

DIDÁCTICA, DIFUSIÓN Y DINAMIZACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL COMO VÍA PROFESIONAL

Pedro A. Carretero Poblete*

LA LINDE, 4-2015, pp. 101-114

RESUMEN. - Desde hace casi dos décadas, ERA Cultura se dedica a la dinamización cultural de la Arqueología y la Prehistoria a través de la creación de talleres educativos basados en Arqueología Experimental. Las bases de este largo trabajo giran en torno a la rigurosidad científica, la educación en valores y la profesionalidad. Sin embargo, con el declive de la arqueología de gestión y de urgencia en España, hemos observado en los últimos años cómo otras empresas se han introducido en la campo de la dinamización cultural asumiendo como suyas ideas que no lo eran y haciendo disminuir el alto grado de rigurosidad científica y profesionalidad que requiere este trabajo. La innovación continua, la calidad y profesionalidad del trabajo del dinamizador cultural, creemos será la única ventaja ante la competencia desleal que nos persigue en un mercado que (como en de la arqueología hace unos años) se empieza a saturar de oferta.

PALABRAS CLAVE. - ERA Cultura, dinamización cultural, gestión cultural, arqueología experimental, educación en valores.

ABSTRACT. -For the last two decades, ERA Cultura is devoted to the cultural dynamization of Archeology and Prehistory trough the creation of educational workshops based on Experimental Archeology. The foundations of this lengthy work are: scientific accuracy, education in values, and professionalism. However, because of the downturn of the Archeology Management and Emergency in Spain, we have observed in the last years how other business have been introduced in the field of cultural dynamization assuming as their ideas, that were not, and reducing the high level of scientific accuracy and professionalism required in this work. The Cultural activist's quality and professionalism on his work, we believe it will be the only advantage confronting the unfair competition that is haunting us in a saturated market of offers. (as those Archeology markets of few years ago).

KEYWORDS. - ERA Cultura, Cultural dynamization, cultural management, Experimental Archeology, education in values.

Tríptico de ERA Cultura

* Pedro A. Carretero Poblete, Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
 ERA Cultura Extremadura, pcarretero@ups.edu.ec
<http://www.eraextremadura.es/>

En 1998, en un pequeño viñedo de El Marquesado (Chiclana, Cádiz) surgió el Laboratorio de Arqueología Experimental de ERA Cultura, impulsado por Rita Benítez Mota. ERA surge con el objetivo de despertar en los visitantes (sobre todo infantiles) la curiosidad por el conocimiento de los modos de vida del hombre en el Paleolítico. Se podría decir que estamos ante el primer Laboratorio de Arqueología Experimental sobre esta época creado en España y el primer centro de talleres educativos en torno a la Prehistoria.

Desde un principio la idea era clara, transmitir ese amor que tenemos por la Historia y nuestra profesión de arqueólogos, junto con el respeto por el patrimonio histórico-arqueológico. En este momento también surge el lema de ERA Cultura, que resume muy bien los inicios “no se puede amar aquello que no se conoce”, que posteriormente derivaría en el lema de ERA “solo se puede amar y respetar aquello que se conoce”.

Este sueño de arqueología experimental y dinamización cultural se gesta en un momento en que la Arqueología de Gestión está en auge en España y en Cádiz,

impulsada por el desarrollo desmedido de la construcción. Un momento en el que era difícil abandonar este “dinero fácil” que motivaba a numerosos arqueólogos a desarrollar su trabajo como autónomos vigilando obras y realizando intervenciones arqueológicas de urgencia, por el riesgo del emprendimiento en un campo que, en ese momento, estaba inexplorado. (Criado-Boado, 2011).

Los inicios de ERA Cultura

El inicio, como en cualquier emprendimiento profesional (más aún en el ámbito cultural), no fue fácil. Las primeras actividades didácticas dirigidas a colegios que se desarrollaron en el Laboratorio eran escasas, el trabajo llegaba esporádicamente, de forma que el personal formado contratado no podía tener una continuidad. No obstante siempre quedaba, tras la jornada de trabajo, la sensación de un trabajo bien hecho y la esperanza de que poco a poco se fuera conociendo entre los centros educativos.

Los niños/as eran atendidos en cabañas que recreaban la Prehistoria, a través de talleres donde predominaba la música, la danza, las plantas aromáticas autóctonas, pinturas

rupestres, representaciones, juegos, fuego por fricción, etc. Técnicas prehistóricas, reproducidas fielmente, que para ellos eran desconocidas y sorprendentes.

La vida de cualquier arqueólogo, gestor cultural y dinamizador carece de horarios, la jornada laboral en nuestro caso no tiene fin, ya que el trabajo cultural de innovación está supeditado a la incertidumbre de si al día siguiente podrás seguir desarrollándolo. Así se pasó de unos 60 colegios al año en el año 2000 a los más de 20.000 alumnos en la actualidad entre los centros de Cádiz y Extremadura. La clave de este éxito, además de la constancia, ha sido la estrategia docente de ERA Cultura: la innovación, el rigor científico y la educación en valores. Llegando a alumnos desde educación infantil hasta universitarios.

Un día en ERA Cádiz

El incesante nicho de ideas

Pero el desarrollo de ERA no solo se ha visto marcado por el proyecto de talleres didácticos en nuestras instalaciones. Entre los años 2002 y 2006 en Cádiz se creó un proyecto educativo revolucionario para la época: llegaron al centro un grupo de alumnos de ESO con alto riesgo de abandono escolar, alumnos desmotivados y con desfase académico que se integraron en un nuevo proyecto. Los alumnos entraban en sus centros educativos, donde recibían clases de las materias obligatorias, de allí se marchaban a

ERA, donde encontraban un espacio nuevo en el que trabajaban al aire libre, en actividades creadas por el equipo educativo de ERA: talleres de carpintería, de albañilería, de artesanía y de habilidades sociales. El proyecto fue un éxito de inserción social y laboral.

En el año 2002 también se introducen los maletines didácticos, con unos kit de reproducciones arqueológicas y miniaturas de cerámica pre y protohistórica, con la idea de acercar los objetos y utensilios de la vida cotidiana de estas épocas remotas a los alumnos de todos los ciclos educativos. La finalidad de estos maletines no es otra que la de reforzar el aprendizaje de los alumnos a través de la manipulación.

Proyecto Educativo Fernando Quiñones

Con el paso del tiempo se fueron ampliando los horizontes temporales de los talleres educativos y los escenarios. Los excelentes resultados pedagógicos de los talleres posibilitaron ampliar desde la época Prehistórica hacia la Protohistoria, colonizaciones y época romana. En la actualidad, los talleres impartidos por ERA explican todos los procesos históricos de la Bahía de Cádiz y del sur de Extremadura. A ellos hay que sumar los talleres centrados en

la naturaleza, que permiten la difusión de los principios de respeto al medio natural que está en riesgo de desaparición o deterioro.

Maletines didácticos de ERA Cultura.

Desde 2005 ERA Cultura puso en marcha sus Escuelas de Verano, ampliando el número de inscripciones año tras año. A ello hay que sumar el “plan familia”, el

“deporte en la escuela”, los “auxiliares de comedor”, la “adaptación lingüística”..... Más los proyectos de excavación arqueológica, puesta en valor de yacimientos arqueológicos y la divulgación del patrimonio cultural e histórico. Todas estas dinamizaciones se han realizado en numerosos museos, como el Arqueológico Provincial de Cádiz, el conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, el Museo Arqueológico Municipal de El Puerto de Santa María, el Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca, el Teatro Romano de Cádiz, el yacimiento de Contributa Iulia (medina de las Torres, Badajoz), el Museo Histórico Municipal de Villafranca de los Barros (Badajoz), el Centro de Interpretación de Regina (Casas de Reina, Badajoz) y en breves yacimientos clave extremeños como Cancho Roano e Hijovejo. Los talleres que forman el componente principal didáctico de ERA permiten por tanto, a través de la arqueología experimental, hacer vivir a sus participantes los modos de vida que se dieron en los diferentes períodos históricos. Los talleres son elaborados y revisados anualmente por el equipo docente, con una metodología calculada al milímetro.

Reproducciones arqueológicas de ERA Cultura

En el año 2009 ERA Cultura elabora ya un gran número de reproducciones arqueológicas, donde, tras un riguroso estudio de las piezas originales, se consigue la realización de productos que siguen las técnicas artesanales usadas en los tiempos históricos a que se refieren. De esta forma, dichas piezas, empiezan a poblar yacimientos y museos arqueológicos que conforman la Red de Yacimientos Arqueológicos Andaluces.

En el año 2011 se produjo la expansión de ERA a Zafra (Badajoz), donde se inició la creación de un nuevo poblado prehistórico que recreara la vida de esa época en el sur de Extremadura. Así, poco a poco, se iniciaron nuevas actividades en la comarca que fueron replicadas en ambas sedes. Dentro de nuestro constante empeño por ofrecer nuevas investigaciones y proyectos, gran éxito han tenido las dos jornadas gastronómicas romanas realizadas en 2013 y 2014, que tuvieron que ser replicadas en numerosas ocasiones en yacimientos romanos: Contributa Iulia, Regina y Esparragosa de la Serena. Dichas jornadas gastronómicas fueron pioneras en cuanto a la realización de las recetas del romano Apicio utilizando *flor de garum*. A ellos hay que sumar en Extremadura el día Internacional de los Museos y el Día del Medio Ambiente en Villafranca de los Barros; o las jornadas romanas de Contributa Ludica en Contributa Iulia (Medina de las Torres). Como resultado de ambas surgió el “I Simposio Internacional Sabores de Roma”, un encuentro académico de jóvenes investigadores en torno a la gastronomía de época romana. También son exitosas, por lo

novedoso de la didáctica, las diferentes escuelas de verano desarrolladas en Extremadura desde 2013.

ATÚN CON GARUM SEGÚN APICIO

Jornadas gastronómicas romanas

En el año 2013 fuimos contratados por el Ministerio de Cultura del Ecuador para crear el departamento educativo y dinamizar mediante talleres el Museo de Pumapungo, de época cañari e inka. Esto supuso un nuevo reto para nosotros, el estudio de la Historia de esta región ecuatoriana para la creación *ex novo* de talleres educativos. La aventura al otro lado del Atlántico surgió ante el descenso de

actividades que trajo la crisis española a todos los niveles. Hemos de reconocer que la caída de salarios, el descontento del profesorado y el descenso de inversión en cultura por parte de las administraciones españolas, ha hecho mella en todas las empresas culturales españolas, y ERA, pese a su innovación continua, no iba a ser una excepción.

Instrucción de monitores en Ecuador.

Tras el éxito del modelo de ERA Cultura, hace más de 5 años surgieron empresas y autónomos que han intentado imitarla. En muchos casos son personas que no han hecho un estudio basado en la arqueología experimental, para la creación de los talleres; en otros usan utensilios y materiales modernos ante la complejidad de utilizar los originales; en otros es la falta de imaginación la que muestra unos talleres poco creíbles. Así hemos visto en la actualidad realizar talleres de pintura rupestre con témperas y pinturas industriales, o talleres de mosaicos con fragmentos de goma eva (solo por citar algunos ejemplos). En ERA fabricamos nuestros propios materiales basados en los mismos que se utilizaban en la época histórica que están explicando.

Parece acertado decir que ERA, al ser posiblemente el primer laboratorio de arqueología experimental y trasladar sus conocimientos a los escolares, se ha convertido en un referente para la competencia. No obstante, sabemos que ser los primeros nunca asegura mantener las ventajas competitivas conseguidas y mucho menos que sobreviva la empresa. Es el cuidado que dedicamos en la elaboración de cada taller de la mejor y más fehaciente manera posible, el

rigor científico y la elevación del nivel de calidad en cada proyecto nuevo, lo que hace difícil a los competidores alcanzar a ERA.

ARQINNOVA

ARQInnova es un equipo de trabajo de reciente creación con una larga experiencia en proyectos de investigación y desarrollo arqueológico en el ámbito urbano a nivel nacional e internacional. Es ahora cuando comienza su andadura como grupo emprendedor en el sector del turismo cultural dedicado a la gestión del patrimonio cultural.

Desde ARQInnova partimos de la base del concepto de "arqueología", como ciencia que, a través del análisis de los restos materiales, interpreta la vida de los seres humanos del pasado, interpretación que

nos permite entender el desarrollo y evolución de la ciudad desde su origen hasta la actualidad.

ARQInnova, con este proyecto, desarrolla todo el conjunto de acciones que conlleva el proceso de intervención arqueológica así como su divulgación, teniendo como última finalidad que el público conozca y asuma los valores culturales que se transmiten a través del patrimonio arqueológico, ya que "sólo se puede amar y respetar aquello que se conoce".

Empresas que se dicen "innova"-doras, copian hasta el eslogan de ERA

Aunque se puedan imitar las formas, el conocimiento y la experiencia de estos 17 años en el diseño de talleres no lo son tanto. Muy importante es la emoción, la implicación y la empatía que pone cada uno de los monitores en el trato con los alumnos: ERA Cultura no son solo talleres. Obviamente nos preocupa mucho la irrupción de numerosas empresas que, a costa de la calidad y rigurosidad, establecen precios

con los que es difícil competir. ERA solo sabe competir a base de su calidad.

Innovación y calidad, diferencias de ERA

En ERA, la cultura, la innovación, la tecnología y la rigurosidad científica van de la mano. Conseguimos destacar gracias a esa diferenciación hace 17 años. Capaces de trasladar los conocimientos prehistóricos a los niños/as de una manera amena, basándonos en la experiencia, algo que hasta la fecha era casi inédito.

Nuestro trabajo diario no se entiende sin la innovación y la creatividad. Ambas siempre aparecen aplicadas al contenido de los talleres y su desarrollo, a la construcción de los instrumentos usados en los mismos. También ambas aplicadas a los canales de distribución de los productos generados. Así, la alta capacitación del personal dedicado a este trabajo es uno de los aspectos que creemos diferencian a ERA desde el principio. Pero nada de esto tendría sentido sin la difusión de este trabajo didáctico y educativo en diferentes congresos, las publicaciones, etc. El objetivo debe

ser siempre competir aumentando la calidad y no reduciendo costes.

Después de tantos años en el campo profesional, desde ERA, seguimos entendiendo que nuestros objetivos son la utilización de la arqueología y la Historia Antigua como instrumento de conocimiento; hacer valorar a nuestros alumnos/as el patrimonio histórico-arqueológico de las zonas en las que trabajamos; rescatar técnicas artesanales antiguas intentado promover su uso para el desarrollo económico: por supuesto que creemos que la cultura genera empleo y riqueza; proteger el medio natural y el valor que este ha tenido para el hombre a lo largo de su historia.

Misión de ERA Cultura

¿Hay futuro profesional en la dinamización arqueológica?

Con la arqueología pública en sus niveles más bajos (Criado-Boado 2011) nos encontramos en la actualidad con la afloración de numerosas empresas culturales (Carrasco-Campos y Saperas 2011) basadas en los principios didácticos

y dinamizadores con los que surgió ERA, incluso algunos que se muestran como novedosos para acaparar un mercado desde instituciones públicas o subvencionadas. Pensamos que, como hemos señalado anteriormente, la única forma de sobrevivir al empuje de las nuevas empresas creadas, muchas de ellas con fondos públicos, subvenciones o baja calidad, es la innovación continua.

La actual crisis que vive España no está favoreciendo la continuidad de empresas culturales como la nuestra. Más bien al contrario, las administraciones, que ya de por sí nunca han prestado mucha preocupación por temas culturales (y mucho menos arqueológicos y patrimoniales) han realizado recortes en este ámbito como casi primera medida de ahorro. Modelos culturales y de gestión como el que propone ERA son siempre a largo plazo. Sin embargo, la falta de visión de las administraciones en este aspecto ha hecho que cientos de museos, centros de interpretación, yacimientos, etc., construidos en los últimos años en España se encuentren, si no abandonos, muy cerca de ello, por la nula planificación a la hora de entregar estos recursos a profesionales de la gestión patrimonial y arqueológica, que se deberían de encargarse de

llenar de contenidos estos espacios y buscar el público adecuado.

La innovación y la profesionalización de los gestores patrimoniales es la única que puede generar programas de dinamización cultural, programas que, como en el caso de ERA, sean autosostenibles desde sus inicios, precisamente por estos dos aspectos: planificación e innovación. Para ello, el profesional debe estudiar en profundidad el bien a dinamizar, su entorno, población, secuencia histórica, etc., de forma que se puedan recrear los recursos histórico-patrimoniales característicos de la zona y sumergir al visitante en “su pasado”.

No menos importante debe ser la citada innovación en el producto ofrecido a los visitantes, con unos altos estándares en calidad y rigurosidad científica. Por ello es fundamental la excelente formación de los órganos gestores y del personal contratado.

La rigurosidad científica es otro de los pilares de cualquier proyecto de dinamización educativa. Así, además de la rigurosidad a la hora de confeccionar los talleres y visitas, los monitores deben ser conscientemente formados en

la misma, por lo que la formación del personal no debe ser dejada de lado, ya que son ellos los encargados de transmitir ese realismo, ese viaje del público a la época que recrea el taller o el lugar, esa pasión por lo que están enseñando y que va a marcar al público visitante (en especial a los más pequeños).

De nada sirve construir grandes centros de interpretación, poner en valor nuestro patrimonio arqueológico si no se va a proceder a la dinamización y difusión de actividades relacionadas. La imagen que debemos trasladar al público no es otra que la del conocimiento de su entorno y que esos restos pertenecen a sus raíces y como tal se deben preservar para el conocimiento de sociedades futuras.

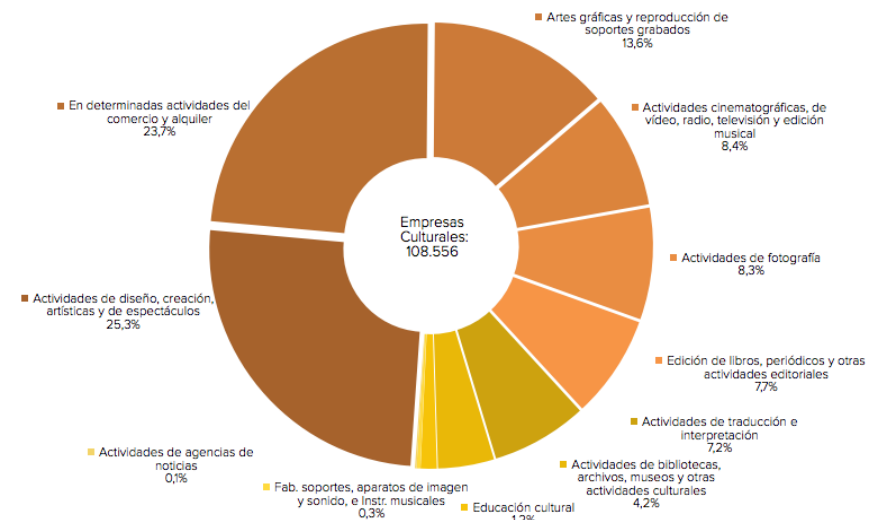
El despegue de estas políticas culturales no se produce de la noche a la mañana, requiere de un cierto tiempo. Y es precisamente este uno de los problemas que presentan las administraciones locales, que no tienen la paciencia suficiente para esperar el despegue y los beneficios culturales y sociales para la región. Por supuesto que creemos en el auto sostenimiento económico de estos centros culturales, pero las administraciones deben ser conscientes que estos beneficios

no se generan sino a medio y largo plazo, algo que no están dispuestos a asumir y que conllevan el cierre y abandono de lugares patrimoniales en los que la inversión muchas veces fue bastante elevada. Por ello, desde ERA Extremadura hemos propuesto la asociación entre nuestra empresa y gestores regionales del patrimonio de forma que, a través de cesiones de sitios patrimoniales, realizar la inversión operativa necesaria que relance los sitios, asumamos el riesgo, la formación del personal, la creación de empleo y el resto vendrá de la mano. Solo así conseguiremos la auto financiación de estos referentes patrimoniales y la generación de conocimiento y riqueza en el entorno. Solo desde la profesionalidad, la innovación, el conocimiento, la rigurosidad e incluso la pasión que poseemos empresas patrimoniales y culturales, se podrá conseguir este objetivo y que los centros construidos no terminen deteriorados y en el olvido.

Concluimos analizando los datos del Anuario de Estadísticas Culturales del año 2014 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Nos negamos a pensar que estamos ante un colapso del sector, más bien que el mismo se ha visto arrastrado por la actual crisis, ya que solo el 1,2%

de las empresas culturales españolas están centradas en la “Educación cultural”. El margen de maniobra y de crecimiento es aún elevado.

Gráfico 2.3. Empresas culturales en determinadas actividades de la industria y los servicios por actividades económicas. 2013
(En porcentaje)

Anuario de Estadísticas Culturales 2014, p. 26

La demostración de que estamos ante una crisis coyuntural general, que afecta a todos los ámbitos económicos del país la podemos observar en las dos gráficas siguientes, lo cual reafirmaría nuestra idea: destaca la bajada

en inversión cultural a nivel estatal, autonómica y local, que entendemos debería transitoria. Es la cultura la primera que se resiente ante una crisis económica, ya que es el primer nivel de recortes económicos que se realizan en un país por este motivo.

Gráfico 3.1. Gasto liquidado en cultura por la Administración General del Estado y por la Administración Autónoma
(En millones de euros)

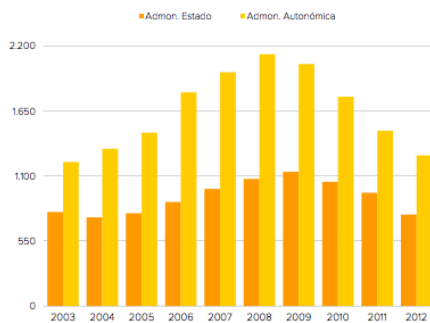
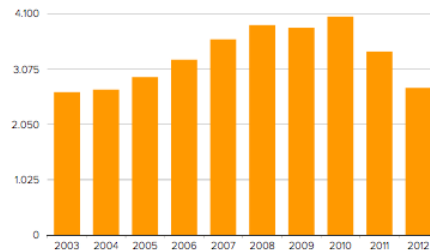

Gráfico 3.2. Gasto liquidado en cultura por la Administración Local
(En millones de euros)

Anuario de Estadísticas Culturales 2014, p. 27

De la mano del descenso de la inversión cultural por parte del Estado, las autonomías y los municipios, ha venido el descenso del consumo de productos culturales en los hogares españoles, siendo además nuestra comunidad autónoma, Extremadura, la que menos gasto ha hecho en estos servicios:

Gráfico 4.1. Gasto de los hogares en bienes y servicios culturales
(Gasto medio por persona en euros)

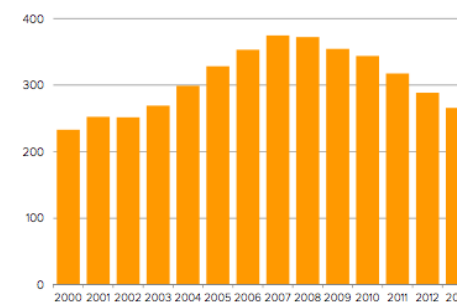
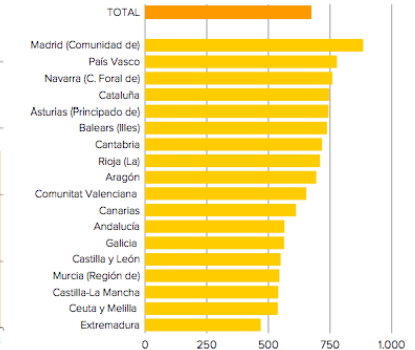

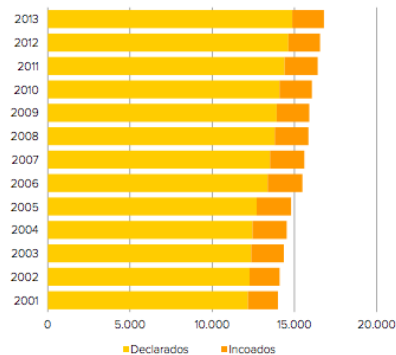
Gráfico 4.2. Gasto de los hogares en bienes y servicios culturales por comunidad autónoma. 2013
(Gasto medio por hogar en euros)

Anuario de Estadísticas Culturales 2014, p. 28

Y sin embargo, y aquí la contradicción, mientras bajaba la inversión del estado en bienes culturales, entre los que desde luego se encontraba la creación de Museos, Centros de interpretación, rutas patrimoniales, etc., se producía un alto ascenso de declaratorias como Bienes de Interés Cultural de restos patrimoniales. Cuando, necesariamente, la declaración de tan alto número de BIC debería haber ido asociada a la inversión en la conservación, restauración, mantenimiento y dinamización de gran parte de estos:

Gráfico 10.1. Bienes inmuebles inscritos como Bienes de Interés Cultural (Valores absolutos)

Anuario de Estadísticas Culturales 2014, p. 34

Afrontamos, por tanto, este período con ligero optimismo de cara a una mejora de la economía y de la inversión cultural en España. Mientras llega la recuperación económica, que aún tardará unos años, seguimos trabajando en nuevas formas de dinamizar, nuevos talleres, nuevos espacios donde ofrecerlos y nuevas vías de innovación cultural. En tanto que se restablece el gasto en cultura, optamos por diversificar nuestra oferta de talleres a otros ámbitos como el medio-ambiental, las aulas de la naturaleza, escuelas de verano; innovar, como es el caso de jornadas específicas con una ardua investigación científica y las recreaciones históricas; o la búsqueda de otras zonas donde

aplicar nuestro conocimiento, como es la puesta en marcha de nuevos proyectos en los países emergentes en cuanto a inversión cultural y patrimonial.

Bibliografía

CARRASCO-CAMPOS, A. y SAPERAS, E., 2013: "Industrias culturales y políticas de comunicación: bases conceptuales de la institucionalización de las corrientes críticas de investigación social", en Zallo, R y Casero-Ripollés, C. (ed.): *Comunicación y regeneración democrática*. Universitat Jaume I, pp.30-40. Castellón.

CRIADO-BOADO, F., 2011: "El futuro de la arqueología española", en Almansa Sánchez (ed.), *El futuro de la Arqueología en España. 45 profesionales hablan sobre el futuro de la Arqueología*, pp.55-60. Madrid.

Ministerio de educación, Cultura y Deporte (2014): *Anuario de Estadísticas Culturales 2014*. Madrid.

RUIZ NAVARRO et alii (2010): *Estudios de casos de empresas culturales. ERA Laboratorio de Arqueología Experimental*, fundación Provincial de Cultura, Diputación de Cádiz. Cádiz.