OBSERVATORIO
DEL ARTE DE SANTANDER

I Encuentro del Observatorio del Arte de Santander
[Santander, 13 de junio de 2016]

AYUNTAMIENTO DE
SANTANDER

ÍNDICE

Introducción _____ **pág. 1**

1ª Mesa | 'Educación y formación artística' _____ **pág. 2**

Ponencias _____ pág. 3

a) Situación del centro municipal de iniciativas artísticas La Ensenada del Arte, en el Barrio Pesquero de Santander (Daniel Gutiérrez Adán) _____ pág. 3
b) Aprendizaje como oportunidad (Manuel Fernández Saro) _____ pág. 3
c) El arte como refuerzo cognitivo y personal (Fátima Sánchez) _____ pág. 5
d) Eliminar estigmas y formar al profesorado (José Cabello) _____ pág. 7

Debate _____ pág. 9

Conclusiones _____ pág. 11

2ª Mesa | 'Arte, artistas y profesión' _____ **pág. 12**

Ponencias _____ pág. 13

a) Arte, artistas y profesión (José Cobo) _____ pág. 13
b) Una nueva dirección para el MAS (Mónica Álvarez Careaga) _____ pág. 14
c) Arte, artistas y profesión (Marta Mantecón) _____ pág. 15
d) Una perspectiva generacional (Laura Escallada) _____ pág. 17

Debate _____ pág. 19

Conclusiones _____ pág. 24

ANEXO | Textos íntegros _____ **pág. 25**

1. MÓNICA ALVAREZ CAREAGA _____ pág. 25
2. PEPE CABELLO _____ pág. 27
3. JOSÉ COBO _____ pág. 29
4. LAURA ESCALLADA _____ pág. 31
5. MANUEL F. SARO _____ pág. 33
6. MARTA MANTECÓN _____ pág. 35
7. FÁTIMA SÁNCHEZ _____ pág. 37

I Encuentro del OBSERVATORIO DEL ARTE de Santander

[13 de junio de 2016, sede de la Fundación Botín]

La primera reunión del Observatorio del Arte de Santander se celebró el 13 de junio de 2016, en el ático-sede de la Fundación Botín (calle Pedrueca). La jornada se presentó como un espacio para exponer, analizar y debatir las inquietudes de los artistas y agentes culturales de la ciudad.

El encuentro se dividió en dos mesas temáticas y cada una contó con cuatro ponentes. La primera se centró en 'Educación y formación artística y contó con la participación de: Pepe Caballero, asesor de Formación Profesional; Fátima Sánchez, directora del Centro Botín; Daniel Gutiérrez Adán, artista y docente, y Manuel Fernández Saro, artista y docente. La segunda se dedicó a 'Arte, artistas y profesión' y en la misma participaron. Laura Escallada, artista y gestora cultural; José Cobo, artista; Mónica Álvarez Careaga, comisaria, consultora y productora cultural; Marta Mantecón, comisaria, crítica y gestora cultural. Las dos mesas fueron moderadas por el periodista y editor Javier Fernández Rubio. Después de las intervenciones de los ponentes, las mesas se abrieron a la reflexión y preguntas del público asistente, unas treinta personas, entre las que, entre otras, figuraban galeristas, artistas o representantes de la política municipal.

El presente documento recoge el material entregado por los ponentes, un amplio resumen de las ponencias y de los debates y unas conclusiones esquemáticas de cada una de las mesas.

1ª Mesa | 'Educación y formación artística'

Intervienen:

Pepe Caballero, asesor de Formación Profesional; Fátima Sánchez, directora del Centro Botín; Daniel Gutiérrez Adán, artista y docente, y Manuel Fernández Saro, artista y docente.

[Moderador: Javier Fernández Rubio].

1ª Mesa | Ponencias

a) Situación del centro municipal de iniciativas artísticas La Ensenada del Arte, en el Barrio Pesquero de Santander (Daniel Gutiérrez Adán)

Daniel Gutiérrez Adán, docente en La Ensenada, expuso los valores y programas del centro, que definió como "un lugar de encuentro" para artistas y ciudadanía. Apostó por ampliar sus contenidos y funcionalidad, y por la idea de compartir los espacios de La Ensenada con artistas y otros profesionales del mundo de la cultura para ampliar su función social.

> -Más adelante, en el turno de preguntas, Gutiérrez Adán puso como ejemplo de proyecto integrador el Medialab-Prado, un centro municipal de Madrid en el que se practica una actividad abierta, colaborativa, interdisciplinar; se pone en contacto a artistas y profesionales de todos los ámbitos. También habla del colectivo Basurama. Le parecen modelos aplicables y a tener en cuenta.

También expuso que el compromiso de las instituciones públicas con proyectos de estas características debería ser firme y sostenido en el tiempo.

b) Aprendizaje como oportunidad (Manuel Fernández Saro)

Manuel Fernández Saro expuso una serie de ideas y propuestas acerca del papel del educador y de la educación artística. Apeló a la idea de que aprender es una oportunidad. Hizo una crítica constructiva del rol del docente: deben ampliar su perspectiva (técnicas, ir más allá en el uso de los espacios de un centro, de los materiales, explorar nuevos conceptos y campos) a la hora de emprender proyectos con los alumnos, y evitar así que "todas las decoraciones de los colegios se parezcan entre sí".

Fernández Saro defendió que la ciudad, los espacios urbanos sean también escenarios educativos, es decir, abogó por abrir el campo de acción a la hora de educar en arte. Mostró proyectos que se han emprendido en el IES Augusto González Linares, donde ejerce como docente, proyectos basados en la interacción con el medio, el descubrimiento de espacios, o las ideas de "construir, reciclar o reflexionar".

Su ponencia, de la que entregó un resumen, se sustentó sobre las siguientes ideas:

-Diseño adecuado y espacio vivo: "El buen diseño de los centros educativos mejora el rendimiento escolar"[...] "El centro escolar tiene que ser un lugar vivo y conectado con la realidad de su entorno".

-La creatividad, entendida y analizada en el contexto de la escuela, "exige una transformación de espacios y métodos". Fernández Saro alerta sobre la existencia "de cierta tendencia a identificarla con desorden e improvisación", y eso debe evitarse. Más tarde incide en que la ciudad debe ser un escenario educativo.

-Realiza un análisis la enseñanza artística en los centros educativos:

- Estas enseñanzas "no son solamente manualidades". Y a medida que aumenta la edad del alumno deben de serlo menos.
- En Educación Infantil, Primaria y Secundaria "el objetivo no ha de ser el de convertir al alumnado en artistas".
- Es precisa una renovación: Las propuestas de los centros son, en su mayoría, las mismas que hace 20, 30 o 40 años. En este sentido, añade más adelante que las programaciones no son demasiado permeables: lo que ha sucedido en el panorama artístico internacional y local desde los años 70-80 hasta la actualidad tiene una presencia escasa en las programaciones.
- No todos los maestros o profesores, así como los equipos directivos de los centros educativos, son sensibles a las actividades artísticas. Tampoco muchos de los maestros son especialistas en la materia. Añade también Fernández Saro que es fundamental la formación continua del profesorado, "aunque curiosamente los más necesitados son los que menos acuden a los cursillos, talleres, conferencias, seminarios...".
- El artista que se dedica a la enseñanza "no está adecuadamente valorado por otros artistas, ni por los gestores culturales, a pesar de la coincidencia social generalizada, de que es preciso iniciar desde temprana edad a los alumnos en la música, danza, teatro, arte".
- No se da a conocer suficientemente el trabajo de los artistas locales.

-Las visitas didácticas a museos o centros culturales son un complemento: no pueden suplir a las enseñanzas artísticas en colegios o institutos. Los museos o centros culturales han aumentado las ofertas educativas a los centros de enseñanza. Y, si bien los centros culturales abundan en las estadísticas de visitas y ponen un gran empeño en la 'autopromoción', esto resulta insuficiente como programa educativo.

-El futuro de la enseñanza es el "aprendizaje basado en proyectos", y los alumnos serán los "principales protagonistas". El arte, con sus temáticas y variedad de manifestaciones, puede ser eje vertebrador de proyectos o sumarse a otros de cualquier naturaleza o planteamiento.

-Dimensión: "El aprendizaje colaborativo es, más que nunca, necesario en la sociedad actual".

-Fernández Saro propone como alternativa útil la de establecer foros virtuales o espacios físicos comunes de difusión e intercambio de actividades artísticas entre los centros educativos.

-Es necesario redefinir las líneas de programación en los centros culturales cívicos municipales.

c) <u>El arte como refuerzo cognitivo y personal</u> (Fátima Sánchez)

Fátima Sánchez, directora del Centro Botín, centró su intervención en el valor de la creatividad como herramienta, no solo en el campo artístico, sino en el desarrollo social de la persona. Sánchez argumentó en favor de la formación y la educación en arte, uno de los pilares del programa de la Fundación Botín, explicando la correlación positiva que existe entre lo artístico, los resultados educativos, y las capacidades cognitivas de la persona. Defendió el concepto de creatividad, y apostó por el binomio razón-emoción, que se da en el conocimiento de las artes (cine, danza, música, literatura, artes plásticas); también por el pensamiento crítico que favorecen las mismas.

Sánchez subrayó la idea de que "hay que enseñar a mirar", así como la inserción de las artes plásticas en la formación y en cualquier tramo de la vida de la personas.

El texto de su ponencia se sustentó sobre las siguientes ideas:

-La capacidad de emocionarse y la de crear son aspectos clave en el desarrollo del ser humano que hay que contribuir, explícita y conscientemente, a conocer y gestionar. "Las emociones son el motor de nuestra vida, gracias a ellas estamos vivos y nos relacionamos; nuestra capacidad de crear, por su lado, es la que nos permite inventar, evolucionar y solventar los problemas que vamos encontrando, contribuyendo al bienestar personal y social."

-Estas capacidades, tan necesarias, no han sido tenidas en cuenta con la suficiente relevancia en el ámbito educativo, centrado fundamentalmente, explica Sánchez, en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo cognitivo, racional y lógico. "Por una parte, nadie nos ha explicado ni enseñado a identificar, comprender, expresar y regular nuestras emociones y las de los demás, para entender quiénes somos y cómo nos sentimos, para dirigir nuestras relaciones con los demás. Por otra, no hemos cultivado nuestra capacidad de crear, de dar forma mental o física a una nueva idea, un artilugio, a algo que no existía y que, de forma casi misteriosa, parece que, de repente, pasa a existir."

-Ambas capacidades están conectadas. Son de hecho las emociones las que nos ponen en marcha para crear. "Las emociones, por tanto, están en el origen y en el efecto del acto creativo. Y la inteligencia emocional es la habilidad para reconocer y gestionar las emociones."

-Ser más creativos. Sánchez señala emociones, creatividad y artes como los tres elementos con los que, de forma interrelacionada, el Centro Botín de Santander construye su programa educativo.

-En cuanto a la misión y objetivo del Centro Botín, expuso:

- Es preciso despertar la actitud y la capacidad creadora de las personas. La estrategia sigue tres pasos: "1) facilitar su acceso y convivencia con las artes, utilizándolas como 2) instrumento para desarrollar su inteligencia emocional y para que 3) sabiendo gestionar esas emociones generadas, las conviertan en motivo e impulso que despierte y potencie su capacidad creativa latente".
- Enseñar a 'usar' las artes para desarrollar una forma de pensarse y de pensar para, así, poner en marcha un proceso creativo que les provoque nuevas formas de acción:

convertir los problemas en oportunidades de crecimiento y contribuir a mejorar su bienestar personal y cercano.

- Generar un nuevo lugar de encuentro en Santander desde el que enriquecer -con las artes y a través de las artes- la vida de la ciudad, las relaciones sociales. Y así generar desarrollo y riqueza económica y social.

d) Eliminar estigmas y formar al profesorado (José Cabello)

José Cabello es profesor, educador, animador sociocultural y pertenece al CEP Cantabria. En el encuentro, se refirió a la necesidad de eliminar los estigmas que planean sobre la formación y docencia del arte, sobre todo los que apuntan a que no tienen fundamento o no sirven. Defendió la formación de calidad que ofrece la FP vinculada al arte, e insistió en la necesaria formación del profesorado.

Su escrito se sustentó en las siguientes ideas:

-En Cantabria, hay opciones para recibir formación artística reglada y no universitaria. La formación artística no universitaria puede comenzar en institutos que, como el IES Santa Clara (Santander), imparten el Bachillerato de Artes. También es posible optar por alguno de los ciclos de FP Básica de Grado Medio de Artes Gráficas del IES La Albericia (Santander), o de la Escuela de Arte de Cantabria (Reocín). Estos últimos centros también ofrecen grados superiores de Ilustración, Diseño o Joyería. En el IES Santa Clara se puede cursar además el ciclo formativo de Animación Sociocultural.

-Hay un perfil polivalente: se puede cursar una enseñanza artística al mismo tiempo que se realiza otra actividad, tanto formativa como laboral. Ejemplos: quienes cursan enseñanzas elementales o profesionales en los Conservatorios, o quienes optan por cursar Arte Dramático o Danza en centros autorizados por la Consejería.

-En cuento a las enseñanzas de FP que habilitan para ejercer una profesión relacionada con el mundo del arte.

- El perfil de aquellos que cursan estas enseñanzas pasa por "una alta motivación y un paulatino crecimiento de la edad de acceso de los alumnos y alumnas, [...] acceden con una trayectoria profesional y académica que enriquece el

proceso formativo y la capacitación final de su futuro profesional".

- Son eminentemente "prácticas, experienciales y vivenciales". Y eso representa un plus. "La metodología basada en proyectos y talleres prácticos suele ser la dinámica habitual de estas enseñanzas, por ello son profesionales muy apreciados en aquellos lugares donde hacen las prácticas y donde finalmente, y si el contexto es propicio recaban profesionalmente". Sin embargo, hay una dificultad: "Estas enseñanzas no están suficientemente valoradas".

-El CEP trabaja por visibilizar este tipo de enseñanzas, con "acciones que permitan conectar el entorno profesional y el académico para que se retroalimenten y finalmente se pueda ofrecer desde los centros de enseñanza una formación práctica y realista". Un ejemplo: las jornadas anuales de FP de agentes culturales, en las que participan entidades culturales (Fundación Santander Creativa, Fundación Botín, Museo de Arte Contemporáneo, PECCA, artistas).

1ª Mesa | Debate

En el turno para el debate y las preguntas, salieron a colación diversos temas, además de profundizar sobre ideas ya expresadas por los ponentes.

-[El moderador introduce la cuestión de si hay mercado suficiente en la región para sus creadores]. La reflexión en la que coincidieron los ponentes es la siguiente: El arte no tiene por qué entenderse únicamente como de élite. "Hay que entender el arte como algo más social: el arte tiene que salir a la calle, estar en los barrios y ser más participativo."

-Petición a la clase política para que entiendan la riqueza de la enseñanza y la práctica artística. "Santander tiene un retraso en este sentido".

-Diferenciar la educación artística de los ciudadanos y la de los artistas para poder abordar el asunto con conocimiento de causa. No todo el que estudia arte tiene que acabar siendo artista, es importante delimitar y definir esto.

-Fomentar el aprendizaje permanente, crear espacios de reflexión para ello. Atender a la educación artística en la etapa que va desde el fin de la educación obligatoria al momento de la jubilación. Los intervinientes hablaron del sujeto joven y adulto como sujeto activo en el aprendizaje de lo artístico.

-Motivar y promocionar la educación en aquello que apasiona y gusta: no hay que provocar que los niños elijan (únicamente) en función del dinero que vayan a ganar, según apuntó Fernández Saro.

-Reconocer la diversidad de perfiles artísticos: cada uno se puede dedicar a una realidad. La cultura como un hecho heterogéneo.

-Preocupación por la gratuidad a la que se somete el trabajo de los alumnos de las escuelas de arte, en ocasiones por parte de la administración. Se planteó la necesidad de que haya más educación social para comprender el valor de la actividad artística, para que sea la ciudadanía la que lo haga y no solo las instituciones. Al hilo, preocupación entre el público por el impacto de la crisis en el sector de la fotografía, el diseño o la

comunicación, lo que ha obligado a bajar los precios de los trabajos.

-Desde la Fundación Botín, Fátima Sánchez insistió en el valor de la creatividad, no solo centrada en el arte o la genialidad, sino como artífice de la búsqueda de soluciones, "algo de tu día a día". Es preciso fomentar la educación en ese sentido, porque la población entiende que es bueno. El Centro Botín se centra en ello (y no en otros asuntos asistenciales, por ejemplo) porque "valoramos tanto lo que el arte puede aportar a toda la población que apostamos por esto".

-Amparo Coterillo, concejal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, presente entre el público, destacó que existen documentos y normativa marco acerca de la sociedad del conocimiento o la creatividad. "Tenemos la normativa, incluso un Libro verde de la Creatividad, y es algo que debiéramos de revisar."

-José Cabello expresó una idea, un deseo: "En el mundo hay cabida para el arte. Por favor, que la haya. Mirar el mundo desde el arte es mirarlo de una manera más humana. Más humano cuanto más artísticamente se expresa"

1ª Mesa | Conclusiones

- Es necesario poner en valor las enseñanzas artísticas, liberarlas del estigma de que son inútiles o para entretenerse en el tiempo libre.
- Es necesario mejorar el diseño de los centros educativos.
- Es imprescindible la formación continuada del profesorado.
- La enseñanza artística debe evolucionar, es preciso renovar las propuestas y apostar por la educación a través de proyectos y del aprendizaje colaborativo.
- Las visitas a los museos o espacios culturales no puede sustituir a las enseñanzas en las aulas
- El espacio urbano debe ser un escenario educativo y cultural.
- Las enseñanzas artísticas no son sólo para personas que acaban siendo artistas.
- El arte y la cultura deben ser sociales y estar abiertas a la participación.
- La creatividad es una herramienta para el desarrollo artístico y social, hay que apostar por el binomio razón-emoción que se da en las artes.
- Hay que dar a conocer y poner en valor las enseñanzas artísticas a través de FP y otras formaciones regladas que se imparten actualmente en Cantabria.
- Se debe revisar el libro verde de la creatividad.
- Santander necesita un espacio multidisciplinar e integrador que sirva de punto de encuentro entre el arte y otras disciplinas (se ponen como ejemplos Medialab Madrid o Basurama).
- Es necesario un compromiso político firme y sostenido que apoye la formación vinculada a las artes y los proyectos que conecten cultura y educación.

2ª Mesa | 'Arte, artistas y profesión'

Intervienen: *Laura Escallada / artista y gestora cultural; José Cobo / artista; Mónica Álvarez Careaga / comisaria, consultora y productora cultural; Marta Mantecón / comisaria, crítica y gestora cultural.*

[Moderador: Javier Fernández Rubio].

2ª Mesa | Ponencias

a) Arte, artistas y profesión (José Cobo)

José Cobo comenzó señalando que el arte puede ser entendido de muchas formas, y más allá de las exposiciones formales, del objeto artístico. Además, repasó el modelo por el cual el museo, su programación, pueden irradiar discursos y contenido al resto de la sociedad. También defendió la necesidad de recuperar la obra de los artistas clásicos vinculados a la región, de recuperar su trayectoria.

El texto que fundamentó su intervención reúne los siguientes puntos:

-El arte contemporáneo como "entramado de museos, galerías, espacios expositivos públicos y privados, comisarios de exposiciones, gestores artísticos y artistas cuyos caminos e intereses se entrecruzan".

-La producción artística más visible está destinada a exposiciones en grandes museos y bienales. "Esta rebasa ampliamente las posibilidades individuales de la mayoría de artistas debido a la magnitud de las propuestas y a la amplitud de los espacios expositivos." Esto enlaza con la siguiente idea que plantea Cobo: "La organización, montaje y fabricación del arte demanda infraestructuras considerables y la colaboración de talleres sofisticados que materializan en grandes dimensiones las ideas y los modelos realizados por de los artistas."

-El beneficio general derivado de la industria del arte radica en el número de visitantes, y el creciente turismo cultural que atraen. [Aporta como ejemplo: Cinco millones de personas visitan cada año las exposiciones de la Tate Modern, de Londres.]

-"En el arte actual cohabitan múltiples discursos que comparten entre sí su falta de centralidad, el cuestionamiento de los sistemas de representación y la crítica de los discursos dominantes." Cobo incide aquí en una paradoja: "Por medio de su patrocinio las instituciones a menudo tienen que asumir y reflejar su propia crítica o la del sistema del que forman parte."

-"Las obras son concebidas como nómadas." Museos, galerías, comisarios o gestores provocan su itinerancia con las exposiciones. La selección "se basa en su afinidad con las obras y en la posibilidad de crear discursos o narrativas" con ellas.

-Galerías: tienen un papel dinamizador y definitivo en la promoción de artistas. Cobo destaca el entusiasmo de los galeristas.

-Ferias internacionales: "Se han expandido exponencialmente en las últimas décadas dominando el mercado del arte." Cobo distingue aquí entre las 'megaferias', que actúan como imanes para coleccionistas, profesionales del arte y aficionados, y las ferias satélite.

-Colecciones permanentes de museos de Cantabria: "Sería bueno aumentar la presencia de autores locales ya desaparecidos o veteranos". En relación con lo anterior, añade: "Tenemos en Cantabria grandes artistas que abarcan diversos periodos de arte contemporáneo, cuyo trabajo no ha transcendido internacionalmente, pero que sin embargo a través de sus creaciones se puede ilustrar la evolución del arte contemporáneo con obras de gran calidad".

b) <u>Una nueva dirección para el MAS</u> (Mónica Álvarez Careaga)

Mónica Álvarez Careaga centró su ponencia en una petición explícita: un cambio en la dirección del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS). En concreto, la gestora y comisaria lo planteó así: "Pido públicamente un nuevo director o directora para el Museo. El director actual ha cumplido un periodo muy largo, más de 25 años, y ha llegado el tiempo de la renovación, de la llegada de nuevas ideas y nuevas formas para nuevos tiempos."

En su texto argumentó esta petición a partir del siguiente esquema de ideas:

-Una gestión museística eficaz, "tanto en el aspecto de la construcción de sentido para la ciudadanía como en la cuestión de las cifras de visitantes y su repercusión en la economía de los servicios locales, pasa por una gestión profesional y una atribución presupuestaria coherente."

-Es preciso "otorgar a un museo un puesto propio en el imaginario social que lo convierta en autentico patrimonio, conocido y amado por todos [...]. Se precisan también cantidades ingentes de imaginación y trabajo, pensado y puesto en marcha desde la dirección del museo. El puesto de director de museo es muy prestigioso porque deben desempeñarlo personas muy

competentes en ámbitos diversos -científico, administrativo, económico, social- personas muy especiales que, además, estén dispuestas a trabajar en el servicio público. Personas convencidas de su función de acompañamiento".

-Álvarez Careaga plantea las características y necesidades que deben concurrir en la figura del director del MAS: "En Santander, se necesita que la persona que dirige el museo tenga habilidades sociales, que abra la institución a todo el mundo, que se preocupe por la comunidad artística local, que influya en su colegas de otras instituciones para que expongan a nuestros artistas, que invite a comisarios, que capte depósitos de los coleccionistas, que atraiga patrocinadores...".

-Situación actual del museo: "La gestión actual del MAS no sirve a la comunidad artística de Santander: no ayuda a los artistas (no ha sido nunca capaz de influir significativamente en sus carreras, ni de ayudarles realizando convocatorias abiertas, encuentros, actividades de investigación, intercambios, residencias…), mucho menos ayuda a los comisarios, a los galeristas, a los coleccionistas, a los investigadores y otros agentes de las artes plásticas que trabajamos desde aquí, a los que nos ignora totalmente. No creo, tampoco, que sea capaz de atraer visitantes foráneos y tener un efecto multiplicador de la inversión pública en la ciudad. Es una institución languideciente, oscura y aburrida. Esto puede y debe cambiar con otra dirección."

c) Arte, artistas y profesión (Marta Mantecón)

Marta Mantecón abordó la profesionalización de artistas y agentes culturales. Le parece un asunto fundamental. La comisaria y gestora señaló la dificultad de hallar profesionales que, en Santander, puedan vivir de su 'trabajo cultural' y esbozó una pirámide invertida en la que el artista ocupa el lugar más bajo, en una base minúscula, y por debajo de las políticas, el transporte (requerido, por ejemplo, para montar una exposición), el diseño o el comisariado. Mantecón abogó por incentivar la producción artística; retribuir al artista por su trabajo; establecer mecanismos de acceso a los intermediario en el mundo del arte, a través de encuentros o labores de asesoría; abordar estudios cuantitativos y cualitativos para "sistematizar la calidad" y establecer diagnósticos, y abrir líneas de actuación basadas en contenidos (pensamiento crítico, mujeres en el arte, artistas emergentes…).

Mantecón presentó el siguiente texto, con las siguientes ideas fundamentales:

-Necesidades y 'usos políticos': "Una ciudad que aspira a hacer de la cultura su bandera, como mínimo, debería tener un buen número de agentes viviendo profesionalmente del sector, pero lo cierto es que la pirámide está invertida, dado que los ingresos que se obtienen –por ejemplo, al organizar una exposición– son inversamente proporcionales a la cantidad de trabajo desarrollado". Por otro lado, señala Mantecón, "existe un notable desinterés por parte de los agentes culturales respecto a lo que hacen los demás y las instituciones utilizan los proyectos como elementos de propaganda política y empresarial, siendo cuantificados por los resultados de audiencia o las inserciones en los medios y descuidando a menudo los contenidos".

-Establece una serie de medidas deseables:

- Combatir la precariedad del sector artístico. ¿Cómo? "Incentivando la producción y el acondicionamiento óptimo de los espacios donde operar."
- Contraprestaciones: Es necesario establecer algún tipo de contraprestación para los artistas, "preferentemente una retribución económica al trabajo o derechos de autor (los agentes culturales poco pueden hacer si las instituciones que patrocinan los proyectos no toman conciencia de esta necesidad)".
- "Equilibrar la visibilidad de las nuevas generaciones con la de los artistas de medio y largo recorrido y los referentes históricos. Es importante recuperar lagunas (especialmente en lo que respecta a las mujeres artistas) e impulsar proyectos que abran vías de pensamiento, produzcan conocimiento crítico y enriquezcan los imaginarios colectivos, aunque sean poco mediáticos."
- Tres acciones: poner el acento en la educación cultural, fomentar la igualdad real, y promover más espacios de debate y reflexión.
- Establecer herramientas prácticas y escenarios compartidos para facilitar el trabajo a artistas y agentes culturales. Mantecón propuso impulsar el intercambio y la presencia de artistas en proyectos multidisciplinares e interdisciplinares, potenciando las áreas de interés común, así como crear mecanismos de acceso a los intermediarios y herramientas de profesionalización para artistas. En este sentido, Mantecón fue más allá y pidió generar protocolos

de trabajo por parte de las instituciones para establecer unas relaciones de trabajo más fluidas.

- Una idea de enorme peso para Mantecón es la de realizar un estudio de datos cuantitativos y cualitativos, estableciendo una serie de índices de calidad que permitan detectar problemas y corregirlos.

d) <u>Una perspectiva generacional</u> (Laura Escallada)

Laura Escallada habló de la perspectiva generacional, que tiene que quedar reflejada en los encuentros del Observatorio; habló de la visión del artista joven y de la necesidad de que este tenga voz y capacidad de desarrollarse en los espacios de la ciudad. Escallada se presentó en el Observatorio como voz de los artistas más jóvenes y puso su trayectoria personal como ejemplo de búsqueda de discursos alternativos y de la posibilidad de que existan nuevos espacios para el arte. [Escallada es miembro del colectivo ACAI, y puso en marcha, junto con otros artistas, 'Colar.te.Gallery', un centro de arte independiente en Santander. También ha desarrollado una faceta docente.] La artista y gestora habló y defendió la red de subterránea de arte independiente que se extiende por Santander.

En el texto que presentó en el Observatorio, Escallada señaló las siguientes ideas:

-Partiendo de su experiencia ligada a la educación artística, concluye que existe interés y ganas de aprender y acercarse al arte. "Pero es difícil ofrecer, o al menos que puedan obtener el espíritu artístico, en estudios que no lo son. Escallada también manifiesta su interés por "ligar la vida diaria y las metodologías artísticas, un enfoque que permite desarrollar la creatividad de los alumnos y favorecer su discurso artístico".

-Preminencia del diseño en Santander. "Los estudios más cercanos al ámbito artístico han sido los de diseño. Como bien sabemos el arte difiere del diseño en su finalidad. Con lo que se plantea una cuestión. ¿Cómo una ciudad que ofrece estudios de diseño puede hablar de arte contemporáneo?"

-En relación con la anterior idea, Escallada plantea que "esta carencia en la ciudad permite decir que la no existencia de lugares de estudio reglados de arte o espacios alternativos al arte ha creado una red subterránea de creación artística en todos los ámbitos, desde la música, pasando por la literatura y sobre todo

el arte". Esta esta red de artistas independientes sirve para respaldar a los creadores "con encuentros o espacios que permitan la presencia del comienzo de propuestas alternativas."

-El Observatorio del Arte tiene que atender a la perspectiva intergeneracional. Es una idea "buena y necesaria para plasmar y concretar las necesidades de una ciudad como Santander. En esta primera reunión, donde se tratan los temas de la educación artística y el entorno profesional del arte, es necesario destacar que las figuras que ofrecen distintas visiones sobre estos temas no son las suficientes para obtener una amplia mirada a la situación de la ciudad de Santander. Es muy necesario ampliar la franja generacional de estos encuentros." Escallada añade que "se necesitan, en mayor número, las opiniones de profesionales jóvenes: desde un estudiante hasta un empresario del ámbito cultural, quienes son capaces de situar la oferta profesional y cultural de la ciudad desde un punto de vista libre de prejuicios y muy inspirador en cuanto a experiencias vividas o en muchos casos, soñadas."

2ª Mesa | Debate

Esta mesa generó un debate intenso, variado. Las preguntas, las dudas y reflexiones fueron introducidas tanto por el moderador, los ponentes como el público. En el debate salieron a relucir las siguientes cuestiones:

-Educación y contexto para entender el arte contemporáneo. José Cobo introdujo la idea de que, para enfrentarse a una pieza de arte contemporáneo, y no desde un punto de vista meramente estético, "hay que tener formación, y eso es lo que reprocharía a los poderes". El reproche se argumenta en estos términos: "En España se ha promocionado poco la creatividad, y cuanto más se sabe de las cosas más se disfrutan. Hay que dar las claves para ello, una sociedad es más rica cuanto más formada está, más crítica es, y el arte propicia este sentido crítico."

-¿Hasta qué punto el artista es crítico cuando está subvencionado o pagado por los poderes? Esta es una de las preguntas que lanza el público. Cobo argumentó que el arte ha ido por delante de los mecenas, y puso un ejemplo: las pinturas de la Capilla Sixtina son fruto de la genialidad de Migue Ángel y no del papa de turno. Cobo insistió en que, hoy en día, "las instituciones se han dado cuenta de que es rentable asumir su propia crítica. Estamos creando una sociedad más crítica." Mónica Álvarez Careaga concretó: "No hay ningún artista subvencionado. [...] Un artista puede realizar una exposición, en un momento, en un museo de financiación pública, pero eso no lo convierte en un artista subvencionado." Álvarez Careaga insistió en que esa visión, en parte peyorativa, está muy engarzada en el ámbito artístico, pero no se extiende, por ejemplo, a los médicos. "Un artista es un ciudadano, es un creador, un profesional, tiene una visión".

-¿Qué ocurre con el artista-espectáculo? El ejemplo de Damien Hirst. Mónica Álvarez Careaga enlazó su respuesta con la cuestión anterior. La comisaria mencionó la libertad de empresa y validó que cada artista encuentre su público. "Personalmente no tengo nada en contra, al contrario, me encanta. [...] Creo en la libertad de empresa, si ha encontrado una clientela para su trabajo, estupendo; y si se cotiza caro su trabajo, estupendo. Precisamente para eso las instituciones públicas organizan exposiciones, con una entrada a un precio asequible, para que

podamos ver las obras". Matizó: "Podemos verlas, pero no tenemos que comprarlas".

-Museos, su función en el ámbito regional. Esta cuestión fue ampliamente debatida. ¿Cuál es la función del museo, y, sobre todo, de un museo radicado en Cantabria? Mónica Álvarez Careaga, cuya ponencia profundizó en esta idea, describió lo que, a su entender, debería de encarnar un museo de dimensión regional/local: "Un museo, por pequeño que sea, debe servir a los ciudadanos, a la comunidad artística. […]".

- Álvarez Careaga citó un caso ilustrativo: el de Miguel Fernández-Cid, al frente del CGAC (Centro Gallego de Arte Contemporáneo, de Santiago de Compostela), que diseñó una programación de artistas nacional e internacionales, en paralelo con un programa de artistas gallegos. Destacó que las exposiciones con artistas locales viajaban, se establecían sinergias y relaciones beneficiosas para los creadores. "Que un museo trabaje por sus artistas me parece de recibo, deseable y exigible. […] Porque esa es la fuerza de los proyectos: que las personas se relacionen, y creen cosas."
- La comisaria y gestora también trajo a colación el papel de las galerías en la ciudad, como agentes de dinamización cultural y como soporte y escaparate para los artistas: "[Las galerías] debieran de estar representadas aquí [en las mesas del Observatorio], porque son las que de verdad trabajan para que los artistas puedan vivir, abren sus puertas gratis, hacen un trabajo muy bueno. Tenemos en la ciudad, como mínimo, tres galerías muy buenas. Se han desarrollado también gracias a Artesantander: el mercado se ha desarrollado por encima de la dimensión de nuestra ciudad. Pero son negocios privados, y no tienen la responsabilidad de llevar el arte sobre sus espaldas."

-Necesidad de empezar a medir con índices cualitativos y cuantitativos las actividades culturales, su impacto, una idea defendida, en gran medida, por Mantecón.

-Reivindicación de los profesionales y profesionalización de la cultura, y de las condiciones de trabajo. Amparo Coterillo (PRC) apuntó datos de afiliación a la Seguridad Social en Santander, en el epígrafe de museos y bibliotecas: entre 7 y 8 personas. "Es así año tras año." Se debatió sobre un escenario local de escaso reconocimiento al artista o al agente cultural, y de una

'infracontratación'. "Cuando se busca para cubrir una plaza, no se coge a las personas formadas específicamente para ello, y si se les coge están infracontratados. Es importante reivindicarlo. Tiene que haber una concienciación."

-Necesidad de concretar políticas culturales y establecer qué modelos productivos se quieren en cultura la cultura: tiene que haber una correlación entre lo que se les exige a los artistas, por ejemplo a la hora de presentar una propuesta ante una instancia, y la respuesta de las instituciones. "Desde la política hay que responder", intervino Coterillo. ¿Cómo? "Estableciendo líneas políticas, que la administración diga a dónde va." El debate giró entonces en torno a la necesidad de fijar objetivos, abrir foros sectoriales y ciudadanos, buscar acuerdos a nivel municipal. Algunas de las cuestiones que trajo aparejadas fueron:

- Transparencia: Necesidad de establecer líneas políticas, presupuestos y criterios por los que un proyecto se acepta o no (qué se valora, cómo, quién evalúa, y a cada proyecto que se presenta se le entrega una evaluación).
- Establecer criterios técnicos, claros, para que el sector profesional mejore a la hora de presentar propuestas. Esto genera más profesionalización y una presumible internacionalización.
- Propuesta al Ayuntamiento: crear plataformas de asesoramiento que informen sobre cómo elaborar proyectos.

-Infraestructuras. Que haya presupuesto para infraestructuras, pero también para las personas. Hay infraestructuras suficientes, hay algunas sin uso, Museo perfecto para dialogar, generar proyectos de principio a fin (espacios para hacer cosas).

-Autocrítica: ¿Hemos sido capaces de incorporar a las generaciones de artistas?

-Preocupaciones del artista. En ocasiones, al artista se le exige responder en aquellos campos que no pude controlar y no tanto en la esencia de las propuestas artísticas. Introduce esta idea Marta Mantecón. "Solo importa que venga gente y que te cubran los medios."

- Las redes subterráneas o alternativas de la cultura en Santander. Laura Escallada describió al grupo como un colectivo heterogéneo, con discursos propios, actuales:

"Hablo de grupos de música, de gente que pinta en casa, grupos de teatro emergente, artistas que no han tenido la posibilidad de estudiar fuera, que se han limitado a Santander, pero la estructura que hay aquí no permite visibilizar sus proyectos, que ya existen." Escallada se retrotrajo a su experiencia al frente de Colar.te.Gallery'. "Desde la galería llegamos a esa voz emergente del subsuelo." De aquella base surgió Desvelarte, el festival de arte urbano y mural de Santander.

- "Hay carencias, pero no podemos estar ciegos: el arte es muy difícil, la gente pasa por Nueva York o por Londres. [...] No es un mundo fácil", reflexionó José Cobo. Necesidad de que los artistas salgan al exterior para contrastar y enriquecer el escenario artístico local.
- Se destaca un dato: Bellas Artes e Historia del Arte son "las carreras con más emigrantes". Mantecón señala la paradoja de que haya muchos artistas españoles trabajando, o intentándolo, fuera del país, y que no se dé una internacionalización del arte hecho con sello nacional.

-Marketing en el arte. ¿Qué función cumple?

- Necesidad de romper esa barrera peyorativa. Alvarez Careaga consideró fundamental "estudiar a los públicos, los receptores del trabajo de los museos [es preciso conocer] qué públicos van, cuáles no van y por qué. "Debería de haber un departamento en los museos [dedicado a ello]."
- Mantecón analizó el marketing como herramienta de profesionalización.

-Centro Botín. El debate en torno al futuro centro de arte se centró, en gran medida, en la importancia de las exposiciones de calado internacional que puede traer a Santander. Cobo aseguró que sería un error comprar obras de primer nivel para conformar una colección "porque nunca será una colección de referencia." Los representantes de la Fundación Botín, presentes entre el público, defendieron que la colección tendrá un carácter continuista, "va a seguir siendo como hasta ahora: la que cuente su historia", se adquirirá obra que nazca de talleres, como los que se imparten en Villa Iris, y de becarios de la Fundación.

-Al final del debate, el moderador pidió a cada ponente una idea-resumen.

- José Cobo: "Que el arte sea resistente. Lo ha sido a través de los años y circunstancias. Los museos ahora son grandes, atraen masas de gente, pero todo eso parte de los artistas que hicieron esas obras, ese tejido ha cambiado por los artistas."
- Mónica Álvarez Careaga: Insiste en una nueva dirección para el MAS.
- Marta Mantecón: Incide en la necesidad de fomentar la educación artística y cultural; los dispositivos didácticos; generar espacios de debate y reflexión todavía más profundos que el propio Observatorio; interdisciplinariedad; valorar a las artistas y agentes, a las personas, y unirse estratégicamente a los ámbitos de Educación y Turismo. "Seamos ambiciosos."
- Laura Escallada: Necesidad de haya proyectos que perduren en el tiempo; interdisciplinariedad; que se destaque la visión generacional.

2ª Mesa | Conclusiones

- Recuperar obras de artistas clásicos vinculados a la región y aumentar en las colecciones permanentes de Cantabria la presencia de autores locales ya desaparecidos o veteranos.
- Las instituciones que patrocinan proyectos culturales tienen que asumir y reflejar su propia crítica o la del sistema del que forman parte.
- La mayoría de los artistas no tienen posibilidades de producir obra para los lugares de exhibición más visibles (exposiciones en grandes museos, bienales etcétera).
- Es necesario, según Mónica Álvarez Careaga, un cambio de dirección en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, que se traduzca en una renovación en la gestión del MAS tras 25 años continuados bajo la actual dirección. La nueva dirección debería ser más eficaz y preocuparse por la comunidad artística local.
- El artista ocupa hoy el lugar más bajo de la pirámide y es necesario fijar mecanismos que ayuden a que los profesionales del arte puedan vivir de su trabajo, con retribuciones adecuadas.
- Es necesario incentivar la producción y el acondicionamiento óptimo de los espacios donde puedan operar los aristas.
- El beneficio general derivado de la industria del arte radica en el número de visitantes y en el turismo que atraen, así como de la presencia en medios de comunicación de los proyectos, lo que lleva a descuidar a veces el contenido en favor de la visibilidad.
- Es necesario dar voz a los artistas jóvenes y que tengan capacidad para desarrollarse en espacios de la ciudad.
- Santander, ante la falta de una educación superior reglada en el terreno del arte, ha creado una "red subterránea" de espacios alternativos a todos los niveles (música, artes escénicas, artes plásticas y literatura).
- Hay que afrontar los proyectos culturales y artísticos desde una perspectiva intergeneracional.
- Es necesario contar con indices cualitativos y cuantitativos para medir las actividades culturales y su impacto.
- Las instituciones deben establecer criterios claros a la hora de seleccionar los proyectos.
- Se deben crear plataformas que asesoren a los artistas para preparar proyectos profesionales.
- Los proyectos deben ser sostenidos en el tiempo para que se puedan consolidar.

ANEXO | Textos íntegros

1. MÓNICA ALVAREZ CAREAGA | Una nueva dirección para el MAS.

Para que una gestión museística sea eficaz, tanto en el aspecto de la construcción de sentido para la ciudadanía (aprendizaje, experiencia, etc.) como en la cuestión de las cifras de visitantes y su repercusión en la economía de los servicios locales, se necesita una gestión profesional y una atribución presupuestaria coherente.

Otorgar a un museo un puesto propio en el imaginario social que lo convierta en autentico patrimonio, conocido y amado por todos, es dar un paso más. Se precisan cantidades ingentes de imaginación y trabajo, pensado y puesto en marcha desde la dirección del museo. El puesto de director de museo es muy prestigioso porque deben desempeñarlo personas muy competentes en ámbitos diversos: el científico, el administrativo, el económico, el social… personas muy especiales que, además, estén dispuestas a trabajar en el servicio público. Personas convencidas de su función de "acompañamiento".

En Santander, se necesita especialmente que la persona que dirige el museo tenga habilidades sociales, que abra la institución a todo el mundo, que se preocupe por la comunidad artística local, que influya en su colegas de otras instituciones para que expongan a nuestros artistas, que invite a comisarios, que capte depósitos de los coleccionistas, que atraiga patrocinadores... Como siempre, las personas son el principal activo de una institución y, en ocasiones, la causa de su "bunquerización".

Pido públicamente un nuevo director o directora para el Museo. El director actual ha cumplido un periodo muy largo, más de 25 años, y ha llegado el tiempo de la renovación, de la llegada de nuevas ideas y nuevas formas para nuevos tiempos.

Creo que la gestión actual del MAS no sirve a la comunidad artística de Santander: no ayuda a los artistas (no ha sido nunca capaz de influir significativamente en sus carreras, ni de ayudarles realizando convocatorias abiertas, encuentros, actividades de investigación, intercambios, residencias….) mucho menos ayuda a los comisarios, a los galeristas, a los coleccionistas, a los investigadores y otros agentes de las artes plásticas que trabajamos desde aquí, a los que nos ignora totalmente. No creo, tampoco, que sea capaz de atraer visitantes foráneos y tener un efecto multiplicador de la inversión pública en la

ciudad. Es una institución languideciente, oscura y aburrida. Esto puede y debe cambiar, con otra dirección.

--

Mónica Álvarez Careaga es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y diplomada en Museología por la École du Louvre, París.

2. PEPE CABELLO

Mi nombre es Pepe Cabello Frías, soy profesor de la familia de Servicios a la Comunidad, Historiador del Arte, Educador y Animador Sociocultural.

En mi exposición quiero presentarles las principales opciones formativas que existen en nuestra región para recibir formación reglada no universitaria sobre enseñanzas artísticas, centrándome especialmente en aquellas propuestas formativas que conducen a la obtención de alguno de los títulos que habilitan profesionalmente a aquellos y aquellas que los cursan. Para concluir haré una referencia especial a la formación del profesorado que se dedica a la formación de estos futuros profesionales.

La formación artística no universitaria puede comenzar en los diferentes institutos como el IES Santa Clara, que imparten el Bachillerato de Artes, si bien es posible optar por formarse en esta materia cursando alguno de los ciclos de formación profesional básica de grado medio de Artes Gráficas del IES la Albericia o de La Escuela de Arte de Cantabria, en Reocín. Dichos centros también ofrecen los grados superiores de Ilustración, Diseño o Joyería. En el IES Santa Clara se puede cursar además el ciclo formativo de Animación Sociocultural que habilita a las personas que lo cursan a ejercer funciones de dinamización cultural y creación cultural.

Algunas personas cursan enseñanzas artísticas a la vez que realizan otra actividad formativa o laboral, es el caso de los todos aquellos y aquellas que cursan enseñanzas elementales o profesionales en los conservatorios de nuestra región. Muchos otras personas interesadas pueden optar por cursar Arte Dramático o Danza en los centros autorizados por la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

Me voy a centrar en las enseñanzas de formación profesional y especial que habilitan para ejercer una profesión relacionada con el mundo del arte. La primera apreciación que quisiera aportar es sobre el perfil de aquellos que cursan estas enseñanzas, desde mi experiencia, cabe destacar la alta motivación y el paulatino crecimiento de la edad de acceso de los alumnos y alumnas, lo que muchas veces conlleva que aceden con una trayectoria profesional y académica que enriquece el proceso formativo y la capacitación final de su futuro profesional. La segunda apreciación sobre estas enseñanzas es el carácter eminentemente práctico, experiencial y vivencial de la formación que se imparte. La metodología basada en proyectos y talleres prácticos suele ser la dinámica habitual de estas enseñanzas, por ello son

profesionales muy apreciados en aquellos lugares donde hacen las prácticas y donde finalmente, y si el contexto es propicio recaban profesionalmente. Sin embargo, este camino no es fácil para aquellos y aquellas que deciden emprender esta aventura, principalmente porque, y pese a haber avanzado últimamente, estas enseñanzas no están suficientemente valoradas, por ello agradezco como miembro de la comunidad educativa todos los eventos que dimensionen el valor de las enseñanzas de formación profesional y especial.

Desde el Centro de Profesorado se viene realizando actividades que visibilicen este tipo de enseñanzas, acciones que permitan conectar el entorno profesional y el académico para que se retroalimenten y finalmente se pueda ofrecer desde los centros de enseñanza una formación práctica y realista. Un ejemplo de ello son las III jornadas de formación profesional de agentes culturales que realizamos cada año y en la que contamos habitualmente con entidades culturales como la Fundación Santander Creativa, Fundación Botín, Museo de Arte Contemporáneo, la PECCA o artistas del mundo cultural a los cuales agradezco la labor de potenciación y colaboración con la formación profesional y especial que realizan en dichas jornadas.

--

Pepe Cabello es profesor de la familia de Servicios a la Comunidad, Historiador del Arte, Educador y Animador Sociocultural.

3. JOSÉ COBO

El arte contemporáneo esta formado por un entramado de museos, galerías, espacios expositivos públicos y privados, comisarios de exposiciones, gestores artísticos y artistas cuyos caminos e intereses se entrecruzan.

La producción artística mas visible esta destinada a exposiciones en los grandes museos y bienales. Esta rebasa ampliamente las posibilidades individuales de la mayoría de los artistas debido a la creciente magnitud de las propuestas y a la amplitud de los espacios expositivos que compiten con las obras que temporalmente albergan en su interior.

La organización, montaje y fabricación del arte demanda infraestructuras considerables y la colaboración de talleres sofisticados que materializan en grandes dimensiones las ideas y los modelos realizados por de los artistas.

El beneficio general que se deriva de la industria del arte es obvio por los visitantes que acuden y por el creciente turismo cultural que atraen. Cinco millones visitan cada año las exposiciones del Tate Modern en Londres.

En el arte actual cohabitan múltiples discursos que comparten entre si su falta de centralidad, el cuestionamiento de los sistemas de representación y la critica de los discursos dominantes. Por medio de su patrocinio las instituciones a menudo tienen que asumir y reflejar su propia crítica o la del sistema del que forman parte.

Las obras son concebidas como nómadas. Para su posterior itinerancia son seleccionadas por museos, galerías, comisarios ó gestores que se basan en su afinidad con las obras y en la posibilidad de crear discursos o narrativas partiendo de ellas.

El papel de las galerías es definitivo en cuanto a la promoción de artistas. Para sus espacios se conciben nuevas formas que difícilmente llegarían a materializarse sin el entusiasmo de algunos galeristas.

Las ferias internacionales se han expandido exponencialmente en las últimas décadas dominando el mercado del arte. Alrededor de las mega-ferias, que actúan como imanes para coleccionistas, profesionales del arte y aficionados, surgen ferias satélites. Por dar un ejemplo, este ultimo año se instalaron 23 ferias alrededor de Art Basel Miami.

En cuanto a las colecciones permanentes de nuestros museos, sería bueno aumentar la presencia de autores ya desaparecidos o veteranos locales.

Tenemos en Cantabria grandes artistas que abarcan diversos periodos de arte contemporáneo, cuyo trabajo no ha transcendido internacionalmente, pero que sin embargo a través de sus creaciones se puede ilustrar la evolución del arte contemporáneo con obras de gran calidad.

--

José Cobo se trasladó a Chicago donde fue becado por The School of the Art Institute (SAIC). Se graduó de un Master of Fine Arts (MFA) en 1986. Completó estudios de Historia del Arte y Crítica en SAIC. Ha sido profesor en el Departamento de Escultura de esa misma universidad.

4. LAURA ESCALLADA

// SANTANDER COMO CREADOR DE CULTURA SIN ALUMNADO

Por otro lado obtuvo acercarse al ámbito público de educación artística. Ha venido desarrollando su labor de profesora de técnicas pictóricas en centro cívicos del Ayto. de Santander y actualmente imparte clases en un cetro universitario ligado a estudios de diseño.

En ambos casos se puede decir que el público al que se dirigen estas clases demuestran un gran interés, son generosos y con muchas ganas de aprender. Pero es difícil ofrecer o al menos que puedan obtener el espíritu artístico desde estudios que no lo son. Desde su figura como profesora e incluso de gestora, existe un esfuerzo por fomentar y ligar la vida diaria a las metodologías artísticas, enfoque que permite desarrollar la creatividad de los alumnos y favorecer su discurso artístico.

Antes y ahora en la ciudad de Santander los estudios más cercanos al ámbito artístico han sido los de diseño. Como bien sabemos el arte difiere del diseño en su finalidad. Con lo que se plantea una cuestión. ¿Cómo una ciudad que ofrece estudios de diseño puede hablar de arte contemporáneo?.

Esta carencia en la ciudad permite decir que la no existencia de lugares de estudio reglados de arte o espacios alternativos al arte ha creado una red subterránea de creación artística en todos los ámbitos, desde la música, pasando por la literatura y sobre todo el arte. Ante esta red subterránea de la que , Laura Escallada, se atreve a definir como *red de artistas independientes* , encuentra un ideal para fomentar a los creadores, con encuentros o espacios que permitan la presencia del comienzo de propuestas alternativas.

// OBSERVATORIO DEL ARTE Y LA REPRESENTACIÓN GENERACIONAL

La idea del Observatorio del Arte es buena y necesaria para plasmar y concretar las necesidades de una ciudad como lo es Santander. Concretamente en esta primera reunión donde se tratan los temas de la educación artística y el entorno profesional del arte es necesario destacar que las figuras que ofrecen distintas visiones sobre estos temas no son las suficientes para obtener una amplia mirada a la situación de la ciudad de Santander. Es muy necesario ampliar la franja generacional de estos encuentros.

Se necesitan, en mayor número, las opiniones de profesionales jóvenes. Desde un estudiante hasta un empresario del ámbito cultural. Que son

capaces de situar la oferta profesional y cultural de la ciudad desde un punto de vista libre de prejuicios y muy inspirador en cuanto a experiencias vividas o en muchos casos , soñadas.

--

Laura Escallada es, desde hace diez años, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y fue entonces cuando se enfrentó al mundo profesional del arte en la ciudad de Santander. Por su carácter, ganas de hacer y ante la carencia de oferta profesional en la ciudad, decidió crear un centro de arte independiente, entendiendo este como galería de arte y lugar de encuentro paralelo al circuito del arte que se estaba desarrollando en Santander en ese momento. El centro, llamado Colar.te.Gallery, era un lugar abierto al público y que dio visibilidad a un sector de creadores que no estaban viendo su hueco en el circuito artístico del momento.

5. MANUEL F. SARO | Reflexiones finales, conclusiones iniciales.

- El Buen Diseño de los Centros Educativos mejora el Rendimiento Escolar.

- El Centro Escolar tiene que ser un lugar vivo y conectado con la realidad de su entorno.

- La Creatividad en la Escuela exige transformación en los espacios, en los métodos… y existe cierta tendencia a identificarlo con desorden e improvisación.

- No todos los Maestros/Profesores y los Equipos Directivos son sensibles a las Actividades Artísticas.

- Muchos Maestros que imparten "Enseñanzas Artísticas" no son "especialistas" en Educación Artística.

- El Artista que se dedica a la Enseñanza no es valorado adecuadamente por otros artistas, ni por los gestores culturales. Y, sin embargo, todo el mundo coincide en la necesidad de iniciar desde temprana edad a los alumnos en la música, danza, teatro, arte…

- Las Enseñanzas Artísticas no son solamente manualidades. Y cuanto más aumenta la edad del alumno menos lo son.

- En la Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria no se trata de convertir al alumnado en Artistas.

- Las "decoraciones artísticas" de los Colegios se parecen demasiado entre sí.

- Las propuestas artísticas de los Centros Educativos son, en su mayoría, las mismas que hace 20 (30 ó 40) años.

- Lo que ha sucedido en el Panorama Artístico Internacional y Local desde los años 70-80 hasta la actualidad tiene una presencia escasa en las Programaciones de Aula.

- No se da a conocer suficientemente, en los Centros Educativos, el trabajo de los Artistas que viven en Santander/Cantabria.

- Las visitas didácticas a Museos o Centros Culturales son un complemento, no pueden suplir a las Enseñanzas Artísticas de los Colegios e Institutos.

- Los Museos y Centros Culturales han aumentado las Ofertas Educativas a los Centros de Enseñanza.

- Los Centros Culturales están preocupados con la estadística de visitas y ponen un gran empeño en la autopromoción. Es lógico buscar la "rentabilidad", pero es insuficiente como Programa Educativo.

- El Futuro de la Enseñanza es el aprendizaje basado en Proyectos, los alumnos serán los principales protagonistas. El Arte con sus temáticas y variedad de manifestaciones, puede ser eje vertebrador de infinidad de Proyectos o sumarse a otros de cualquier naturaleza o planteamiento.

- El Aprendizaje Colaborativo es, más que nunca, necesario en la Sociedad Actual.

-Es fundamental la formación continua del Profesorado. Curiosamente los más "necesitados" son los que menos acuden a los cursillos, talleres, conferencias, seminarios…

- Establecer foros virtuales y/o espacios físicos comunes de difusión e intercambio de actividades artísticas, entre los Centros Educativos, puede ser una alternativa útil.

- La Ciudad debe ser un Escenario Educativo (Deporte, Teatro de calle, Conciertos, Exposiciones, juegos…, interculturalidad, sostenibilidad…).

- Es necesario re-definir las líneas de Programación en los Centros Culturales (Cívicos) municipales.

--

Manuel F. Saro es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, y ejerce como profesor de Educación Secundaria. A lo largo de su vida profesional ha protagonizado importantes muestras individuales y colectivas; ha comisariado proyectos expositivos y dirigido cursos.

6. MARTA MANTECÓN

Una ciudad que aspira a hacer de la cultura su bandera, como mínimo, debería tener un buen número de agentes viviendo profesionalmente del sector[1], pero lo cierto es que la pirámide está invertida, dado que los ingresos que se obtienen –por ejemplo, al organizar una exposición– son inversamente proporcionales a la cantidad de trabajo desarrollado. Por otro lado, existe un notable desinterés por parte de los agentes culturales respecto a lo que hacen los demás y las instituciones utilizan los proyectos como elementos de propaganda política y empresarial, siendo cuantificados por los resultados de audiencia o las inserciones en los medios y descuidando a menudo los contenidos.

Algunas medidas deseables:

- Combatir la precariedad del sector artístico incentivando la producción y el acondicionamiento óptimo de los espacios donde operar.

- Establecer algún tipo de contraprestación para los artistas, preferentemente una retribución económica al trabajo y/o derechos de autor (los agentes culturales poco pueden hacer si las instituciones que patrocinan los proyectos no toman conciencia de esta necesidad).

- Equilibrar la visibilidad de las nuevas generaciones con la de los artistas de medio/largo recorrido y los referentes históricos. Es importante recuperar lagunas (especialmente en lo que respecta a las mujeres artistas) e impulsar proyectos que abran vías de pensamiento, produzcan conocimiento crítico y enriquezcan los imaginarios colectivos, aunque sean poco mediáticos.

- Poner el acento en la educación cultural.

- Fomentar la igualdad real[2].

- Promover más espacios de debate y reflexión.

- Impulsar el intercambio y la presencia de artistas en proyectos multi e interdisciplinares, potenciando las áreas de interés comunes.

- Crear mecanismos de acceso a los intermediarios y herramientas de profesionalización para artistas[3].

---

[1] Según una encuesta reciente del INE, Bellas Artes e Historia del Arte son las carreras que presentan unas tasas de afiliación más bajas (su base de cotización ha descendido entre 2011 y 2015) y una peor inserción en el mercado laboral. Pese a que la RAE define "profesional" como el que ejerce un empleo, facultad u oficio por el que percibe una retribución, lo cierto es que la mayor parte de los artistas ni reciben una retribución ni pueden pagar en muchos casos la cuota mínima a la Seguridad Social que exige el estado español para considerar a un trabajador como profesional.

[2] Especialmente el artículo 26 de la *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.*

- Generar protocolos de trabajo por parte de las instituciones para establecer unas relaciones de trabajo más fluidas.

- Realizar un estudio de datos cuantitativos y cualitativos, estableciendo una serie de índices de calidad que permitan detectar problemas y corregirlos.

--

Marta Mantecón es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Turismo por la Escuela Superior de Turismo de Santander. Trabaja en el ámbito de la gestión cultural de

[3] Véase Joan Morey: *Herramientas de profesionalización para artistas*, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. Disponible online.

forma independiente como comisaria de exposiciones, coordinadora de proyectos culturales, investigadora en género y escritora de arte.

7. FÁTIMA SÁNCHEZ | El programa Educativo del Centro Botín.

Artes, emociones y creatividad.

El Centro Botín de Santander tiene como tarea educativa facilitar el acceso al arte, concebido como un instrumento para desarrollar la inteligencia emocional y la creatividad.

Hay dos aspectos clave en el desarrollo del ser humano que a veces dejamos olvidados, o en manos del azar, en lugar de contribuir explícita y conscientemente a su conocimiento y gestión: la capacidad de emocionarse y la de crear. Ambas nos acompañan en cada paso que damos desde que nacemos. Las emociones son el motor de nuestra vida, gracias a ellas estamos vivos y nos relacionamos; nuestra capacidad de crear, por su lado, es la que nos permite inventar, evolucionar y solventar los problemas que vamos encontrando, contribuyendo al bienestar personal y social.

Sin embargo, hasta el momento estas no han sido tenidas en cuenta en el ámbito educativo, que se ha centrado fundamentalmente en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo cognitivo, racional y lógico. Hemos dejado la emoción y la creación en manos de la educación informal, en manos de la intuición. Nos han dejado aprender solos, o poco acompañados, algunos de los aspectos más importantes de nuestras vidas. Por una parte, nadie nos ha explicado ni enseñado a identificar, comprender, expresar y regular nuestras emociones y las de los demás, para entender quiénes somos y cómo nos sentimos, para dirigir nuestras relaciones con los demás. Por otra, no hemos cultivado nuestra capacidad de crear, de dar forma mental o física a una nueva idea, un artilugio, a algo que no existía y que, de forma casi misteriosa, parece que, de repente, pasa a existir.

Y además están conectadas. Son de hecho las emociones las que nos ponen en marcha para crear, las que dan origen al proceso creativo y las que en buena medida lo motivan. Y la creación artística es el mejor ejemplo: ¿Qué sino una emoción quiere trasmitir el artista —el creador, decimos— con su poema, su pintura, su música o su instalación? ¿Qué sino una emoción, es lo que le mueve a hacerlo? ¿Qué sino una emoción, es lo que nos provoca el buen arte cuando nos llega, cuando nos toca?

Las emociones, por tanto, están en el origen y en el efecto del acto creativo. Y la inteligencia emocional es la habilidad para reconocer y gestionar las emociones. Para ser más creativos. Emociones,

creatividad y artes: los tres elementos, interrelacionados, con los que el Centro Botín de Santander quiere construir su programa educativo.

El Centro Botín se impone como misión educativa despertar la actitud y la capacidad creadora de las personas para que quieran y puedan mejorar su vida y su entorno. Y elige como estrategia: 1) facilitar su acceso y convivencia con las artes, utilizándolas como 2) instrumento para desarrollar primero su inteligencia emocional y, a continuación, para que 3) sabiendo gestionar esas emociones que se han generado, las conviertan en motivo e impulso que despierte y potencie su capacidad creativa latente.

En el Centro Botín queremos enseñar a las personas a usar —sí, usar— las artes para desarrollar una forma de pensarse y de pensar gracias a la cual pongan en marcha un proceso creativo que les lleve a explorar nuevas formas de hacer cosas, convirtiendo los problemas en oportunidades de crecimiento y contribuyendo así a mejorar su bienestar personal y el de su entorno.

Esta misión educativa no es sino una de las formas principales a través de las cuales el Centro Botín responderá a su objetivo último: generar un nuevo lugar de encuentro en Santander, allí donde el centro urbano se une con su bahía, desde el que enriquecer, con las artes y a través de las artes, la vida de la ciudad. Y así, generar desarrollo y riqueza económica y social.

Este objetivo es la razón de ser de un proyecto que es creativo en sí mismo y que tiene su origen también, cómo no, en una emoción. La que hace ya 50 años movió a Marcelino Botín y Carmen Yllera a crear la Fundación Botín y a poner todo lo que tenían al servicio del desarrollo social de Cantabria, su región.

--

Fátima Sánchez es Directora Ejecutiva del Centro Botín. Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca, donde se especializó en Educación Social, ha cursado estudios de Lengua y Civilización Francesa en la Universidad de la Sorbona en París.