications and Curriculum Authority (Administración del Reino Unido para las Cualificaciones y los Currículos, QCA):

- Curiosidad
- Tomar decisiones con confianza
- Tolerancia con la ambigüedad
- Asumir riesgos
- Despreocupación por el bien o mal
- Escuchar a los demás
- No menospreciar

- Ser paciente / no discutidor
- Variedad de ideas / no sólo una
- Reconocer lo sorprendente
- Intentar diversos caminos

Con el desarrollo de estas capacidades, esperamos desarrollar jóvenes dúctiles y flexibles ante los cambios económicos y sociales cada vez más rápidos en el siglo XXI.

Como de costumbre, el Proyecto Asociaciones Creativas incluirá profesores que reconocen una necesidad y un resultado del aprendizaje en sus escuelas, que consulten con, y atraigan a, los estudiantes a un desarrollo del proyecto, y que trabajen con un asociado creativo externo para desarrollar un enfoque destinado a desarrollar esas características.

El modelo sitúa a los estudiantes y profesores en el centro de su propio aprendizaje a través de un proceso de “indagación” creativa en el que éstos conciben y dirigen sus propios proyectos en grupos y equipos, lo cual les permite desarrollar y explorar sus propios intereses e ideas. Al hacerlo así, hemos hallado que el aprendizaje se enriquece y cobra importancia, y se extiende a menudo más allá de los límites del currículo escolar formal.

Este método de aprendizaje centrado en el estudiante necesita que el profesor desarrolle capacidades diferentes como promotor de la investigación y del aprendizaje del estudiante, en lugar de ser la persona que imparte conocimiento. Por lo tanto, al mismo tiempo, apoyamos el propio aprendizaje creativo y las capacidades pedagógicas del profesor a través de programas de desarrollo profesional. Esto incluye a menudo el aprendizaje entre pares, con redes de profesores y educadores que se unen para compartir enfoques innovadores y de éxito, y de-

sarrollar la capacidad para trabajar en asociación con organizaciones culturales dentro de la comunidad escolar.

El Programa Asociaciones Creativas ofrece la oportunidad a las escuelas de comprometerse a largo plazo –de uno a tres años– con un proceso de cambio que sitúa la creatividad en el centro de la escuela. Otras de las características clave más importantes del modelo se pueden resumir como:

- Un proceso sistemático, que compromete a toda la escuela y a su personal, a partir de las necesidades de la propia escuela.
- La autoevaluación de las necesidades de la escuela y del progreso a través del Creative School Development Framework (Marco de Desarrollo Escolar Creativo).
- El compromiso y la participación de los jóvenes en las ideas, el desarrollo y la evaluación.
- Los procesos artísticos como modelos del proceso creativo, aplicados a los programas educativos actuales.
- La aportación creativa externa y la facilitación de expertos a través del “Agente Creativo”, que apoya la planificación, la dirección del proyecto, el análisis y la evaluación para poner en evidencia el impacto y para informar un ciclo continuado de revisión y desarrollo.
- Programas de Aprendizaje Profesional para profesores, agentes creativos y profesionales para desarrollar sus capacidades creativas y su aptitud para trabajar en asociación.
- La atención centrada en el desarrollo de nuevas formas de ambientes de aprendizaje en la escuela con la remodelación del sitio donde tiene lugar el aprendizaje, y fuera de la escuela, en

teatros, museos, galerías de arte y empresas creativas.

- El fomento de nuevas redes multiprofesionales y multidisciplinarias, y de conexiones entre escuelas, profesores, académicos, artistas, líderes locales de la ciudad y organizaciones culturales.

El desarrollo del entendimiento intercultural y del diálogo comunitario

Un ejemplo de proyecto de aprendizaje creativo actual incluye tres escuelas de nivel secundario en Oldham, antigua población textil donde, en 2001, se dieron los peores disturbios raciales en el Reino Unido. Los patrones de la inmigración durante las décadas de 1950 y 1960 significaron que hubiera líneas divisorias muy definidas entre las comunidades blanca y sudasiática. Como consecuencia de esto,

Actividades de aprendizaje del Creative Partnerships (Asociaciones Creativas).

las escuelas se han segregado y se han asociado con determinadas minorías étnicas que conservan sus identidades culturales distintivas. Muchas escuelas secundarias tienen alumnados que son casi un 99% “blanco” o “asiático”.

La Administración Local trata de romper esas líneas divisorias con un programa ambicioso de reconstrucción de las escuelas, a menudo en sitios completamente nuevos y alejados de su ubicación actual para estimular la integración entre las diferentes comunidades con la escuela como centro del desarrollo comunitario y del entendimiento intercultural.

Para el alumnado y el personal es una época de preocupaciones. Por lo tanto, estamos trabajando con las escuelas que se unen para desarrollar primero una comprensión de su propia identidad comunitaria. Una empresa local de salas y vídeo trabaja con los estudiantes para desarrollar sus propias experiencias personales, explorar su propio patrimonio, sus historiales familiares y crear un retrato –filmado y animado– de la comunidad de hoy. Los alumnos que se reúnan por primera vez en la nueva escuela los compartirán a través de exposiciones y sitios web.

Al mismo tiempo, las escuelas desarrollan vínculos internacionales que emplean los medios sociales de comunicación para conectarse con estudiantes en otras partes del mundo y para crear relatos e imágenes on line. En enero de 2010, una escuela compartió su trabajo con escuelas en Ahmenabad, la “Manchester” de la India, a través de una exposición creada especialmente para eso.

Por medio de la creación de sus propias experiencias personales y de la conexión con sus semejantes en otros lugares, los estudiantes desarrollan una visión de las

fuerzas y los patrones de la migración, y una visión más amplia de su propia ubicación en el mundo, en su localidad y en su comunidad.

El proyecto también trabaja intensamente con el personal de ambas escuelas para desarrollar la identidad de la nueva y un enfoque compartido de sus valores éticos. Esto incluye el trabajo con los arquitectos y urbanistas para desarrollar ideas acerca del nuevo edificio escolar y, especialmente, acerca de cómo los espacios exteriores e interiores se pueden utilizar de modo más creativo. Implica también que los profesores desarrollen capacidades para la enseñanza en equipo –es decir, para enseñar juntos– y para desarrollar lecciones con temas intercurriculares.

El Centre for Urban Education (Centro de Educación Urbana, CUE): Un enfoque de desarrollo comunitario basado en los activos (ABCD)

El programa de Asociaciones Creativas es una línea dentro de una obra más amplia del Centro de Educación Urbana (CUE). Este centro es pionero dentro del Instituto de Educación de la Universidad Metropolitana de Manchester. El CUE agrupa la investigación, las políticas y la praxis para tener un impacto directo sobre todos aquellos que trabajan con niños y jóvenes en entornos urbanos.

Su trabajo está comprometido con la mejora de las aspiraciones, las oportunidades educativas y los logros de niños, jóvenes y familias en el Manchester Metropolitano, en el noroeste de Inglaterra, el resto del Reino Unido y a escala internacional.

El CUE asume un enfoque basado en los activos para realizar su trabajo (Ro-

binson, J., 2002), que es un enfoque de desarrollo integral para transformar la enseñanza. Asumir este enfoque significa que todos los activos de la comunidad escolar –incluida su diversidad cultural– se “liberan” para desarrollar las capacidades creativas. Con un modelo así, las escuelas se pueden (re-) conceptualizar como focos comunitarios que dan oportunidades para la cooperación en la ubicación de los servicios –que pueden incrementar el desarrollo comunitario–, como brindar apoyo para la crianza de los hijos, recursos en materia de guarderías, cursos comunitarios de aprendizaje para adultos, e instalaciones. Al mismo tiempo que es un activo de la comunidad, la escuela puede vincularse con, y acceder a, todos los recursos de la ciudad y a los activos que puedan desarrollar las capacidades creativas.

Los ambientes urbanos poseen una rica diversidad histórica, cultural, creativa y comunitaria. El trabajo del CUE extrae los valores de estos activos para crear asociaciones y conexiones, y los aplica directamente a programas como las “Asociaciones Creativas”, de modo que éstos transformen las vidas de los individuos y liberen el capital de nuestras comunidades.

Para conseguirlo, el CUE se compromete con proyectos que vuelven a imaginar y reconectan los sistemas y organizaciones de la escuela con los de la ciudad, incluidas las organizaciones culturales y del conocimiento. El modelo del “flujo de activos” es un enfoque compartido en varios modelos de Planificación Cultural que han influido en los programas de urbanismo y rehabilitación (Bianchini, Landry).

Algunos ejemplos de proyectos del CUE basados en activos incluyen:

- Conferencias sobre Liderazgo para reunir líderes educacionales, del ayuntamiento y de organizaciones culturales y empresariales, para considerar y debatir temas relativos a la educación.
- Equipos de Acción Estudiantil para desarrollar grupos de jóvenes capaces de identificar temas y de llevar a cabo sus propios proyectos de investigación, y para ofertarlos al desarrollo de políticas del ayuntamiento.
- Programas de captación y permanencia de profesores para preparar graduados de carreras profesoras para el trabajo en las escuelas locales, y para comprender y valorar los recursos de la ciudad a través de programas de tutoría con organizaciones creativas y culturales, y para su formación en el desarrollo de asociaciones para emplearlas como bases de aprendizaje “extraescolar”.
- Programa Higher Futures for You (Mejores Futuros para ti) para trabajar con alumnos de las escuelas primarias antes de su ingreso en la enseñanza secundaria, para que puedan visitar universidades y para que conozcan diversos empleos, carreras y cualificaciones que aumenten su comprensión del mundo laboral y sus aspiraciones.

Cuestiones clave que se deben abordar

Si consideramos el aprendizaje creativo –como requisito previo para la ciudad creativa en la medida en que el aprendizaje puede desarrollar la innovación que impulse la economía; apoye y fomente la diversidad en la que crece la creatividad de la ciudad; y aporte oportunidades para comprometerse con la construcción de una identidad común, promueva el diálogo y la tolerancia que aporta la co-

hesión social sobre la que puede florecer la ciudad creativa–, entonces hay una necesidad urgente de convertir las políticas de las “industrias creativas” y de la “economía del conocimiento” en acciones concretas y reales para la educación.

Se trata de un desafío que se necesita abordar a escala de la ciudad y con la integración de todos los niveles de educación y enseñanza. Demasiado frecuentemente, las intervenciones para apoyar a los jóvenes en lo referente al acceso a nuevas oportunidades llegan tarde, y las iniciativas y los recursos no están conectados de tal manera que permitan que los jóvenes opten y accedan a los recursos con igualdad.

Para que esto ocurra, las escuelas –incluso las primarias– necesitan acceder a los recursos y a los programas que “hagan que las cosas funcionen”, para convertir el currículo en un marco dinámico de aprendizaje con la posibilidad de experimentar, ensayar y modelar que relacione las capacidades y las características transferibles al mundo laboral y que sean valoradas por los empleadores, y a la evaluación de las necesidades de aprendizaje que reflejen estas capacidades y valores aprendidos por los estudiantes.

Los nuevos recursos pueden dar el impulso inicial a un proceso; sin embargo, tenemos la oportunidad para que las escuelas examinen sus recursos actuales – cómo se emplea el tiempo y el espacio–, incluidos los ambientes de aprendizaje internos y externos; y para que se concentren en lo que los niños necesitan saber y cómo aprender. Al mismo tiempo, precisamos mecanismos para orientar los recursos hacia donde más se necesitan y son menos accesibles.

Desarrollar profesores para un nuevo tipo de aprendizaje para el siglo XXI im-

plica un papel nuevo para ellos, como proveedores de aprendizaje y agentes del conocimiento. Este es un papel que necesita encontrar el equilibrio justo entre el dominio del contenido del conocimiento y el cultivo de la creatividad. Hay un “intervalo” significativo entre la formación inicial de los educadores y la práctica docente en el aula, por lo que es necesario dar tiempo para que los profesores actualicen su aprendizaje profesional, aborden temas de actualidad, y “tracen el mapa” de sus comunidades y se comprometan con socios externos como parte de su desarrollo profesional continuo.

La construcción de una comunidad global donde los niños se encuentren en el centro de los procesos educativos y donde la escuela se comprometa con su contexto y comunidad más amplios, incluidos los recursos culturales de los padres, implica que los profesores tendrán que desarrollar una cualificación cultural más amplia, incluidos la conciencia, el conocimiento y la sensibilidad culturales.

Enfrentar el desafío de la educación creativa para las ciudades del siglo XXI es una cuestión de integración de las políticas y de las acciones a muchos niveles, de modo que las ciudades se puedan reconectar con sus comunidades escolares de un modo activo.

Los ingredientes esenciales incluyen:

- Las relaciones eficaces a través de las instituciones, dependencias y empresas de la ciudad.
- El compromiso de todos los líderes de la ciudad y de los responsables de formular las políticas con las cuestiones y los desafíos educacionales urgentes.
- El desarrollo del liderazgo de las comunidades poco representadas y de los jóvenes.

Actividades de aprendizaje del Creative Partnerships (Asociaciones Creativas).

- El desarrollo e implementación de programas educativos que sean rigurosos y notables.
 - Y la liberación de los activos de la ciudad en beneficio de los escolares
- como contexto y medio donde los jóvenes se convertirán en los líderes de la educación del siglo XXI y en los futuros ciudadanos de nuestras ciudades creativas.

Bibliografía

- Asociaciones creativas, <http://www.creative-partnerships.com>
- Centro de Educación Urbana de la Universidad Metropolitana de Manchester, www.ioe.mmu.ac.uk/cue
- Media City: UK, www.mediacityuk.co.uk
- Manchester: Knowledge Capital, www.manchesterknowledge.com
- National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE): Informe “All Our Futures – Creativity, Culture and Education”, 2000. www.culture.gov.uk/PDF/nacce.PDF
- Qualifications and Curriculum Authority: *Creativity: Find it, Promote it*, QCA, 2003. www.ncaction.org.uk/creativity
- KASSEM, Derek; MUFTI, Emmanuel y ROBINSON, John: *Education Studies: Issues & Critical Perspectives*, Open University Press, 2003.
- LANDRY, Charles y BIANCHINI, Franco: *The Creative City*. Demos, 1995.
- BLOOMFIELD, Jude y BIANCHINI, Franco: *Planning for the Intercultural City*, 2008.

