

TED - Sir Ken Robinson: ¿las escuelas matan la creatividad?

Buenos días. ¿Cómo están? ¿Ha sido genial, no? Estoy completamente impresionado por todo el evento. De hecho, me voy...

Ha habido tres temas, tratados en esta conferencia, que son relevantes y de los que quiero hablarles.

Uno de ellos es la extraordinaria evidencia de la creatividad humana en todas las presentaciones que hemos visto y en toda la gente que ha pasado por aquí. Sólo la variedad y el ámbito de lo tratado dan fe de esto.

La segunda es, que, estamos en un momento donde no tenemos ni idea de lo que va a suceder, en términos de futuro, ni idea de cómo esto puede llevarse a cabo.

Yo tengo interés en la educación. De hecho, lo que encuentro es que todo el mundo tiene interés en la educación; ¿no creen? Yo la encuentro muy interesante. Si usted está en una cena, y dice que trabaja en educación (en realidad, usted no está a menudo en cenas [si trabaja en educación]). Francamente, si usted trabaja en educación, usted no es muy convidado. Y no es convidado una segunda vez, curiosamente. Eso es extraño para mí.

Pero si usted estuviese, y le preguntaran, ya sabe, "¿Qué hace usted," y usted dice que trabaja en la educación, usted verá palidecer a los demás. Como si pensasen: "¡Oh, Dios! ¿Por qué a mí? Mi primera noche fuera en toda la semana..." Pero si usted pregunta a la gente sobre su educación, lo pondrán contra la pared. Porque es una de esas cosas que van muy al fondo para la gente, ¿no es verdad?, como la religión, el dinero, y otras cosas.

Yo tengo un gran interés en la educación, y creo que todos lo tenemos, hay un enorme interés en ella, en parte porque es la educación la que está a cargo de llevarnos a este futuro que no podemos comprender.

Si piensan en esto, los niños que empiezan la escuela este año se jubilarán en 2065. Nadie tiene una pista, a pesar de todos los conocimientos que han desfilado por aquí los últimos cuatro días, de cómo se verá el mundo en un plazo de cinco años. Y, sin embargo, se supone que estamos educándolos para ello. Por lo tanto, la imprevisibilidad, en mi opinión, es extraordinaria.

Y la tercera parte de esto es que todos estamos de acuerdo, sin embargo, en la extraordinaria capacidad que tienen los niños, en su capacidad de innovación. Quiero decir, Serena anoche fue una maravilla, sólo viendo lo que podía hacer. Y ella es excepcional, pero creo que no es, por así decirlo, excepcional en la infancia como un todo. Lo que hay ahí es una persona de dedicación extraordinaria que encontró un talento.

Y mi argumento es, todos los niños tienen un tremendo talento y que nosotros lo despilfarramos, despiadadamente.

Así que quiero hablar de la educación y quiero hablar de la creatividad. Mi argumento es que ahora la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización, y debemos tratarla con la misma importancia. [aplausos] Gracias.

Eso fue todo, por cierto, muchas gracias. [risas] Veamos... quedan 15 minutos... Bueno, yo nací... [risas]

Oí una gran historia recientemente, me encanta contarla, de una niña que estaba en una clase de dibujo, tenía 6 años y estaba al fondo del salón, dibujando, y cuenta la maestra que esta niña difícilmente prestaba atención, y en esta lección de dibujo lo hacía. La maestra estaba fascinada, se dirigió a ella y le preguntó: "¿Qué estás dibujando?" y la niña le dijo, "Estoy haciendo un dibujo de Dios." Y la maestra le dijo, "Pero nadie sabe cómo se ve Dios" Y la niña dijo: "Lo sabrán en un minuto."

Cuando mi hijo tenía 4 años en Inglaterra - en realidad él tiene 4 años en todas partes, para ser honesto; si somos estrictos en esto, a donde quiera que fuera, tenía 4 años en ese año - estaba en la obra [teatral] de la Natividad. ¿Recuerdan la historia? ¿No?, es grandiosa, es una gran historia. Mel Gibson hizo la secuela, puede ser que la hayan visto, "Natividad II"...

Pero James hizo el papel de José, lo que nos emocionó. Considerábamos que era uno de los principales papeles. Tuvimos los sitios llenos de agentes con camisetas: "James Robinson ES José!". El no tuvo que hablar, pero ustedes conocen la parte en la que llegan los tres reyes. Llegan trayendo regalos, y traen oro, incienso [frankincense] y mirra. Esto ocurrió en realidad -estábamos sentados allí y pensamos que pasaron fuera de secuencia... Le preguntamos al niño después y dijimos "Estás bien con lo que pasó?" y él dijo "Si, ¿por qué? ¿Estaba mal?" -, creo que intercambiaron sus papeles, creo que eso fue.

En todo caso, los tres niños entran, pequeños de 4 años con toalla de tela en sus cabezas, y ponen sus cajas abajo. El primer niño dice "Te traigo oro". El segundo niño dice "Te traigo mirra". Y el tercero dice "Frank envió esto" [Aquí hay un juego de palabras intraducible. Frankincense –incienso- suena parecido a Frank sent this.]

Lo que estas historias tienen en común es que los niños se arriesgan. Aún si no saben cómo, lo intentan. ¿Tengo razón? los niños no tienen miedo a equivocarse.

Ahora bien, no quiero decir que estar equivocado es lo mismo que ser creativo. Lo que sí sabemos es, que si usted no está preparado para equivocarse, nunca llegará a nada original. Si no está dispuesto a equivocarse. Y en el momento en que llegan a adultos, la mayoría de los niños han perdido esa capacidad. Se han vuelto temerosos a equivocarse.

Y manejamos nuestras empresas de esta forma, por cierto, estigmatizamos los errores. Y ahora estamos operando sistemas educativos nacionales, donde los errores son lo peor que usted puede hacer.

Y el resultado es que estamos educando a la gente fuera de sus capacidades creativas.

Picasso dijo una vez que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artista a medida que crecemos. Y creo en esto apasionadamente, que cuando no crecemos en la creatividad, crecemos fuera de ella. O más bien nos educamos fuera de ella. ¿Por qué sucede esto?

Yo viví en Stratford-on-Avon, hasta hace unos cinco años, de hecho, nos mudamos de Stratford a Los Ángeles, así que pueden ustedes imaginar qué sencilla transición fue ésta. En realidad vivimos en un lugar llamado Snitterfield, justo en las afueras de Stratford, que es donde nació el padre de Shakespeare. ¿Los asaltó un nuevo pensamiento? A mi sí. ¿ustedes no pensaron que Shakespeare tuviera un padre, verdad? ¿verdad? Porque no piensan sobre Shakespeare siendo un niño, cierto? ¿Shakespeare con 7 años? Yo nunca pienso en eso. Quiero decir, él tuvo 7 años en algún momento, él estaba en la clase de inglés de alguien, ¿no? ¿Qué tan molesto sería eso? "Debe esforzarse más".

Imagínense a Shakespeare mandado a la cama por su padre, ya saben, "Véte a la cama, ahora," a William Shakespeare, "y baja ese lápiz. Y dejar de hablar así, está confundiendo a todo el mundo."

De todas formas, nos mudamos de Stratford a Los Angeles, y sólo quiero decir algo sobre la transición, en realidad. Mi hijo no quería venir. Tengo dos hijos, él tiene ahora 21 años, mi hija 16; él no quería venir a Los Angeles. Le gustaba, pero tenía una novia en Inglaterra. Era el amor de su vida, Sarah. La había conocido por un mes. Tengan en cuenta, que habían cumplido su cuarto aniversario, porque es mucho tiempo cuando tienes 16. De todos modos, estaba realmente molesto en el avión, y dijo, "Nunca encontraré otra chica como Sarah". Y nos alegramos de eso, porque, francamente, ella fue la principal razón para salir del país.

Pero algo te golpea cuando te trasladas a América y cuando viajas alrededor del mundo: cada sistema educativo en la tierra tiene la misma jerarquía de temas. Cada uno, no importa donde vayas, te parece que sería otra cosa, pero no lo es. En la parte superior están las matemáticas y el lenguaje, luego las humanidades, y en la parte inferior, las artes. En cualquier lugar de la Tierra.

Y en casi todos los sistemas, también, hay una jerarquía en las artes. Plástica y música tienen normalmente un status superior en las escuelas que teatro y danza. No hay un sistema de educación en el planeta que enseñe danza todos los días a los niños, del modo en que se enseñan las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Creo que esto es bastante importante. Creo que las matemáticas son muy importante pero también lo es la danza. Los niños bailan todo el tiempo si se les permite, todos lo hacemos. Todos tenemos cuerpo, ¿no? ¿Me perdí de algo?

La verdad es que lo que sucede es, que a medida que los niños crecen empezamos a educarlos progresivamente de la cintura para arriba. Y luego nos centramos en sus cabezas. Y ligeramente en un sólo lado.

Si ustedes visitaran la educación como un extraterrestre y dijeran para qué sirve la educación pública, creo que tendrían que concluir, si miran los productos, quién tiene éxito con esto, quienes hacen todo lo que deberían, quien recibe todos los puntos, quiénes son los ganadores, pienso que tendrían que concluir que todo el propósito de la educación pública en todo el mundo es producir profesores universitarios ¿no?

Esas son las personas que llegan más alto. Y yo solía ser uno de ellos, ya ven. Y me gustan los profesores universitarios, pero saben, no deberíamos tenerlos como el mayor de todos los logros humanos. Son sólo una forma de vida, otra forma de vida. Pero son bastante curiosos, y lo digo de cariño, hay algo curioso

en ellos, no en todos ellos, pero sí generalmente, viven en sus cabezas, viven allí arriba, y especialmente en un lado de ellas. No tienen cuerpo. Miran a sus cuerpos como una forma de transporte para sus cabezas, ¿verdad? Es una manera de llevar su cabeza a las reuniones.

Si quieren ustedes pruebas reales de experiencias fuera del cuerpo, por cierto, asistan a una conferencia de académicos de alto nivel, y vayan a la discoteca la noche final, y allí verán ustedes, hombres y mujeres adultos retorciéndose sin control, sin ritmo alguno, esperando al final para poder volver a casa y escribir un artículo [paper] al respecto.

Ahora, nuestro sistema educativo se basa en la idea de capacidad académica. Y hay una razón. El sistema entero fue inventado, alrededor del mundo, no había sistemas públicos de educación en realidad, antes del siglo XIX. Todos ellos se crearon para satisfacer las necesidades de la industrialización.

Así que la jerarquía se basa en dos ideas: Número uno, que los temas más útiles para el trabajo están arriba. Así que ustedes, probablemente, en la escuela fueron amablemente alejados de aquellas cosas que le gustaban, con el argumento de que nunca conseguirían un trabajo haciendo eso. ¿Verdad? No toques música, porque no vas a ser un músico, no hagas arte, porque nunca vas a ser un artista. Benévolos consejos - pero profundamente equivocados. El mundo entero está sumido en una revolución.

Y la segunda idea es la capacidad académica, lo que realmente ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia, porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si usted piensa en ello, todo el sistema de educación pública en todo el mundo es un proceso prolongado de acceso a la universidad. Y la consecuencia es que muchas personas de gran talento, brillantes, personas creativas piensan que no lo son, porque aquello en lo que eran buenos en la escuela no fue valorado, o fue en realidad estigmatizado. Y creo que no podemos permitirnos el lujo de seguir ese camino.

En los próximos 30 años, según la UNESCO, se graduarán en todo el mundo mediante la educación más personas que desde el comienzo de la historia. Más personas, y esa es la combinación de todas las cosas que hemos hablado - la tecnología y sus efectos de transformación en el trabajo, y la demografía y la enorme explosión de la población.

De repente los títulos no valen nada. ¿No es cierto? Cuando yo era estudiante, si tenías un título, tenías un puesto de trabajo. Si no tenías un empleo es porque no querías. Y yo no quería uno, francamente.

Pero ahora los chicos con títulos a menudo van a casa a seguir jugando vídeo juegos, porque es necesario un master donde el trabajo anterior requería una licenciatura, y ahora además necesita usted un doctorado para los otros. Se trata de un proceso inflación académica. E indica que la estructura de la educación está cambiando bajo nuestros pies. Tenemos que repensar radicalmente nuestra visión de la inteligencia.

Sabemos tres cosas sobre la inteligencia: una, es diversa, pensamos en el mundo en todas las formas en que experimentamos. Pensamos visualmente, pensamos en sonidos, pensamos de manera kinestésica. Pensamos en términos abstractos, pensamos en movimiento.

En segundo lugar, la inteligencia es dinámica. Si nos fijamos en las interacciones de un cerebro humano, como hemos escuchado ayer de una serie de presentaciones, la inteligencia es maravillosamente interactiva. El cerebro no está dividido en compartimentos. De hecho, la creatividad, la cual defino como el proceso de tener ideas originales que tienen valor, la mayoría de las veces no se logra sino por medio de la interacción de diferentes formas disciplinarias de ver las cosas. El cerebro es intencionadamente - por cierto, hay un árbol de nervios que une las dos mitades del cerebro llamado el cuerpo calloso, y es más grueso en las mujeres. Siguiendo lo que dijo Helen ayer, creo que por esto probablemente las mujeres son mejores para la multitarea, porque lo son, sé que hay muchas investigaciones al respecto, pero yo lo sé por mi vida personal.

Si mi esposa está cocinando una comida en casa, que no es a menudo, afortunadamente, pero ya saben, si ella está haciendo algo (sí, ella es buena en algunas cosas), bueno, si ella está cocinando, saben?, es capaz de hablar por teléfono, hablar con los chicos, pintar el techo, hasta operar a corazón abierto allí. Si soy yo el que está cocinando, la puerta está cerrada, los niños están fuera, el teléfono está colgado, si ella entra me molesto, y lo digo "Terry, por favor, estoy tratando de freír un huevo, déjame". (Recuerdan ese viejo dicho filosófico, si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, ¿ocurrió?, recuerden ese dicho. Recientemente vi una gran camiseta que decía: "Si un hombre da su opinión en un bosque, y ninguna mujer le oye, ¿sigue estando equivocado?")

Y la tercera cosa acerca de la inteligencia, es que es distintiva [distinct]. Estoy escribiendo un nuevo libro en este momento llamado "Epifanía" que se basa en una serie de entrevistas con personas acerca de cómo descubrieron su talento. Estoy fascinado por cómo la gente llegó allí. [El libro] Está realmente motivado por una conversación que tuve con una mujer maravillosa de la que tal vez no hayan oído hablar, que se llama Gillian Lynne, ¿han oído hablar de ella? Algunos. Es una coreógrafa conocida en todo el mundo. Hizo la coreografía de Cats, y del Fantasma de la Ópera, es maravillosa. Yo solía asistir al consejo de administración del Royal Ballet, en Inglaterra, como podrán suponer, y Gillian y yo comimos un día y le pregunté: "Gillian, cómo llegaste a ser bailarina? Y ella me dijo que era interesante, que cuando iba a la escuela, estaba realmente sin esperanzas. En la escuela, en los años 30, escribieron a sus padres y les dijeron: "Creemos que Gillian tiene un trastorno de aprendizaje". No podía concentrarse, estaba siempre inquieta. Creo que ahora dirían que tenía TDA/H [Trastorno de déficit de atención e hiperactividad]. ¿No? Pero eran los años 30 y el TDA/H no se había inventado todavía. No era un estado disponible. La gente no sabía qué podía tener eso.

De todas formas, ella fue a ver a un especialista, de esos con paneles de roble en la consulta, y allí estaba ella con su madre y ella fue y se sentó en una silla al fondo, sentada sobre sus manos durante 20 minutos, mientras que el médico hablaba con su madre de todos los problemas que estaba teniendo Gillian en la escuela. Y al final de la consulta -, porque ella estaba molestando a los demás, siempre entregaba tarde sus tareas, y así sucesivamente, una niña de 8 años - al final, el doctor fue y se sentó junto a Gillian y le dijo: "Gillian, he escuchado todas estas cosas que tu madre me ha dicho, y necesito hablar con ella en privado." y le dijo, "Espera aquí, volveremos pronto, no será muy largo", y se fueron y la dejaron.

Pero antes de salir de la habitación, él encendió la radio que estaba en su escritorio, y cuando salieron de la habitación, le dijo a la madre, "Quédese aquí y mírela". Al minuto de abandonar la sala, ella estaba de pie, moviéndose al ritmo de la música. La estuvieron mirando durante unos minutos y él se giró y le dijo a su madre: "Señora Lynne, Gillian no está enferma, es una bailarina. Llévela a una escuela de danza."

Y yo le dije: "¿Y qué pasó?"

Ella dijo, "Ella lo hizo. No puedo decirle cuán maravilloso fue. Entramos en esta sala y estaba llena de gente como yo, gente que no podía sentarse quieto. Gente

que tenía que moverse para pensar". Que tenían que moverse para pensar. Hacían ballet, hacían tap, hacían jazz, hacían danza moderna, hacían danza contemporánea. Ella finalmente audicionó para el Royal Ballet School, se convirtió en solista, tuvo una maravillosa carrera en el Royal Ballet, eventualmente se graduó de la Royal Ballet School y fundó su propia compañía, la Gillian Lynne Dance Company, y conoció a Andrew Lloyd Weber.

Ella ha sido responsable de algunas de las más exitosas producciones de teatro musical en la historia, ha dado placer a millones, y es multimillonaria.

Alguien más podría haberla medicado y le habría dicho que se calmara.

Ahora, creo - [aplausos] De lo que creo que se trata es de lo siguiente: Al Gore habló la otra noche acerca de la ecología y la revolución que fue provocada por Rachel Carson. Creo que nuestra única esperanza para el futuro consiste en adoptar una nueva concepción de la ecología humana, una en la que empezamos a reconstituir nuestra concepción de la riqueza de la capacidad humana. Nuestro sistema educativo ha socavado nuestras mentes de la misma forma que hemos socavado la tierra, para un determinado producto, y para el futuro, esto no nos servirá.

Tenemos que repensar los principios fundamentales en los que estamos educando a nuestros niños. Hay una maravillosa cita de Jonas Salk, quien dijo: "Si todos los insectos desaparecieran de la tierra, dentro de 50 años toda la vida en la tierra terminaría. Si todos los seres humanos desaparecieran de la tierra, dentro de 50 años todas las formas de vida florecerían". Y tiene razón.

Lo que TED celebra es el don de la imaginación humana. Tenemos que ser cuidadosos ahora para usar este don con sabiduría, y para evitar algunos de los escenarios de los que hemos hablado. Y la única manera en la que lo haremos es viendo nuestras capacidades creativas como la riqueza que son, y viendo a nuestros niños como la esperanza que son. Y nuestra tarea es educar a la totalidad de su ser, para que puedan enfrentar este futuro - por cierto, tal vez nosotros no veremos este futuro, pero ellos lo harán. Y nuestro trabajo consiste en ayudarles a hacer algo con él. Muchas gracias.