

TO BE OR NOT TO BE

MEMORIAS DEL ENCUENTRO DE LA
PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

2021

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

Accede al **contenido exclusivo** para los miembros de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://cccreativas.com/portfolio/plataforma-distritos-creativos/>

TO BE OR NOT TO BE
Distritos Creativos y Culturales
América - Europa
Año 2021

Estos textos son el resultado de la edición de las conferencias y presentaciones del Encuentro de Distritos Creativos y Culturales América-Europa (2021) liderado por Conexiones Creativas.

Dirección: Conexiones Creativas

Edición: Angélica Hernández y Germán Escobar

Diseño: Evelin Guevara

Agradecimientos: a los autores, sin cuyas valiosas aportaciones esta publicación no hubiese sido posible y al equipo de Conexiones Creativas.

© de los textos, sus autores

Las opiniones y contenidos expresados por los autores no representan necesariamente la posición de la CORPORACIÓN CCCREATIVAS y, en consecuencia, no se hace responsable de ellas.

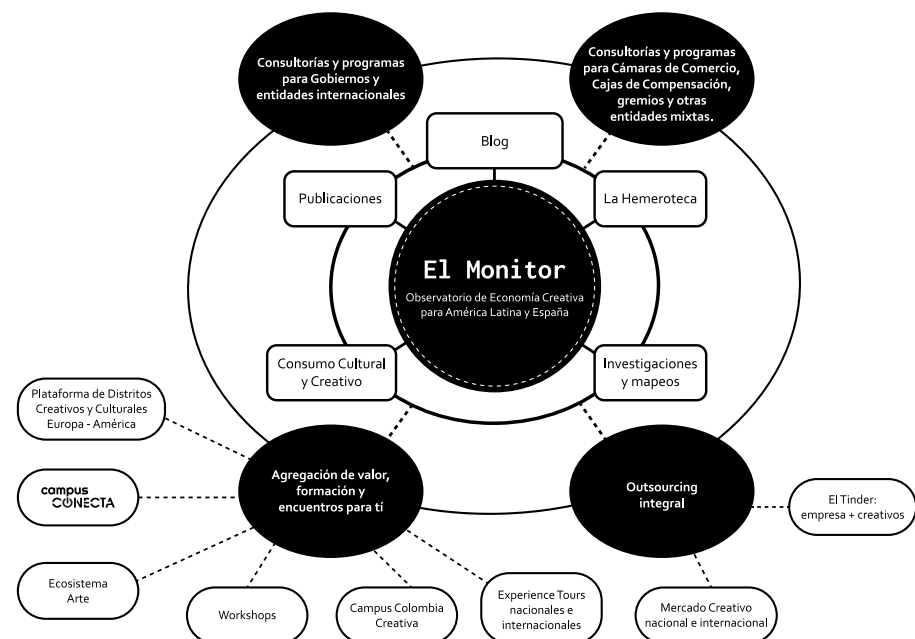

Conexiones Creativas inició su agenda de trabajo en 2013 con Campus Colombias, el primer campamento de industrias creativas y culturales que se hizo en Colombia reuniendo a más de 1400 creadores y emprendedores durante 3 días, gestando 91 proyectos. Ese inolvidable nacimiento estuvo acompañado por Ferran Adrià, Totó la Momposina, Mercedes Salazar, Simón Vélez, César López y otras muchas potentes voces.

Colombia, Europa y Estados Unidos. Somos un equipo de profesionales con experiencias potentes, con la capacidad de asegurar que los proyectos tengan el impacto y la calidad que desean nuestros aliados y clientes gracias a la combinación de un excelente nivel en los contenidos, una potente red, una valiosa relación en estos años con la prensa nacional y a una dinámica propia (web, redes sociales, free-press, whatsapp business, sistema de mailing con 15 mil contactos y muchas más herramientas).

De ese día a hoy, Conexiones Creativas acumula una valiosa experiencia con el sector privado y el público, tanto en

Nuestros frentes de trabajo son:

Conexiones Creativas en su calidad de *Think & Do Tank* en Economía Creativa en Iberoamérica ha liderado proyectos como los siguientes:

- Coordinación de contenidos en proyectos entre Latinoamérica y Europa de la mano de Interarts (Barcelona) entre 2015 y 2016.
- Cámara de Comercio de Cali y Comisión Regional de Competitividad: diseño y ejecución en 2016 del lanzamiento del programa Cali y Valle Creativo.
- Becarios del programa de iNNmersión internacional en Londres con la Aceleradora School for Creative Startups (2016) apoyada por INNpalsa.
- Dos proyectos especiales de formación para el emprendimiento cultural ejecutados para el IDAR- TES (Bogotá), uno de los cuales sirvió para el lanzamiento del Festival Bogotá Creativa en octubre, 2017; y el otro sobre estrategias digitales integrales para creadores bajo el título DE LOS LIKES A LOS NEGOCIOS.
- Diseño y ejecución de programas de formación para el emprendimiento cultural para la Fundación Social en Cartagena y Medellín, para Interactuar, para la Fundación Sura, la Universidad Industrial de Santander, Comfama, Comfenalco Antioquia, entre otras instituciones.
- Cámara de Comercio de Barranquilla: programa de formación para 80 empresarios del Cluster de Turismo de Eventos de Negocios e incubación para 10 de ellos en 2020.
- Beca de transferencia de conocimiento (Ministerio de Cultura de Colombia) con y desde entidades europeas (Francia, Holanda y Bélgica) en torno a los mapeos y cartografías de los ecosistemas creativos y culturales (2020).
- Becarios del programa de Líderes de la Economía Naranja de Colombia financiada por la Secretaría de Estado de EEUU (2020).
- Consultoría con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia los años 2019-2020 en el diseño y ejecución de la Estrategia y Narrativa del cuatrienio 2020-2024 en materia de economía creativa en la Región.
- Asesores de la Red Nacional de Territorios Creativos de Chile desde el 2021.
- Publicación anual sobre los ecosistemas creativos y su impacto en los territorios, apoyada por el Ministerio de Cultura en 2019, 2020 y 2021.

- Y diseñamos, lanzamos y comercializamos potentes *Experience Tours* nacionales e internacionales para empresarios y gestores entre 2018 y 2021 a ciudades como Medellín, Cartagena, Miami y Barcelona.
- Encuentro de Distritos Creativos América-Europa 2020, 2021 y 2022, eventos a los que han asistido más de 600 profesionales líderes del sector.
- Múltiples Workshops nacionales e internacionales diseñados y comercializados.
- 5 ediciones anuales de Ecosistema Arte, único encuentro profesional de las artes visuales y plásticas en Iberoamérica.
- Desde nuestra línea de negocios llamada El Monitor adelantamos investigaciones, mapeos y monitoreos a la medida, además de un trabajo de pedagogía en pro del Ecosistema desde La Hemeroteca, las publicaciones, el blog, etc.
- Bogotá un ecosistema para crear y crecer, desarrollado para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, programa integral en pro del Ecosistema Creativo y Cultural que ha incubado a más de 4000 emprendedores entre 2019 y 2022.
- Promotores y líderes de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa con más de 26 territorios participantes. La Plataforma cuenta con más de 50 máster classes en su canal dedicado, 9 encuentros de distritos y 3 publicaciones.
- Entidad ejecutora del programa ADN MÁS PRODUCTIVAS que incubó 12 distritos en Colombia en el 2022.
- Entidad asesora del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio - MINCAP para el Plan de Internacionalización del Ecosistema creativo y cultural de Chile (2022).
- Programa de incubación en 2021, 2022 y 2023 para 120 empresas del sector creativo y cultural de Antioquia (Comfama, EIPauer).
- Entidad finalista del Premio Mundial de Economía Creativa de la Unesco (2023).

Adicionalmente Conexiones Creativas presta servicios de consultoría directamente a las empresas del ecosistema creativo y cultural.

10 años acompañando a más de 15.000 empresas, creadores y organizaciones de los sectores culturales y creativos en Iberoamérica son nuestra mejor carta de presentación.

Podemos ofrecerle a tu Organización:

- 1 Programas de formación a la medida.
- 2 Consultorías a profundidad con metas pactadas.
- 3 Experience & Transformation Tours.

**MÁS DE 70
EXPERTOS
MUNDIALES
A TU ALCANCE**

En estos temas somos realmente buenos:

- 1 Distritos culturales y creativos.
- 2 Diseño de proyectos para el ecosistema cultural y creativo.
- 3 Estrategia y macro tendencias.
- 4 Nuevas oportunidades de negocio.
- 5 Palancas de Crecimiento Exponencial.
- 6 Personalidad de Marca.
- 7 Estrategia Comunicacional.
- 8 Diseño de Experiencias Omnicanales.

Hemos desarrollado proyectos con organizaciones como: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio – Gobierno de Chile, Gobernación de Antioquia, Cámara de Comercio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Medellín, Universidad IBERO Puebla, Delegación General de Québec en México, Universidad Viña del Mar, Universidad EAN, Universidad de Antioquia, Poblenu Urban District, Valparaíso Creativo, Fundación Plades Frutillar, Cluster Development, Festival Loop Barcelona, Hoteles Movich, Fundación Sura, Créame, Comfama, Comfenalco, Corferias Caribe, Expreso Brasilia, Mundo Único, Munditur, Huevos & Escobas, Castañer, entre otros.

¿Cuándo hablamos de tus retos?

@cccreativas

También hemos trabajado con ellos:

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

LA PLATAFORMA incluye:

- Encuentros presenciales
- Misiones internacionales a distritos
- Intercambios y gestión de proyectos entre los miembros.
- Sesiones de trabajo periódicas para trabajar los temas que inquietan a los miembros: gobernanza, sostenibilidad, urbanismo, financiación, homogeneización, gentrificación, integración social, ecosistema creativo y cultural, etc.
- Publicaciones y contenidos exclusivos para miembros.

[https://cccreativas.com/
portfolio/plataforma-
districtos-creativos/](https://cccreativas.com/portfolio/plataforma-districtos-creativos/)

@districtoscreativos

INDICE

■ 1. DISTRITOS CULTURALES: EL PASADO, EL PRESENTE Y LO QUE SIGUE	15
Por: Charles Landry. Presidente del Creative Bureaucracy Festival, autor de <i>The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators</i> , y asesor internacional.	
■ 2. GEOPOLÍTICA Y TEJIDO SOCIAL COMO BASE DE LOS DISTRITOS CREATIVOS	19
Por: José Fran García. Director del Laboratorio de Instituto Europeo de Design y ex director de Patrimonio cultural y calidad del paisaje urbano del Ayuntamiento de Madrid.	
■ 3. SIN ECOSISTEMAS CREATIVOS NO HAY DISTRITOS CREATIVOS	23
Por: Alain Heureux. Co-fundador y líder de Brussels Creative.	
■ 4. LA FERTILIZACIÓN CRUZADA EN LOS DISTRITOS CREATIVOS. LA EXPERIENCIA DE CONEXIONES IMPROBABLES	27
Por: Roberto Gómez. Fundador y director de Conexiones Improbables.	
■ 5. CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD. CULTURA Y CREATIVIDAD	31
Por: Angélica Arias Benavides. Ex Ministra de Cultura de Ecuador. Arquitecta y magíster en Gestión de Desarrollo local y Comunitario.	
■ 6. EL DISTRITO CREATIVO Y CULTURAL DE BUENOS AIRES	35
Por: Luciana Salvá. Coordinadora del Distrito de las Artes de Buenos Aires en el Ministerio de Cultura de Argentina y directora del estudio creativo Del Bit al Átomo.	
■ 7. PARQUE PACÍFICO, UN MOVILIZADOR DE IDENTIDADES	39
Por: Diana Ledesma. Subsecretaria de las Artes, Creación y Promoción cultural en Cali y gerente de Parque Pacífico.	
■ 8. NDSM, UN DISTRITO PARA LA EXPANSIÓN DE LAS IDEAS	43
Por: Petra Heck. Curadora de la fundación Stichting NDSM-Werf y miembro del Comité Creative Industry.	
■ 9. EL CASO DEL PERPETUO SOCORRO	47
Por: Erika Jaramillo. Directora de la Corporación Perpetuo Socorro y especialista en Mercadeo.	
BODEGA COMFAMA: UN PROYECTO QUE UNE AL DISTRITO CREATIVO	
Por: Ana Maya. Responsable de Emprendimiento en Comfama y magíster en Sistemas de vida sostenible.	
■ 10. LOS NEGOCIOS DETRÁS DE LOS DISTRITOS CREATIVOS Y LAS INSTALACIONES PARTICIPATIVAS	53
Por: Guillaume Anioté. Consejero de Desarrollo Internacional de Quartier des Spectacles en Montreal. Asesor estratégico en industrias creativas y digitales.	
■ 11. SAN IGNACIO: PATRIMONIO, CULTURA Y EDUCACIÓN	57
Por: Hernando Gómez. Director del proyecto San Ignacio: patrimonio, cultura y educación. Líder del programa Transformación de ciudades. Sergio Restrepo. Gerente del Claustro Comfama.	
■ 12. PLANTAUNO, UN LUGAR PARA DESARROLLAR PROCESOS, GENERAR CONOCIMIENTO Y CULTIVAR AFECTOS	61
Por: Mario Hinojos. Líder de contenidos en Transit Projectes. Licenciado en Ciencias de la comunicación con especialidad en Medios audiovisuales. Tomás Guido. Coordinador del equipo Plantauno. Gestor de proyectos culturales en Transit Projectes.	
■ 13. LOS DISTRITOS CREATIVOS COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE LOS PROBLEMAS SOCIALES	65
Por: Bingen Zupiria. Consejero de Cultura y Política lingüística del Gobierno Vasco y ex-director del diario DEIA.	
■ 14. SAN FELIPE, EL CASO DE UN DISTRITO CREATIVO POLIFÓNICO	69
Por: Alejandro Castaño. Arquitecto y coleccionista de arte contemporáneo. Director del espacio La Bodega. Daniela Camero. Directora y fundadora de BETA Galería, maestra en Bellas Artes, curadora y gestora cultural. Steven Guberek. Director de SGR Galería, coleccionista y DJ. Johana Morales. Directora y fundadora de Open San Felipe, productora de teatro y actriz.	

TO BE OR NOT TO BE

MEMORIAS DEL ENCUENTRO DE LA
PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

2021

“El arte ha estado vinculado desde tiempos pasados con los distritos culturales, quizá no en los términos que hoy conocemos, pero siempre han involucrado a las comunidades en su construcción”

Charles Landry

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

DISTRITOS CULTURALES: EL PASADO, EL PRESENTE Y LO QUE SIGUE

CHARLES LANDRY | Reino Unido

Presidente del Creative Bureaucracy Festival, autor de diversas publicaciones entre las que se destaca *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*, orador y asesor internacional sobre el uso de la imaginación y la creatividad para el cambio urbano

Para Landry, los distritos culturales son un concepto impulsado desde el arte: tienen un lugar y un propósito determinado, actúan bajo una filosofía que intentan mantener en el tiempo, impulsan el desarrollo de las economías creativas en un territorio determinado y tienen concepciones y resultados diferentes.

Como primer ejemplo, Landry expone el caso del *Farm Cultural Park* en Favara, un centro cultural en Sicilia, Italia, que comenzó cuando Andrea Bartoli y su

esposa Florinda Saieva compraron algunos edificios abandonados para renovarlos y convertirlos en lugares para exposiciones, arte, cultura y entretenimiento, lo que ocasionó un incremento del turismo cultural y la revitalización del pueblo. “Antes había 6 habitaciones de hotel y ahora hay 600 hoteles. Antes había un centenar de turistas y ahora son miles. Las viejas infraestructuras industriales ahora son estudios de artistas”, comenta Landry. Aquí no solo los artistas han podido vivir de su propia producción,

también agentes externos como empresas particulares e instituciones gubernamentales han encontrado una oportunidad para potenciar y promover proyectos y fortalecer el capital económico de la ciudad. También crearon un circo local, tiendas que solo venden productos hechos por locales y una bienal llamada *Countless Cities*, una muestra expositiva que gira en torno a diferentes temáticas y cuestionamientos de la ciudad y los ciudadanos.

Según Landry, los distritos culturales y creativos pueden ser emergentes y orgánicos, inducidos y planeados, impulsados por el activismo o por el marketing, y, por supuesto, pueden ser la combinación de todos los anteriores. Ahora bien, los propósitos de los distritos también pueden ser distintos, algunos pueden ser físicos o urbanos (buscan la regeneración de la infraestructura y los espacios públicos), económicos (buscan impulsar las industrias y el trabajo creativo), sociales (buscan un balance entre crecimiento y desarrollo social) y otros pueden ser una mezcla de todo. Un distrito cultural puede ser un edificio, un conjunto de edificios, una calle o un barrio.

Algunos de los dilemas a los que se enfrentan los distritos culturales hoy en día radican en poder mantener el pulso creativo en el tiempo y renovarlo, alejar la gentrificación, usar a las comunidades creativas como marketing sin su consentimiento, el

consumo y la producción desvinculados de la cadena de valor, la llegada masiva de turistas, la dependencia de una sola fuente de financiación y sus consecuentes obligaciones, la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo urbano y el contenido, co-crear con los locales, y el apoyo del sector público y las obligaciones que esto acarrea.

Landry menciona algunos de los distritos creativos que hoy son referentes en el mundo por el impacto que han tenido en sus ciudades. El primero es *Tacheles*, un centro de arte moderno en Berlín dirigido por un colectivo de artistas que ocuparon en 1989 un almacén que iba a ser demolido para llenarlo con graffitis y murales. Desafortunadamente, *Tacheles* cerró sus puertas en 2012 para dar paso a la construcción de un edificio contemporáneo que albergará una galería de arte. Otro caso en Berlín es *Holzmarkt*, una zona de más de 12 mil metros cuadrados a orillas del río Spree, en donde se llevan a cabo conciertos, activaciones artísticas, culturales, gastronómicas, con tiendas y pequeños comercios del sector creativo. Un tercer caso en Berlín es *Neukölln*, un barrio de inmigrantes que cuenta con cientos de pastelerías, restaurantes, galerías de arte, cafés, tiendas vintage y bares. En Neukölln también está el *KINDL* - Centro de Arte Contemporáneo, un espacio artístico que funciona en una antigua fábrica de cerveza. El último distrito de Berlín que Landry expone es

Rummelsburg, un barrio creativo que aún se resiste a la gentrificación. Landry expone el caso de *La Boca*, un barrio de la clase trabajadora de Buenos Aires que después de su auge creativo y cultural vive tensiones entre los residentes tradicionales y los nuevos habitantes. Sin embargo, destaca la estrategia que ha tenido Buenos Aires con los distritos culturales para regenerar zonas de la ciudad, tanto a nivel económico como urbano. Otros distritos culturales que resalta son los de Shenzhen, en China: *The New*, donde hay muchos museos de historia natural, y Dafen, donde hay más de 1.200 galerías y más de 8.000 pintores y artistas. En Taipei, Taiwán, Landry rescata las experiencias de *Di Hua*, una de las calles más antiguas de la ciudad, con edificios antiguos, tiendas de productos locales y tradicionales como de medicina y cerámica china, casas de té y restaurantes; *Treasure Hill*, una pequeña villa con decenas de estudios artísticos y creativos; el Parque Creativo *Huashan 1914*, una antigua fábrica de sake que en 1999 se transformó en un área artística multicultural con galerías, restaurantes y teatros, y finalmente, el parque *Zhongshan*.

En todos estos distritos culturales se evidencia la vitalidad de las actividades artísticas y culturales, y por lo tanto, el desarrollo de una economía circular que impulsa a las ciudades en un ejercicio inclusivo. Para Landry, los distritos creativos deben ser un lugar de anclaje y originalidad, para la conexión y la

comunicación, de oportunidades y ambiciones, para nutrir, alimentar y fortalecer capacidades, y para la inspiración y la imaginación. También deben ser lugares donde se fomente el cruce entre diversos sectores y la creación de redes de confianza que acerquen a las personas a formas de conectarse con otras culturas.

Finalmente, Landry enuncia que no se puede pensar en un distrito cultural sin la capacidad de inspirar a la comunidad hacia las miles de posibilidades del arte, la creación y la creatividad. Los distritos creativos deben construir constantemente identidades colectivas, por lo que urge crear alianzas con quienes toman las decisiones políticas sobre los territorios, para encontrar puntos en común y mediar entre las economías creativas y la cultura como eje de transformación social.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/c4A8BNhngzc>

“La regeneración urbana no sirve sin regeneración humana”

José Fran García

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

02

GEOPOLÍTICA Y TEJIDO SOCIAL COMO BASE DE LOS DISTRITOS CREATIVOS

JOSÉ FRAN GARCÍA | España

Director del Laboratorio de Istituto Europeo di Design y ex director de Patrimonio cultural y calidad del paisaje urbano del Ayuntamiento de Madrid

¿Qué incidencia han tenido los nacionalismos, la polarización e ideologización política, la pandemia del Covid-19 y la virtualidad en los distritos creativos durante los últimos años? Con esta pregunta José Fran García da inicio a su conversatorio, mencionando que estos son problemas nuevos que se suman a múltiples problemas acumulados históricamente por las ciudades.

El último año (2020) ha sido un proceso de aprendizaje global, en la

forma en la que nos relacionamos y convivimos. No podemos responder ante la crisis de forma improvisada o impulsiva y no podemos precipitarnos a sacar conclusiones fatalistas pues las ciudades tardan siglos en configurarse, adaptarse, transformarse y crecer. El desafío es global. Debemos encontrar respuestas compartidas y entender que aunque todas las ciudades son distintas tienen problemas comunes. Debemos abrirnos a la idea de que los cambios son posibilidades para descubrir otras formas de vida.

La pandemia del Covid-19 ha llevado a la cultura global hacia el cambio del “re”: reactivación, reconstrucción, redefinición, reposicionamiento, reestructuración, reforma, resiliencia, revolución. Esto ha propuesto nuevos desafíos para la era de la post globalización, momento en el que habría que buscar recuperar el concepto de lo “global” como la idea de unión entre personas. “Debemos construir nuevos relatos para el mundo, para las ciudades, para la creatividad y para los distritos culturales. Relatos que ayuden a superar la incertidumbre que dejó la crisis, que cambien los modelos de desarrollo económico y de centralización, orientados a nuevas formas de gobernanza que sean comunes y compartidas”, comenta García. Esta nueva gobernanza compartida y horizontal debe alejarse de la ideología política, debe ser más eficiente y empática e incluir a todos los niveles y actores de la sociedad. Esto con el propósito de encontrar un modelo de desarrollo responsable y comprometido con todos los ecosistemas de la sociedad, que genere redes de apoyo y propicie nuevas formas de compartir e innovar pues solo al juntarnos podremos encontrar soluciones duraderas y un nuevo modelo de cuidado pensado para mejorar la vida de las personas.

García también resalta la importancia de recuperar lo local y del equilibrio como un factor integrador entre lo que parece diferente. Equilibrio entre

el centro y los territorios periféricos, entre el gran patrimonio y el patrimonio cercano, entre los paisajes esenciales y los entornos inmediatos, entre la conservación y los nuevos usos del patrimonio, entre la memoria existente y las nuevas vivencias, entre la mirada local y la proyección internacional. En palabras de García: “Elegir entre estas dicotomías son debates que no conllevan a nada, que fomentan una obligación a elegir y no a convivir. No debemos elegir, debemos integrar”.

Ejemplo de esto es la metodología *Acora*, que se basa en activación, conexión y apropiación desde un contexto de identidad local. *Acora* usa la creatividad y la tecnología para activar la economía y poner en marcha la rentabilidad hacia una gentrificación positiva. *Acora* trabaja en diferentes fases: información, participación intervención, conexión y formación. En la fase de información se realizan mapeos (geográficos y de personas) que permiten caracterizar los lugares desde sus actividades de economía creativa, actividades tradicionales, agentes, organizaciones, aliados, etc. La fase de participación involucra directamente a las personas, agentes y actores que habitan esos lugares mediante un proceso de escucha y diálogo. “Los ciudadanos deben sentir que la participación es transparente, sincera, honesta, real, inmediata y útil. La participación también implica estar dispuestos a cambiar de opinión y compartir la gloria”, explica García.

La fase de intervención recoge la fase de participación para realizar intervenciones en el espacio público como intervenciones artísticas, recuperación de espacios de memoria y espacios cotidianos que tienen valor para los ciudadanos. La fase de conexión busca generar una plataforma virtual de redes para que las personas se conozcan. Y finalmente, la fase de formación se enfoca en la creatividad, la innovación y el diseño.

García expone los casos de Carabanchel y Villaverde en Madrid y comenta que algunos de los logros de trabajar en estos territorios periféricos desde la creatividad y la cultura han sido: el reconocimiento de sus identidades urbanas, la activación de movimientos de defensa del patrimonio local o tradicional, la conexión con la economía creativa, la intervención en lugares de memoria de los barrios y la concientización de agentes.

Algunas problemáticas a tratar aún en los distritos culturales de todo el mundo son la falta de visión del sector político sobre el poder transformador del arte, la cultura y la creatividad; la extrema simplificación, polarización y clasificación; los tiempos de zoom, de “no territorio” y de distanciamiento que retrasan los proyectos; la polarización política, social, cultural y global; la desconfianza que hay por parte de los colectivos artísticos y las comunidades por las formas en las que se intervienen los barrios, y el riesgo de las modas.

Ante la pregunta ¿son el arte y la cultura superficiales o transformadores? debemos tener claro que uno de los grandes retos como gestores culturales y agentes del sector artístico es promover la acción social. No se trata de maquillar a un barrio o “hacerlo bonito”, hay que entender que los cambios no son solamente estéticos sino que deben estar en la capacidad de generar transformaciones sociales profundas que impacten en las necesidades de la comunidad. Por esto es importante interlocular con distintos agentes del territorio, para que los cambios respondan a unas problemáticas específicas que puedan ayudar directamente a la comunidad y darle continuidad al tejido social, no pensarse desde las tendencias, sino construir un ecosistema que enfrente los problemas de fondo.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/3wPAqV5xN4o>

“La creatividad debe ser el motor de la economía”

Alain Heureux

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

SIN ECOSISTEMAS CREATIVOS NO HAY DISTRITOS CREATIVOS

ALAIN HEUREUX | Bélgica

Heureux lleva 30 años tejiendo lazos entre los ecosistemas creativos de todo el mundo. Abrió la primera incubadora cultural y creativa en Bruselas y es co-fundador y líder de *Brussels Creative*.

Muchas personas asocian Bruselas con los chocolates, las papas fritas, el Atomium, las pinturas surrealistas del artista René Magritte, la fuente del Manneken Pis (hombrecito que orina) o incluso con las instituciones de la Unión Europea, pero para Alain Heureux la ciudad es mucho más que eso. En términos de tamaño poblacional, Bruselas es una ciudad capital pequeña. Cuenta con apenas 1.4 millones de habitantes de los cuales el 67% son extranjeros, lo que ha generado una comunidad diversa e interesante a nivel social y cultural.

Heureux menciona diferentes casos en Bruselas que recuperaron y revitalizaron infraestructuras abandonadas para construir proyectos en torno a la creatividad, la cultura y la innovación. El primero es *Tour & Taxis*, un espacio de 30 hectáreas en donde se reconstruyeron depósitos y cobertizos edificados hace más de 150 años. Una iniciativa privada que hoy cuenta con apoyo público y que ha puesto como centro de desarrollo a la cultura y a la creatividad. *Tour & Taxis* ahora se utiliza para grandes eventos como el Festival Couleur Café, el Mercado de Diseño

de Bruselas, la Feria de Arte BRAFA, Art Brussels, The Color Run Belgium, el Salon du Chocolat, entre otros.

Otra iniciativa es *MolenGeek*, que desde hace más de seis años busca hacer accesible la tecnología para cualquier persona interesada en la ola digital, independientemente de su origen o nivel de formación. *MolenGeek* está ubicado en el corazón de Molenbeek, un pequeño municipio de Bruselas. El proyecto inició cuando sus fundadores pidieron prestado a la municipalidad de la ciudad un edificio en el centro para impartir clases gratuitas a población inmigrante que tiene dificultades para acceder al sistema educativo.

Por su parte, *Be Central* es una iniciativa que surgió hace 5 años en un edificio que antes funcionaba como una estación de tren y que se encontraba en abandono. Un grupo de emprendedores propuso a las autoridades de Bruselas crear allí un centro de incubación y un espacio de capacitaciones para que personas desempleadas colaboraran entre sí y promover el emprendimiento conjunto. Lo mismo sucedió con *See U square*, un proyecto de la ciudadanía que también pidió permiso a las autoridades para tomar por unos años una bodega militar abandonada en la ciudad y reactivarla con eventos artísticos y culturales. En 2007, el mismo Heureux tomó un edificio de 15.000 m² localizado en una zona muy pobre de Bruselas y creó una de las incubadoras más antiguas de la ciudad llamada *The Egg*.

Heureux ha podido identificar la importancia del trabajo conjunto entre diversos sectores de la población y ha visto cómo este proceso permite mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Para Heureux la creatividad debe ser la base de la economía, y más en un contexto como el de la post pandemia del Covid-19, donde reinventar otras formas de vida está siendo usual en todas las esferas de la sociedad. En ese sentido, la pandemia ha demostrado que las industrias creativas y culturales tienen poder de resiliencia y ofrecen la posibilidad de construir otras alternativas de desarrollo sostenible.

Brussels Creative es una organización sin fines de lucro que pone a la creatividad como el motor central de la economía y el desarrollo. Tiene como objetivo potenciar la economía creativa y construir puentes entre sus diferentes agentes. "Creo que los agentes creativos y culturales somos personas bastante resilientes que debemos organizarnos. Somos capaces de pensar fuera de la caja y eso es lo que tal vez nos hace únicos. La mentalidad creativa es crucial para el desarrollo de la sociedad", comenta Heureux. La innovación abierta, los ecosistemas creativos y la inteligencia colectiva son términos en los que cree *Brussels Creative*.

Heureux indica que debemos dejar de hablar de ciudades inteligentes y empezar a hablar de ciudades creativas.

Hacer de Bruselas una ciudad creativa es uno de los principales objetivos de *Brussels Creative*. Muchas personas no se sienten felices en las ciudades donde viven ya que no existen espacios para la innovación y la creatividad. Ante esto, los gestores culturales tendríamos que preguntarnos si estamos propiciando espacios creativos que no solo fomenten el desarrollo sino que también tengan impacto en la calidad de vida de sus habitantes. Por esto es importante construir un ADN colectivo e identificar qué carencias existen para poder hablar de soluciones que beneficien a toda la población, las cuales nos permitirán juntarnos y transformar futuros posibles, en palabras de Heureux "todos los ecosistemas deben abrazar las diversidades porque ahí está la posibilidad de transformación".

El objetivo de los ecosistemas creativos y culturales debe ser el de construir relaciones de confianza donde no solo se establezcan estructuras sociales de base sino también estructuras legales que permitan dar legitimidad a los procesos culturales. Y en efecto, *Brussels Creative* tiene como propósito guiar a las regiones hacia el desarrollo y la innovación, estimulando el crecimiento económico desde la educación, el arte y la cultura. Por consiguiente, el elemento más importante para garantizar el crecimiento económico, cultural y social radica en la interdisciplinariedad y en el trabajo colectivo.

La estrategia de *Brussels Creative* llamada *Serendipity* propone lugares de encuentro no planeados, para que, en el cruce de conocimientos, otros actores también puedan construir ecosistemas creativos. En palabras de Heureux "ya sea con amigos o en relaciones todos los vínculos son posibilidades de construir confianza. Sin confianza no tienes nada." A manera de conclusión, Heureux comenta que para construir relaciones de confianza se debe buscar un ADN en común e identificar posibilidades que permitan conectar procesos e inteligencias bajo un mismo fin. Es importante comenzar a identificar posibles actores que directa o indirectamente habiten en el barrio o en la zona local y ver con quienes se puede colaborar para fortalecer el ecosistema.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/SU77MejzdU4>

“Abrazar el mundo de los improbables abre un campo de posibilidades infinitas para los distritos creativos y culturales”

Roberto Gómez

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

LA FERTILIZACIÓN CRUZADA EN LOS DISTRITOS CREATIVOS. LA EXPERIENCIA DE CONEXIONES IMPROBABLES

ROBERTO GÓMEZ | España

Fundador y director de Conexiones Improbables

La gestión cultural en los distritos creativos implica entender que hay diversas perspectivas de una misma ciudad y que las interacciones urbanas están en constante transformación, por lo tanto, las esferas políticas, económicas y culturales son tan cambiantes como la misma sociedad en las que se inscriben. Para Roberto Gómez, definir las rutas de acción bajo esta lógica implica centrar la atención en los territorios creativos y en las oportunidades que tienen éstos para

mantener estable una estructura social, económica y cultural en el tiempo. Gómez se ubica en el contexto de la pandemia del Covid-19 y habla sobre su experiencia con la fertilización o polinización cruzada, una estrategia para el desarrollo sostenible, que desde las lógicas de la economía creativa permite impulsar procesos de hibridación metodológica y dar pie a la construcción de ideas, acciones y proyectos culturales sólidos.

Conexiones Improbables es una organización que conecta artistas y personas creadoras con empresas y organizaciones para colaborar en proyectos de innovación por medio de estrategias de polinización cruzada —su lema es “hibridar para innovar”—. También trabajan con estrategias de gestión para todos los sectores culturales y creativos, fomentando la transversalidad de las artes, la cultura, la creatividad y la economía como un motor de innovación en los ecosistemas culturales y creativos. Conexiones Improbables busca hacer más creativo al creativo y más innovador al innovador, y en este sentido trabaja desde varios ámbitos, en primer lugar, con las organizaciones y los sectores culturales y creativos mejorando la gestión de sus procesos de innovación, y en segundo lugar, acompañando a entidades públicas y privadas con formación pedagógica en gestión y política pública cultural para agentes creativos y culturales.

Gómez también presenta la herramienta *Kultursistema*, una plataforma de polinización cruzada que visibiliza los procesos culturales y creativos de los agentes del sector y que combina estrategias que promueven la colaboración entre espacios, actores e iniciativas del ámbito privado, público o social. Kultursistema permite hacer mapeos, cadenas de valor y construir una red global de redes de apoyo y fortalecimiento de proyectos culturales y creativos, y aquí, Gómez subraya

que no existen territorios creativos ni organizaciones innovadoras sostenibles sin redes de apoyo.

Conexiones Improbables lleva a cabo proyectos que logran innovaciones profundas, sostenibles y arraigadas en el tiempo. Apuesta por la innovación que se enfoca en las personas y por una innovación creativa que sea capaz de aplicarse en la vida social de los agentes culturales y que genere beneficios para los ecosistemas creativos. Aun así, Gómez acepta que la innovación es una acción impredecible, por lo que es importante mantener un mapeo constante de los agentes culturales, artistas e instituciones públicas y privadas. Gómez también resalta la importancia de los procesos de cocreación, pues brindan miradas diversas y permiten el equilibrio entre los sistemas medianos, pequeños y periféricos: entre más interconexiones existan habrá más posibilidades de fortalecer el sector creativo.

Para Gómez, los proyectos culturales y creativos no pueden venir de un solo ámbito, ya sea público, privado o comunitario. Por eso es importante construir ecosistemas sólidos, que permitan asociaciones entre diversos sectores de la cultura, aplicables a cualquier esfera social. En otras palabras, hay que deconstruir la idea romántica de “lo creativo”, pues la creatividad, más allá de generar belleza, moviliza comunidades y genera puentes para la transformación social.

Para Gómez, Conexiones Improbables ha descubierto muchas formas de incluir la transdisciplinariedad en el arte, ejemplo de esto son las “píldoras creativas”, que son procesos de creación y co-creación entre grupos de diversas disciplinas; las “consultorías improbables”, que son modelos de servicio para crear estrategias y vincular empresas con agentes del sector cultural; los “laboratorios de innovación ciudadana”, que son espacios abiertos para la creación colectiva, y finalmente, las “conexiones de redes comunitarias y barriales” que es, en palabras de Gómez, “el trabajo con los colaboradores improbables”, es decir, con aquellas personas que fortalecen los ecosistemas creativos desde otras áreas del conocimiento.

Conexiones Improbables trabaja desde la sociedad del conocimiento, una sociedad que produce proyectos artísticos y culturales potencialmente económicos desde la conexión entre diferentes disciplinas. Es un proyecto que está en constante hibridación, impulsando a los sectores creativos por medio de la transdisciplinariedad y la polinización cruzada, una metodología que permite el equilibrio entre lo económico, lo creativo y lo cultural.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

https://youtu.be/KdC_-8QiKvQ

“La participación ciudadana es una maravillosa coincidencia para construir el patrimonio cultural”

Angélica Arias

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

05

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD. CULTURA Y CREATIVIDAD

ANGÉLICA ARIAS BENAVIDES | Ecuador

Ex Ministra de Cultura de Ecuador. Arquitecta y magíster en Gestión de Desarrollo local y Comunitario

La consolidación del centro histórico de Quito ha sido un proceso que ha permeado a todas las identidades y esferas de la vida social quiteña. Históricamente, la ciudad de Quito ha tenido un proceso de desarrollo urbanístico con grandes alcances pero también con grandes limitaciones topográficas. Ante el intento de construir una ciudad en medio de las montañas, la arquitectura quiteña se caracteriza por tener un estilo neogótico, neorrománico y ecléctico, resultado del cruce de las múltiples identidades migrantes europeas

durante el período colonial. La recuperación, restauración, gestión y conservación de este patrimonio arquitectónico ha fortalecido los procesos económicos y culturales de la ciudad y se ha convertido en una política pública dentro de los planes de desarrollo urbano.

Para Angélica Arias, conectar los distintos patrimonios entre sí es la gran apuesta de planificación económica y cultural en el centro histórico de Quito, así como es importante darle cumplimiento a Ley orgánica de

Cultura de 2016, al sector privado y a la comunidad. Ante esto, Arias se plantea la pregunta de ¿cómo llevar la Ley de Cultura a la práctica, y cómo aplicarla en el territorio? Pues bien, la respuesta está en reconocer a la comunidad como un ente gestor del patrimonio, donde la participación ciudadana es el eje central para su sostenibilidad.

Arias menciona tres casos que ejemplifican la importancia de la participación ciudadana en la conformación del distrito cultural patrimonial de Quito. El primero es la propuesta estratégica del plan del centro histórico de Quito, un proyecto que se consolidó a partir de una acción participativa de la comunidad; allí, 14 barrios se articularon al proceso y a las juntanzas encaminadas a fortalecer el centro patrimonial. El segundo caso es el de Vive Alameda y Barraquito, dos barrios que se juntaron para crear un pequeño proyecto de base comunitaria que evidencia el trabajo de participación colectiva en relación con el desarrollo sostenible y la resiliencia. El tercer caso es el de Plaza Arenas y Guaraguao, dos barrios de arte en donde aplicaron metodologías participativas mientras se gestaban los procesos de creación del centro histórico de la ciudad. Para Arias, consolidar estos procesos no puede darse desde una intervención del mercado sino desde la construcción de alianzas con el sector privado y la comunidad. De ahí la importancia de la polinización cruzada, que logró invertir, con poco presupuesto, primero

en el fortalecimiento de los territorios, y luego en un mercado de capitales robustos que logrará trabajar con los ciudadanos, la empresa privada y el sector cultural.

Con estas experiencias se ha logrado despertar una conciencia colectiva en torno al empoderamiento y la apropiación del barrio, y sobre el poder de participación que tiene la ciudadanía en la construcción de procesos culturales. En palabras de Arias "se ha creado un espacio público para la gente". Al finalizar la estrategia de patrimonio se hizo un lanzamiento público al mercado, se reunieron personas de todo el territorio en el centro histórico y se vinculó intrínsecamente a toda la comunidad con el arte y la cultura. En conclusión, para que el fortalecimiento de un distrito creativo y cultural sea exitoso es indispensable aplicar, de manera consciente, una metodología participativa que logre que la comunidad reutilice y se apropie de sus territorios, y, en este sentido que se consolide un distrito creativo que permita pensar, cuestionar y crear desde el arte, y para el arte.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

https://youtu.be/1_PQ5Uwm7Wo

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

“La vida de los distritos culturales y creativos radica en construir un territorio cultural desde las actividades cotidianas de la vecindad”

Luciana Salvá

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

EL DISTRITO CREATIVO Y CULTURAL DE BUENOS AIRES

LUCIANA SALVÁ | Argentina

Coordinadora del Distrito de las Artes de Buenos Aires en el Ministerio de Cultura de Argentina y directora del estudio creativo Del Bit al Átomo

El Distrito de las Artes de Buenos Aires hace parte de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de Argentina, que fomenta el desarrollo, la creación y difusión cultural del sur de Buenos Aires en los barrios de la Boca, San Telmo y Barracas. Es ante todo un espacio donde se promueven e impulsan las artes visuales, musicales, escénicas y literarias con vistas al desarrollo social, cultural, económico y de infraestructura mediante una fuerte articulación público privada.

La Boca, San Telmo y Barracas, son barrios que han atravesado por particularidades históricas, evidente en las infraestructuras coloniales que dejaron los flujos migratorios europeos. Dadas las condiciones del Puerto de Buenos Aires, estos barrios han venido desarrollado un fuerte componente cultural y hoy hay cerca de 15 galerías, 22 museos, más de 7 residencias artísticas y muchos espacios educativos para la investigación y la creación de arte y cultura. Es ante todo un lugar que recrea espacios mixtos para la formación cultural.

El Distrito de las Artes de Buenos Aires tiene dos componentes, el cultural-creativo y el económico, y al estar incluido dentro de la legislación argentina, a quienes deciden hacer parte del distrito el gobierno les otorga unos beneficios específicos. En cuanto a los ejes de acción, el distrito cultural cuenta con promoción, difusión, capacitación y creación para atender las necesidades de los agentes del sector desde una agenda pública. Según comenta Luciana Salvá, desde las políticas de gobierno se trabaja por un desarrollo cultural y creativo incluyente que genere contenido diverso a partir del trabajo de los mismos agentes del sector. Durante la pandemia del Covid-19 se propuso una plataforma de trabajo a partir de estrategias digitales que potencializaron procesos culturales y artísticos emergentes, tanto fue el éxito de la plataforma, que actualmente cuenta con más de 7 mil agentes culturales activos. Cabe destacar que esta estrategia surgió de un diálogo entre los distintos actores del distrito que evaluaron las necesidades puntuales del territorio creativo y cultural.

En el distrito se han identificado necesidades de los agentes creativos, como herramientas para la gestión cultural, la creación y presentación de proyectos y planeación de estrategias de mercado, por lo que se realizó un trabajo de polinización cruzada entre actores públicos y privados que financiaran proyectos artísticos sin alterar la perspectiva y teniendo un

distanciamiento consciente frente a lo cooptativo que puede llegar a ser el mercado. También se trabajó con el sector gastronómico, específicamente en los bares, lugares que históricamente han sido espacios de confluencia para la cultura. Salvá cuenta que para el desarrollo de los movimientos literarios en Argentina los bares han sido determinantes pues han propiciado el encuentro entre diversas comunidades artísticas. Ejemplo de esto es el Munar, un espacio que logró acercar a la comunidad a través de exposiciones, talleres artísticos y laboratorios literarios, convirtiendo la zona del sur de la ciudad en un epicentro creativo y cultural.

La *Semana de las Artes*, un evento que sucede paralelo a la *Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires*, presenta cada año una agenda completa de actividades artísticas en la ciudad, lo que ha promovido la creación de un programa público y la visibilización de espacios culturales periféricos. Ejemplo de esto son las obras de arte contemporáneo que se han instalado por toda la ciudad, que tienen la intención de irrumpir espacios convencionales, aumentar la visibilidad y hacer accesibles las artes visuales. Además, el proyecto busca fortalecer una red entre actores públicos y privados que fomente el intercambio y la colaboración para posicionar el arte público en Buenos Aires como una creación que nace de los distritos culturales.

El fin último es impulsar e internacionalizar la escena artística de Buenos Aires, aumentar el conocimiento e interés de las artes visuales por parte de distintos públicos, y fortalecer las redes de confianza entre aliados estratégicos y artistas. Todo esto, sin descuidar a la comunidad ni a las organizaciones de base, pues es desde los espacios culturales, en apoyo con las instituciones al servicio de la comunidad y los habitantes del vecindario, donde se trabaja por fortalecer y promover un distrito cultural incluyente que revitalice el patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/D1Gn4WzOghA>

“El Parque Pacífico es un proyecto que nace de un ejercicio de resistencia, aquí, la memoria y la tradición juegan un papel importante en el fortalecimiento de la herencia cultural del Pacífico colombiano”

Diana Ledesma

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

Conexiones
Creativas

PARQUE PACÍFICO, UN MOVILIZADOR DE IDENTIDADES

DIANA LEDESMA | Colombia

Subsecretaria de las Artes, Creación y Promoción cultural
en Cali y gerente de Parque Pacífico

Cali es una ciudad que se caracteriza por su potencial creativo y cultural, más aún porque en ella coexisten múltiples diversidades que se sostienen en los conocimientos ancestrales. Los distritos culturales y creativos en Cali son una apuesta de ciudad. El proyecto *Parque Pacífico* no solo busca construir un distrito creativo sino también reivindicar las identidades culturales a partir del goce y la diversión.

Parque Pacífico es una amalgama de la urbe multicultural y pluriétnica de Cali, que reúne elementos representativos

de la herencia cultural del Pacífico colombiano. Cali, como capital de la región del Pacífico, es un territorio receptor de tradiciones, sabores, músicas y bailes, y en este sentido, *Parque Pacífico* pretende articular todos estos saberes y expresiones culturales en una narrativa concreta: un espacio en el que la naturaleza y la vida sociocultural se funden para representar la experiencia de vivir en esta región del país. De ahí surge la pregunta ¿cómo vivir una experiencia de selva en un espíritu de ciudad? Para Diana Ledesma la respuesta está en la

interconexión entre lo urbano y lo rural, lo que permite una relación social con los territorios periféricos del Pacífico colombiano.

El proceso metodológico para construir *Parque Pacífico* se realizó a partir de un ejercicio etnográfico en diferentes festivales de la ciudad; se indagaron las perspectivas artísticas y culturales y los modos de participación y co-creación, e igualmente, se exploraron acciones participativas desde la tradición oral a través de laboratorios de creación de productos ancestrales. Con base en esto, el proyecto se centró en cuatro ejes principales: **la memoria** (aquí la tradición y la herencia cultural hacen parte de un ejercicio de resistencia), **la cultura** (en donde las diferentes manifestaciones artísticas afianzan las identidades del Pacífico), **la experiencia** (en donde haya una transferencia de conocimiento) y **la cocina** (que ha jugado un papel fundamental en la historia de la sociedad como un elemento dinámico que teje una relación entre el pasado y el futuro). Estos cuatro ejes son elementos integradores de identidad que generan pertenencia social a través de los valores culturales de la región.

Además, el proyecto tiene un fuerte peso arquitectónico que se cruza con la intención social y cultural sobre el cual está cimentado, para ello se ha creado un equipo de expertos que están en constante diálogo con la gobernanza local para la construcción de un parque

cultural regional. Es así que el *Parque Pacífico* tiene dos objetivos, el primero es reconocer la influencia de la región Pacífica en la identidad cultural de Cali, donde los cruces culturales, comportamientos y prácticas se consolidan en un ejercicio de recreación colectiva; y el segundo objetivo es integrar espacios de interlocución que lleven la cultura del Pacífico hacia un contexto internacional.

El proyecto está ubicado en una zona rodeada por instituciones educativas, el Parque del Chontaduro, la Terminal de Transportes, La Licorera, el Centro de Danza y el Parque del Avión, todos estos espacios consolidan un ecosistema de prácticas artísticas y culturales que están en sintonía con los modos de desarrollo sostenible, convirtiendo a Cali en una de las áreas de desarrollo más importantes para las economías culturales y creativas del país.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

https://youtu.be/1K_q4DaOz2g

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

“Para seguir construyendo nuevas ideas se necesita encontrar inspiración en las limitaciones”

Petra Heck

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

Conexiones
Creativas

08

NDSM, UN DISTRITO PARA LA EXPANSIÓN DE LAS IDEAS

PETRA HECK | Países Bajos

Curadora de la fundación Stichting NDSM-Werf y miembro del Comité Creative Industry

Stichting NDSM-Werf es un espacio de aproximadamente 10.000 metros cuadrados ubicado en el antiguo muelle de la empresa de construcción naval Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij [Empresa holandesa de construcción naval y portuaria], en el norte de Ámsterdam.

La fábrica NDSM fue fundada originalmente en la parte oriental de la ciudad en 1894, en el mismo lugar en donde se construyeron los primeros buques VOC unos siglos antes. Esta fábrica fue pionera en la industria de la construcción naval con los barcos

de hierro de propulsión mecánica. La compañía fue muy exitosa y creció rápidamente. A principios del siglo XX buscaron otra locación debido a la falta de posibilidades de expansión en la zona, y en 1915 se trasladaron al norte de Ámsterdam. En 1920 surgió otra empresa similar y después de la Segunda Guerra Mundial las dos compañías se fusionaron. Fue así que en 1946 nació NDSM. Para ese momento había una gran necesidad de reemplazar los barcos antiguos y el transporte hacia y desde las Indias Orientales Holandesas. Sumado a esto, la economía creció, lo que significó el aumento del transporte de

mercancías y de pasajeros. NDSM fue una importante empresa progresista del transporte marítimo pues puso en marcha enormes buques de carga petrolera e impresionantes barcos de pasajeros. En 1950 era la mayor fábrica de naves en Europa y uno de los más grandes y modernos puertos de construcción de naves del mundo, incluso fueron pioneros en el desarrollo de la industria marítima con invenciones como la soldadura subacuática. En NDSM se concibieron muchas innovaciones que todavía hoy se aplican en la construcción y reparación naval. Sin embargo, en la década de los años setenta la NDSM enfrentó grandes problemas debido a la crisis petrolera y en 1984 cerró sus puertas.

Desde mediados de la década de los ochenta NDSM ha sido un lugar para la creatividad. Durante estos años, muchos artistas que solían trabajar en depósitos y bodegas al otro lado de la ciudad fueron desplazados y se mudaron a NDSM. Durante esta misma década muchas empresas creativas también se mudaron a la zona, como el *Teatro Dogtroep*, o *Robodock*, un festival multidisciplinario en torno a la robótica. Actualmente hay una mezcla de organizaciones y agentes comerciales, privados y culturales como Greenpeace, Hilton Hotel y MTV, por mencionar algunos.

La fundación *Stichting NDSM-Werf* se fundó en 2010 con el objetivo de coordinar, curar, conectar y estimular

programas artísticos y culturales que se integran con deportes urbanos y festivales públicos. Los socios fundadores fueron el gobierno municipal de Ámsterdam, un museo de arte callejero privado y los mismos artistas. Actualmente, la fundación tiene una estructura de gobernanza independiente con consejos autónomos. NDSM es básicamente un ecosistema para el arte y la cultura, una zona para la experimentación desde lo público y lo sostenible. La fundación se basa en ocho principios básicos: no dejar huella de carbono, inclusión radical, co-creación, carácter público, participación, El NDSM es nuestro, no extracción y responsabilidad. “Queremos convertirnos en una organización más pública y sostenible. Y tratamos de mantener a Nina Simone en mente, quien afirmaba que la accesibilidad no significa perder calidad”, comenta Heck.

Heck expone algunos de los grandes proyectos que se han llevado a cabo en NDSM, como un museo de arte callejero, diferentes festivales de música y danza, mercados de segunda mano, festivales de teatro, una compañía propia de baloncesto, un circo alternativo y talleres de jardinería para los residentes. Otros proyectos que Heck destaca son *Over het IJ*, un festival anual de teatro artístico; *Be kind*, una escultura en forma de arco realizada con contenedores; *Neologos*, neones hechos con las palabras elitopía, narcisismo, e introspección;

Animal factory, una serie de esculturas lúdicas realizadas por un diseñador de juguetes; *ADE, Amsterdam Dance Event*; *Stelcon Beach*, una iniciativa que busca apropiarse de una playa pública a través de activaciones públicas y una programación educativa con el fin de frenar su privatización; *Torre de Babel*, un concepto de Guido Van der Werven que busca reflexionar sobre las diversas identidades que configuran la ciudad; *Playbook*, un proyecto que involucra adultos mayores para volver “más verde” a NDSM; y *Green meets blue*, un proyecto en torno al patrimonio industrial que a partir de experimentaciones creativas busca propiciar un futuro más verde, biodiverso, innovador y sostenible. Otro proyecto importante es *NDSM loads*, que tomó una bodega abandonada y la convirtió en un recinto con más de 250 estudios de artistas que se alquilan con contratos a varios años. Hoy en día es como una pequeña ciudad de arte con un teatro, un restaurante y un espacio para exposiciones.

Lo que en algún momento fue la periferia de la ciudad hoy se ha convertido en un centro con muchas actividades creativas y urbanas. En palabras de Heck, “sentimos que hay una gran demanda por el espacio abierto, cultural y público, pero las consecuencias después de la pandemia del Covid-19 son bastante inciertas. Todo podría cambiar en unos años. Ahora nos interesa generar un espacio público polifónico que satisfaga las demandas tanto de los antiguos

habitantes como de los nuevos, tanto de visitantes locales como turistas”. El desarrollo artístico y creativo de la zona también ha propiciado la creación de nuevas viviendas, escuelas y locales comerciales a 1.5 km a la redonda de NDSM, fomentado nuevas actividades urbanas.

Heck finaliza su intervención hablando sobre los desafíos que NDSM enfrentará en el futuro, como si seguirá siendo un espacio cultural o si se convertirá en un parque urbano o en un parque cultural, o lo qué podría pasar con las actuales iniciativas culturales si la demanda de “lo verde” aumenta. ¿Lo “verde” desplazará a lo cultural?, ¿tendremos suficiente espacio para la cultura, para la experimentación y para zonas públicas?, ¿vendrá una nueva ola de construcciones industriales?, ¿nos convertiremos en un sitio monocultural y estático?, son algunas de las inquietudes que se plantean desde NDSM.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/L4cRVoV-gYA>

“Un distrito creativo debe desdibujar fronteras para generar puntos en común y que desde las diferencias se construyan puentes hacia la transformación cultural.”

Erika Jaramillo y Ana Maya

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

EL CASO DEL PERPETUO SOCORRO

ERIKA JARAMILLO | Colombia

Directora de la Corporación Perpetuo Socorro y especialista en Mercadeo

El Perpetuo Socorro es un barrio ubicado en la ciudad de Medellín, entre las comunas de Laureles y el Poblado, conocido por sus talleres mecánicos y concesionarios. El Perpetuo surgió entre 1940 y 1950 en el contexto del desarrollo de la industria automotriz en Colombia, a pocos metros de una estación de tren. Actualmente tiene una movilidad sostenible, pues cuenta con dos estaciones de metro, lo que posibilita el flujo de visitantes. Hace un tiempo el barrio comenzó a deshabitar, lo que provocó el aumento de grandes problemas de seguridad. Bajo este panorama llegó Mattelsa, una empresa interesada en la

botánica y la ecología que comenzó a habitar el barrio y que junto a Comfama creó una alianza para rescatarlo del olvido y crear un distrito creativo en Medellín.

El distrito creativo del Perpetuo Socorro hace parte del Plan de Desarrollo del gobierno, cuenta con 62 hectáreas para actividades creativas y con más de 20 espacios artísticos y culturales. El Perpetuo se ha construido desde una acción colectiva bajo una de las alianzas público privadas más importantes en el departamento, que tiene la intención de generar un dinamismo creativo para todos los agentes del

sector. En palabras de Erika Jaramillo “queremos construir un barrio para todos, no es perfecto... pero todos los días buscamos la coexistencia de los agentes creativos”.

En el Perpetuo Socorro, la empresa privada, el sector público (a través de las diferentes Secretarías) y la comunidad que habita el barrio son quienes permiten su sostenimiento económico, social y cultural. Uno de los proyectos en los que han trabajado ha sido la creación de un sendero eco-ambiental que permita unir las especies de animales de los cerros, respetando el ecosistema en el que habitan. Para ello se ha creado un comité de seguridad ambiental, una asociación con los líderes de las comunidades y un comité urbanístico junto con arquitectos aliados en pro de un desarrollo que sea incluyente con todas las formas de vida que habitan el espacio. Asimismo, desde la academia se han vinculado actores institucionales como la Universidad Pontificia Bolivariana, que ha capacitado en gestión de conocimiento a todos los habitantes del distrito creativo.

El resultado del cruce entre creadores, instituciones públicas y privadas y habitantes del barrio es lo que ha hecho posible la creación de un ecosistema cultural que propicia la polinización cruzada, diversificando, unificando y haciendo sostenibles las diferentes formas de producir, crear y vivir el espacio bajo el goce cultural

y el consumo responsable. Para Jaramillo, la intención del Perpetuo Socorro siempre será reunir creadores, potencializar sus capacidades, y generar, a partir de las diversas expresiones artísticas, dinámicas de trabajo sostenibles y vibrantes desde la economía creativa. En palabras de la directora del distrito creativo: “soñamos con un barrio que conecte a las personas con la cultura, que puedan utilizar el espacio público para crear puntos de encuentro, y que puedan tener un distrito verde y un barrio incluyente en donde quepamos todos y todas”.

BODEGA COMFAMA: UN PROYECTO QUE UNE AL DISTRITO CREATIVO

ANA MAYA | Colombia

Responsable de Emprendimiento en Comfama y magíster en Sistemas de vida sostenible.

En el Perpetuo Socorro se ha trabajado por construir un distrito creativo desde la comunidad y con la comunidad, y aunque se han introducido las áreas de desarrollo naranja como una forma de potencializar los procesos creativos, la intención del distrito siempre ha sido generar nuevas formas de habitar el espacio. Para Ana Maya, el reconocimiento del distrito no puede entregarse exclusivamente a un sector pues hay un trabajo social de base que compromete —y ha comprometido por años— a la comunidad. En este sentido, y con la intención de fomentar la apropiación territorial (que debería ser el gran objetivo de un distrito creativo)

en el Perpetuo se ha trabajado por fortalecer la gobernanza local.

Pero, ¿cuál es la gobernanza local de un distrito creativo? y ¿cómo construir un discurso neutral cuando el sector empresarial tiene tanto poder de decisión sobre el territorio? Desde Bodega Comfama se abrió un espacio de discusión entre el sector creativo y cultural con los diferentes aliados que aportan capital económico con el fin de promover la transversalidad y que las nuevas manifestaciones del arte sean sostenibles tanto cultural como económicamente. Esta transversalidad se consigue buscando contenidos que

movilicen a los agentes del sector pero que también permitan generar redes de apoyo entre públicos divergentes y convergentes. Un ejemplo de esto es la virtualidad que generó la pandemia del Covid-19, que posibilitó nuevas formas de asociación entre agentes culturales, sector público, empresa privada y aliados internacionales. Dinamizar el contenido cultural con las manifestaciones artísticas y creativas propias de los barrios, permitirá romper estereotipos y generar una relación de simbiosis entre el espacio y el público.

Se deben trascender las barreras de lo convencional pues el arte y la cultura no son estáticos, y en tanto más se promuevan nuevas formas de dinamizar los distritos, más posibilidades habrá para que el arte y la cultura impacten en la vida de las personas. En conclusión, un distrito creativo inducido debe desdibujar fronteras para generar puntos en común y que desde las diferencias se construyan puentes hacia la transformación cultural. Para Maya y Jaramillo el significado de un distrito inducido —como es el caso del Perpetuo Socorro— es construir un espacio en donde se viva y se respire el arte y la cultura, proponiendo modelos de habitabilidad consciente e inclusiva para todos sus habitantes.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/ZQ-Yrpp6Pes>

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

“Detrás de cada espectáculo, evento público o festival musical hay unas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por el desarrollo cultural urbano. Es importante darles visibilidad pues de ellas dependen que los distritos culturales y creativos fortalezcan su identidad”

Guillaume Aniorté

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

10

LOS NEGOCIOS DETRÁS DE LOS DISTRITOS CREATIVOS Y LAS INSTALACIONES PARTICIPATIVAS

GUILLAUME ANIORTÉ | Canadá

Consejero de Desarrollo Internacional de Quartier des Spectacles en Montreal. Asesor estratégico en industrias creativas y digitales, y miembro de múltiples juntas directivas y organizaciones culturales

Guillaume Aniorté comienza hablando de la Basílica Notre-Dame de Montréal, de su relación con la economía de los distritos culturales y de las instalaciones públicas y participativas que hay en la ciudad. Para Aniorté, el corazón cultural de Montreal está en estas instalaciones públicas que se ubican en sitios turísticos, lugares de interés cultural, galerías de arte y en lugares para la música y el disfrute creativo. Esta diversificación de espacios ha permitido la construcción de un distrito

creativo abierto al público que cada día refuerza la identidad cultural de la ciudad.

El distrito creativo de Montreal comenzó en la década de los años veinte y se consolidó en los años cuarenta en un pequeño vecindario famoso por el comercio de bebidas alcohólicas, posteriormente llamado Barrio Rojo. Con la comercialización de alcohol el vecindario fue desarrollando distintas prácticas culturales, no sólo por los

bares, también por los circuitos de música, los clubes de jazz y algunos lugares clandestinos que fueron emergiendo. A mediados de la década de los años cincuenta el gobierno realizó una reestructuración del centro de la ciudad, y a raíz de esto surgió una nueva visión del espacio público y un deseo por crear una cultura francófona que se identificara por las grandes instituciones culturales, académicas y artísticas.

En el 2017 el gobierno de Quebec y el de Canadá acordaron un plan para transformar lotes baldíos en espacios públicos para la cultura con el objetivo de proporcionar a la ciudad una programación permanente de festivales de música y actividades artísticas, construyendo en cada espacio un centro cultural. El programa de recuperación de estos espacios ha fomentado la estabilidad económica y social de artistas, músicos, gestores culturales y creadores de las artes escénicas, así como satisfacer las necesidades tanto de los públicos visitantes como de las comunidades que habitan el barrio. Los eventos que se hacen en estos centros culturales congregan a miles de personas en una semana pues hay decenas de actividades en simultáneo. Para Aniorté, el otrora Barrio Rojo de Montreal ha pasado a ser el barrio representativo de las estructuras públicas, donde cada espacio tiene un objetivo en particular, permitiendo que converjan diferentes actividades culturales en una zona y tejiendo redes

de apoyo con los agentes del sector. Con el tiempo, esta experiencia ha permitido que los grandes eventos artísticos, musicales y culturales incorporen instalaciones e infraestructuras tecnológicas de uso público, lo que ha forjado una red de apoyo entre los visitantes y las comunidades del barrio. Este fenómeno, llamado *Quartier Des Spectacles*, actualmente cubre más de media milla cuadrada y cuenta con más de 80 espacios expositivos, artísticos y musicales. *Quartier Des Spectacles* no solo es un espacio para el disfrute de actividades culturales e instalaciones artísticas públicas y participativas, también es un importante factor de crecimiento económico para la ciudad.

Como consecuencia, el gobierno implementó los eventos artísticos y culturales como una política pública para el desarrollo territorial, lo que permitió a organizaciones culturales del barrio institucionalizarse. Esto tuvo un efecto positivo pues consolidó una asociación cultural con la comunidad que permite el sostenimiento del distrito, además de contar con el apoyo gubernamental para la realización de proyectos locales e internacionales. Desde la organización se busca mantener el equilibrio entre los eventos culturales y aquellas actividades cotidianas del barrio, lo que ha permitido construir una visión colectiva con la comunidad que se centra en aprender, crear, vivir y disfrutar del distrito creativo y cultural.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/mAeEB1sl4fo>

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**“Juntarnos para fortalecernos:
pensar y trabajar estratégicamente
por el territorio”**

Hernando Gómez y Sergio Restrepo

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

11

SAN IGNACIO: PATRIMONIO, CULTURA Y EDUCACIÓN

HERNANDO GÓMEZ | Colombia

Director del proyecto San Ignacio: patrimonio, cultura y educación.
Líder del programa Transformación de ciudades

SERGIO RESTREPO | Colombia

Gerente del Claustro Comfama

El distrito de San Ignacio fue un sueño que inició en 2017 con la juntanza de varias instituciones. El proyecto se pensó desde la memoria histórica de esta zona del centro de Medellín, que fue crucial para el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura desde el momento en el que se logra la independencia del país. Para Sergio Restrepo y Hernando Gómez la plazuela de San Ignacio ha marcado un hito en la historia del proyecto pues se ha convertido en el escenario donde

confluyen movimientos artísticos, educativos, culturales, religiosos, políticos, e incluso empresariales, otorgando al distrito un poder simbólico que lo compromete día a día con la protección y activación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

San Ignacio es un lugar donde el patrimonio, la cultura y la educación se cruzan con el objetivo de revitalizar, mejorar el uso y la apropiación del

espacio público, así como fortalecer y dinamizar la actividad creativa y cultural. San Ignacio es una nueva forma de planeación cultural que se aleja de la gentrificación, de hecho, lo han denominado “gentrificación a la inversa” pues lo que buscan es que sus habitantes y los visitantes del barrio se sientan identificados y quieran quedarse, no solo para disfrutarlo, sino para trabajar en él y para él. En San Ignacio viven más de 66 mil personas, hay 40 espacios culturales, 82 instituciones educativas y 8 claustros que favorecen la habitabilidad y sostenibilidad del barrio. Para Gómez y Restrepo, los residentes son el foco de cuidado porque de ellos depende el proyecto, ellos hacen que el distrito se mantenga vivo y firme desde su riqueza patrimonial.

El proyecto ha consolidado varias alianzas con instituciones como Comfama, Proantioquia, la Universidad de Antioquia, entre otras, que unieron fuerzas para hacer una intervención integral del Claustro San Ignacio. También han llevado a cabo estrategias para unirse con la comunidad a través de mesas de trabajo participativas en donde se discuten ideas para tejer y construir territorio. San Ignacio se pensó bajo un modelo de un distrito creativo y cultural que cuida el patrimonio material e inmaterial al tiempo que es sostenible para los agentes del sector y habitable para las comunidades del barrio. Bajo esta lógica, San Ignacio construyó su lema

“avanzar para no olvidar”, y desde el trabajo en red se fortalece, se piensa y se trabaja por el territorio.

Ante este panorama, ¿cómo seguir construyendo sobre lo construido? Las intervenciones en San Ignacio se desarrollan en torno a la inversión de recursos en infraestructura que protejan tanto el patrimonio material como inmaterial y que al mismo tiempo garanticen la seguridad de quienes transiten por él. San Ignacio ha adoptado unas características importantes, ahora es un claustro multicolor lleno de estilos diferentes —así como sus habitantes y visitantes— un sitio abierto a la diversidad, y mientras se mantenga activo en su ejercicio cultural, los agentes del sector estarán en constante sintonía con la visibilización del proyecto.

Actualmente, el distrito San Ignacio se encamina hacia la construcción de un diálogo con todos los espacios que trabajan por la diversidad cultural y creativa de la zona. Gómez y Restrepo entienden que San Ignacio es un proyecto que tiene una responsabilidad social con la comunidad del centro de Medellín, por ejemplo, en el contexto de la pandemia del Covid-19, junto con Comfama, el distrito promovió el trabajo de los agentes del sector para su sostenimiento. Para Restrepo y Gómez los distritos creativos y culturales son ciudades humanas y sentipensantes que tienen base en la cultura, y es por esto que el distrito creativo de San

Ignacio es de la gente y para la gente; un espacio que fortalece las identidades de los artistas, los agentes culturales, la comunidad e incluso los inversionistas privados e instituciones, todos aliados en un pacto social con la misión de fortalecer el entramado cultural de la ciudad de Medellín.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/-lzsSZ7lBJY>

“Conectar la cultura con el territorio debe ser el punto de partida de todos los procesos de transformación social”

Tomás Guido y Mario Hinojos

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

12

PLANTAUNO, UN LUGAR PARA DESARROLLAR PROCESOS, GENERAR CONOCIMIENTO Y CULTIVAR AFECTOS

MARIO HINOJOS | España

Líder de contenidos en Transit Projectes. Licenciado en Ciencias de la comunicación con especialidad en Medios audiovisuales

TOMÁS GUIDO | España

Coordinador del equipo Plantauno. Gestor de proyectos culturales en Transit Projectes

Tomás Guido y Mario Hinojos presentan el proceso de creación del centro artístico y cultural *Plantauno*, un proyecto situado en la ciudad de Barcelona cuyo objetivo es ser un espacio de investigación cultural y generación de conocimiento a partir de la creación de vínculos. Para Guido e Hinojos no se puede hablar de *Plantauno* sin reflexionar de forma consciente sobre lo que significa la

gentrificación en los procesos de los distritos culturales y creativos, pues su génesis se da en ese mismo proceso de transformación de ciudad.

Hinojos cuenta que en los inicios de *Plantauno* se formaron diferentes distritos culturales, procesos que emergieron espontáneamente bajo la necesidad de delimitar a los agentes del sector. En el 2017 Guido

e Hinojos se percataron de que las calles de la periferia de la ciudad son concurridas por cientos de artistas, gestores culturales y músicos, por lo que pensaron en iniciar un trabajo articulado entre estos actores para juntar ideas y proyectos con la intención de ayudarles a desarrollarlos y llevarlos a otros espacios culturales. Hoy en día, *Plantauno* es un proyecto con identidad propia que trabaja con diversos agentes artísticos y culturales y con expertos en conocimiento cultural, en innovación y en eventos de circulación, ofreciendo servicios públicos que buscan fortalecer las políticas culturales.

Para *Plantauno*, lo más importante es la construcción de tejidos culturales y el trabajo en red, pues llevar a cabo un evento, un concierto o un festival implica entablar redes de confianza, no solo con agentes creativos sino también con aquellas industrias creativas y culturales que permiten la activación del capital económico. Guido cuenta que, desde el nacimiento del proyecto en diciembre del 2019 hasta su consolidación como espacio cultural en el 2020, *Plantauno* ha trabajado por impulsar las redes de confianza y apoyo entre diversos agentes del sector, llevando a los creadores a pensar desde la lógica de “crear haciendo”, más aun, en un contexto como el la pandemia del Covid-19, que obligó a los artistas y a los gestores culturales a reinventarse desde un nuevo paradigma social.

Guido y Hinojos han partido de lo que “no es” *Plantauno* para poder definirlo, y en esta búsqueda han determinado que el proyecto es ante todo un lugar para desarrollar procesos, cultivar afectos y compartir conocimiento, lo que significa experimentar, equivocarse y aprender desde el error, pues es allí donde se encuentra la creatividad. *Plantauno* es una herramienta para que los agentes culturales puedan desarrollar procesos de larga duración, es un espacio para compartir conocimientos, contagiarse de otras ideas y construir un trabajo en red que fomente la creación y el desarrollo de nuevos proyectos culturales y creativos.

Ante esto, ¿qué significa pensarse desde lo que “no se es”? Para Guido e Hinojos es poder generar líneas de investigación a través de la experiencia, compartir proyectos, espacios y lugares en torno a la gestión cultural y a las dinámicas de desarrollo social. Con base en esto, *Plantauno* no es una galería, pero busca generar experiencias positivas para los artistas en formación con el fin de que pongan en marcha propuestas de investigación y proyectos culturales. *Plantauno* no es un centro cultural pero trabaja bajo un objetivo cultural y es el de acompañar posibilidades de gestión y creación, entendiendo que la cultura es un eje transversal de todas las esferas de la vida social. Guido e Hinojos comprenden que definirse desde “lo que no se es” ha ayudado a consolidar su identidad como un distrito creativo

que busca desarrollar y fortalecer conocimientos desde las posibilidades infinitas del error.

Finalmente, *Plantauno* es un espacio de encuentros—y desencuentros—, y de procesos comunitarios activos que están en constante búsqueda del cambio, pues intrínsecamente señalan algunos conflictos sociales y unas posibles vías de solución. *Plantauno* procura trabajar con agentes culturales que están en constante frecuencia con las problemáticas sociales, activar la ciudad y llevar a las comunidades hacia la transformación cultural.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/FeGGWZE8kXA>

“La Cultura tiene un efecto directo sobre las transformaciones sociales y económicas”

Bingen Zupiria

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

**Conexiones
Creativas**

LOS DISTRITOS CREATIVOS COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE LOS PROBLEMAS SOCIALES

BINGEN ZUPIRIA | España

Consejero de Cultura y Política lingüística del gobierno vasco
y ex-director del diario DEIA

Bingen Zupiria hace referencia a la importancia y al efecto que tienen la cultura y las políticas culturales en las transformaciones sociales desde tres momentos que han acontecido en las últimas décadas en el País Vasco. El primero es el caso del Museo Guggenheim en Bilbao, un ejemplo de la cultura como una forma de regeneración urbana y de desarrollo económico. En segundo lugar está la cultura como un elemento generador de convivencia y cohesión social. Y en tercer lugar, la cultura como un

componente integrador de los distintos agentes que hacen parte del sector cultural.

El País Vasco es una población pequeña situada en un territorio que se encuentra en una encrucijada de dos caminos, pues es una vía de comunicación entre la península ibérica y el estado francés. En el País Vasco existe un potente sistema de solidaridad pública en el que las instituciones asumen el costo de las políticas sociales (como la renta básica, la educación, y la salud universal

y gratuita), lo que establece una base de igualdad para todos sus habitantes. El País Vasco tiene un autogobierno que se deriva de la constitución española de 1977 y se configura como una comunidad autónoma con un poder legislativo y ejecutivo independiente. En el estatuto de autonomía del País Vasco se reconoce a la gestión e institucionalidad del patrimonio artístico, histórico y cultural como un elemento primordial para la sociedad.

Desde principios del siglo XX la economía vasca ha sido pionera del desarrollo industrial, y aunque la crisis internacional del petróleo que inició a finales de 1973 afectó el sistema económico y dejó grandes problemas estructurales (como altas tasas de desempleo y un aumento de la violencia) la sociedad vasca hizo de su pasado industrial una oportunidad para el desarrollo. Ejemplo de esto es el Museo Guggenheim de Bilbao, que se construyó sobre una antigua zona industrial en donde se ubicaba una fábrica de maderas, fomentando las primeras dinámicas culturales en torno a la regeneración urbana. Desde entonces, el Guggenheim de Bilbao ha atraído a ciudadanos de todo el mundo a hacer turismo cultural en el País Vasco y conocer una sociedad que se destaca por su oferta gastronómica, sus paisajes y la calidez de sus habitantes. Asimismo, alrededor del Museo se han recuperado otros espacios del pasado industrial de la ciudad que ahora fomentan el desarrollo de actividades

multiculturales y creativas, que aportan no solo valor simbólico para la sociedad vasca sino también valor económico, como es el caso de *Zorrozaurre*.

Otro de los espacios que ha dejado huella en el proceso de regeneración industrial del País Vasco es el edificio de la *Tabakalera* en San Sebastián, una construcción que funcionó como fábrica de cigarrillos en la década de los años noventa. Actualmente, la *Tabakalera* es un centro internacional para la cultura contemporánea, que acoge e inspira a distintos proyectos artísticos bajo la misión de favorecer el ocio participativo y contribuir al desarrollo de la capacidad creadora y crítica de la sociedad vasca. Un evento a destacar es el *Festival Internacional de Cine de San Sebastián*, uno de los más longevos y prestigiosos de toda Europa. Otras iniciativas culturales que han puesto la atención sobre el País Vasco son el *Museo Chilli Daleku*, la *Quincena Musical Donostiarra*, el *Museo Balenciaga*, el *Museo Artium*, la *Catedral de Santa María*, la *Red de teatros de Euskadi*, entre otros.

Durante los últimos 40 años, el gobierno vasco ha creado una potente red de centros culturales del territorio mediante alianzas público privadas, apoyando a las industrias culturales y comunitarias y robusteciendo las políticas públicas culturales con el objetivo de fortalecer el capital humano del país.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/ZlikreQuYwM>

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

“San Felipe es un proceso auténtico que ha sido capaz de blindarse ante los cambios de gobierno y mantener una identidad propia”

PLATAFORMA DE DISTRITOS
CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

Powered by:

Conexiones
Creativas

14

SAN FELIPE, EL CASO DE UN DISTRITO CREATIVO POLIFÓNICO

ALEJANDRO CASTAÑO | Colombia

Arquitecto y coleccionista de arte contemporáneo.
Director del espacio La Bodega

DANIELA CAMERO | Colombia

Directora y fundadora de BETA Galería, maestra en Bellas Artes,
curadora y gestora cultural

STEVEN GUBEREK | Colombia

Director de SGR Galería, coleccionista y DJ

JOHANA MORALES | Colombia

Directora y fundadora de Open San Felipe, productora de teatro y actriz

El panel se basó en tres preguntas fundamentales para entender la creación y el desarrollo del distrito creativo y cultural de San Felipe en la ciudad de Bogotá. La primera pregunta fue ¿cuál fue el inicio de San Felipe y como se pensaba este distrito antes de instaurarlo? Steven

Guberek comienza contando que se acercó a San Felipe por la relación que tiene con algunos artistas y galeristas que ya tenían proyectos en el barrio. Después, Alejandro Castaño, precursor de San Felipe, comentó que desde que estaba estudiando arquitectura tuvo un gusto por los distritos de arte y su

sueño era instaurar uno en Bogotá. Fue así que en 2009 buscó una zona para fundar el distrito de arte de la ciudad y se encontró con San Felipe, adquirió un par de propiedades en el barrio y llamó a varios de sus amigos artistas y galeristas a que se unieran al proyecto.

Por su parte, Daniela Camero llegó a San Felipe con la galería BETA luego de que Castaño la invitara a hacer parte del proyecto. Para Camero era fundamental construir un distrito creativo en Bogotá que permitiera unir fuerzas en el territorio y vincular varios proyectos en simultáneo. Johana Morales comenta que llegó al barrio con la intención de buscar un lugar creativo para emprender su oficio y con el tiempo fue conociendo iniciativas artísticas y culturales que la animaron a abrir *Open San Felipe*, un festival que cruza diferentes disciplinas artísticas con gastronomía y ocio en un mismo escenario.

Ante la segunda pregunta ¿qué les inspiró de otros distritos creativos del mundo para construir San Felipe, y cuáles de estos elementos encuentran hoy en este distrito de arte? Alejandro Castaño comenta que los distritos creativos de *Soho* y de *Chelsea* fueron su referente principal. Castaño imaginaba un distrito de arte urbano, abierto a todos los públicos, donde tanto los visitantes como los habitantes tuviesen no solo la oportunidad de disfrutar de actividades artísticas y culturales sino de adentrarse en las posibilidades de transformación que ofrece el arte.

Asimismo, Castaño encontró con el distrito de arte San Felipe la posibilidad de revitalizar un barrio estigmatizado socialmente y conectarlo con otros espacios y zonas culturales de la ciudad gracias a las condiciones geográficas de la Avenida Caracas.

Steven Guberek responde a la pregunta mencionando las barreras visibles e invisibles de la Avenida Caracas, la Carrera 24 y la Avenida NQS que se han ido derrumbando con el distrito creativo. Para Guberek, el arte urbano permite dibujar y desdibujar esas barreras y transformarlas, y considera que visibilizar “lo invisible” del barrio ha permitido que no se produzca un proceso de gentrificación en la zona del distrito creativo pues muchos artistas aún viven o tienen sus estudios allí. Camero comenta que hoy en día San Felipe ha logrado consolidar un distrito de arte urbano, pues “ha llevado el arte a las calles” y explica que la oferta cultural no puede estar siempre a puerta cerrada porque se vuelve inaccesible para muchos públicos. Morales cierra esta pregunta resaltando que los mismos habitantes del barrio se han vuelto voceros del proyecto y que los artistas, gestores, músicos y personas que transitan el barrio se sienten identificados con el distrito.

El foro cierra con la pregunta ¿qué preocupaciones o inquietudes tienen actualmente con San Felipe, teniendo en cuenta coyunturas como la pandemia del Covid-19 o que el distrito

no está bajo una institucionalidad gubernamental? Para Steven Guberek la presencia gubernamental en el distrito ha sido casi imperceptible, y explica que el arte se ha agremiado desde hace muy poco y aun no se han visto muchos resultados de este proceso. Guberek indica que debe existir una legislación propia para los artistas o al menos un vínculo institucional con el sector privado que permita la inversión, esto es un reto no solo para San Felipe sino para todos los sectores del arte en Colombia, que históricamente han sido excluidos por el sector público. Daniela Camero explica que su inquietud gira en torno a la falta de apoyo permanente de las instituciones públicas y gubernamentales al gremio del arte, y expresa que iniciativas artísticas y culturales como San Felipe han surgido desde intereses particulares, y se pregunta hasta qué punto lo privado puede ser sostenible para el arte. Para Alejandro Castaño aún falta mucho por construir pero resalta todo lo que se ha hecho hasta ahora y en lo que el distrito se está convirtiendo, explica que la tendencia de San Felipe era convertirse en un barrio de talleres de la industria automotriz, y que este hecho había empezado a desplazar a muchos de sus residentes. Castaño subraya que hace falta dinamizar varios aspectos del distrito para que sea sostenible, como el flujo del mercado en las galerías, continuar desdibujando las barreras urbanas imaginarias y fomentar el coleccionismo particular. Para Johana

Morales el problema radica en la falta de cultura, acceso y consumo del arte que tienen los colombianos, y cree que hay que buscar formas de vincular a los diferentes públicos a estos procesos y así cultivar su interés y gusto por las prácticas artísticas.

Como conclusión, San Felipe tiene aún muchos retos, en primer lugar, seguir construyendo un distrito polifónico, con más arte urbano y callejero y con prácticas culturales más accesibles e incluyentes; en segundo lugar, lograr que *Open San Felipe* sea un marco para la *Feria de Arte de Bogotá* y seguir democratizando la voz de todos los artistas; en tercer lugar, desarrollar estrategias para romper las barreras que aún existen entre las galerías y la comunidad; y por último, impulsar y motivar el coleccionismo en el país. Los visitantes de San Felipe deben sentir algo especial cuando vayan al distrito, y para enriquecerlo y hacerlo más atractivo al público se debe invitar a otros agentes, emprendedores, músicos, al gremio de la gastronomía, etc.

Disfruta o revive su conferencia con el acceso de la Plataforma de Distritos Creativos y Culturales América-Europa.

<https://youtu.be/PIXVy5z7MNE>

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

LA PLATAFORMA incluye:

- Encuentros presenciales
- Misiones internacionales a distritos
- Intercambios y gestión de proyectos entre los miembros.
- Sesiones de trabajo periódicas para trabajar los temas que inquietan a los miembros: gobernanza, sostenibilidad, urbanismo, financiación, homogeneización, gentrificación, integración social, ecosistema creativo y cultural, etc.
- Publicaciones y contenidos exclusivos para miembros.

[https://cccreativas.com/
portfolio/plataforma-
districtos-creativos/](https://cccreativas.com/portfolio/plataforma-districtos-creativos/)

@districtoscreativos

@CCCreativas
www.cccreativas.com

PLATAFORMA DE DISTRITOS CREATIVOS Y CULTURALES

AMÉRICA - EUROPA

2021