

SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2011

Directrices para sostenibilidad de la calidad en los servicios de empleo público y privado. Cultura y desarrollo global. Hacia una economía del intangible. Caso práctico. Las microempresas : factor de éxito en el Veneto.

D. Romano Toppan. Profesor. Facultad de Ciencia de la Formación- Universidad de Verona. Italia.

“El arte merece el mismo respeto del libertinaje”

Victor Hugo

"For too long the range of values provided by culture attributes and artifacts has not been recognized: their role in job creation, social cohesion, tourism, and so on. Cultural preservation and renewal is not a luxury good, something to be done later. It is a productive sector."

James D. Wolfensohn
Past-President World Bank

1. Introduccion

Doy las gracias a D^a: Mª José González López, Coordinadora del Taller y al amigo docente Dr. Enrique Herandez Pavón, por su invitación a este Taller: sin embargo, me apetece aprovechar un saludo formal y oficial, que todos consideramos meramente ritual, para llamar vuestra atención sobre un detalle que puede asegurar el sabor de todo en una parte, de todo el contenido de esta ponencia en un fragmento relacional, al cual, normalmente, atribuimos una importancia muy pequeña y estimamos solamente como signo de buena educación y nada más.

1.1. Economía del don y de la gratitud:

Al contrario, empezar con un saludo que dá las gracias, es una traza de una forma económica increíble, poco estudiada y aún menos apreciada por los expertos de economía, que es la economía del don y de la gratitud. Según la opinión de los pocos, raros economistas que se interesan de este tema, la economía del don y de la gratitud, contiene en casi todas las naciones, regiones, comunidades y al final las familias mismas, más o menos el 30% de la riqueza y del valor creado : lamentablemente, toda esta forma de creación de valor y de riqueza auténtica, no se calcula en las cuentas oficiales de una nación o de un estado, porque el PIB se organiza y se establece con indicadores “duros”, con los solos indicadores monetizados, al punto que nosotros podemos encontrar como componente de la riqueza de una nación todo el facturado de la criminalidad, de los edificios que perjudican el paisaje con el hormigón, del sueldo de centenares de millares de empleados de la política quienes no producen nada como valor para la comunidad, pero reciben una parte muy importante del dinero solamente como regalo por su servilismo de clientes o como resultado de nepotismo o come estafas de finanzas etc. etc.

Como este 30% de riqueza creado por la economía del don no entra en la esfera del monetizado, no se cuenta. Y los raros (repito: raros) economistas que se ocupan de este lado de la creación de riqueza, atribuyen al 90% de esta creación a las mujeres: nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, abuelas y todo el ejercito de mujeres del tercer sector, que hacen sus trabajos 365 dias en el año, incluidos los domingos, las fiestas, los cumpleaños, dentro y fuera de las camas, en las cocinas, lavanderias, planchando pantalones, camisas y camisones, labor de agujas etc etc.

Esto es un ejemplo del “intangible”, del cual el Laboratorio de Empleos Culturales me ha invitado a tratar: he iniciado, con un ejemplo de la economía del don y de la gratitud, para aclarar que cuando hablamos, y el Laboratorio manifiesta en este sentido toda la inteligencia de sus promotores, de economía del intangible, no hablamos de cosas fantásticas que están en las nubes, sino de la componente más poderosa y eficaz de toda la riqueza producida o generada. El valor del intangible nace desde el comienzo de la civilización, como veremos más adelante, con un tipo de valor que Marcel Mauss llama “valor de ligamiento, de relación, de vínculo”. El valor de uso y el valor de intercambio, que la economía clásica ha considerado, hasta hoy, como la base de la economía, suponen la existencia preliminar de una relación de reciprocidad sin la cual no hay

economía: olvidando y removiendo esta origen, olvidamos y removemos el sentido de economía, que nace como gestión de la οικος (oikos), de la casa, y pues funciona como política o sea gestión de la nación, del estado, de la ciudad (πολις), que nace como psicología, y pues funciona como matemática y física. Anteponiendo matemática y física, algoritmos y cálculos derivados, nacen los economistas enfermos de autismo, con todas las consecuencias que hemos padecido en los últimos años, con situaciones y retos que nos han llevado dentro de pesadillas y al borde de un abismo. Hay gente que hace esfuerzos sobrehumanos para dar una interpretación a la crisis actual : al contrario, es muy sencilla y corresponde a los conceptos mencionados.

El intangible, por lo tanto, no tiene su origen en la modernidad, sino al inicio de la humanidad, en el pasaje desde el animal hacia lo que es humano, lo que es civil, hacia la casa, con el intercambio de dones : el intangible de los derivados es un intangible falso.

El grande antropólogo Marcel Mauss, mencionado antes, en su famoso *Ensayo sobre el don*, fué el inspirador de toda una parte de la reflexión sobre la antropología económica, al mostrar que el don es un vínculo no mercantil (cambios no remunerados ni trocados), a la vez que crea un vínculo social «obliga» a quien lo recibe, que sólo se puede liberar por medio de un «contradon». Para Mauss, el don es esencial en la sociedad humana.

Hay que señalar que el Movimiento Anti-Utilitarista en Ciencias Sociales (MAUSS) se considera heredero de los trabajos de Marcel Mauss.

La economía del don es la base del nacimiento de la civilización, que fué establecida en la forma de contrato social y de intercambio, que al inicio era non monetario. El capital fundamental era el capital social, o sea los bienes relacionales dentro de las primeras formas de comunidad y entre las comunidades. La metáfora de Abel en la Génesis bíblica es la manifestación de este principio: una sociedad del don y de la gratitud, perjudicada por la violencia y la guerra, que son las expresiones del principio contrario, o sea una sociedad de la predación, de la opresión y del desperdicio. Abel era la concepción de la vida como camino, como nomadismo con estructuras económicas livianas, sostenibles, Cain¹ era la concepción de la vida como “estancia”, posesión de tierra y de poder, generadora de las grandes empresas de Lamek, de las ciudades fortificadas de Enoch, de la guerra violenta y predatoria, de la economía disfrutadora. Esta dialéctica permanece como dialéctica immanente en toda la historia humana.

Benveniste y Derrida, en su celebre obra sobre la Hospitalidad, consideran que el concepto griego de “xenia” tenia el sentido de “pacto” y de alianza, un intercambio de dones entre dos grupos o dos comunidades o tribus: empieza un periodo histórico que substituye el conflicto y el odio con la reciprocidad. Comprueban su afirmación con Heródoto que escribía como Polícrates habia concluido una xenia con Amasis y habian intercambiado dones entre ellos: *xenien sunethékato pempôn dora kai dekomenos allà par'ekainou*².

Por lo tanto, la economía del don es el presupuesto para la creación del capital social y de la plataforma de confianza entre las relaciones. El intangible, o sea la creación de valores intangibles, es la base primaria de todas la relaciones de confianza en las cuales toda la economía, hasta la economía monetaria, encuentra sus pilares de fundación. Pero, cuando nos utilizamos la moneda, olvidamos que estamos haciendo un pacto social, un acto de confianza : la moneda es un derivado de la economía del don y no el contrario. Nadie acepta una moneda que no tenga credibilidad.

1.2. Hacia los activos intangibles en las nuevas economías:

Albert Einstein decía una frase muy interesante: “Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts” (No todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta).

Hasta un Manager de IBM dijo, en una entrevista muy recién: “ En os próximos años nosotros venderemos todavía lo que usamos, y useremos lo que vendemos, pero aún más venderemos lo que somos”.

¹ Qain en antiguo aramaico tiene el sentido de “adquisición”.

² ξενιεν συνεθηκατο πεμπων δωρα και δεκομενος αλλα παρ'εκεινου..

Es decir, que el desplazamiento hacia los activos intangibles es cada día mayor en comparación con los activos tangibles tradicionales.

“El PIB no mide ni nuestra inventiva ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduría ni nuestra conciencia ni nuestra compasión ni la devoción a nuestro país. Mide todo, pero no lo que hace agradable la vida y la hace digna de ser vivida” (Robert Kennedy)³.

Lo extraordinario es que este político haya afirmado esta visión sobre el PIB treinta y cuatro años antes del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, padre de la Economía de la Felicidad, y cuarenta años antes que por la primera vez un líder político importante del Occidente, Nicolas Sarkozy, llamase a 3 economistas de nivel internacional como Fitoussi, Joseph Stiglitz y Amartya Sen a coordinar un equipo más amplio de expertos, entre los cuales el mismo Daniel Kahneman y Robert Putnam, el padre de los conceptos del capital social, para formular un cambio de los indicadores tradicionales del PIB, considerándoles insuficientes para medir la verdadera condición de progreso y prosperidad de una nación. El estudio que los tres han propuesto es a disposición de todos, desde el 15 de septiembre de 2009 y representa un nuevo paradigma muy singular. Esperamos que sea imitado por muchas otras naciones. En esta dirección se mueven también las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no todavía, lamentablemente, la Unión Europea, que es en este punto muy tímida e incierta: se percibe la diferencia aún más profunda entre las personalidades como Jacques Delors, quien tenía una visión estratégica de largo plazo, y las personalidades actuales: no es lo mismo, con certeza. Y me permito ofender a los líderes actuales como auténticos enanos en comparación con la generación de los años ochenta y noventa. Si la Unión Europea no hace un salto de calidad hacia el mismo horizonte propuesto por Einstein, Amartya Sen y los demás, será solamente un Gran Bazar, un Outlet de intercambios monetarios y materiales sin alma.

Y en este caso nos ayuda todavía el sentido de las palabras: la palabra *mendh*, raíz indoeuropea de la cual provienen el latino *mens*, el griego *μνηα*, el anglosajón *mind*. El sentido es “Memoria”, como si el conocimiento, la razón misma, no sea que memoria. Y el desarrollo de este sentido, lleva a las palabras “*monumentum*, *moneo* y por fin *moneda*”, por el aviso que las ocas capitolinas del templo de Juno dieron a los romanos para evitar el ataque de los galos. Juno Moneda, o sea la diosa que “avisa”, que recuerda, que aconseja. Cerca del templo los romanos establecieron la “ceca”, para producir las monedas. No hay una historia tan interesante como esta para unir en un mismo destino la mente, la cultura, con la economía y el dinero. La moneda tiene que ser a servicio de la salvación de los ciudadanos contra los galos, los nuevos bárbaros de la predación, los Madoff, los derivados, los nuevos privilegios.

2. Los 3 temas de la ponencia:

Mi ponencia, en acuerdo con la misión que el Laboratorio me ha confiado, intentará, en forma muy sintética, de desarrollar los tres elementos o puntos básicos:

1. Tema número 1: las políticas de empleo y la calidad que tenemos que asegurar a nuestros esfuerzos privados y públicos para establecer un punto de encuentro dinámico y eficaz entre la demanda y la oferta de trabajo. Todos saben que los servicios en este campo viven un período de evolución y de retos muy grandes, porque la situación social y económica está degradando por muchos, demasiados fenómenos de avidez y de desperdicios.
2. Tema número 2: La relación virtuosa entre cultura y desarrollo, para responder a la pregunta si la cultura, el arte y el patrimonio tienen potenciales significativos para la creación de valor, y por lo tanto, creación de empleo, de nuevas empresas, en breve de nuevas formas de riqueza y de bienestar. La respuesta, como veremos, es positiva, positivísima. Y hoy tengo el placer y el honor de poder presentar en este laboratorio algunas trazas y pruebas concretas de este asunto.
3. Tercero tema: La experiencia de artesanía y microempresas en mi región, el Veneto y Venecia, como caso ejemplar de un modelo de desarrollo en el cual la dimensión de las empresas, la base empresarial muy elemental. molecular y modular, las competencias exitosas por vías informales etc.

³ Robert Kennedy 1968, en el discurso tenido en la Universidad del Kansas.

se consideraban una barrera y un punto débil mucho más que un punto de fuerza. Veremos que el modelo Veneto, a pesar de sus paradojas y gracias a sus redes, ha desmentido previsiones de muchos economistas y leyes económicas graníticas como la ley de Gibrat⁴.

2.1. Afinidad de los tres temas:

A pesar de una aparente impresión de temas muy diferentes, hay entre ellos una línea intuitiva de afinidad, porque el problema de las políticas de empleo y de los servicios públicos y privados que la actúan en el territorio, en este momento crucial y difícil de transición de las economías hacia el intangible, hay urgencia de elaborar estrategias nuevas, investigar los nuevos yacimientos de empleo, y hacerse mucho más sutiles y creativos en la calidad de estos servicios.

Y veremos como uno de los aspectos más interesantes de esta nueva postura de los servicios sea justamente volver a la formación de las competencias por vías no formales o informales, o sea a través del modelo de la escuela-taller o del taller de empleo o del laboratorio-equipos o de fábrica sin muros o de experiencias como Factory.. En una palabra, volver a la pedagogía de la formación de los artesanos e de artesanía, que fue siempre adoptada por los equipos portadores de innovación, desde la bottega o taller del Renacimiento hasta a la experiencia del Bauhaus, de las Wiener Werkstaette, del equipo de Via Panisperna con Enrique Fermi, del equipo de Pasteur, de todos los equipos de las nuevas tecnologías, con las parejas Allen/Gates, Brin/Page, Steve Jobs/Wozniak, toda gente que ha empezado con las manos en pequeños garajes y creando sus competencias en el campo, por vías no formales, y a veces sin terminar los estudios formales como Bill Gates y Steve Jobs.

Por otro lado, todos saben que Leonardo da Vinci no salió de la Universidad de Harvard o de Salamanca, sino del taller de Verrocchio, y todo el mundo lo considera el hombre prototipo de la creatividad total. Por eso, la calidad de los servicios de empleo, por la cual la Comisión Europea me confió en 2008 el encargo de la elaboración del "Manual para la calidad de los servicios de empleo públicos y privados" para todos los Ministerios de Trabajo de la Unión, se establece con tres pasos fundamentales :

- ◆ el primer paso es asegurar la calidad dentro de los servicios proporcionados, con una atención mucho más cuidada por el cliente, adoptando todos los procesos de la gestión total de la calidad,
- ◆ el segundo paso es asegurar la calidad de las redes o networking con que los servicios públicos y privados colaboran entre ellos, y con todos los referentes del territorio que tienen elementos de creación de empleo, sobre todo en sectores que mejoran la competitividad y valorizan los recursos típicos y originales del capital humano, social, territorial, cultural y natural,
- ◆ y tercer paso : asegurar la adopción con evidencias objetivas de una ética que sea conforme a la responsabilidad de un servicio parecido, tan delicado y pertinente a un derecho humano fundamental como el trabajo. Sin trabajo no hay respeto para el individuo y el ciudadano y a muchos jóvenes en paro damos muchísimas cosas superfluas y ninguna necesaria. Todo esto tiene una relación con los otros dos temas en conceptos clave que al final se aclararán en forma muy explícita.

2.2. El tema de los servicios de empleo:

Este punto tiene una importancia epocal, porque todo se ha cambiado en forma tan rápida que los servicios para el empleo parecen arqueología industrial, cuando toda la creación de empleo se ha desplazado por el 75% en sectores no industriales. La mentalidad de la mani-factura se ha transformado o metamorfoseado en mente-factura, también en las manufacturas, artesanías, gastronomías, labor de campo, de viña y de bodegas : hoy las bodegas son auténticos monumentos y templos de cultura muy refinada, arquitectos de fama internacional hacen proyectos y los oficios que están alrededor del vino son dignificados como un nuevo sacerdocio. Lo mismo pasa con sectores de la gastronomías, del turismo, de las telenovelas y los oficios conectados a la *fiction* y al cine, a la moda y al web 2.0. Además, las competencias y su certificación constituyen un tema muy actual, sobre todo bajo el punto de vista de la construcción (capacity building) de

⁴ Sobre la Ley de Gibrat se habla un poco más adelante.

competencias por vías no formales e informales, teniendo en debida cuenta que las vías formales, por ejemplo de nuestras Universidades, a veces generan más indignados que ocupados.

Mi consideración sobre el tema ese, prefiero exponerla al final de mi ponencia, como forma que transfigura y se sublima en decisión política todo lo que proponemos en estas formas de laboratorios o de think tanks : sin un cuadro que pueda dar forma política y estratégica a nuestras propuestas, nos quedamos en la tierras medias de Tolkien, que son un continente ficticio o no-luego del antropólogo Marc Augé, que hizo escribir el celebre texto de Italo Calvino Las ciudades invisibles, entre la cuales hay Zenobia. Es por eso que voy anunciar la propuesta de aprobar un Manifiesto final, en forma de Declaración en favor de los jóvenes que aman la cultura y los empleos culturales y que lamentablemente en muchos países europeos, como Italia, todas las inversiones en estos sectores se han reducido drásticamente, y sobre todo conociendo la razón de esta decisión, que es salvar a Herodes matando a los chavales. Me viene a la mente la frase de Marilyn Monroe en el cine **Los caballeros las prefieren rubias**: “Me hago inteligente solo cuando sirva”.

2..2.1. Los principales elementos de escenario:

Lo servicios para el empleo tienen que realizar un cambio radical por tres fenómenos significativos del mundo actual y futuro :

- ◆ El hombre-araña : mutación genética y antropológica de las nuevas generaciones
- ◆ El pasaje de la mani-factura a la mente-factura
- ◆ La relación total entre local y global y la paradoja de Porter sobre las ventajas competitivas en la sociedad globalizada de los elementos muy locales y non imitables

Estos tres rasgos esenciales son el resultado de todas las nuevas formas de economía, de empresas y de trabajo :

- *knowledge economy* (economía del conocimiento),
- *information society* (sociedad de la información),
- *net economy* (economía de las redes),
- *innovation economy* (economía de la innovación) ,
- *happiness or well-being economy*(economía de la felicidad y del bienestar),
- *experiences economy* (economía de las experiencias y de las emociones)
- *gift economy* (economía del don y de la gratitud)
- *social economy* (economía social o de la cooperación, de la solidaridad o tercer sector)
- *sustainable development economy* (economía de la sostenibilidad, con un ramo en la economía del decrecimiento feliz)

Todas estas formas de economía tienen sus economistas y sus expertos, a veces muy famosos, como Daniel Kahneman. Premio Nobel de Economía en 2002, uno de los padres de la economía de la felicidad, junto con muchos otros como Seligman, Diener, Veenhoven, Layard, Stiglitz, Amartya Sen e Fitoussi.

La economía de las redes cuenta con expertos mundiales como Manuel Castells y Jeremy Rifkin. La Economía del don y de la gratitud tiene su grande padre fundador, el antropólogo Marcel Mauss, que ya hemos citado. La economía social y de la solidaridad tiene un número impresionante de cultores, como Robert Solow (Premio Nobel de la economía en 1986), Alvin Toffler (con su idea de la economía no-monetizada), Hernando de Soto y sobre todo Robert Putnam, con sus estudios sobre el capital social como base fundamental de la verdadera riqueza de una comunidad, de una región, de una nación.

Este grupo formidable de economías han cambiado el perfil de muchas leyes económicas, que parecían eternas e inmutables, como

- ◆ la ley de la demanda y de la oferta, que Stiglitz ha destruido con pruebas empíricas indiscutibles, que han descubierto la hipocresía efectiva de la ley, con su presupuesto totalmente teórico,
- ◆ la ley de la relación percibida como obvia y natural, entre la riqueza y la felicidad,

- ◆ la ley de la optimización de las economías de escala de las grandes empresas, dicha Ley de Gibrat, que se demostró falsa, con la experiencia de los distritos industriales de Italia y de otras partes del mundo, en los cuales las redes de micro y pequeñas empresas fueron capaces de conseguir resultados de productividad y competitividad mucho más elevados que las grandes empresas, con una relación mucho más profunda con el territorio, el desarrollo local endógeno (y no exógeno o extraño o aún peor, extranjero), la valorización de las competencias, la cultura empresarial y el capital social del territorio mismo.

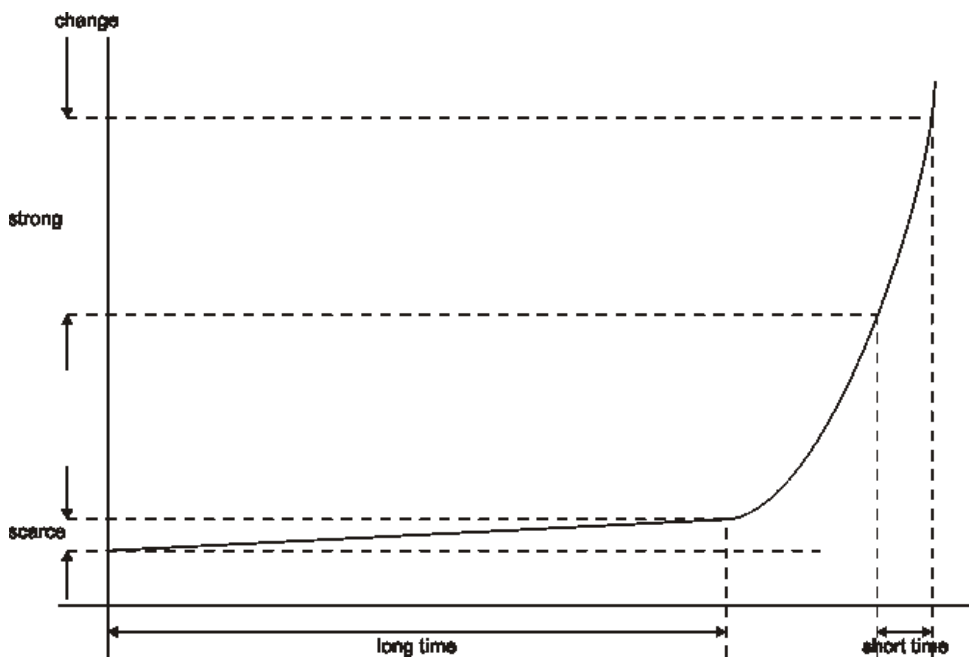
2.2.2. El hombre-araña: mutación genética y antropológica de las nuevas generaciones

El nacimiento del nuevo hombre como hombre-araña es una revolución que requiere una mutación profunda también de todas las instituciones.

¿Como explicar este punto ?

Empezamos presentando la Figura n.1 sobre la rapidez de la innovación.

Figura n. 1 : En la historia del hombre la curva de la innovación es muy lenta por muchísimo tiempo, mas acelera rapidamente en un tiempo muy breve

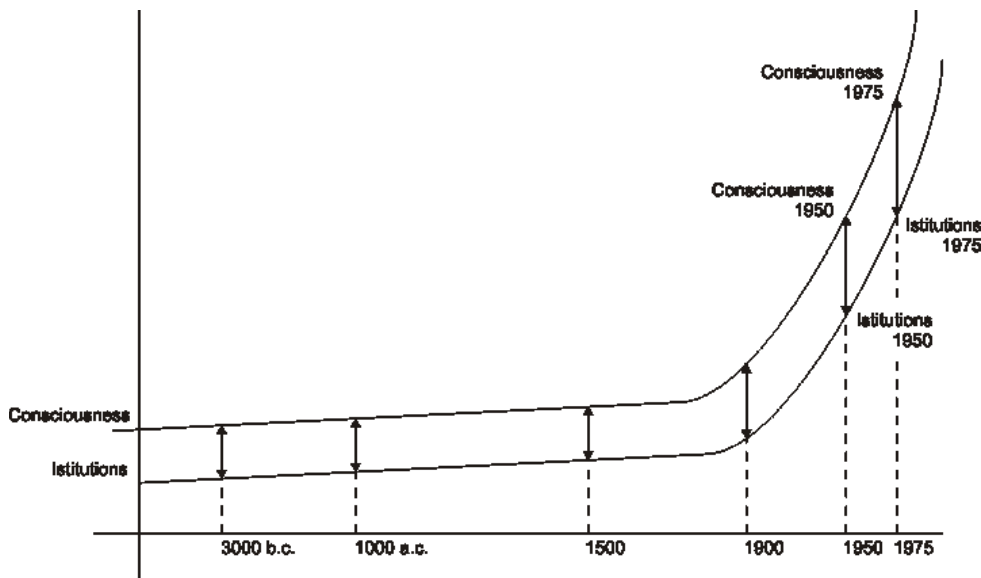
Hace falta establecer los tiempos históricos de la mutación :

¿ Cuando tuvo lugar esta mutación ?

¿ Cuales consecuencias tiene en relación con nuestro tema de los servicios para el empleo y su calidad o sea su conformidad a las expectativas de los usuarios, en particular los jóvenes en paro o que se presentan por la primera vez, la segunda, la tercera, la décima etc, al mercado del trabajo?

El asunto es muy delicado y la respuesta apropiada no parece facil : en Italia, todos los servicios públicos para el empleo consiguen sus ojetivos solamente con el 3% de todos los empleos. ¿ Merece la pena que el costo de esta estructura sea tan alto y el resultado tan escaso ?

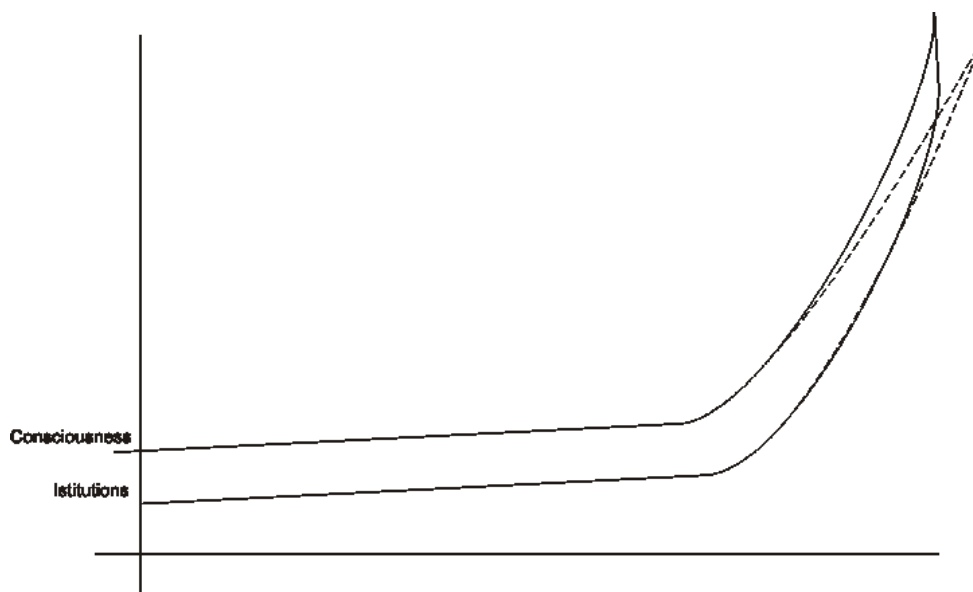
Figura n. 2 : La distancia entre la curva de la inovación y la curva de las instituciones creadas para realizar la respuesta a las expectativas y exigencias inovadoras ha sido siempre constante y continua, mas un hombre dejaba el mundo casi igual al mundo que encontraba naciendo : la formación de sus competencias era adecuada al ritmo del cambio y de las inovaciones. Hoy esto es mucho más difícil y problemático. Los servicios de las instituciones caminan paralelos a la inovación, mas la distancia es mucho más elevada y se hace cada dia más amplia, con tendencia al infinito.

¿ Cuales son las soluciones para un escenario parecido ?

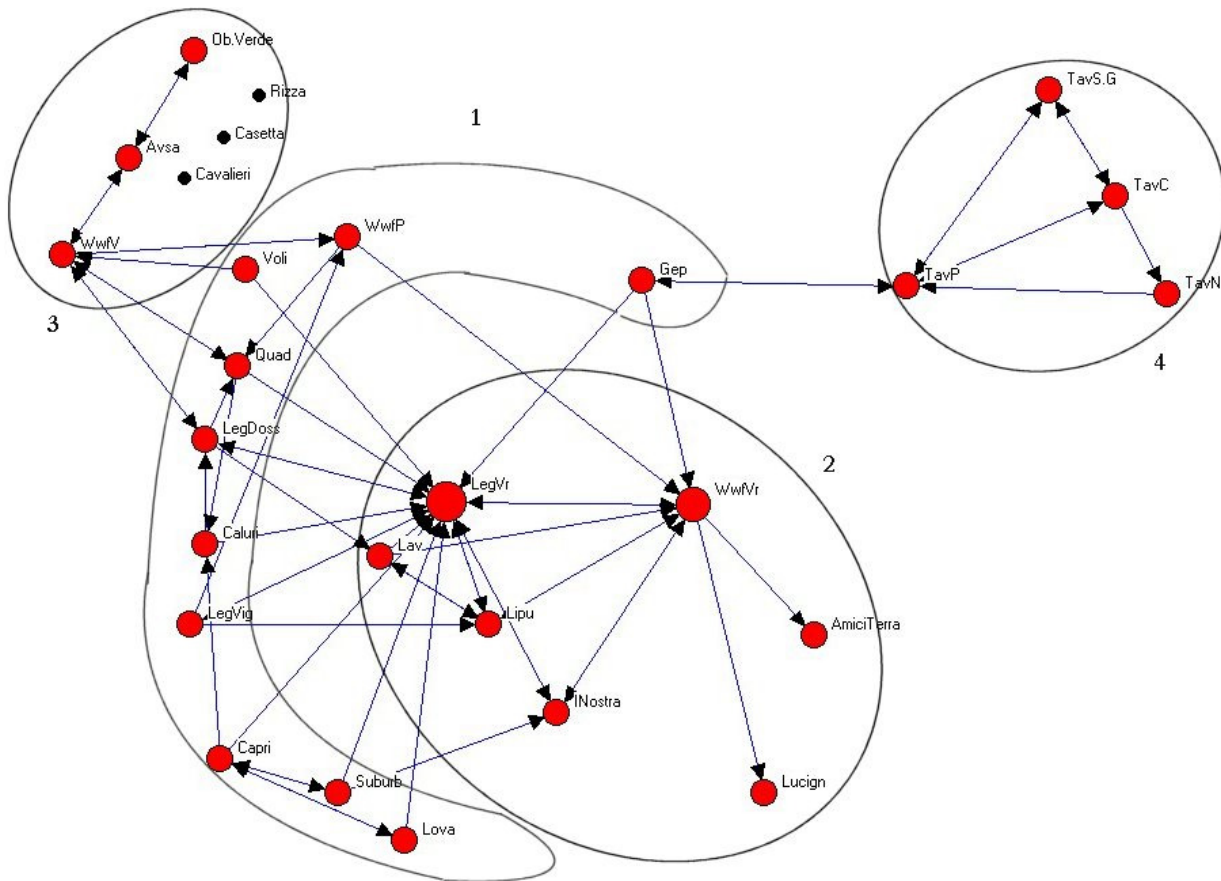
La figura 3 pone como solucion dos opciones :

Figura n.3: Primera solución es parar la demanda de inovacion y obligor a la gente, a las personas a una conformidad a las instituciones (políticas, educativas, sociales etc.) como ellas son, sin cambiarlas. La segunda solución es ampliar la participación de todos al cambio inovador, con las redes, con las competencias nuevas del hombre-araña

La segunda es la única aceptable: la forma social es la red y las redes de las redes, con las cuales se conforman las instituciones a los ciudadanos también en modelos nuevos de democracia, de capital social, de networking, hasta fuera de las comunidades tradicionales, de las naciones y estados, constituyendo estados virtuales y comunidades de interés de todo tipo.

Figura n.4 : Ejemplo de redes particulares y de multiredes participativas en una comunidad de jóvenes

2.2.3. Adaptar los servicios de empleo a la mutación genética y antropológica de las nuevas generaciones:

- *Nuevos yacimientos de empleo, un concepto en evolución :*

Un tema muy importante para el análisis de las necesidades de Formación Profesional en el mercado laboral con capacidad pro-activa y de previsiones, es lo de los nuevos yacimientos de empleo.

Los nuevos yacimientos de empleo surgen en Europa como resultado de la confluencia de importantes cambios sociales y elevados niveles de desempleo, con el inicio del tercer milenio.

En este contexto, el interés que despiertan como potenciales motores de empleo encuentra un rápido eco en la sociedad, generándose unas expectativas que, una década después de la detección de estos yacimientos, no parecen haberse materializado en los niveles y tiempos previstos : los servicios para el empleo no se organizan todavía en acuerdo con el nuevo escenario.

Al analizar las causas de este desarrollo parcial de los nuevos yacimientos y, principalmente, al tratar de proyectar su evolución futura, cabe identificar catalizadores institucionales diferentes de aquéllos en los cuales iniciaron su andadura.

Estos cambios han llevado aparejados una transformación del concepto de nuevos yacimientos, que han pasado a asimilarse en buena medida a actividades emergentes o nuevas actividades, manteniendo su

naturaleza en espacios acotados, principalmente ligados al ámbito del fomento de las iniciativas locales en una visión glocal, a través de las redes.

En cualquier caso, los retos planteados por las nuevas actividades que están surgiendo en el mercado tanto si se inscriben en el marco de los nuevos yacimientos —actuación combinada sector público y privado, desarrollo de la oferta y/o la demanda, intensivos en empleo...— como si responden a otros conceptos, deben encuadrarse en un escenario global de lucha contra la precariedad laboral y búsqueda de la calidad del empleo.

Las definiciones más comúnmente aceptadas relacionadas con los nuevos yacimientos destacaban desde su inicio algunos aspectos centrales, a partir de los cuales se llegaron a identificar 21 ámbitos de actividad, agrupados en cuatro grandes áreas temáticas⁵:

- Servicios de la vida diaria;
- Servicios culturales y de ocio;
- Servicios de mejora de la calidad de vida;
- y Servicios de medio ambiente.

Elevada intensidad :

1. Servicios a domicilio
2. Atención a la infancia
3. Mejora de los alojamientos
4. Servicios de seguridad
5. Revalorización de espacios urbanos
6. Turismo
7. Audiovisual
8. Valorización del patrimonio cultural y Desarrollo cultural local
9. Gestión de la energía alternativa

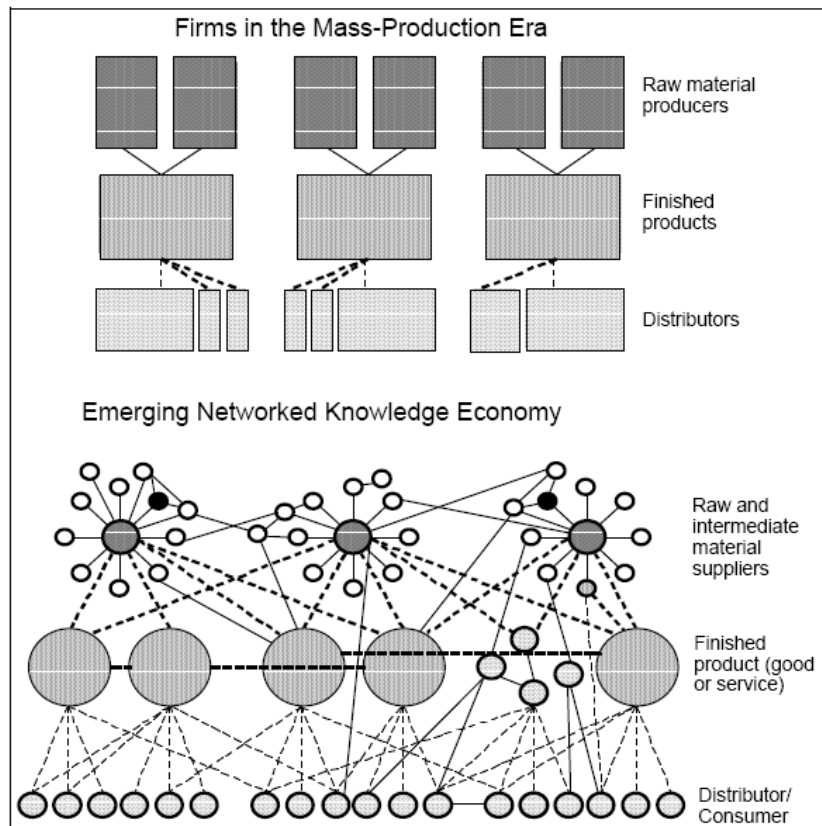
- **Nuevas infraestructuras materiales y sobre todo inmateriales:**

Objetivos	Economía tradicional	Economías del futuro
<i>Infraestructuras de base</i>	<i>Energía, agua, viabilidad, ferrocarril, aeropuertos</i>	<i>Telecomunicaciones, plataformas multimediales</i>
<i>Infraestructuras locales</i>	<i>Áreas para las empresas industriales y productivas, parques tecnológicos, incubadoras</i>	<i>Áreas logísticas, incubadoras internet o networks virtuales de centros de excelencia, acceso wireless por las áreas rurales, las microempresas y los campesinos (broadband)</i>
<i>Recursos humanos</i>	<i>Educación y formación profesional, integración de personas minusválidas, formación continua</i>	<i>Conocimiento, formación a distancia y e-learning competencias por vías no formales e informales, cátedras ambulantes y integración total escuelas-empresas, diversity management e integración cross-cultural</i>
<i>Gobierno de soporte a las empresas</i>	<i>Facilitaciones fiscales, créditos facilitados, ventanillas informativas y one-stop shop</i>	<i>Project financing, tres P (partnership público/privado), economías de coaliciones, coaching y monitoring</i>
<i>Potenciales atractivos de inversiones</i>	<i>Creación de empresas, búsquedas de inversiones, valorización de las ventajas competitivas</i>	<i>Auto-empleo, oferta territorial integrada, networking sistemático en el marco global</i>
<i>Rol de las Instituciones públicas</i>	<i>valorización de los recursos locales de cada tipo, selección de las prioridades, innovación</i>	<i>Partnership, governance bottom up, estudios regionales de previsión, observatorios tecnológicos y económicos, desarrollo sostenible, analysis costo/beneficio del gasto público,</i>

⁵ Fuente : Unión Europea y OIT (Organización Internacional del Trabajo)

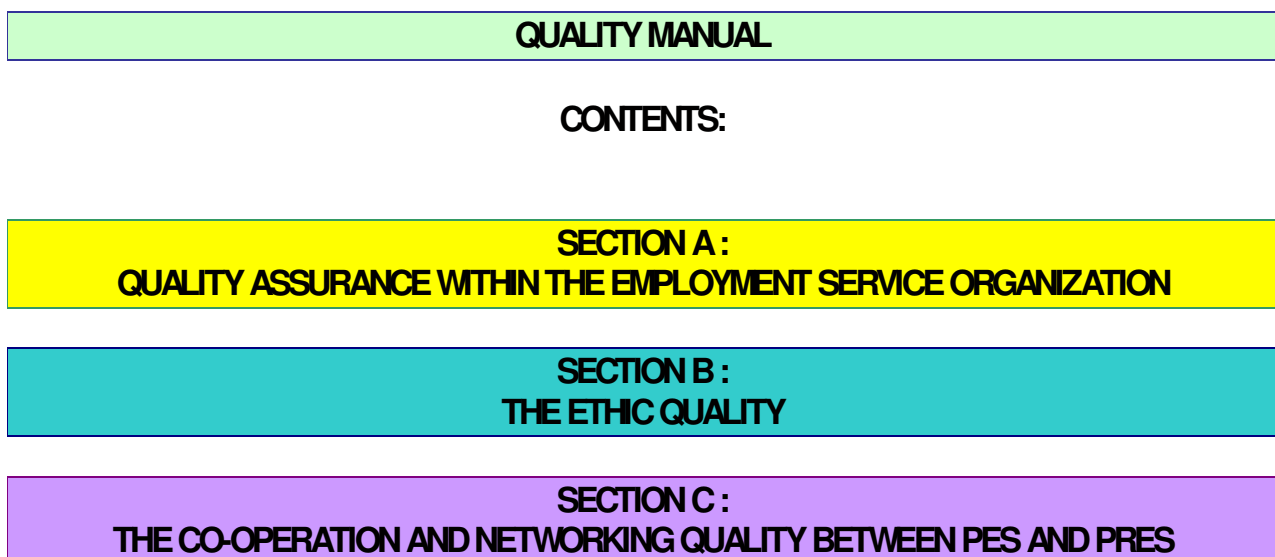
- **Networking en la economía del conocimiento:**

Figura n.5 : Diferencia entre las relaciones de las empresas en la época de la producción industrial clásica y la producción en la nueva era del conocimiento :

- **In Manual de calidad para los servicios de empleo :**

Figura n.6 : La arquitectura del Manual elaborado para los Ministerios del Trabajo por cuenta de la Comisión Europea

EUROPEAN
COMMISSION

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN PUBLIC AND PRIVATE EMPLOYMENT SERVICES

By Romano Toppan

Draft 20 December 2006

2.3. La relación virtuosa entre cultura y desarrollo

2.3.1. El caso emblemático de los distritos y la economía de la felicidad:

Los distritos son una forma de actuación del concepto de esta conferencia: la cultura, en el sentido más amplio, que se hace economía local, al servicio del bienestar, con personas que trabajan con autonomía o en empresas tan pequeñas que la distinción entre jefe y empleados es casi invisible.

En este sentido, artesanía, que tiene la misma raíz de arte, es la forma de la recomposición del trabajo, que la técnica industrial tradicional de las grandes empresas había fragmentado, desmenuzado y disminuido con una alienación del potencial humano más alto.

Es gracias a los distritos y al turismo, que hay esta forma de incorporación del intangible dentro el tangible. En este momento, mi Universidad está haciendo búsquedas sobre el bienestar de los empleados de las empresas de mi Región y los resultados confirman, a pesar de la grave crisis que tenemos, que la percepción de miedo por el futuro encuentra en esta forma de cohesión social una referencia intangible que compensa hasta la sensación de mayor pobreza. En 2007, la Región Veneto me encargó hacer una búsqueda sobre la felicidad o well-being de nuestra población. El resultado era muy semejante a lo de las búsquedas de Daniel Kahneman o de Ruut Veenhoven⁶: la raíz más importante del bienestar es la calidad del capital social y de los factores intangibles.

Me gustaría profundizar en este punto. De todas las transiciones de la mani-factura a la mente-factura que caracteriza la sociedad actual y del futuro, la economía de la felicidad es la más original y hay estados, como Francia, que han decidido cambiar los criterios de medida del bienestar, o sea el tradicional Producto Interior Bruto, e introducir criterios de medida de la prosperidad y bienestar de una nación con referencia a la calidad de los bienes relacionales, del medio ambiente, del tiempo libre, del grado de fruición de la cultura en todas sus formas (música, arte, literatura, museos...).

Al final de 2009, Fitoussi, Amartya Sen y Stiglitz han entregado un informe al Presidente Sarkozy sobre este asunto. La Comisión de los tres grandes economistas se llamaba "The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress" (CMEPSP). La tarea de la Comisión era identificar los límites del Producto Interior Bruto como indicador de la performance económica y del progreso social, considerando todas las informaciones que deberían ser utilizadas para introducir una forma de medida alternativa⁷. La Unión Europea ha organizado en Bruselas una conferencia para preparar una reforma parecida.

2.3.2. La economía de las experiencias:

Entre todos estos estímulos voy llamar la atención sobre dos economistas como Pine e Gilmore⁸, los padres de una de las formas de economía del intangible que hemos mencionado, no tanto porqué ellos sean los mejores y más apropiados, sino porqué son muy útiles para aclarar la relación entre cultura y economía local.

Su posición se llama "economía de las experiencias" y de las emociones, como output o resultado de las actividades económicas en el momento actual.

En el esquema que representamos, está su visión explicativa de la economía, que se puede evaluar tanto con una interpretación diacrónica como con una interpretación sincrónica:

⁶ R. Veenhoven R., The Greatest Happiness Principle. Happiness as an aim in public policy, in Linley A.& Joseph S. (eds.), Positive Psychology in Practice, Chapter 39, John Wiley & Sons Inc., 2004.

⁷ Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris, Sept. 2009.

⁸ B.J.Pine.- J.H.Gilmore, The Experience Economy. Work is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston, 2000.

Tab. n.1 : La economía de las experiencias como economía del intangible

	UP TO EARLY 19th C.	UP TO 1970 (western and Japan)	UP TO 2000 (western, far and middle east)	AFTER 2000 (globalized extension)
<i>Economic offer</i>	commodity	goods	services	experiences
<i>Economy</i>	farming	industrial	services	experiences
<i>Economic function</i>	extract	produce	distribute	enact
<i>Nature of offer</i>	fungible	tangible	intangible	memorable
<i>Key attribute</i>	natural	standard	personalised	personal
<i>Supply method</i>	mass storage	topping up of supplies after production	Distributed on demand	Revealed in a time period (evento)
<i>Seller</i>	merchant	producer	provider	designer of experiences
<i>Purchaser</i>	market (physical)	user	customer	guest
<i>Demand factors</i>	characteristics	distinctive features	benefits	sensations emotions

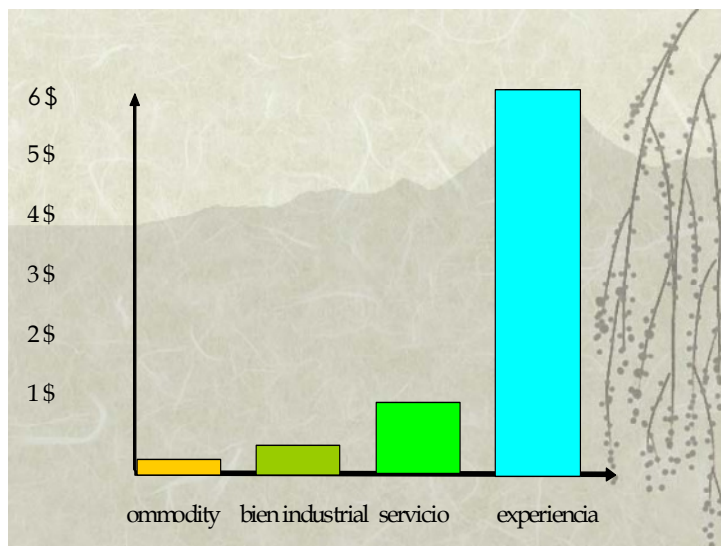
Tanto con una interpretación diacrónica como con una interpretación sincrónica, es muy semejante a la idea de las tres "waves" (olas) de Alvin Toffler. En todas las civilizaciones había la coexistencia de las cuatro formas de economía. Por ejemplo, durante el imperio romano la economía de las experiencias y de las emociones, con los espectáculos imponentes, los eventos, las arenas, los templos, el arte con el conjunto de la ingeniería y de artesanía integradas, tenían un puesto muy elevado en la formación de la economía local, sobre todo urbana. Los romanos, según muchos grandes historiadores como Lane, después de 1500 años de su decadencia, se quedan todavía insuperables, por tecnologías disponibles, en 7 sectores, tanto de la manufactura como de la mente-factura. En el arte de la construcción durable, en la organización del correo, en las infraestructuras de vialidad, en la industria termal, en los acueductos (por ejemplo el acueducto de Valente II, de 630 kilómetros, fue superado solamente al inicio del 1900 en Nueva York), y en el show business. Este último es típico de la economía de las experiencias, y el facturado de las "stars" en época romana era mucho más alto que el de cualquier star del mundo moderno. A la noticia de la revista americana Forbes que Tiger Woods era el primer atleta de la historia que había ganado más de un billón de dólares, el historiador Peter Struck contestó en seguida, escribiendo que un auriga del siglo II, Gaius Appuleius Diocles, había ganado 15 billones de dólares. Este detalle es solamente para llamar la atención sobre la validez de una interpretación diacrónica del esquema de Pine y de Gilmore, para decir que el "intangible" es una forma de economía con una creación de valor muy elevada, en todas las épocas de la historia, y no solamente en la era post-industrial.

Pero es en nuestra época cuando este fenómeno económico se ha ampliado en una forma capilar y global, a nivel de masa. Es muy difícil comparar las emociones, como resultado de la economía de las experiencias, durante los espectáculos romanos o griegos (por ejemplo las tragedias), con las emociones del Bernabeu.

La industria del intangible encuentra en esta forma de economía actual un concepto que puede ser transferido a todas las economías mencionadas como economías del intangible.

El ejemplo que ellos hacen justo al comienzo de su obra es muy elocuente y significativo.

Gráfico n. 1 : Valor de uso, valor de intercambio y valor experiencial del café en el recorrido del lugar de producción de la materia prima (commodity) hasta la Plaza San Marco

Fuente: Pine B.J.- Gilmore J.H. (2000), *The Experience Economy .Work is Theatre & Every Business a Stage*, Harvard Business School Press, Boston.

Este ejemplo puede aclarar, en forma muy sencilla, lo que pasa en todas las formas de “desarrollo local” gracias a los factores del intangible.

El mismo criterio de interpretación de la importancia del intangible y del camino que hoy estamos haciendo hacia formas de economía del intangible, puede aplicarse a otros sectores, como el sector terciario, al cual Rifkin, Solow, Putnam y Alvin Toffler dedican sus obras geniales.

2.3.3. Fábricas sin muros” (factories without walls):

En nuestro sector, la cultura, yo quiero dar ejemplos de otras “fábricas sin muros” (factories without walls) que crean valor gracias a los factores intangibles. Son muy numerosas y hay dificultades para escoger: museos, eventos, arqueología, centros históricos, monumentos o arte. Todas estas son máquinas de producción de valor, de empleo, de desarrollo local, tanto como bienes culturales ya producidos (pasado) como bienes culturales en proceso de producción: las *performing arts* actuales siguen generando cultura como industria cultural activa, mientras los monumentos del pasado valorizan la cultura como memoria, conocimiento, experiencia.

La segunda razón que me ha empujado a utilizar la economía de las experiencias como paradigma de la nueva economía que integra cultura y desarrollo local, es la palabra “experiencia”.

“Per” es la raíz que nos dice como el ser humano es *homo sapiens* gracias a su antigua vocación de viajero, y como toda la civilización que en este momento nosotros gozamos como civilización eminentemente urbana, contiene en su núcleo central la memoria genética del nomadismo y de la libertad para seguir siendo compatible con nuestra esencia tanto individual que social. En la medida en que la ciudad y la civilización urbana no contienen elementos coherentes con la libertad y la sostenibilidad moral, social, económica y ambiental, perdemos nuestra identidad verdadera y asumimos otra, que es solamente una ficción.

La raíz lingüística “*per*” genera en las tres matrices lingüísticas europeas (griega, latina y gótica) tanto los verbos que tienen el sentido de “andar, caminar, viajar” como las palabras que tienen el sentido de la sabiduría, del saber, del descubrimiento, de la creatividad.

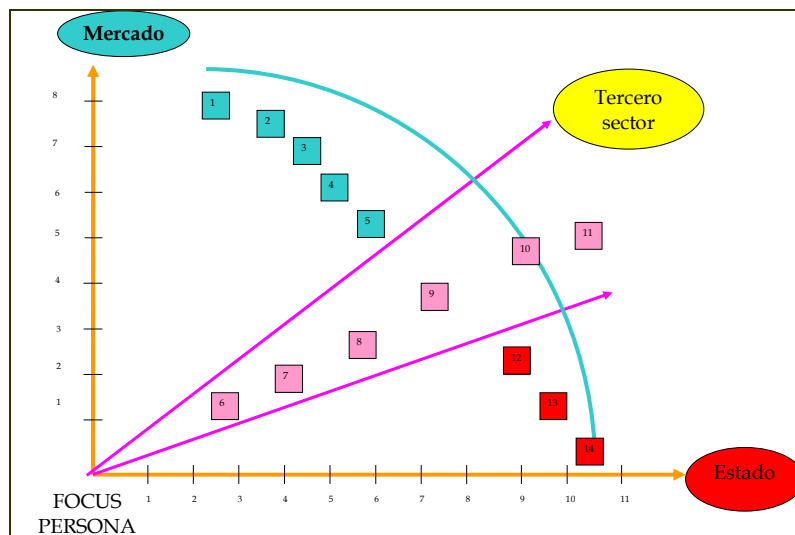
Περαινω en griego, *per-ire* en latino, *faran* en gótico (la p se hace f por una transformación típica de los idiomas góticos, como *pater* en *vater* o *father*): de aquí *experientia* (experiencia), Erfahrung. *Expertus* y *peritus*. Ulises es πολυτροπος: nosotros lo traducimos como “inteligente, agudo, perspicaz”, pero en griego el sentido es “hombre de muchos viajes”, por tanto inteligente, experto, agudo, porque viajero, hombre de muchos viajes.

El nuevo nomadismo coincide con el hombre-araña: nueva y actual edición del homo sapiens.

2.3.4. El tercer sector y la economía social

Otro paradigma es la economía social y de la solidaridad, la economía que permite, en la interpretación de Alvin Toffler, una creación de valor muy grande para todas las soluciones que no pueden resolverse por el estado y por el mercado.

Gráfico n.2: Las economías del sector terciario como economías emergentes del intangible

Hay muchísimas otras formas de economía del “intangible”, de los santuarios a los outlet, todos los nuevos templos en los cuales los fieles celebran sus rituales. Hay muchísimas economías del fútil y del inútil, las economías del desperdicio, como la prostitución, el juego de azar, la guerra y el fútbol, con sus increíbles distribuciones de dinero, para comprar emociones totalmente desprovistas de efectos de desarrollo durable.

2.3.5. La economía del arte y del patrimonio cultural: ¿internet o cabernet ?

Como hemos visto, dar un futuro a nuestro pasado, es la verdadera cultura de la identidad: y la riqueza del pasado, de la memoria, es riqueza de conocimiento, de emoción, que es la industria actual más amplia y la nueva forma de creación de valor.

La sociedad postfordista está renovando profundamente toda su estructura, tanto urbana como rural, tanto económica como cultural. Las inversiones más fuertes se orientan hacia el mundo de los bienes y actividades

culturales, el mundo del espectáculo, del tiempo libre, de la creatividad, del turismo, del neomadismo, y la creación de valor, hasta de los objetos, se hace aún más con factores intangibles⁹.

En el contexto económico actual, la cadena del valor se coloca muy rápidamente en las vías de los activos intangibles mucho más que en las de los activos patrimoniales: la relación entre ellos en los últimos sesenta años es que los activos intangibles representaban en el año 1941 solamente el 18% del total de los activos, mientras en el año 2001 llegaron hasta al 65% del total y en algunos casos, como Microsoft, constituyen el 90%.

Hoy no compramos nunca un coche, sino una idea y una emoción de un coche. Los aspectos utilitarísticos van disminuyendo en importancia como factores de compra, en favor de los aspectos que se refieren a los factores existenciales, como si nuestra sociedad y su economía ahora y en el futuro quisieran buscar no tanto la producción de objetos, cuanto la producción de relaciones y la producción del propio ser humano. Muchas veces con engaños y trampas, gracias a la publicidad, a la manipulación de la industria cultural y de los medios de comunicación. Pero la tendencia es esta.

El turismo y el viaje, el campo y la naturaleza, el arte y las emociones estéticas conectadas con las exposiciones, los eventos, las fiestas, los campeonatos de fútbol, etc. pertenecen a la economía de las experiencias. El útil recibe muy poca atención del comprador en comparación con el fútil y el inútil, el necesario puede hacerse interesante y rico de valor si se hace emoción y escena. Comer es necesario: pero nos gusta elaborar las comidas como experiencias y cultura (o como experiencia inter-cultural, inter-étnica). El alimento pobre del pasiego, el queso natural y biológico, la vida en unas vacaciones agroturísticas con animales, las fiestas de los pueblos tradicionales, con los trajes de época antigua, los rituales de culto...todo esto se hace cada día más motivo de atracción y de competitividad en el marketing territorial, porque se atribuyen cada día más importancia a factores de calidad e intangibles.

La creación de valor es hoy tan innovadora que muchos expertos ya hablan de las "ventajas competitivas del atraso". Una paradoja que cada día encontramos en nuestra vida, sobre todo cuando buscamos productos típicos del campo, oficios artesanales viejos, colecciones de utensilios tradicionales, un vaso de buen vino. El vino, producción antigua y tecnología apropiada muy cerca de la artesanía, se hace "arte" refinado, poesía, literatura, hospitalidad, cine (Sideway), marca territorial y brand promocional de calidad que beatifica un territorio. En la Provincia de Verona, ciudad de arte y de industria muy desarrollada del Veneto, tiene un "distrito" del vino que es la segunda voz de su exportación, con 500,00 millones de Euros en 2009. El vino, lo espectáculos musicales de su Arena, la casa de Julieta y Romeo, el turismo cultural y del Lago de Garda, crean activos mayores que toda la industria.

Es la prueba del principio de Schumpeter que en su definición del empresariado, como agente de la creación de valor, escribe que **consiste en crear cosas nuevas o nuevas combinaciones de cosas viejas**.

El patrimonio cultural inmenso que Italia, España, Francia, Grecia etc, tienen es como una caja fuerte de cosas viejas por la cuales las combinaciones para la creación de valor son infinitas.

No es necesario escoger como alternativos "internet" o "cabernet", sino de valorizar ambos en un modelo de economía integrada. El movimiento "Slow Food" nos ha demostrado que dentro de la gastronomía y del vino, hay una componente cultural imponente e inextinguible, para la promoción y el desarrollo de sitios, comarcas y áreas rurales, un tiempo marginadas y sin alguna atracción. Al mismo tiempo, hemos visto como Bilbao (utilizo la ciudad vasca como metáfora de cien otras ciudades del mundo, como Tilburg, Leicester, Berlin,

⁹ Una interesante contribución para profundizar en el crecimiento de los activos intangibles en comparación con los activos patrimoniales en las actividades económicas actuales y aún más en el futuro, es del economista brasileño Hélio Mattar. En su ponencia, desarrollada en Ravello (Italia) con ocasión de la Conferencia Internacional sobre el "Intangible" (Nexton lline n.14,2000), analizó los activos patrimoniales y los activos intangibles de la economía mundial.

Valencia, Barcelona etc.) antes de los años noventa no existía como destino turístico-cultural y ahora es una de las ciudades que ha transformado profundamente su imagen y su reputación. Las industrias obsoletas han dejado su espacio productivo a las fábricas sin muros, al intangible.

Sobre este punto, voy enunciar solamente dos o tres conceptos principales, para definir la importancia del impacto de la cultura en la economía y creación de valor económico.

En primer lugar, una estimación (muy prudente) de la OCED en 2007 nos dice que la cultura genera una dinámica económica importante (entre 3 y 6% del PIB), sin contar el aporte del turismo cultural:

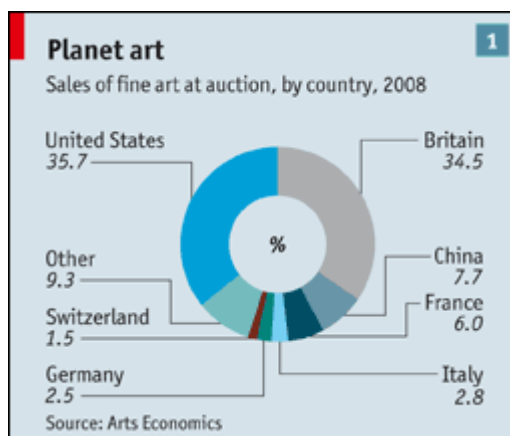
Tab. n.3: Datos sobre el impacto de la Cultura sobre el PIB

COUNTRY	DATE	CURRENCY	VALUE (MILLIONS)	% OF TOTAL ECONOMY
Australia	1998-99	AUD	17 053	3.1%
Canada	2002	CAD	37 465	3.5%
France	2003	EUR	39 899	2.8%
United Kingdom	2003	GBR	42 180	5.8%
United States	2002	USD	341 139	3.3%

Source: OECD (2007) International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture

En segundo lugar, me parece interesante llamar la atención sobre la dinámica económica del mercado del arte y de los artistas, con las casas de subastas

Gráfico n.3: El mercado del arte

Dos casas de subasta, Sotheby's y Christies, consiguen una facturación de 5 billones de Euros, que corresponde al 50% del mercado de las obras de arte de toda Italia. El MoMA de Nueva York tiene una facturación de 1 billón de Euros. Son empresas que tienen un éxito económico enorme, porque consideran el arte y la cultura como medios de creación de valor.

Dice Daniel Berger, Director del merchandising del Metropolitan Museum (MET) de Nueva York: "Las obras de arte no se han creado para ganar dinero, sino para conservar la memoria y las emociones de los seres humanos. Sin embargo, si el respeto de todo esto se garantiza, se puede pensar también en el provecho".

Hacer dinero no es un sacrilegio: según los sondeos que el MoMA y el MET realizan entre los visitantes, resulta que la gente ama los puntos de venta de souvenir casi tanto como las colecciones propias de arte. Lamentablemente, este estilo de gestión se ha introducido en Italia desde hace menos de 15 años, con los "servicios suplementares" (así se llaman en la ley) del museo. En el Museo MET el 30% de los ingresos proviene de la venta de catálogos y de objetos (reproducciones de obras de arte). Por ejemplo, el objeto más

requerido en el MET fue por mucho tiempo los aretes de un lienzo de Rubens. Además, el MET ha abierto punto de venta en muchos centros comerciales de los Estados Unidos, ha hecho contratos de franchising con sociedades extranjeras. “Lo hacemos – dice Daniel Berger – para vender nuestros gadgets también al extranjero, y tenemos acuerdos con otros museos para vender sus objetos en nuestro punto de venta y los nuestros en el suyo”. Esta política de redes es muy rentable, muy concreta, muy eficaz.

La incidencia de los mecanismos de mercado y del no mercado es muy complicada. Se extiende y oscila de la más pura estrategia a las infamias y estafas más sórdidas. ¿Puede un artista afirmar sus obras sin el soporte y apoyo de los mecanismos de no mercado, o sea del poder político e institucional? Yo creo que no. Al mismo tiempo, la paradoja es que se afirmen los artistas más hábiles en manipular el poder y sus relaciones con el, directamente o con las redes de los “amigos de los amigos”. El producto cultural en el cual este fenómeno de manipulación es muy evidente son los eventos: pasan rápidos y la evaluación atenta y cuidadosa no es tan posible.

Para los mecanismos de mercado, hace falta admitir que el mecenazgo inteligente es raro: Peggy Guggenheim, con su atención a los grandes artistas modernos (por ejemplo Pollock), fue un caso excepcional.

En tercer lugar, si hacemos una evaluación de los datos de la OCED (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)¹⁰ la cultura, por medio del turismo cultural, genera en Italia 40 billones de Eurs, en Francia 65 billones, a pesar de que Francia tenga una cantidad de bienes culturales que corresponden a 1 séptimo de Italia. Es una prueba de que no es suficiente tener los recursos, que sean montes, lagos, mar o monumentos. Es necesario valorizar este patrimonio territorial y cultural, creando valor. Y si Francia es mucho mejor y mucho más eficaz en su gestión de la cultura, y España también valoriza mucho su patrimonio, se entiende la razón por la cual estos dos países se encuentran en las primeras posiciones de la economía turística, con la atención que dedican al asunto de la valorización.

Italia tiene:

- ◆ 1293 municipios con por lo menos un palacio, un castillo, un sitio arqueológico, un monumento significativo
- ◆ Más de 4000 museos con decenas de millones de obras de arte (el 65% enterradas en los zótanos: “lacent nisi pateant”, decía el rey Ferdinando en 1750, al comienzo de las excavaciones de Pompeya)
- ◆ 90.000 iglesias, 10.000 santuarios
- ◆ 223 catedrales
- ◆ 40.000 castillos y fortalezas
- ◆ 30.000 mansiones históricas (4.000 solamente como villas del Veneto)
- ◆ 30.000 archivos importantes para la historia y la cultura
- ◆ 6.000 bibliotecas con obras ampliamente desconocidas
- ◆ 4.000 jardines históricos
- ◆ 1.500 monasterios
- ◆ 900 centros históricos de excelencia
- ◆ Centenares de parques naturales, áreas protegidas, SIC, bosques y florestas

En Italia se crea el primer Museo del mundo en el siglo XVI en Florencia, con Cosimo de Medici: la Gallerie degli Uffizi.

Pero el resultado económico es muy modesto y raquítico: si Italia fuera tan valiosa como Francia, debería conseguir un beneficio de 400 billones de Euros.

¹⁰ OECD, *The Impact of Culture on Tourism*, 2009

Marcel Proust, en 1904, durante su viaje en Italia, escribió una carta a un amigo suyo llena de indignación, en la cual definía a Italia como “tierra inestética”, comentando: “La tierra inestética no es aquella que, cubierta de obras de excelencia, no sabe amarlas y tampoco conservarlas, la tierra muerta adonde el arte no hábita más”.

Recuerdo que elocuente fué una emisión televisiva en Italia, Presa Diretta, Rai 3, del 28 septiembre 2009 con un título muy significativo: oro echado. Esta emisión contenía una entrevista con la Vice-Presidente de la Provincia de Montpellier. Con un patrimonio cultural de nivel bueno, pero no excelente, la Provincia hizo inversiones con continuidad y convencimiento, consiguiendo resultados increíbles: por cada Euro invertido en cultura, la Vice-presidente demostró que conseguían 19 € de efectos directos, indirectos e inducidos, con creación de nuevos empleos.

Los yacimientos de nueva ocupación en el sector de la cultura y de los bienes culturales tanto pasados como actualizados fueron la fuente en la cual la experiencia española de las Escuelas Taller y Casas de Oficios puso sus raíces y produjo sus frutos : voy frecuentemente en los países cercanos del este (Slovenia, Croacia, Polonia, **República Checa** etc. para presentar esta experiencia, a la cual tuve el honor de contribuir desde el comienzo en 1985 en el Monasterio de Santa Maria La Real, caso de buena práctica para la valorización económica de la cultura y para el desarrollo local. Esta certificación de buena práctica fué atribuida por la Comisión Europea en el documento del 1997 sobre 41 experiencias de excelencia de creación de empleo y desarrollo local de toda Europa.

La riqueza de las naciones, decía Fernand Braudel, el más grande historiador de la economía europea y mediterránea, es como una casa móvil: ahora se encuentra aquí, después se encuentra en otra parte y su vuelta del mundo sigue siempre el punto en el cual hay un conjunto de fuerte capital social, fuerte identidad y autoestima, fuerte creatividad. Venecia fue la capital de la riqueza europea desde 1250 hasta 1510, después fué Anversa por setenta años, después Amsterdam desde finales del 1500 al comienzo del 1700, después Londres en los siglos XVIII y XIX, Nueva York en todo el siglo XX. Frente a la decadencia de los Estados Unidos, el sitio en el cual la casa móvil va a pararse no se ha decidido todavía. La incertidumbre depende del camino que China, India, Rusia y Brasil están abarcando, pero, en mi opinión, depende de la Unión Europea, que contiene bienes culturales y creatividad actual en una medida que no hay competencia que pueda atacar su posición.

3. Soluciones gestionales: el distrito turístico integrado y el distrito cultural integrado

El concepto de distrito proviene del concepto de distrito industrial o productivo, que en inglés unos autores traducen con el concepto de *cluster*: no es muy correcto, pero sirve para entendernos.

Es la fórmula organizativa que da el soporte institucional a la acción del marketing territorial. El distrito turístico y cultural es una forma de coalición entre Municipios de un área intermedia, sobre todo de áreas rurales, que saben encontrar un proyecto común de desarrollo local sostenible. Los territorios se hacen personalidades jurídicas emprendedoras (*corporate personalities*), y se hacen tanto más competitivas cuanto más saben crear factores de calidad de vida, autoestima de la población, valorización de los recursos locales propios, culturas originales, y todo esto con una conciencia tanto social como comercial.

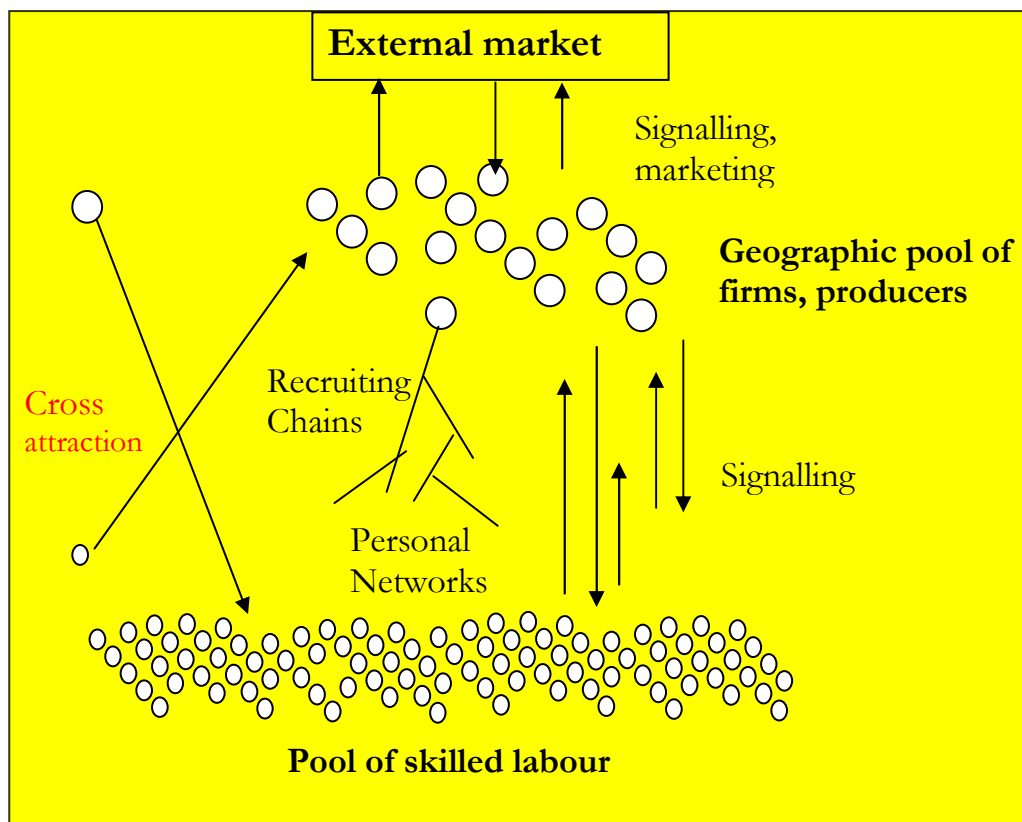
Agradezco muchísimo, en esta ocasión, a Celia Martínez Yañez, doctora en Historia del Arte, quien me cita en su proyecto de Investigación de Excelencia “*Estudio comparado de las políticas de protección del Patrimonio Histórico en España. Creación del Observatorio sobre el Patrimonio Histórico Español (OPHE)*”¹¹. Y hace referencia explícita a mi región y a toda la grande experiencia de los distritos culturales. Per los distritos culturales se proponen un modelo de governance parecido a los distritos industriales antecedentes: el modelo aplicado a la cultura y a los nuevos empleos culturales son posibles solamente si ya tenemos la capacity building o la learning community del distrito productivo en general, del cual ablaremos en la tercera parte de esta ponencia.

¹¹ Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada

Los distritos culturales son creadores de nuevos empleos, según el cuadro mencionado de los sectores que representan hoy toda la producción de la cultura. No tememos ni tiempo ni espacio para entrar en muchos detalles, sobre los empleos que la cultura y los sectores culturales pueden involucrar en sus actividades. Sin embargo, como ejemplos de soluciones gestionales traigo aquí dos proyectos que son coherentes con los conceptos propuestos. Solamente algunas palabras, porque el número de proyectos que merecen ser mencionados son millares:

- *San Giusto Canavese*: municipio piemontés, de 3.000 habitantes, que se encuentra entre dos ciudades muy famosas por su industrialización tradicional, Turín e Ivrea. Con la crisis de la industria (de la mani-factura), los administradores del pequeño municipio decidieron una inversión hacia la economía intangible, realizando un conjunto de infraestructuras de *film location*. 600 empleados en las industrias de Turín y de Ivrea perdieron su puesto de trabajo: pero, con la inversión en este nuevo tipo de industria cultural se crearon otros 600 nuevos puestos de trabajo, con un ciclo de formación en nuevas competencias, y hasta el renacimiento de oficios artesanales viejos, para toda la preparación de costumbres antiguos, de muebles, escena urbana, sin contar todos los oficios relacionados con la hospitalidad de actores, operadores, director de escena, traductores, dobladores, técnicos de la luz, de la pintura mural, del sonido, de estudio de grabación, etc. Un ejemplo de excelencia de creación de nuevos empleos orientados a oficios artísticos, artesanales de calidad y las nuevas “creative industries” del intangible, es Toronto: tal vez la mejor experiencia en este campo, con los conceptos modernos e innovativos de: networking, cooperación integrada, flexibilidad, competencias y competitividad.

Gráfico n.5: El Mega-laboratorio della Film Location de Toronto (*The Toronto Film Cluster*)

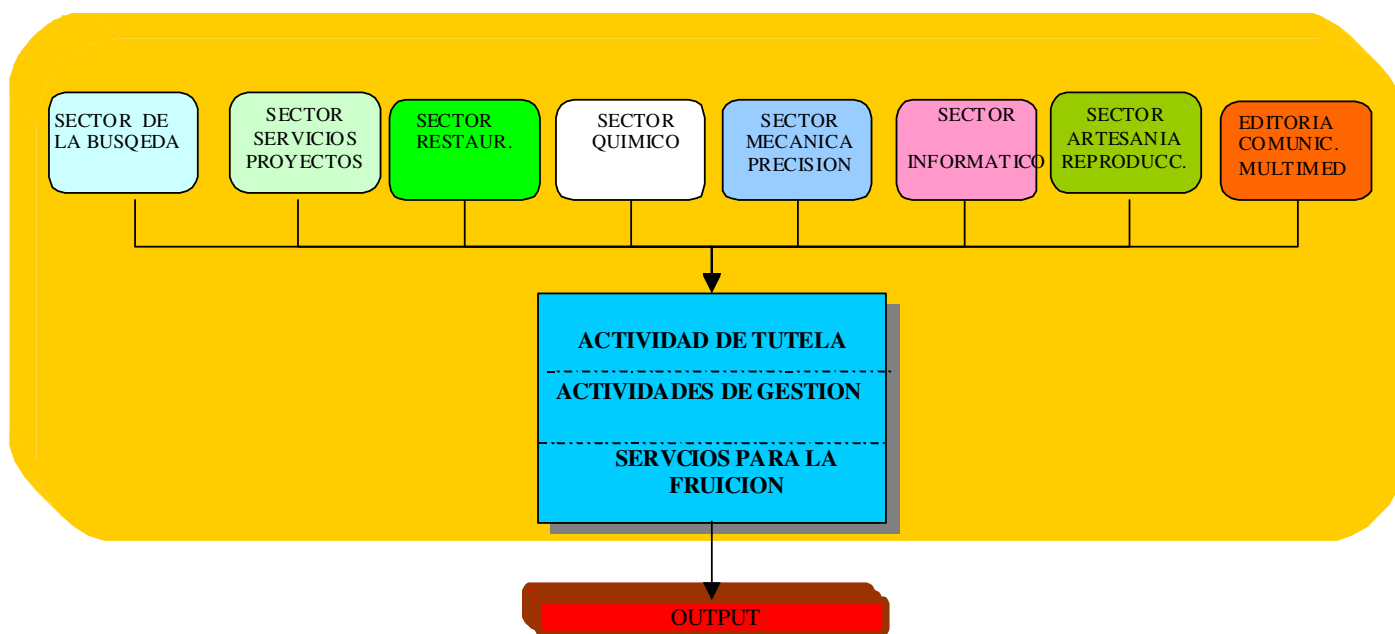
- *La Asociación VILLE VENETE E CASTELLI*: el Veneto, gracias a la “Serenissima Repubblica” de Venecia, que es una de las experiencias de civilización más altas de la historia europea y universal

(opinión no mía sino de Fernand Braudel¹²), posee 4.200 villas, mansiones, palacios y castillos, realizados desde el 1300 hasta al 1800, a lo largo del recorrido de la República. En 1994, por primera vez, una parte de los dueños se reunieron con la idea de crear una red integrada en toda la Región de estas mansiones y villas, con la finalidad de hacer una promoción común, con una marca común, tanto como hoteles y restaurantes, como bed&breakfast, museos de arte, lugares para eventos culturales, bodas etc. Al comienzo los asociados fueron 16, ahora son más que 100. El desarrollo local de estas actividades de turismo cultural integrado ha llevado a que en 1994 las villas y mansiones accesibles a los turistas fueran poco más de 100, ahora son más que 700 y 160 nuevas empresas fueron creadas, para permitir a todos los asociados de utilizar profesionales que integran la oferta turística con todos los servicios relacionados, o sea guías, transportes por tierra, por ríos y por mar, gastronomía, orquestas y grupos musicales, operadores de congresos, recorridos de vino y de compras de productos típicos etc. Esta red es una contribución muy fuerte a las economías menores del territorio.

Gráfico n. 6: Proceso de valorización de la dotaciones culturales

Gráfico n. 7: La estrategia de la integración

¹² El más grande historiador de economía del siglo XX y autor de textos básicos en el estudio del capitalismo occidental, sobre todo de la historia económica del Mediterráneo, en particular de Venecia. Obras esenciales son: *La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque de Philippe II* 3 vols; *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle*; *La Dynamique du Capitalisme*.

Gráfico n. 8: La estrategia de la integración entre todos los stakeholders

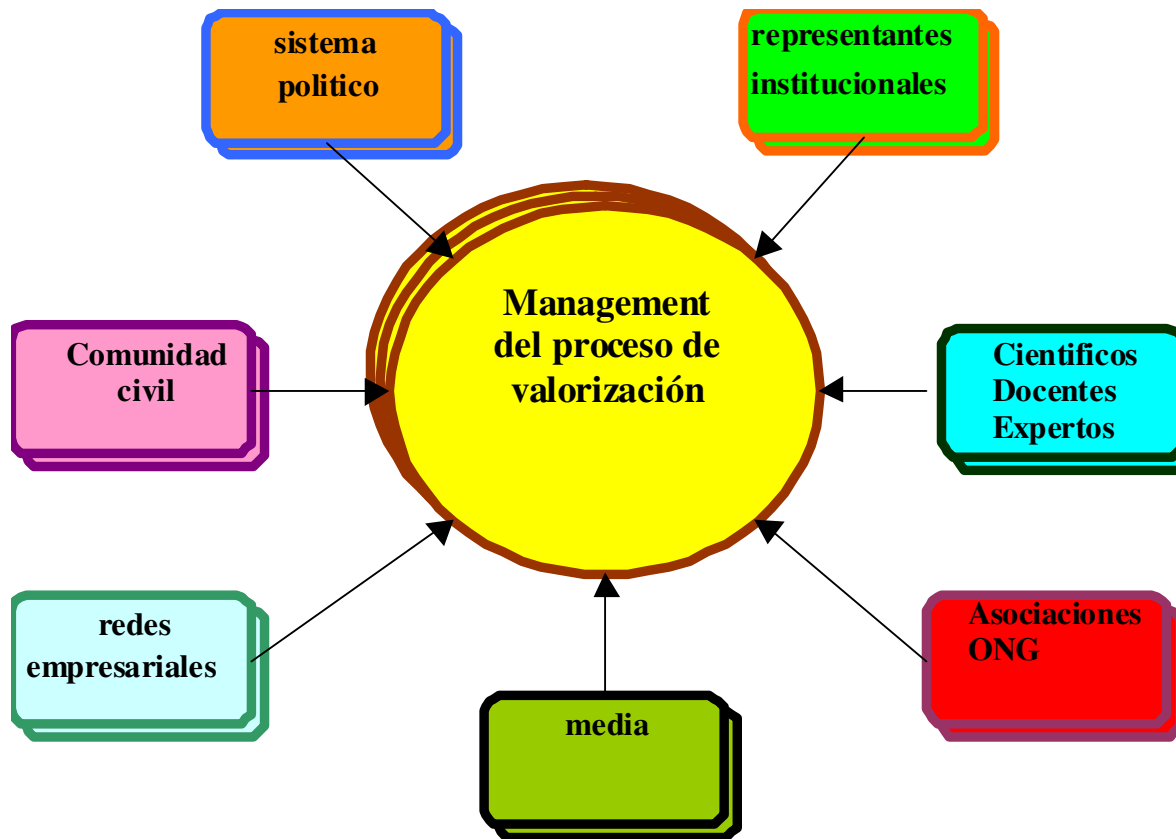

Gráfico n. 9: Las formas del patrimonio cultural entre arte, cultura, eventos y leisure

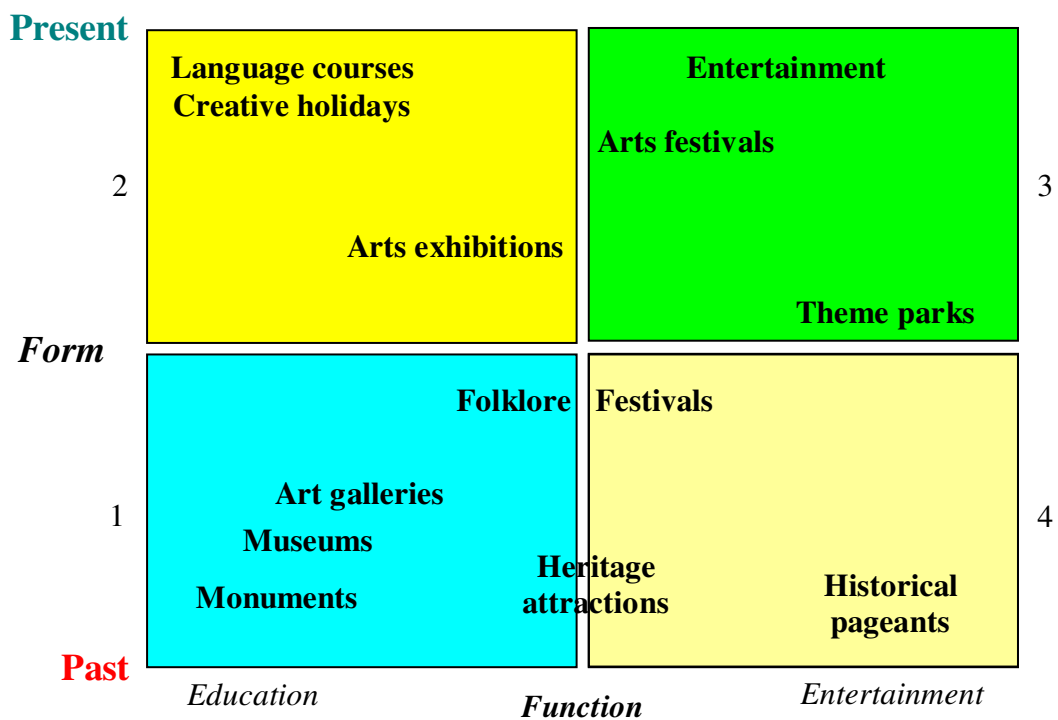

Grafico n. 10: El cuadro global de la economía de las experiencias y formas de turismo para su valorización

Experience Industry and the Creation of Attractions			
<i>Form of tourism</i>	<i>Primary time focus</i>	<i>Primary cultural focus</i>	<i>Primary form of consumption</i>
Heritage tourism	Past	High culture Folk culture	Products
Cultural tourism	Past and present	High and popular culture	Products and processes
Creative tourism	Past, present and future	High, popular and mass culture	Experiences

Lhr meint er gehe zurück : nein, nein, er holt zum Sprung aus
 (vi pensate che stia andando indietro, no per niente, sta prendendo la rincorsa per saltare)
 (Arthur Schopenhauer)

3.1. Competencias y economías de la supervivencia

En el escenario futuro me permito siempre, desde 30 años, añadir algunas palabras de defensa, sino de promoción, de las Economías de la supervivencia : o sea todos los saberes que son en via de extinción y que permitan a las sociedades que llamamos atrasadas de encontrar soluciones de problem solving existencial a veces increíbles en su inteligencia sutil y apropiada al medio ambiente dificilísimo en el cual estaban y están todavía hombres y comunidades : gracias a estas competencias, que nosotros, los avanzados, hemos olvidado, despreciado y removido, estas comunidades vivían, tanto en los desiertos africanos o asiáticos de los beduinos, los tuaregh o los pueblos mongoles, cuanto en las florestas amazónicas, como estudió el mayor antropólogo del occidente, Claude Lévy-strauss, o en las montañas, como los pasiegos de Catabria, los walser de las Alpes, los cimbrios de los Altiplanos de mi Región. Estas poblaciones de minorías, casi siempre de cultura pastoril, han conservados técnicas de supervivencia muy preciosas que, en le futuro, pueden volverse útiles o hasta necesarias : eventos como aquel de Japón o otros casos de empobrecimiento rápido, suponen la conservación de competencias laborales y inteligencias de adaptación que nuestra cultura industrial avanzada ha olvidado o cancelado. Aunque estas técnicas, como otras de artesanía y viejos oficios típicos de las sociedades antecedentes, no sean rentables a nivel económico, deberíamos seguir conservandolas y transmitir las a nivel pedagógico, para conservar las semillas que han resistido a la prueba de los periodos duros y ásperos, así como es prudente y sabiduroso conservar la semillas tradicionales de todos lo tipos de

trigo o de arroz o de otros vegetales, contra la presunción paranoica de las grande multinacionales como Monsanto, que pretenden monopolizar todas la semillas, ponerlas todas bajo sus patentes, aunque no sean por nada una invención suya, para obligar a todos, nostrosos y los campesinos de todo el mundo, a comprar de ellos y pagarles semillas que se utilizan desde millares de años como productos libres. Todos saben que en la Edad Media, los barones y los abades del feudalismo,obligaban a los campesinos a utilizar sus molinos para añadir tasas hasta sobre la pura supervivencia y enviaban a sus bravos en las viviendas para destruir todas la molas pequeñas, que permitian de moler el trigo en sus casas. Ejermplo maravilloso de empresas familiares difundidas, que es el secreto del desarrollo de mi Región, el Veneto.

Escribia John Naisbitt en su obra de futurólogo :

“En la nueva era los colosos industriales son obligados, para supervivir y desarrollarse, a abandonar su tradicional estructura monolítica para transformarse en conferaciones de pequeñas empresas...El cambio del modelo de poder lleva un desplazamiento del estado al individuo, del vertical al horizontal, de la yerarquia al networking.La idea que el gobierno central como gigantesco mainframe sea la componente más importante del sistema político es obsoleta”¹³

Y Amartya Sen : “Cadauno de nostros, del grande manager de Nueva Yiorck a la pequeña ama de casa del Kerala, es portador de una capacidad de creación de valor que no merece ser disperso y perdido y puede ser fudnamental para la humanidad entera”¹⁴.

Maurice Allays, Nobel de economía 1988, dicia sobre el sistema actual de creación de valor del dinero con el dinero: “La actual creación de dinero del nada, operada por el sistema de bancos es idéntica a la creación de moneda de parte de los falsarios. La única diferencia es que son diferentes los que benefician del provecho”

3.2. El tema del modelo de la Región del Veneto y Venecia

Es un caso ejemplar de como un territorio marginado y pobre, con 65% de campesinos al inicio de los años 50, pueda hacerse rapidamente, en menos de 30 años, una de la regiones más ricas y desarrolladas de Europa.

Lo datos son muy claros.

Al inicio de los años 0, tuve el honor de ser uno del pequeño equipo de 5-6 personas que plantearon una estrategia de formación, en el sentido de *capacity building*, de esta performance de desarrollo. La esencia del reto que fué lanzado por esto equipo en aquel momento crucial y tópico, es una sola : apostar la creación de nuevos empleos, de nuevas empresas y de nueva creación de valor y de riqueza en las microempresas. El reto tenia muchisimas resistencias pr dos razones esenciales :

- una era que el poder político central, que tenia el mismo problema de subdesarrollo en la parte meridional del pais, que nosotros llamamos Mezzogiorno, hizo su reto y su apuesta en el principio opuesto, o sea en el principio de los Grandes Polos Industriales de la industria pesada y de la manufactura reunida o grande, como la llamaban los enciclopedistas ;
- la segunda es que los conceptos y las metodologias de la formación y del funcionamiento de las microempresas no tenian ninguna base científica y cultural para garantizar por lo menos una parte del riesgo y comprobar que la creación de riqueza con este método era equivalente en el contexto de la modernidad y de la inovación tan rápida que se presentaba en los años setenta.

En 1975, cuando realizamos el primer curso de formación empresarial por 20 microempresas en Venecia (erano todos artesanos, con 1 o 2 empleados), tuve un encuentro preliminar con el Presidente de la Facultad de Economia y Administración de Empresa de la Universidad de Venecia, Prof. Claudio Dematté, pidiendole una ayuda y una colaboración

- para echar las bases de una ciencia de la formación de las microempresas,
- para adaptar los principios y los criterios de eficiencia y gestión productiva que las ciencias económicas habian elaborado en los siglos de formación del capitalismo moderno.

¹³ John Naisbitt, Global Paradox. The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players. William Morrow & Company, Inc.,1994

¹⁴ Amartya Kumar Sen, Desarrollo y Libertad, Ed. Planeta,2000.

E me contestó con una respuesta al mismo tiempo sincera y humilde : “ Querido, nosotros no sabemos nada de las microempresas, porqué nuestro interés es centrado solamente en las empresas grandes y medias. Si quieres, voy darte una ayuda con mis coalboradores mas jóvenes, que tienen tu edad y no se han todavía arruinado con el mito de las grandes empresas. Hace lo que te has propuesto y al final ven aquí a contarmelo”.

Yo tenía una base teórica muy escasa en este momento : tres o cuatro referencias teóricas y nada más.

La primera estaba en la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert en la prefación, en las voces “arte” y “manufactura” y en las tablas de las artes y artesanías que se quedan el mejor monumento cultural en honor de las artes manuales y prácticas de toda la historia del trabajo.

La segunda en un economista inglés ya totalmente olvidado Alfred Marshall, que había estudiado el distrito industrial de Sheffield en el Reino Unido, en los últimos años del siglo XIX.

La tercera fuente fue el economista inglés Ernest Schumacher, autor del texto “Small is beautiful”, pequeño es hermoso, en 1973.

Como pedagogía o metodología didáctica de este nuevo reto fueron la pedagogía de los talleres de la edad media y del renacimiento de Italia, la visión de los artesanos de John Ruskin, sobre todo por los oficios artísticos y de la conservación del patrimonio, el Manifiesto pedagógico de Walter Gropius y del Bauhaus, la experiencia de Carlo Scarpa en Venecia, la intuición pedagógica de Paulo Freire, brasileño, con su Pedagogía de los oprimidos y la metodología de las palabras-clave, como “ladrillo”, “pan”, “libertad” , “trabajo” etc. También algunos sociólogos del trabajo franceses como Naville y Rolle, fueron muy útiles, sobre todo para sus afirmaciones sobre al artesano como código interpretativo y genético de toda la evolución industrial y forma activa de la misma esperanza obrera de un trabajo que se pueda recomponer en unidad en todas las habilidades y competencias del hombre y con el resultado que el fruto de “mi” trabajo tiene que ser mio. En este punto, los sociólogos franceses eran plenamente conformes al pensamiento de los enciclopedistas sobre el concepto de las ventajas de las manufacturas dispersas sobre las manufacturas reunidas.

3.3. Artesanía y escuela: la pedagogía de la inteligencia de las manos

Las manos inteligentes puede ser la mejor y mas sencilla definición de la nueva pedagogía que queríamos introducir en las escuelas de nuestra Región, para difundir una cultura del concreto y del resultado, contra una cultura del abstracto y de la palabra. Mi primer libro publicado fue sobre las “manos inteligentes”, como metáfora de una formación integral, formal y no formal, en la escuela y en la realidad del taller, en 1979¹⁵.

José María Pérez Gonzales, conocido en España con el nombre de Peridis, utilizó esta expresión en el prólogo del texto publicado por el Ministerio del Trabajo de España en 1996, décimo aniversario del Movimiento ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS, para agradecerme mi contribución al planteamiento de toda la experiencia con la formación de los formadores en 1985 en el Monasterio de Santa María La Real.

José Saramago, en su libro “La Caverna” (que se refiere al mito platónico) hace un auténtico himno a la inteligencia de las manos, que evoca la convicción kantiana de la mano “ como ventana de la mente”. Y el escritor Richard Sennet¹⁶, en su libro “El hombre artesano” encuentra en el trabajo inteligente de las manos un fragmento de auto-estimación gracias a la experiencia de una obra cumplida. Esta fue la base para promover y difundir, en mi Región, centenares de experiencias en las escuelas primarias de artesanías y de oficios : 50.000 cuadernillos fueron distribuidos para favorecer el encuentro de los alumnos con los oficios artesanales y el descubrimiento de sus valores y calidad.

¹⁵ Romano Toppan, Artigianato, Scuola, Società..Rol de artesanía y de los talleres para una pedagogía alternativa, Venecia 1979 (Actas de la Conferencia Regional sobre la innovación de las competencias laborales y las políticas de auto-empleo).

¹⁶ Sociólogo americano, profesor en la New York University y en la London School of Economics. Asesor de Barack Obama,

Grafico n.11 : El cuadro de las competencias y de las incompetencias

COMPETENCIAS E INCOMPETENCIAS Consciente / inconsciente			
COMPETENCIA INCONSCIENTE	<i>Quando un individuo ha fatto così lunga pratica con una abilità che essa diventa per lui una seconda natura e può essere "performed" così facilmente che possiamo parlare di competenza inconscia. Esempi molto comuni e semplici di competenza inconscia sono : guidare l'auto o fare attività sportive. Nel campo manageriale, un individuo può sviluppare una competenza inconscia per esempio nell'ascolto attivo o nella comunicazione.</i>	Quando un individuo raggiunge questo stadio, ha conseguito un ottimo livello di abilità ma praticare questa abilità richiede un certo grado di consapevolezza e di concentrazione, ma non è ancora diventata una seconda natura. A questo livello egli è in grado di dimostrare la sua competenza a qualcuno e persino di insegnarla a un'altra persona	COMPETENCIA CONSCIENTE
INCOMPETENCIA INCONSCIENTE	<i>A questo livello di sviluppo un individuo non sa come fare qualcosa, e neppure riconosce che è incapace di praticare una certa abilità. Pertanto è inconsapevole di avere un deficit nel settore di applicazione ed è disposto persino a negare la pertinenza o l'utilità di questa nuova abilità</i>	A questo livello, mentre un individuo non sa come fare qualcosa, egli riconosce che ha bisogno di una abilità specifica. Pertanto è consapevole che migliorando le sue abilità la sua competenza migliorerà e può decidere di impegnarsi ad imparare e praticare la nuova abilità	INCOMPETENCIA CONSCIENTE

El éxito fué muy interesante: sobre todo en favorecer las competencias incoscientes, que son las competencias más importantes para la creatividad, el genio personal, y que lamentablemente la escuela formal no favorece y no promueve.

3.3.1. Artesanía y escuela: las Escuelas Taller i Casas de Oficios

Lo datos sobre el éxito de competencias en la forma de Escuela Taller y Casa de Oficio con el éxito de otras vías formales, son muy claros por lo que se refiere al empleo final:

Grafico n.12: Exito del Grupo Escuelas Taller y del Grupo de control

	ESCUELAS TALLER CASAS DE OFICIOS			GRUPO CONTROL		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
INDICE DE INSERCIÓN	82,57	67,85	77,26	68,75	59,26	65,33

Grafico n.13 Exito del Grupo Talleres de Empleo y del Grupo de control

	TALLERES DE EMPLEO			GRUPO CONTROL		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
INDICE DE INSERCIÓN	70,34	59,08	62,80	51,31	33,68	39,48

La frase que utilicé en el Congreso JOVENTUD Y EUROPA, en el cual fué ponente por cuenta del Consejo de Europa en 1984, llamó la atención del Director General del Ministerio de Cultura (el Ministro era Javier Solana): “Hay en España y en muchos países de Europa dos grandes recursos no valorizados o mal utilizados: los jóvenes en paro y los bienes culturales y del medio ambiente. Si los metemos junto, los salvaremos ambos”.

La respuesta institucional y social fué rapidísima : en 1985 el curso de formación de 120 formadores y futuros directores de las Escuelas Taller y Casas de Oficios, en 1986 el lanzamiento de las primeras iniciativas (60) con un encuentro de todos los directores y en 10 años realización de casi 1000 Escuelas Taller y Casas de Oficios, con la inclusión del 300.000 jóvenes y creación de empleos y de auto-empleos. Las competencias transversales de estos jóvenes se ha comprobado en muchas circunstancias, y su crecimiento del manual al gestional, del oficio artesanal a la promoción y gestión del turismo y del territorio, a la creación de muchísimos empleos culturales de todo tipo (arte, eventos, restauración, gráfica y dibujo, arquitectura y decoración, escena urbana y desarrollo sostenible, del jardín a los parques naturales y áreas protegidas etc.). La capacidad de problem solving es mucho más rápida y eficaz en un arquitecto o técnico que ha tenido experiencia de Taller junto con un conocimiento teórico, que en otras formas de escuela formal.

Recién, en el Congreso de Valladolid, tuve la oportunidad de encontrar a algunos alumnos del curso del 1985 en Aguilar de Campoo : uno era Director del Congreso (entonces tenía 21 años y empezaba su recorrido), un otro era responsable del turismo de una ciudad importante como destino turístico cultural, etc.

3.3.2. La Declaración de las Escuelas de Restauración y de los empleos culturales de Europa :

En 1986 todas las Escuelas más importantes de los oficios y empleos culturales, incluida aquella de la cual yo era sub-director en Venecia, realizaron un encuentro y presentaron a las Instituciones y a los Gobiernos una Declaración con la cual garantizaban la vocación concreta del modelo pedagógico del Bauhaus para la creación de empleos reales y capaces de actuar una estrategia de crecimiento cultural vertical en todos los territorios y las comunidades interesadas. La Declaración de Castelgandolfo contenía muchos conceptos esenciales como:

- Es urgente desarrollar programas de formación profesional formal e informal para el empleo en los sectores de la cultura y del medio ambiente. Todos opinamos que este campo de acción favorece nuevos puestos de trabajo, tanto con la valorización de tecnologías antiguas cuanto con la aplicación de tecnologías nuevas¹⁷
- Es importante introducir esta forma pedagógica también en las escuelas primarias, con el objetivo de favorecer una conciencia del valor del patrimonio cultural y natural, con sus signos y trazas territoriales, y de promover el trabajo de las manos como forma de integración del conocimiento con la práctica
- El modelo es claramente conforme a un proceso de desarrollo sostenible y a una economía social hacia los bienes colectivos o comunes.

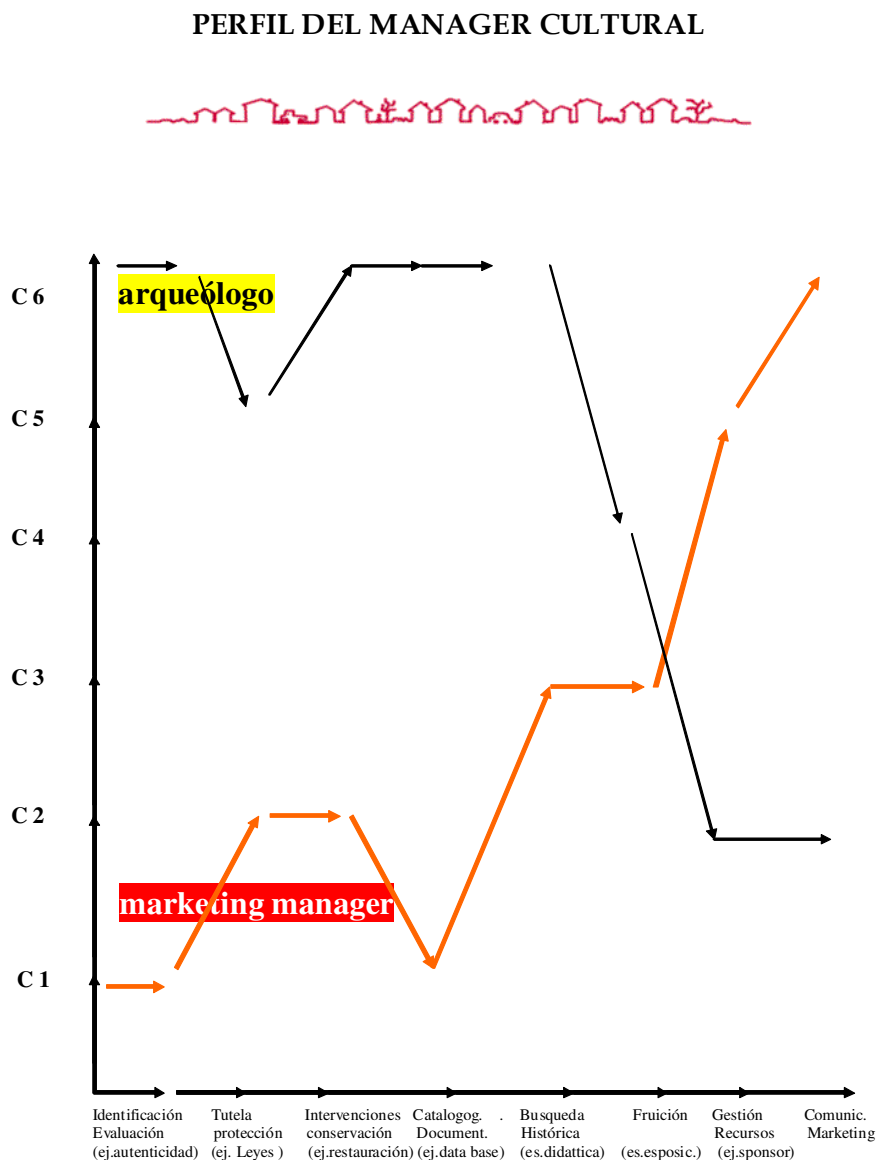
¹⁷ Entonces se abla de mono blanco junto con el mono azul : lo ideal total.

Y otros puntos , con la conclusión que las líneas.guia más apropiada para motivar la dignidad y grandeza de esta filosofía, es el Manifiesto de Waler Gropius y del Bauhaus¹⁸.

3.4. Integración de competencias en los empleos culturales

Con el modelo que hemos presentado, hay un efecto muy importante : la integración de las comeptencias en los empleos culturales, teniendo en cuenta que el patrimonio y la cultura no pueden ser valorizadas si no hay competencias tanto de conservación y protección cuanto de gestión y promoción. Un ejemplo muy sencillo y paradigmático es el siguiente :

Grafico n. 14: Perfil del Manager Cultural en comparación con el experto técnico (por ejemplo: el arqueólogo)

Como se puede considerar, las competencias de un arqueólogo son “complementares” a las del manager y pueden integrarse muy bien y con éxito mucho más productivo, tanto con el turismo cultural, cuanto con la gestión rentable de un sitio y la creación de empleos culturales (o sea con una postura “empresarial” al arte, al ben cultural, al evento,etc.)..

¹⁸ Publicado en Weimar (Alemania) en Abril 1919.

Grafico n. 15: cuatro niveles de "productos" en la experiencia de arte y los correspondientes niveles de gestión

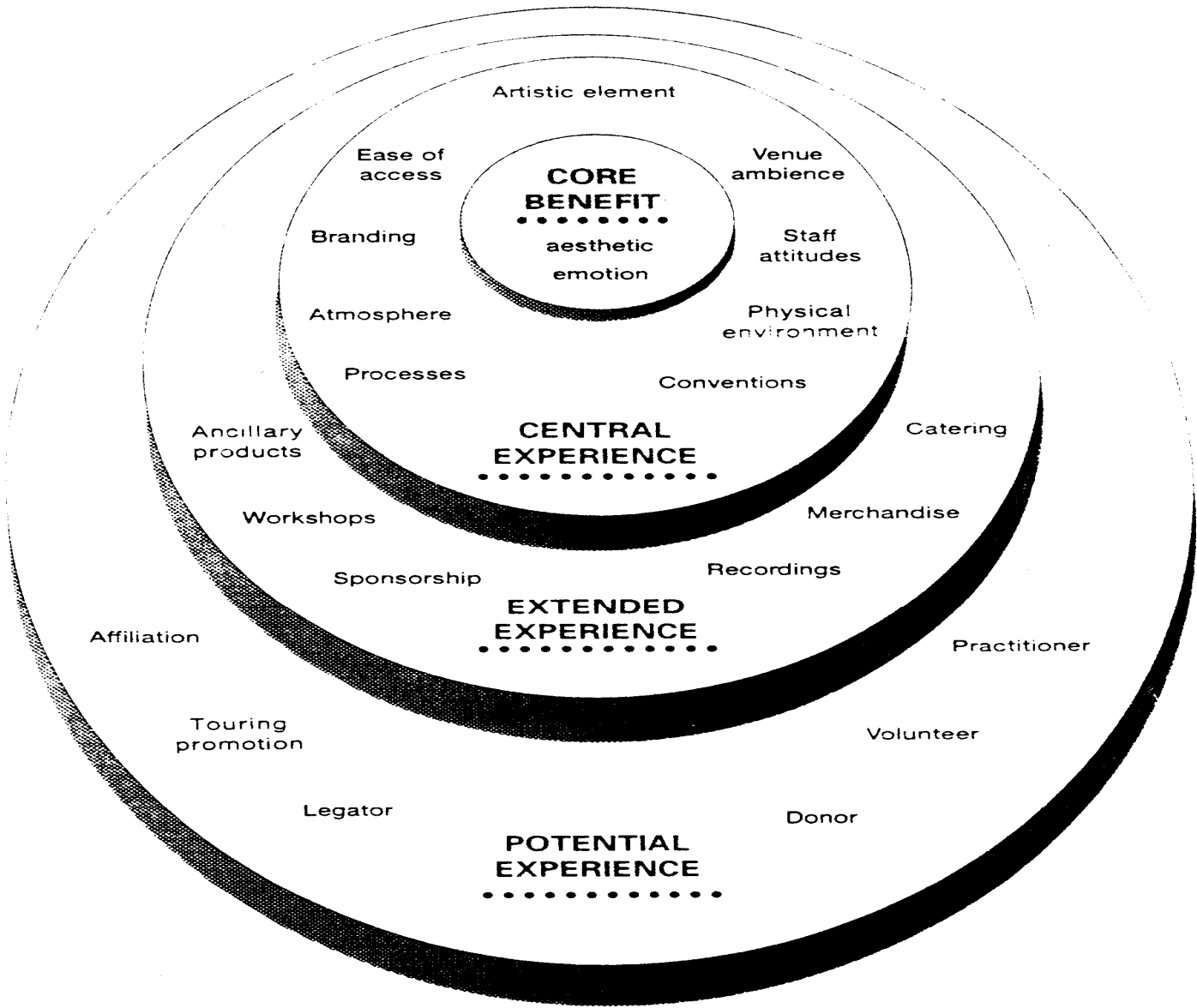
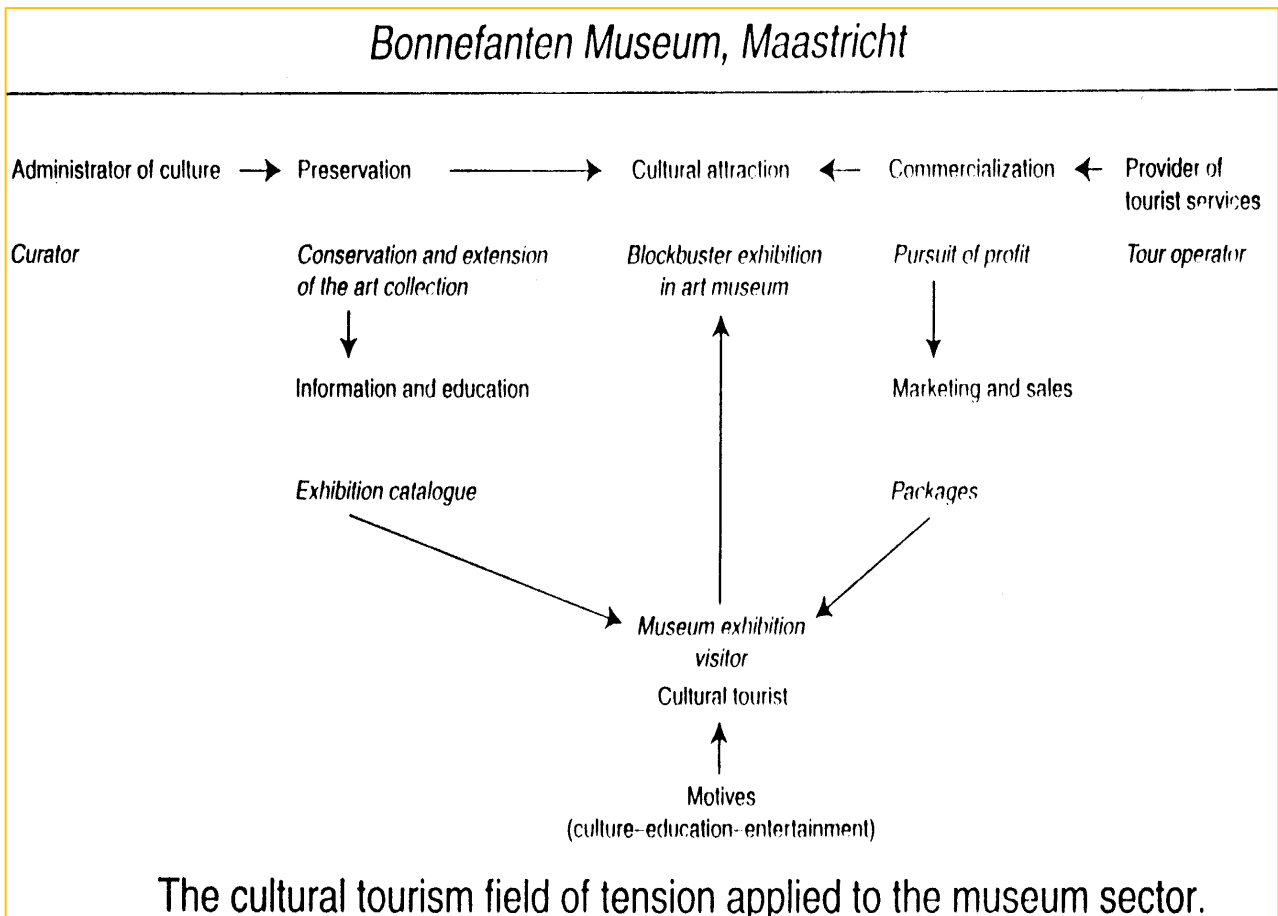

Grafico n. 16: El paradigma de la gestión del Museo-Empresa

4. In cauda venenum: la ley de Baumol

La valorización de la cultura tiene un virus letal que se llama “ley de Baumol”¹⁹. Se refiere, por suerte, a las actividades culturales como teatro, conciertos, y todo lo que se hace en directo (performing arts).

No quiero presentar todo el estudio de este economista, que es muy complicado: sin embargo, es necesario conocer no solamente los aspectos positivos (que son muchísimos) de la economía del arte y de la cultura, sino los puntos débiles de nuestra estrategia.

El punto débil es que todas las formas de actividad cultural en directo, sobretodo en forma de evento, tiene costos muy elevados que no pueden reducirse. Un ejemplo: para presentar un concierto de Mozart o de Verdi o de Stravinsky, hace falta utilizar siempre todo el tiempo necesario y todos los operadores: tantos violines, trompetas, flautas y violoncelos (toda la orquesta establecida por el autor) en 1780 y hoy, y la duración del concierto es tres horas tanto en el siglo pasado como en los siglos futuros. Son costos irreducibles. Al comienzo del siglo pasado, Ford inició la producción de coches con el método de la cadena de montaje y aceleró la producción hasta el punto que hoy un coche puede salir de la fábrica en pocas horas, mientras hace un siglo tardaba unos días. Y toda la producción de bienes materiales y tangibles. Al contrario, reducir los costos de un concierto de Mozart o de Verdi de tres horas a unos pocos minutos no es posible, ni ahora, ni nunca. Esto supone un problema muy serio para la gestión de la economía del arte y para la economía de muchos otros sectores que generan intangible, como la educación.

¹⁹ Economista, docente de la Universidad de Nueva York y de Princeton. Autor de “Performing arts - The Economic Dilemma”(1966)

ANEXO N. 1 – LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE LAS ESCUELAS- TALLER COMO LABORATORIOS DE FORMACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y EN AL CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS

1. UN POCO DE HISTORIA

El Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios es un programa público de formación para el empleo que inició su actividad en España en el año 1985, con carácter experimental, a través de los dos primeros proyectos que fueron los de Santa María la Real de Aguilar de Campoo y San Benito de Valladolid. Fue en el monasterio premonstratense de Santa María la Real donde nació la idea, de la mano de Julio Martín Casas, José María Pérez “Peridis” y los integrantes de la Asociación de Amigos del Románico (germen de lo que, desde 1994, sería la Fundación Santa María la Real). Así, en 1985 la pionera escuela taller de Aguilar de Campoo.

Este programa pretendía dar solución a tres graves problemas: las elevadas tasas de paro juvenil, la existencia de un amplio patrimonio en mal estado de conservación y de oficios tradicionales en riesgo de desaparición, muchas veces asociados precisamente a la construcción y restauración del patrimonio cultural. Así, los maestros artesanos asumieron el papel de docentes y comenzaron a formar a jóvenes desempleados sin formación, y con especiales dificultades de inserción en el mundo laboral, a la vez que se restauraba el antiguo monasterio.

El antiguo INEM (Instituto Nacional de Empleo) asumió la dirección y control de este programa, hasta la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, cuando los servicios regionales de empleo fueron tomando paulatinamente las riendas de la iniciativa. Actualmente, la mayoría de los proyectos dependen de las Comunidades Autónomas, pero el Servicio Público de Empleo Estatal gestiona algunos centros de carácter interregional.

Desde 1990, la idea de las escuelas taller se exportó a Iberoamérica, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en la línea de la conmemoración del Quinto Centenario. Aunque adaptadas a las características particulares de cada uno los países, la filosofía que inspira a las escuelas taller iberoamericanas se mantiene fiel a los orígenes del programa.

Ya en 2007, el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Trabajo a través del SPEE-INEM (Servicio Público de Empleo Estatal), con la asistencia técnica de la Fundación Santa María la Real, comenzó el proceso de adaptación del sistema al continente africano. En este año 2008 comenzaron a funcionar en Senegal las primeras escuelas taller de África como proyecto piloto, y actualmente se trabaja en su extensión a otros países de la zona subsahariana.

En cuanto a los resultados obtenidos, en sus más de dos décadas de funcionamiento, el programa de escuelas taller ha obtenido unas cifras globales de **inserción laboral** de los alumnos de cerca de un 70 % en el caso de escuelas taller y casas de oficios y de alrededor del 60 % en el caso de los talleres de empleo, a lo que hay que sumar la realización de obras de interés general como la recuperación de espacios culturales y naturales, la atención social o la promoción de las nuevas tecnologías y las energías renovables.

Número de proyectos (desde 1996)

ET: 10.500

TE: 8.000

CO: 3.500
Total: 22.000

Número de alumnos (desde 1996)

ET: 400.000
TE: 170.000
CO: 110.000
Total: 680.000

Gasto financiado (desde 1996): 4.800 millones de euros

2. FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS

Este sistema formativo que combina la formación teórica y práctica con el trabajo en obra real ha caracterizado desde el comienzo el programa, siendo su lema “Aprender trabajando y trabajar aprendiendo”. En sus más de dos décadas de existencia, se ha convertido en una alternativa de calidad a la formación reglada. Además de formación en un oficio y práctica laboral, los alumnos reciben un salario por el trabajo que realizan.

Para poner en funcionamiento una escuela taller o taller de empleo, deben existir al menos en teoría los siguientes **requisitos básicos**:

Unos colectivos de desempleados/as carentes de cualificación profesional y con especiales dificultades para acceder al mundo del trabajo

Una obra o servicio a realizar, sobre la que los/as trabajadores/as participantes van a ejecutar un trabajo real y adquirir unos conocimientos profesionales necesarios, previstos en el programa formativo, que los capacite en el desempeño de una ocupación. La obra o servicio a realizar se convierte en un espacio interactivo de formación progresiva, porque la evolución normal en la ejecución de la obra va exigiendo un nivel de conocimientos cada vez más cualificados.

Que el territorio en el que se va a desarrollar el Taller de Empleo ofrezca posibilidades reales de empleo para los/as participantes del proyecto

La **financiación** de los proyectos procede, por un lado, de la administración pública competente (servicio de empleo estatal o provincial) y, por otro lado, de la entidad que promueve el centro. Estas entidades promotoras deben cumplir el requisito de ser organismos públicos o privados sin ánimo de lucro (administración, entidades locales, asociaciones, fundaciones...), y presentan al servicio de empleo un proyecto sobre el centro que desean poner en marcha. En caso de ser aprobado, el servicio de empleo subvencionará:

Sueldos y salarios y Seguridad Social de profesores, personal de administración y dirección

Sueldos y salarios y Seguridad Social de los alumnos

Material didáctico para la formación. En este caso, la cantidad subvencionada se calcula mediante una cantidad establecida por alumno/hora

Por su parte, la entidad promotora deberá aportar:

Instalaciones para el desarrollo de la formación

Maquinaria, herramientas y materiales no subvencionados, ropa de trabajo y sistemas de seguridad

Periódicamente, la entidad promotora justificará ante el servicio de empleo correspondiente la adecuada inversión de las cantidades recibidas, mediante el aporte de todos los justificantes (contratos, nóminas, pagos a la Seguridad Social, facturas, etc). Aquellas cantidades que no sean justificadas, se reintegrarán a la administración.

Los **alumnos-trabajadores**, ya sea en una escuela taller, casa de oficios o taller de empleo deben estar desempleados e inscritos como tales en el servicio de empleo de su provincia. Se considera criterio preferente el estar incluido en grupos con especiales dificultades de inserción laboral, como mujeres, personas discapacitadas, estar cobrando prestaciones por desempleo o el mayor tiempo en situación de desempleo. Se realizará una selección de los candidatos más adecuados a través de un grupo mixto constituido por la entidad promotora y el servicio de empleo.

Una vez haya finalizado el proyecto, los alumnos habrán obtenido:

Una cualificación profesional en una ocupación que capacita para trabajar.

Algún título básico del Ministerio de Educación y Cultura, si se carecía de él.

Herramientas y conocimientos para buscar un trabajo, ser autónomo/a o formar la propia empresa.

Una certificación de la formación recibida con indicación de las horas dedicadas y el itinerario modular seguido.

Formación básica en seguridad laboral e informática.

La **formación** que se imparte tiene una doble vertiente: formación en el aula (tanto práctica como teórica) en alternancia con la práctica en una obra real. Las especialidades formativas que ofrece el programa de escuelas taller abarcan todos los campos del mercado laboral: construcción, medio ambiente, servicios a la comunidad, nuevas tecnologías... Uno de los aspectos más destacados de estas políticas activas de empleo es su rápida capacidad de adaptación a las necesidades del mercado de trabajo, por delante de la formación reglada. El programa de escuelas taller ha sido pionero en la implantación de especialidades formativas como las vinculadas a la instalación de sistemas de energías renovables, la mediación intercultural, el tratamiento del patrimonio cultural (fotografía, documentos, etc).

3. TIPOS DE PROYECTOS

3.1. Escuelas Taller y Casas de Oficios

Ambas son proyectos de formación y empleo dirigidos a desempleados mayores de 16 años y que no hayan cumplido los 25, pero existen diferencias entre ellas.

Las escuelas taller tienen una duración de entre uno y dos años, mientras que las casas de oficios funcionan durante un año. En ambos casos, existen dos etapas: una primera de seis meses durante la cual los alumnos reciben una formación teórico práctica y perciben una ayuda económica en concepto de beca de formación, y una segunda, que abarca los meses restantes, en los que a través de un contrato firmado con la entidad promotora, realizarán un trabajo de utilidad pública y social por el que cobrarán el 75% del salario mínimo interprofesional.

3.2. Talleres de Empleo

En 1999 se incorporaron al programa los talleres de empleo. Se trata de programas mixtos de formación y empleo, cuyos destinatarios son desempleados mayores de 25 años, favoreciendo especialmente a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral (mayores de 45 años, parados de larga duración). Su período de actividad se extiende entre 6 meses y un año. Desde el principio, los alumnos-trabajadores suscriben un contrato de trabajo con la entidad promotora por el que perciben el 1,5 % del salario mínimo interprofesional.

3.3. Unidades de Promoción y Desarrollo

Las Unidades de Promoción y Desarrollo existen desde 1994, con el precedente de los Módulos de Promoción y Desarrollo, con el objetivo de apoyar técnicamente a los proyectos de escuelas taller, casas de

oficios y talleres de empleo (preparación, acompañamiento y evaluación), y fomentar la inserción laboral de sus participantes. Además, realizan una labor más allá de los proyectos concretos de formación, orientada a explorar las posibilidades del territorio en que se asientan, buscando nuevos yacimientos de empleo, haciendo prospección de campos de actividad económica, etc.

4. MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA TALLER: LA GENERACIÓN DE DESARROLLO ENDÓGENO A PARTIR DEL PROYECTO FORMATIVO

Desde su propio origen, la escuela taller fue concebida no sólo como un centro de formación para el empleo, sino como un motor para la generación de desarrollo en el territorio en que se asienta: se trata de conseguir una dinamización económica, pero también social, aprovechando las oportunidades económicas, los nuevos yacimientos de empleo, y apoyando la creación de iniciativas emprendedoras a partir del trabajo desarrollado por la escuela taller. Así, el programa de escuelas taller permite crear cambios en el entorno que van más allá de la formación y la inserción laboral de los alumnos-trabajadores participantes.

Las fortalezas de las políticas activas de empleo como creadoras de desarrollo endógeno serían las siguientes:

- ✓ Amplio conocimiento de la realidad local, a nivel laboral, social, económico...
- ✓ Valorización de recursos susceptibles de generar empleo
- ✓ Fijación de la población
- ✓ Formación especializada en oficios y recuperación de oficios tradicionales
- ✓ Adaptación y reconversión del mercado laboral local
- ✓ Fomento del espíritu emprendedor
- ✓ Recuperación de los recursos invertidos, que revierten nuevamente en la comunidad
- ✓ Infraestructura de formación y ejecución de obras/servicios.

Así, la escuela taller no sólo es un centro temporal de formación, sino que se convierte en un motor de dinamización. Para ello, es imprescindible la apropiación del proyecto por parte de la población local, y la implicación de todos los que forman parte de la escuela.

5. EL EJEMPLO: LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

Desde la primera escuela taller puesta en marcha en 1985, la Fundación Santa María la Real ha promovido dieciséis proyectos de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo y módulos de promoción y desarrollo. Actualmente, gestiona un taller de empleo interprovincial.

Estos centros han sido el origen de algunos de los más importantes y veteranos proyectos de la Fundación. Así, la Enciclopedia del Románico en España, la Residencia Tercera Actividad, la constructora Patrimonio y Restauración, la empresa de maquetas Ornamentos Arquitectónicos, las Posadas de Alojamientos con Historia... tuvieron su origen en programas de escuela taller, parte de cuyos alumnos y equipo directivo y docente se incorporaron a la estructura de la Fundación en estas nuevas iniciativas económicas.

Formas innovadoras para la creación de empresas, empleo y renta persigue como objetivos el que Ud. sea capaz de:

- * Evaluar las posibilidades que el autoempleo y las micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen para la creación de empleo a nivel local.
- * Identificar los elementos clave que pueden ayudarle a poner en proyectos de apoyo al autoempleo y las micro, pequeñas y medianas empresas.
- * Identificar y promover formas innovadoras de creación de empleo y empresa: nuevos yacimientos de empleo, ILES (iniciativas locales de empleo), proyectos de economía social, etc.