

CC K

FRANCIA CREATIVA

Jean-Louis Bonnin
José-Manuel Gonçalves
François Lajuzan

El "nuevo desorden" de las ciudades
Bruce Katz

Los equipamientos culturales locales
Àngel Mestres

Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Marisol Schulz

Número 17
Julio-Septiembre 2022

CCK Revista es una iniciativa del programa **Ciudades Creativas de Fundación Kreanta**.

CCK Revista está disponible gratuitamente en formato pdf en la web www.kreantaeditorial.org

Director: Félix Manito

Director adjunto: Emilio Palacios

Consejo editorial: Roser Bertran Coppini, Félix Manito, Emilio Palacios, Antònia Hernández y Cristina Rodríguez

Comunicación: Cristina Rodríguez y José D. Valero Cabrejas

Diseño de la portada: Vicenç Viaplana

Diseño y maquetación pdf: Anna Julià

Contacta con nosotros en:

info@kreanta.org

Suscripción gratuita de la versión pdf en:

<http://www.ciudadescreativas.org/revista/>

Síguenos en redes sociales:

www.facebook.com/ciudadescreativas/

<https://twitter.com/jornadaskreanta>

www.youtube.com/user/ciudadescreativas

Edita: Fundación Kreanta

Córcega, 102

08029 Barcelona (España)

info@kreanta.org

Tel. +34 934 301 427

www.kreanta.org

© de la edición y del texto: Fundación Kreanta

© de las fotografías: Royal de Luxe - Serge Koutchinsky (portada); Samoa (págs. 8, 10, 13, 14, 15 y 17); La Cité Fertile (pág. 20); Ha-lle Tropisme (pág. 22); Centquatre - Quentin Chevrier (págs. 23, 24 y 25); Emilie Flambeaux (pág. 30); Gilles Tordjeman (pág. 31); C. Pelapat (pág.32); Marie-Jo Menu (pág. 34); Cornut-Lumiere (pág. 38) Kristof Guez (págs. 39 y 76); Trànsit Projectes (págs. 52, 54, 56, 58, 60, 62 y 64); Universidad de Guadalajara (págs. 67, 68, 69 y 70); Jean-François Spricigo (pág. 75) y del resto Fundación Kreanta.

Fundación Kreanta no se hace responsable de las opiniones expresadas en los artículos firmados de esta revista. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización expresa por escrito de Fundación Kreanta.

Sumario

Editorial

Dossier. Francia Creativa

6 *Introducción. Ciudades Creativas a prueba.*
François Lajuzan

8 *¿Qué es un "territorio creativo" en la Francia actual?* *Jean-Louis Bonnin*

20 *Nuevos espacios, nuevas experiencias artísticas en Francia. Entrevista con José-Manuel Gonçalves.* *François Lajuzan*

26 *Territorios creativos en zonas rurales.*
François Lajuzan

Visiones

42 *El "Nuevo Desorden" de las ciudades.*
Bruce Katz

Tendencias

52 *La evolución de los equipamientos culturales locales: reflexiones a partir del caso de #plantauno.* *Àngel Mestres*

Experiencias

67 *Feria Internacional del Libro de Guadalajara.*
Marisol Schulz

Autores y autoras

Información de números publicados

"Monsieur Bourgogne y su Fiat 500". Intervención de la compañía de teatro de calle Royal de Luxe de Nantes. Más Información: <https://www.royal-de-luxe.com/es/creation/monsieur-bourgogne-y-su-fiat-500/>

Es una iniciativa de:

CCK Revista se realiza con la colaboración de:

Editorial

Las industrias culturales y creativas (ICC) constituyen en Francia un sector de relevante peso económico y de importancia simbólica y social. Los diferentes sectores de estas industrias engloban cerca de 300.000 empresas y 600 profesiones diversas, repartidas por todo el territorio del Estado. Por estos motivos, CCK Revista ha considerado interesante dedicar al sector el *Dossier* de este número.

En la introducción al Dossier, **François Lajuzan** sitúa las ICC francesas en los entornos de la pandemia (COVID-19) y el bélico posterior (invasión de Ucrania por Rusia, 2022), resaltando la capacidad de resiliencia del sector cultural que sigue creando “reacciones que obligan a la reflexión y al cuestionamiento de las certezas”, pese a encontrarse con un entorno político que pierde interés por la cultura. Como explica **Lajuzan** en la **introducción** al Dossier, este ofrece “tres enfoques (que) alimentan este tema”.

Jean-Louis Bonnin, consultor cultural, en su artículo *¿Qué es un “territorio creativo” en la Francia actual?*, “trata los retos actuales y futuros de los territorios que quieren ser creativos”, reflexionando sobre diversas cuestiones: “¿Cómo y por qué un territorio es, se convierte (o deja) de ser atractivo?”, “¿Por qué/cómo estructurar y desarrollar sectores culturales, clústeres?”, “La implicación de la juventud en los retos de la creación, la atención a la evolución tecnológica y social” y “La Ciudad Creativa híbrida y cooperativa”.

Por su parte, **José-Manuel Gonçalvès**, director del centro “Le 104 Centquatre” (<https://www.104.fr/>), en París, espacio de residencias artísticas, de producción y de difusión del arte, en *Nuevos espacios, nuevas experiencias artísticas en Francia*, respondiendo a las cuestiones planteadas en una entrevista (junio 2022), “evoca el impacto de la voluntad creativa en el diseño y los proyectos de espacios artísticos y culturales”.

Finalmente, el propio **François Lajuzan**, consultor cultural, aborda la ruralidad como escenario de buenas prácticas culturales, en su artículo *Territorios creativos en zonas rurales*. Las buenas prácticas recopiladas abarcan desde los pequeños territorios “históricos” hasta las comunidades de municipios.

El apartado *Visiones*, ofrece las reflexiones de **Bruce Katz**, fundador y director del Laboratorio de Finanzas de Nowak Metro en la Universidad de Drexel (Filadelfia) –<https://drexel.edu/nowak-lab/>-. En su artículo *El “nuevo desorden” de las ciudades* aporta cinco estrategias que se han implementado en diversas ciudades estadounidenses para diversificar sus economías y hacer frente a las incertidumbres del momento. Asimismo, ofrece algunas recomendaciones para que la ciudad de Barcelona trabaje con vistas a un futuro que aporte bienestar a sus ciudadanos y sea interesante para la atracción de inversores globales.

En *Tendencias* se ofrece las aportaciones de **Ángel Mestres**, director de “Trànsit Projectes” (<https://www.transit.es/>), quien, en *Los equipamientos culturales locales: reflexiones a partir del caso de #plantauno*, inicia sus aportaciones afirmando que los espacios y equipamientos culturales son los pilares de la vida cultural y han de evolucionar de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y de los agentes culturales. Sobre la base de este principio, analiza el papel de **#plantauno** (<https://plantauno.org/>), centro de investigación-acción en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que “busca ser un espacio de prueba, prototipado e investigación de diferentes dinámicas, procesos y temas vinculados con la gestión de la cultura”.

Marisol Schulz, directora de FIL (Feria Internacional del Libro de Guadalajara. México <https://www.fil.com.mx/>), en el apartado *Experiencias*, presenta el “modelo de éxito que significa la *Feria Internacional del Libro de Guadalajara*. La FIL, además de contar cada año con la presencia de escritores y escritoras consolidadas es un espacio de descubrimiento de nuevos autores y autoras. La Feria es un espacio de colaboración público (10 %)-privado, que, como casi todo el heterogéneo sector editorial latinoamericano, padece las consecuencias de la pandemia, la digitalización, la concentración en grandes grupos, el audiolibro y la autoedición. **Schulz** finaliza sus reflexiones reclamando que Barcelona vuelva a ser “la meca de la literatura latinoamericana”: Un territorio literario de ida y vuelta.

CC
K
Dossier

Introducción. Ciudades Creativas a prueba

Página de inicio de la web de Derrière Le Hublot en Capdenac Gare www.derrierelehublot.fr

El desarrollo de las ciudades creativas es una dinámica bastante reciente en Francia, en el marco de la historia de las políticas culturales. A pesar de los ejemplos de Nantes y otras ciudades pioneras en este ámbito, la idea de que la cultura contribuye a construir el territorio, y que debe trabajar con todos los sectores de la acción pública, no se ha concretado y generalizado hasta fechas recientes, gracias a un cambio en el punto de vista de políticos, artistas y agentes culturales. Emmanuel Négrier resume perfectamente este nuevo paradigma: “La política cultural de valores extrínsecos es el ecosistema, donde la cultura es interdependiente de las lógicas y agentes ajenos al ámbito cultural, que interactúan entre sí y con su entorno”^{*}.

Esta dinámica, en auge, lleva casi tres años siendo puesta a prueba por una nueva realidad, con la crisis sanitaria mundial que ha puesto de manifiesto tanto la fragilidad del ser humano, la necesidad de acción pública, como la increíble facultad de resiliencia de los distintos ámbitos que constituyen nuestras sociedades. El ámbito artístico y cultural ha sido fuertemente cuestionado, siendo considerado no esencial en el apogeo de la crisis, pero apoyado de forma decidida en Francia por el Estado y las autoridades locales (regiones, provincias, áreas metropolitanas, ayuntamientos, etc.). A pesar del maltrato, ha sabido adaptarse, resistir y revivir...

^{*} *Culture et métropole*, ed. Autrement, 2020.

En los últimos meses, la guerra en las fronteras de Europa ha asestado un nuevo golpe a nuestras certezas y a nuestros hábitos. ¡Nuestras preocupaciones artísticas y culturales parecen tan ridículas frente al horror de la realidad experimentado por la población ucraniana! A pesar de décadas de influencia e intercambio, de fraternidad y de poder compartir, estamos tomando conciencia que el arte y la cultura son un peso ligero frente a los retos geoestratégicos y el comportamiento errático de algunos dictadores como lo demuestran los conflictos en Siria, Libia, Sudán, Yemen, Armenia... Y, a pesar de todo, el mundo de la cultura hace oír su voz, sale de su zona de confort, crea reacciones que obligan a la reflexión y al cuestionamiento de las certezas. Vemos con horror y admiración a algunos artistas y agentes culturales huyendo de su país, arriesgando sus vidas oponiéndose a la guerra o tomando las armas. Pero, sobre todo, vemos la cultura como una fuerza vital en el corazón de una realidad violenta y negativa.

Hoy más que nunca, el lugar del arte y la cultura en la sociedad es cuestionado. Atrás quedaron los días en que en un territorio solo era cuestión de marcar en la lista: “*Museo: hecho - Teatro: hecho - Festival: falta, vamos a crear uno...*”. ¿Cómo se traduce esta nueva dinámica en Francia, en la reflexión y en la aplicación, partiendo de experiencias desarrolladas a lo largo de treinta años y que hoy se generalizan con urgencia en un contexto difícil? ¿Cómo podemos avanzar cuando los políticos están perdiendo interés en el tema, tanto que la cultura ni se mencionó durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales?

Tres enfoques alimentan este tema. Jean-Louis Bonnin trata los retos actuales y futuros de los territorios que quieren ser creativos. José-Manuel Gonçalves evoca el impacto de la voluntad creativa en el diseño y los proyectos de espacios artísticos y culturales. François Lajuzan aborda la ruralidad, si hasta ahora el ámbito rural era un lugar de experimentación, actualmente, algunos territorios son escenarios de buenas prácticas.

François Lajuzan
Coordinador del Dossier

¿Qué es “un territorio creativo” en la Francia actual? *Jean-Louis Bonnin*

Grand Éléphant de “La Galerie des Machines” de la Isla de Nantes.

No puedo responder de forma inequívoca a esta cuestión, pero sí describir procesos, movimientos, analizar diferentes situaciones provocadas por experiencias artísticas y culturales en territorios específicos. En el marco de la evolución de la ciudad, puedo evocar el encuentro de prácticas artísticas, culturales y el desarrollo progresivo de las narrativas en torno al concepto de “territorios creativos” (urbanos/rurales). Desde mi propia experiencia, vinculada al distrito creativo en la isla de Nantes (1999-2009), puedo evocar también las prácticas puestas en juego en las decisiones culturales y artísticas, los vínculos con

una red internacional de las llamadas ciudades creativas, formada a lo largo de años y reuniones. Lo que me interesa en el territorio creativo no se encuentra en un concepto cerrado, sino en lo que representa el movimiento, la transformación, las transiciones necesarias, los puntos de ruptura, de tensión, los imprevistos, la incertidumbre y las nuevas contradicciones que aparecen inmediatamente una vez terminados los proyectos, en un fin de ciclo que permanece abierto... Por otro lado, ¿no sería necesario responder de antemano o en paralelo a muchas otras preguntas?

¿Cómo y por qué un territorio es, se convierte (o deja) de ser atractivo?

Las ciudades te hacen soñar, porque llevan dentro de sí un imaginario, una “poética”¹, una sensibilidad creada por su patrimonio, su urbanismo y su entorno. Ciudades donde pensamos que sería posible vivir tranquilamente con la familia, los niños. Pero hacen soñar “porque también llevan dentro de sí una promesa de intensidad relacional, cultural, emocional”². La calidad del patrimonio no se puede museizar, vive y contribuye a crear un ambiente y una atmósfera creativa. Los proyectos culturales y artísticos ocupan calles y plazas. Muchos proyectos urbanos han integrado en el desarrollo urbanístico sus espacios industriales y patrimoniales, tanto en esta dimensión poética, como en la preservación de una memoria, un patrimonio, una historia industrial y la apertura a nuevos usos colectivos y creativos. Estas ciudades, a través de su transformación urbana y la rehabilitación de espacios para usos colectivos de creación, están atentas a las mutaciones, las evoluciones tecnológicas, a los desafíos formativos y a la hibridación del conocimiento. Este fue el caso de la rehabilitación de 350 hectáreas en la isla de *Nantes*, más concretamente de su distrito de la creación (90.000 m²), con su antiguo astillero y las naves de Alstom transformadas en espacios colectivos para incubadoras de empresas creativas, estudios de artistas, instituciones de educación superior vinculadas a los sectores artístico y cultural. Siempre evoco esta cita del escritor Julien Gracq en *La forma de una ciudad*:

1 Sansot, Pierre. *Poétique de la ville*.

2 Guillaudeux, Vincent en Chapuis, Jean Yves (ed.). *Profession urbaniste*. Editions de l'Aube, 2015.

No hay ciudad sin una representación mental de la ciudad... [Esta ciudad] la he remodelado de acuerdo con el contenido de mis sueños íntimos, le he dado forma y vida según la ley del deseo más que la de la objetividad.

Pero ¿cómo proponer este enfoque de una “ciudad sensible” al conjunto de un territorio metropolitano? Este enfoque, concebido en positivo para revitalizar un área urbana, un barrio, transformar su imagen o incluso crear una nueva narrativa para la ciudad, se confronta con dos limitaciones:

- Concebirse como “zonificación urbana”, limitada a un barrio. En este caso, la estrategia urbana/cultural no tiene en cuenta la evolución del territorio en su conjunto, del área metropolitana, el espacio rural próximo, sino que crea varios archipiélagos creativos en red.
- Atrayendo al espacio “delimitado” de un barrio categorías sociales específicas: artistas, talentos relacionados con la innovación, los avances tecnológicos... existe pues el riesgo de desarrollar un fenómeno de gentrificación, aumentando gradualmente el coste del suelo de estos espacios, creando una nueva fragmentación de la ciudad, con sus imaginarios compartimentados, con identidades excluyentes: el distrito de alta tecnología, el de grandes superficies y centros comerciales, los barrios periféricos, populares, suburbanos, el centro ciudad patrimonial, comercial, de grandes instituciones culturales... La ciudad del cuarto de hora y los esfuerzos por ofrecer un transporte rápido desde los diferentes puntos del área metropolitana no son suficientes para provocar un flujo de población, de un espacio a otro, un deseo de apropiación de toda la ciudad.

Vista aérea de la Isla de Nantes.

Respecto al proyecto del Área Metropolitana de Nantes podríamos desear:

- Que el programa de la isla de Nantes desarrolle un rizoma a escala del área metropolitana, en los barrios, los municipios miembros de la organización supramunicipal, con espacios de práctica artística, creación, relacionales, con la juventud de estos barrios.
- Diseminar fábricas de creación, terceros lugares³ en toda el área metropolitana con identidades fuertes, singulares y

3 El concepto francés de *tiers-lieu* deriva del concepto *third place*, desarrollado por el sociólogo Ray Oldenburg como tercer espacio entre el hogar (primer lugar) y el trabajo (segundo lugar). En Francia ha tomado una variedad de formas, que se podrían definir, a grandes rasgos, como espacios autogestionados por la comunidad a medio camino entre un lugar de trabajo (*coworking*) y un centro cultural comunitario que ofrece diferentes posibilidades de encuentro a través de sus espacios (bar, biblioteca...) o actividades (charlas, exposiciones...). (N. de T.).

complementarias vinculadas al distrito de la creación. Promoviendo de esta manera la circulación de *amateurs*, flujos de población entre los diferentes barrios y el centro de la ciudad. Rizoma sin verticalidad, atractivo en todos sus espacios, para fomentar la creatividad, la proliferación de iniciativas, innovaciones, la emergencia de talentos en y gracias a la diversidad de la población. Esta multiplicación de espacios a lo largo de una “área metropolitana” puede promover una mayor mezcla de población y una “política relacional”⁴.

Hoy en día, en Francia, la ley sobre la supramunicipalidad de 1999 ofrece la posibilidad de una gobernanza a nivel de área metropolitana, que reúna a va-

4 Chamoiseau, P.; Glissant, E. *Manifestes*./Chamoiseau, P. *Politique de la relation et créolisation démocratique*.

Cartografía de la Isla de la creación. Fabrica urbana y creativa de la Isla de Nantes.

rios municipios, mientras la visión del desarrollo cultural y creativo a escala global de todo el territorio aún no se ha construido. ¿Cómo transformar el imaginario, la percepción cultural, el atractivo de un barrio de vivienda social, hasta ahora, en la periferia del centro de la ciudad y, mañana, en el corazón de la cartografía metropolitana, sin modificar su composición social? Agentes culturales, urbanistas y políticos tienen que aprovechar estos desafíos y mutaciones.

¿Por qué/cómo estructurar y desarrollar sectores culturales, clústeres?

Si partimos de una estrategia urbana de transformar la percepción, el atractivo de la ciudad a través de la presencia de un edificio arquitectónico emblemático (Museo Guggenheim de Bilbao, el Louvre - Lens...) o la creación de un evento (festival), el reto que deberemos afrontar consistirá en tener la capacidad de vincular esta acción con una política más inclusiva respecto a la población, para desarrollar la emergencia y el acompañamiento al talento, creativos surgidos del territorio o invitados a residir en este, para trabajar en la complementariedad

entre acciones efímeras y a largo plazo. La brecha creada puede desencadenar tal desequilibrio, que, gradualmente, la utilidad social y ambiental del proyecto cultural dé paso a una lectura, un argumento económico y turístico, en detrimento de las cuestiones artísticas y la democracia cultural, favoreciendo una “economía vaporosa” de la cultura como señala el economista Dominique Sagot Duvauroux⁵ o las críticas al marketing territorial. El reto consiste en que la fuerza motriz (primera y permanente) provenga siempre del lugar y del desarrollo de la cultura, las creaciones artísticas, la creatividad del territorio y el encuentro con la ciudadanía, su participación (incluso creativa). Tan pronto como el proyecto cultural/artístico se desvía e instrumentaliza, el territorio llega al final de un ciclo, y, suele ir en busca de un nuevo aliento.

5 Sagot-Duvauroux, D.; Chesnel, S.; Molho, J.; Raimbeau, F.; Morteau, H. *Les clusters ou districts industriels du domaine culturel* (<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02502563>)/Sagot-Duvauroux, D.; Moureau, N. *Le marché de l'art contemporain*/Sagot-Duvauroux, D.; Guibert, G. *Musiques actuelles: ça part en live*.

Respecto a mi experiencia en Nantes, el proyecto del distrito de la creación nació de la confluencia de la evolución de un espacio y una reflexión cultural a partir de la noción de sectores artísticos. Desde el año 95, queríamos cuestionar el acompañamiento a los equipos artísticos, las organizaciones culturales desde el prisma de los diferentes vínculos y eslabones⁶ que existen en los sectores. En el ámbito de la música contemporánea, especialmente, varios profesionales destacaron la falta de acompañamiento a los artistas a lo largo de su carrera. Se prestaba atención a la formación más institucional en el conservatorio, a los talleres de práctica en los barrios, a los espacios de ensayo: Trempolino y el espacio de difusión SMAC (*Scène de Musiques Actuelles*), pero no había apoyos a los agentes artísticos (considerados como sector privado), ni a los espacios colectivos de artistas, ni al acompañamiento en la gestión de bancos de recursos, ni a la capacitación en gestión/comunicación, existía una desconsideración hacia los espacios de difusión esenciales en una trayectoria artística (bares, espacios informales *underground*). El mismo problema se manifestó inmediatamente en el sector de las artes plásticas, respecto a la trayectoria de los estudiantes de la escuela superior de arte, con la ausencia de talleres colectivos, la ausencia de vínculos y reflexión global entre espacios de exposición asociativos, galerías, museos, movilidad y presencia en Europa o internacional inexistentes... El desafío fue estructurar estos diferentes sectores lo mejor posible, estableciendo

vínculos entre los diferentes eslabones para favorecer una visión colectiva y dinámica. Asimismo, era importante preocuparse por las posibles formas de apoyo a las iniciativas privadas. ¿Cómo se debían gestionar estos contactos y la cooperación entre profesionales para obtener una visión global al servicio del talento creativo? El encuentro con Philip Kern de KEA Consulting, responsable de varios estudios de la Comisión Europea sobre la economía de la cultura y las industrias culturales (estudios que han contribuido a las orientaciones de la Estrategia de Lisboa), fue decisiva para percibir que nuestras preguntas se solapaban con las reflexiones de otras ciudades a nivel europeo o incluso internacional. Las teorías de Richard Florida en 2002 sobre la 3T (Talento, Tecnología, Tolerancia) esenciales para la creatividad y el atractivo de un territorio reforzaron nuestro enfoque que tenía en cuenta a todos los agentes creativos públicos/privados, así como a todos los eslabones de un sector en una política cultural (sin que nos hayamos puesto de acuerdo sobre la noción de "clase creativa"). La coordinación y financiación de un proyecto europeo ECCE (*Developing Economic Cluster of Cultural Enterprise*) en 2005 con las ciudades de Eindhoven, Aachen, Utrecht, Dublín, Cardiff y Huddersfield, luego ECIA (*European Creative Industry Alliance*) en 2013, con Milán, Barcelona, Berlín, Helsinki nos permitió compartir nuestras primeras reflexiones y experimentos sobre la apuesta económica por el atractivo, los sectores creativos de un territorio. La oportunidad que representaban los astilleros de la isla de Nantes con los espacios necesarios para la creación, la agrupación de clústeres para

⁶ Eslabones de un sector: educación a lo largo de la vida y prácticas *amateur*; educación superior, producción, creación, distribución, difusión.

“L’art aux Nefs” a la “Galerie des Machines” (septiembre 2018).

trabajar en un proyecto global en torno a los temas de un distrito de la creación transdisciplinario sobre “arte y estilo de vida”. Otras ciudades se dedicaron a un trabajo similar pero vinculado a un sector, con una identidad específica fuerte, por ejemplo, Saint Etienne en el diseño, Angoulême en el polo de la imagen Magelis, Limoges en la cerámica y la artesanía.... Una fortaleza del proyecto urbano de Nantes fue que los urbanistas Laurent Therry y Chemetoff no fijaron el proyecto ni el espacio a partir de un urbanismo preconcebido, sino que adaptaron la evolución del “plan guía” a las oportunidades, al ritmo de propuestas culturales y creativas, ya fueran eventos (festivales como *Estuaire*⁷), propuestas efímeras (ocupación

y acondicionamientos temporales de astilleros) o rehabilitaciones definitivas.

Este enfoque requería un trabajo en común, confianza, un enriquecimiento mutuo, entre los agentes culturales, urbanistas y los actores políticos. Atreverse a experimentar, hacer pruebas piloto, aceptar y tomar en cuenta las “transformaciones silenciosas”⁸ trabajar en “la brecha y el espacio entre”⁸ las diferentes políticas públicas, no intentar dominar, asimilar otra política pública, sino buscar entre lo que las diferencia y lo que puede ser común. Nuestros primeros proyectos fueron construir nuevos espacios de proximidad de educación superior (Escuela Nacional de Arquitectura, Escuela Nacional de Bellas Artes), un polo de medios de comunicación y artes gráficas, buscando el cruce entre proyectos y formación. En paralelo,

7 Recorrido artístico ESTUAIRE Nantes/Saint-Nazaire: <https://www.estuaire.info/fr/recorrido-artistico-estuaire-nantes-saint-nazaire-francia/>

8 Jullien, François. *L'écart et l'entre*/Jullien, François. *Les transformations silencieuses*.

“Maison del port” de la Isla de Nantes.

desde la Universidad, un trabajo con el filósofo Bernard Stiegler⁹ y la asociación Ars Industrialis se enfocó en la descompartimentación de todas las disciplinas que debían implicarse: el derecho, la sociología, la literatura, la economía, las nuevas tecnologías... la hibridación de saberes en el proyecto de la isla de Nantes, en aras de una sociedad del conocimiento, una “economía de la contribución” y la apropiación de las nuevas tecnologías al servicio del interés general. Como expresión de una inteligencia colectiva, cruzar los enfoques teóricos de los investigadores, de disciplinas demasiado a menudo yuxtapuestas, es un elemento determinante en el desarrollo de la experimentación, la perspectiva necesaria sobre los proyectos y el desarrollo de narrativas en un territorio creativo. Los seminarios, los encuentros con Alain Supiot¹⁰ y la creación del Instituto de Estudios Avanzados (que acoge

investigadores internacionales); Pierre Michel Menger¹¹ sobre el trabajo creativo, Maurizio Lazzarato¹² sobre los “intermitentes” y las profesiones artísticas, Alain Giffard¹³ sobre tecnologías... acompañaron la experiencia, construyendo una base teórica esencial para los proyectos. La apertura internacional y la creación de redes de ciudades en todo el mundo también fueron decisivas en la implementación de experimentos e innovaciones. A nivel personal, la aportación de las relaciones con varias ciudades japonesas, la confrontación con un cambio de ambiente a nivel de pensamiento, las miradas sobre la alteridad, ha reposicionado mis puntos de vista sobre: la destreza y la artesanía, la gastronomía, el medio ambiente, la relación con la naturaleza, el agua, esencial para la comprensión de la relación con el Loira, con los parques, con los espacios

9 Stiegler, B. *Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme industriel.*/Stiegler, B.; Giffard, A.; Faure, C. *Pour en finir avec la mécroissance. Quelques réflexions d'Ars Industrialis.*/Stiegler, B.; Jugnon, A.; Nancy, J.L. *Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou?*

10 Supiot, Alain. *Le travail n'est pas une marchandise. Contenu et sens du travail au XXIe siècle.*

11 Menger, Pierre-Michel. *Portrait de l'artiste en travailleur.*/Menger, Pierre-Michel. *Le Travail créateur. S'accomplir dans l'incertain.*

12 Lazzarato, M. ; Corsani, A. *Intermittents et précaires.*/Lazzarato, M. *Puissances de l'invention.*

13 Giffard, Alain. *Les pratiques culturelles du numérique.*/Giffard, Alain. *Digital Reading, industrial readings.*

Inauguración del Médiacampus (septiembre 2017).

sensibles, íntimos; los valores del servicio público, el papel esencial de un *middle ground*¹⁴ público entre el *underground* y el *upperground*... Los simposios, capacitaciones y seminarios organizados en el marco de esta red de ciudades de Europa, Brasil¹⁵,

14 Simon, Laurent. *Underground, upperground et middle-ground les collectifs créatifs et la capacité créative de la ville* (*Underground*: creatividad fuera de las redes institucionales, equipos informales, grupos alternativos, colectivos no reconocidos. *Upperground*: lugares institucionales, museos, espacios escénicos reconocidos, subvencionados... *Middle-ground*: garantiza el vínculo entre los eslabones y agentes de los sectores, tiene un rol de integración, relevo entre individuos, grupos creativos, alternativos e instituciones. Espacios como talleres colectivos, terceros lugares pueden desempeñar este papel, como también pueden hacerlo los Servicios Culturales de las administraciones locales a través de su estrategia de política cultural).

15 Brasil: Fonseca Reis, Ana Carla. *Cidades criativas perspectivas*.

Japón¹⁶ permitieron reunirse, de forma regular, con gerentes de proyectos creativos o investigadores como Charles Landry¹⁷ con quien hablamos, a menudo, sobre los obstáculos a la innovación, la creatividad en los sectores privado/público; también con Santagata, un economista italiano atento a los fenómenos de gentrificación, inmerso en el análisis de los distritos y conceptos en torno a la ciudad lenta, *slow food*, *slow life*, el *atelier effect* o con Xavier Greffe. Estas reuniones distanciadas de los problemas de nuestro territorio, nuestro país, promueven el papel de *gatekeepers*, la liberación de las palabras y preguntas para la toma de nuevos riesgos, experimentos y la comprensión de los cambios a escala global.

16 Japón: ciudades de Kanazawa, Yokohama, Bepu, Niigata. La dinámica asociación del mecenazgo japonés bajo la presidencia de MR Fukuhara.

17 Landry, Charles. *The Creative City*/Landry, Charles. *Cities of Ambition*.

Hoy más que nunca, existe una necesidad urgente de volver a trabajar en las transiciones necesarias frente a los cambios en curso: ecológicos, tecnológicos, económicos, societales. En este contexto me gustaría mencionar, tres ejes esenciales para los territorios creativos:

- Las formas de gobernanza, la relación con equipos profesionales, voluntarios/*amateurs*. Mis contactos profesionales recientes, en el marco de estudios para ciudades o sectores culturales subrayan hasta qué punto el Covid y las crisis sociales, el aislamiento del teletrabajo... han agotado a los equipos, reforzando la urgencia de la reflexión y nuevas prácticas sobre las formas de gobernanza. Debatir y reafirmar colectivamente los valores, el sentido de los objetivos de cada organización del sector, de un territorio, es una necesidad para combatir el aislamiento, la desmotivación y la pérdida de referencias. Confirmar el sentimiento de pertenencia, el compromiso creativo al servicio de lo "común" a través de la horizontalidad en la toma de decisiones, el rol, el lugar del intercambio de datos con las nuevas tecnologías, los tiempos de cocreación, la distribución colectiva de tareas contribuyen a la confianza y a la serenidad de los equipos... El reto de "las ilusiones de la gestión"¹⁸, de una gestión renovada, es también esencial en el servicio público donde "la arrogancia"¹⁹ de la gestión tecnocrática ha tomado demasiado ascendencia sobre la visión política, como también lo es la escucha de los

agentes, del territorio, y la cocreación con su cuota de experimentación.

- Además, estas reuniones pusieron de manifiesto una desafección del voluntariado y de los *amateurs* respecto a los proyectos. Sin embargo, la implicación de la persona aficionada en la vida asociativa es esencial para la supervivencia de las organizaciones (dificultad para encontrar representantes en las Juntas, las presidencias de las asociaciones), pues se dan tensiones, malentendidos con los equipos técnicos. ¿Cómo podemos hablar de la implicación de la ciudadanía, la diversidad, los derechos culturales, la educación cívica, en la evaluación o "utilidad social y ambiental de los acontecimientos" de un territorio creativo, si los voluntarios y los jóvenes ya no están involucrados en las organizaciones? ¿Qué estrategia hay que desarrollar? ¿qué tipos de relación, reconocimiento, formación, responsabilidad... hay que ofrecer a las personas voluntarias, incluso más allá de las organizaciones culturales, a escala global del territorio? Creo que las áreas metropolitanas, los territorios rurales, a nivel de regiones, deben impulsar planes para dar relevancia y reconocimiento a las personas aficionadas apasionadas, a las personas voluntarias que anhelan compartir sus logros, experiencias y habilidades.
- Se trata de dar valor a las prácticas *amateurs* y a la exigencia artística y cultural que suelen demostrar. Los talleres colectivos de artistas, terceros lugares, fábricas y almacenes abandonados, espacios de universidades populares... suelen ofrecer esta confrontación, este vínculo entre las personas participantes en las prácticas artísticas: aficionados y profesionales, este deseo de fabricar y "compartir lo sensible" dentro de la

18 Le Goff, Jean-Pierre. *Les illusions du management*.

19 Enriquez, E. (dir.). *L'arrogance. Un mode de domination néo-liberal*.

Intervención d'Aurélien Bory en el boulevard Léon Bureau. Escuela de Arquitectura. Escuela superior de bellas-arts de Nantes Métropole y Halles 1 & 2.

comunidad de un territorio creativo, ya sea de un barrio, de un área metropolitana o rural. ¿Cómo involucrar a las generaciones jóvenes (estudiantes de secundaria, bachillerato...) en la vida asociativa, ciudadana, cooperativa, a través de la presencia de consejos jóvenes dentro de las Juntas de asociaciones, con poder de representación y decisión?

La implicación de la juventud en los retos de la creación, la atención a la evolución tecnológica y social

Teniendo en cuenta que un indicador esencial del territorio creativo está vinculado a su capacidad para crear lo común, para abrirse a las habilidades individuales y colectivas desde una diversidad más amplia, para conectar los diferentes eslabones de un sector, los sectores entre ellos, las múltiples políticas públicas, el sector privado y público... no se debe dar un desarrollo en todas las direcciones, para evitar el riesgo de realizar una política de catálogo, que reconfigure las políticas en compartimentos estancos, o que la política cultural y artística sea

instrumentalizada por la economía, la atraktividad, el turismo... Hay que escoger una visión estratégica que tenga en cuenta la situación, el contexto territorial, el deseo de identificar un tema movilizador para la comunidad y singularizarlo (a nivel regional, nacional e internacional). Este reto me parece que se encuentra en la encrucijada entre la transmisión, el legado y la evolución tecnológica, la innovación, la experimentación, la proyección hacia el futuro. Hay que vincular la educación y las prácticas artísticas dentro y fuera del horario lectivo, la realización personal con la exigencia creativa, artística, con la toma de riesgos, con lo desconocido, con el hacer juntos.

En este sentido, resulta especialmente interesante el proyecto dirigido a los jóvenes de la ciudad de Villeurbanne, Capital de la cultura francesa²⁰. Es esencial implicar

20 Observatoire des Politiques Culturelles. "Ouvrir une fenêtre pour l'avenir": la jeunesse, clé de voûte de Villeurbanne 2022" en L'Observatoire 2022/1 (Nº 59) (<https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2022-1-page-56.htm>).

En la programación de la ciudad de Villeurbanne, Capital de la cultura francesa 2022 (<https://villeurbanne2022.fr/>), resulta especialmente interesante el proyecto dirigido a los jóvenes.

a todas las fuerzas creativas, sociales y políticas públicas en el reto de encontrar el lugar y el papel de la juventud en el territorio. Creación de “minimezclas” permanentes en escuelas y colegios con residencias de artistas, cruce de prácticas *amateurs* y profesionales, creación de eventos artísticos en la ciudad, organizados por jóvenes y acompañados por agentes culturales. Siguiendo el ejemplo del proyecto de la compañía Komplex-Kapharnaum con la creación en 2019-2020 de un parlamento de estudiantes de secundaria y bachillerato que permita a los jóvenes expresarse sobre temas importantes para ellos, “trabajar” el discurso político sobre temas que les conciernen. También existe un proyecto de otra metrópoli que ofrece una propuesta en torno a la infancia y la parentalidad con espacios que aglutinan espectáculos para niños, parvularios, guarderías, actividades deportivas, espacios de salud, de psiquiatría infantil,

educativos, consejos judiciales... ante la angustia frente a la administración de muchas familias, esta iniciativa parece urgente. Hay que pensar globalmente todos los aspectos del desarrollo, del despliegue del niño, de su relación con la familia, de protección y de acompañamiento a la infancia.

La Ciudad Creativa, híbrida y cooperativa

Hibridación y “coopetición” entre organizaciones culturales formalmente constituidas o no, el diálogo y el equilibrio entre los sectores público y privado son necesarios, hoy, para responder a la complejidad de los cambios económicos, ecológicos, tecnológicos, sociales.... La cantera permanente de la evolución de las políticas culturales y artísticas está vinculada a la capacidad de las instituciones para cooperar, para implicarse en proyectos colectivos que promuevan la

mezcla de formas artísticas, la circulación de públicos, así como para orientar todas las políticas públicas hacia una visión global de las condiciones de desarrollo creativo del territorio, de su población.

Crear nuevos imaginarios de la ciudad, de la vida en la ciudad, trabajando el ritmo de la ciudad, con nuevas temporalidades para las actividades culturales, repensando los horarios de apertura de los espacios institucionales, concertados... Los numerosos estudios en curso sobre la vida nocturna en la ciudad, las reflexiones cruzadas de los servicios de tranquilidad pública: económicos, turísticos, de acondicionamiento de espacios públicos, culturales, sociales... para una vida nocturna viva pero pacificada fuerzan a repensar la vida en la ciudad, las actividades culturales públicas/privadas durante el día y la noche, los trayectos en el

espacio público. Crear emoción, relación, a través de la dinamización y otra mirada sobre la ciudad, así como experimentar con nuevas formas de producción, consumo, formas de “convivencia”.

No se puede decretar el ser una ciudad creativa, *smart city*, como si fuera un eslogan. Los sistemas de gobernanza, las prácticas, el surgimiento y el acompañamiento del talento, lo inesperado y lo inaudito se viven y respiran como otras tantas atmósferas, de bienestar, de *capability*²¹. Solo una voluntad común de solidaridad entre todos los actores, en su diversidad, puede abrir nuevos imaginarios y ofrecer un relato atractivo del territorio.

21 Sen, Amartya. “La idea de justicia” en *Revista Cultura Económica*, 29(81-82) (<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4153048.pdf>).

Nuevos espacios, nuevas experiencias artísticas en Francia.

Entrevista con José-Manuel Gonçalves

François Lajuzan

Imágenes de la página de inicio de la web de la Cité Fertile: <https://citefertile.com/>. Ubicada en Pantin (París) en una antigua estación de mercancías de la SNCF, la Cité Fertile es un tercer lugar eco-responsable dedicado a los desafíos de la transición ecológica en la ciudad.

Se habla mucho en Francia, hasta en el nivel del Estado, de “distritos creativos”, de “terceros lugares”, de “fábricas de creación”. ¿Corresponde este movimiento con la realidad? ¿Has notado, en los últimos años, que se están desarrollando nuevas formas de concebir los espacios culturales, nuevos objetivos para los espacios existentes?

En los últimos años ha sucedido algo muy interesante. Por un lado, las escuelas de arquitectura han generado toda una generación de arquitectos que, por falta de salidas en los estudios y bufetes tradicionales, han buscado nuevos ámbitos de

experimentación y práctica profesional. Se han interesado por los lugares en desuso, los espacios al margen, la arquitectura en contacto con la sociedad. Por otro lado, las grandes empresas artesanales e industriales, así como los hospitales, por ejemplo, se han marchado de los centros urbanos para asentarse en zonas periféricas o especialmente diseñadas para ellas. Como resultado, se encuentran siendo propietarios de complejos en desuso, que suelen ser grandes, difíciles de vender, que cuestan una fortuna en mantenimiento, seguridad, son fuente de

molestias y generan una imagen negativa. Estos dos elementos se han encontrado en una especie de diálogo virtuoso que ha involucrado a propietarios y agentes de la sociedad civil, incluyendo los arquitectos.

Los ayuntamientos y sus representantes locales han entendido enseguida el interés de estos proyectos de desarrollo y “dadores de vida” de locales en desuso. El ayuntamiento ve un espacio en desuso, un edificio abandonado u ocupado, transformado en un lugar social y cultural, seguro, generador de una imagen de innovación y creatividad, que suele estar en contacto directo con el barrio, y a un menor coste.

SNCF Immobilier, departamento de la compañía de trenes SNCF, con una amplia actividad, que se define a sí mismo como “urbanismo de transición”, es emblemática de este tipo de enfoque. Todo un equipo de esta empresa pública se dedica a habilitar hangares y otros edificios en desuso debido a la renovación y reestructuración de estaciones y otros edificios construidos. Los proyectos más conocidos son, sin duda, la *Cité Fertile* en Pantin (al norte de París) o el *Ground Control*, un antiguo hangar de clasificación postal cerca de la Estación de Lyon en París.

Estos lugares, ya sean transitorios o permanentes, son espacios para compartir experiencias, de encuentro, de vínculo, muy humanistas, que, en algunas ocasiones, disponen de alojamientos de emergencia y acogida de refugiados o personas con problemas (*Les Grands Voisins* en París, *Darwin* en Burdeos...). No es extraño encontrar jardines compartidos, gallineros, juegos infantiles, mercados navideños justos...

Su modelo económico, para salir de la precariedad con muy poca financiación pública, los ha llevado a buscar recursos

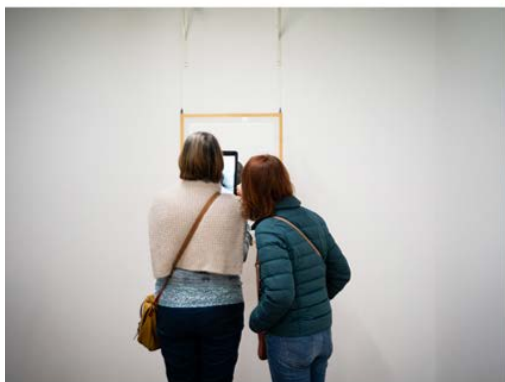
en el consumo (bar, restaurante, tiendas de alimentación ecológica...) y en el alquiler de espacios (oficinas, salas, *coworking*, acogida de *start-ups*...). En esta línea, *Halle Tropisme* de Montpellier acoge a más de un centenar de microempresas. Uno de los primeros lugares de este tipo fue la *Ferme du Bonheur* en Nanterre, impulsada por Patrick Bouchin, cuando aún era desconocido.

El problema de estos lugares, en relación con el tema que nos interesa, es que producen poco a nivel artístico.

Actualmente, vemos que están tomando consciencia sobre dos aspectos:

- Tratan de restablecer una especie de equilibrio cultural acogiendo más propuestas artísticas, ofreciendo a artistas y artesanos o profesionales del ámbito cultural talleres, oficinas, espacios de ensayo. Acondicionan los locales para que los agentes culturales puedan crear y trabajar, los alquilan a precios inferiores que el mercado. También tratan de apoyar la producción artística, de hacer más difusión. Para ello, deben recurrir a las autoridades locales para pedir más ayuda financiera, apoyándose en el hecho de que están cumpliendo cada vez más funciones de servicio público.
- El riesgo de gentrificación es real: a medida que el proyecto evoluciona de forma positiva, el barrio se vuelve más atractivo, el precio del suelo aumenta y, después de unos años, la vivienda puede volverse gradualmente inaccesible para las personas menos prósperas. Esto es lo que sucedió con el hermoso proyecto de planificación urbana de transición, *Les Grands Voisins*, cuando al final de su ocupación los edificios fueron remodelados por los promotores inmobiliarios, aprovechándose de la notoriedad del proyecto.

LA HALLE TROPISME 10000M2 DE CRÉATIVITÉ À MONTPELLIER

Imágenes de la página de inicio de la web de de *Halle Tropisme*: <https://www.tropisme.coop>
La *Halle Tropisme* de Montpellier es un tercer lugar cultural, un espacio de 10.000 m², habitado por más de 200 empresarios de las industrias culturales y creativas y más de 60 artistas.

En cuanto a los espacios culturales institucionales y los representantes políticos de los ayuntamientos, los ejemplos exitosos de estos nuevos espacios los han llevado a reflexionar sobre sus misiones. Han aprendido de estos a modificar sus objetivos y sus prácticas hacia una mayor convivencia, apertura al barrio, su relación con el territorio, la puesta en común de recursos y la coproducción con otros espacios, la mezcla de formas, la itinerancia para llegar a las poblaciones, el apoyo a los artistas emergentes... Actualmente, muchos espacios culturales ya no se contentan con hacer simplemente un programa de espectáculos y exposiciones bonito. Por ejemplo, Galin Stoev fue elegido para dirigir el *Théâtre de la Cité*, el teatro nacional de Toulouse, con un proyecto mucho más abierto y cooperativo.

La experiencia del “104” en París es indicativa de esta corriente de fondo. Durante años, este equipamiento instalado en una antigua funeraria llevó a cabo un proyecto bastante convencional, que acabó en un fracaso patente. Desde 2010, bajo mi dirección y con un equipo renovado, hemos hecho de este proyecto un “espacio-ciudad”. Se sigue tratando de crear, producir, difundir, aportar una mirada nueva y crítica al mundo. Pero también de convertirlo en un espacio de práctica, de vínculos, de mezcla entre aficionados y profesionales, entre *start-ups* y artistas, con espacios relacionales y de convivencia: bares y restaurantes, pero también tiendas solidarias (Emmaüs), librería, lugar de prácticas culturales para padres/hijos, sala inmensa abierta a todo el mundo para ensayar (desde el tango al rap pasando por el teatro y la poesía...).

El “104” es un centro artístico del Ayuntamiento de París. Ubicado en el distrito 19 de la capital, en el emplazamiento que ocupaba antiguamente el Servicio de pompas fúnebres municipal, este espacio de 39.000 m² constituye un conjunto arquitectónico inédito en el que el arte va al encuentro del público. Dirigido por José-Manuel Gonçalves, este centro ofrece una mirada nueva sobre las artes contemporáneas.

Por lo tanto, es una combinación en la que tratamos con el mismo cuidado las misiones más institucionales y los objetivos de los terceros lugares y otros proyectos “alternativos”, en contacto directo con el barrio y sus habitantes.

¿Son los artistas conscientes y están incluso involucrados en estos cambios de valores y paradigmas? ¿Esto se refleja en sus proyectos creativos?

El modelo de estos nuevos espacios está evolucionando rápidamente hacia un aumento de los espacios para la creación, la producción y la fabricación. Como resultado, muchos artistas poco o nada conocidos por las instituciones pueden trabajar, progresar, en condiciones correctas. En cuanto a los artistas reconocidos, encuentran allí espacios de expresión y creación en una especie de comunidad artística, compartiendo herramientas de producción y fabricación. Viven la relación con el barrio y su población, la

apertura del lugar, y comienzan a incluir estos aspectos en su problemática artística.

Citaré el ejemplo de Clotilde Hesme, gran actriz de cine (*Chocolat*, *Angèle et Tony*, la serie *Lupin...*) y actriz de teatro (bajo la dirección de Luc Bondy, Ludovic Lagarde, François Orsoni...), que decidió pasar por el “104” para montar *Stallone* a partir de la novela de Emmanuelle Bernheim. Quería una creación que le hablara a la gente, alimentada por el espacio, por las personas que pasan por este. Tras una primera propuesta, que consideraron demasiado sensacionalista, nivelada por lo bajo, el equipo decidió aplicar al proyecto un mayor rigor artístico, combinando la excelencia y las preocupaciones de las personas a las que quería dirigirse. El resultado ha sido un trabajo que está de gira cosechando éxitos en toda Francia.

Creo que los artistas y los directores de los espacios entienden que no se puede dejar a la gente en la puerta porque no son o todavía no se han convertido en

El “104” es un espacio polivalente, reactivo, vivo y abierto a todos, lugar de diálogo, encuentros y descubrimiento. Un espacio-ciudad abierto a prácticas espontáneas como las que muestra la imagen.

público. Al contrario, es necesario abrir los espacios a aquellos que no vienen por el arte, pero que, poco a poco, pueden encontrar interés en él. Dar al espacio y al arte un significado distinto al mero consumo. Dejar que los artistas traigan su arte y puedan preguntarse sobre la vida de las personas.

Es por esta razón que defino el “104” como un “Espacio-ciudad”, que puede aportar espacios y elementos para construir la propia vida. No introduce mecanismos de mediación, sino que es, directamente, en sí mismo un espacio mediador.

COVID, clima, conflictos a las puertas de Europa: ante estas conmociones tenemos la impresión de que la cultura se está retirando para sobrevivir, que ya no hay un proyecto político en este ámbito. Además, no estuvo en el debate en las últimas elecciones en Francia. ¿Cómo lo ves?

Esto es en gran parte cierto. Vivimos en la ilusión de que la técnica hace la

política. Los representantes políticos se otorgan el papel de elegir a los buenos directores generales, los responsables administrativos y gerentes correctos, y confiarles la estrategia, el diseño y la gestión. Mientras que sería necesario que el nivel político definiera, de manera participativa, los valores, lo que está en juego y los objetivos, en los que canalizar las energías y los profesionales. ¡La estrategia cultural ha sido reemplazada con demasiada frecuencia por una estrategia de contratación! Deberíamos pensar en el lugar del arte en nuestra sociedad, pero la política ya no aborda este tema.

En lo que concierne los profesionales, se siente un fuerte cansancio ligado a esta falta de perspectiva política, se confía en las redes, se hace lo mejor que se puede, se hace que funcione (tirando a bien). Se ha abandonado la idea de que trabajamos sobre metas y valores que están más allá de nosotros, ya no hay una producción

Diferentes espacios del CENTQUATRE-PARIS ofrecen la posibilidad de desarrollar prácticas artísticas y culturales, de libre acceso, durante los horarios abiertos al público. Danza, circo o teatro.

colectiva de ideas, no hay comunidad de espíritu.

Diría que estamos, actualmente, en una crisis de política y de metas, pero no en una crisis de acciones. Es como una mecánica que funciona muy bien, pero sin sentido.

Los responsables de servicios culturales de las administraciones locales gestionan de la mejor manera posible,

pero no desempeñan lo suficiente su papel como interfaz entre lo político y lo profesional, rara vez intentan crear una alquimia entre la visión política y la acción de los equipamientos y agentes culturales. Sin embargo, este papel es esencial para que la voluntad política de los representantes electos, si es que existe, pueda realizarse de forma concreta.

Territorios creativos en zonas rurales

François Lajuzan

MONTOLIEU VILLAGE DU LIVRE ET DES ARTS

MONTOLIEU VILLAGE DU LIVRE ET DES ARTS

MONTOLIEU, LE SEUL VILLAGE DU LIVRE DU SUD DE LA FRANCE

Situé en terre d'Aude, entre Toulouse et la Méditerranée, sur les pentes sud de la Montagne Noire.

DÉCOUVRIR

À LA RENCONTRE

Découvrez des gens passionnés et des savoir-faire

BOUQUINERIES & LIBRAIRIES DÉCOUVRIR

MÉTIERS D'ART DÉCOUVRIR

ARTISANS DU LIVRE DÉCOUVRIR

ATELIERS D'ARTISTES DÉCOUVRIR

Página de inicio de la web de Montolieu, Pueblo del Libro www.montolieu-livre.fr.

El medio rural en Francia

Los autores y profesionales que han estudiado el concepto de Ciudad Creativa han trabajado muy poco sobre el mundo rural. Es comprensible, puesto que la riqueza y los recursos parecen estar concentrados en las grandes ciudades y áreas metropolitanas. Sin embargo, el 88 % de los municipios franceses (¡más de 30.000!) se definen como “municipios rurales” (definición INSEE 2020) y representan el 33 % de la población del país (INSEE 2020). Aquellos que están bajo la influencia directa de las grandes áreas urbanas tienen principalmente una vocación residencial y de ocio, se benefician de los servicios de su metrópolis. Nos

centraremos en aquellos que están lejos de los principales centros urbanos. Por lo general, ven que su población envejece, disminuye, su actividad económica se debilita gradualmente y el número de explotaciones agrícolas experimenta una rápida disminución.

Dos tendencias pueden permitir la revitalización de estos territorios:

1. La agrupación de municipios dentro de organizaciones supramunicipales, lo que permite compartir un cierto número de servicios que un municipio por sí solo no puede asumir. Además de las competencias obligatorias en materia de carreteras, recogida de residuos u otros temas, un buen número de estas

organizaciones supramunicipales han adquirido competencias en materia de cultura y patrimonio.

2. La movilidad de la población se ha incrementado con la crisis sanitaria ligada al COVID (concretamente con la generalización del teletrabajo), en beneficio de las zonas rurales que están experimentando la llegada de nuevos habitantes, que suelen ser familias jóvenes con niños. Estos “recién llegados” demandan servicios que utilizaban en las metrópolis, especialmente en el ámbito cultural.

Es evidente que la cultura y el patrimonio tienen un papel que desempeñar en esta revitalización.

Los “históricos”

Antes de describir con mayor precisión el lugar que ocupa la cultura y el patrimonio en un territorio creativo, hoy en día, basado en el ejemplo del Grand-Figeac,

es interesante remontarse varias décadas atrás a dos experiencias de municipios muy pequeños que ilustran la capacidad de revivir a través de la cultura.

a. Montolieu, Pueblo del Libro¹

A finales de los años 90 y principios de los 2.000, este pueblo del Aude en el sur de Francia tenía 757 habitantes (INSEE 2008), las clases de la escuela se cerraban una tras otra, varias casas estaban desocupadas y deterioradas. A instancias de un maestro encuadernador, Michel Brabant (actualmente ya muerto) Montolieu se fijó el objetivo de convertirse en un Pueblo del Libro, partiendo de la historia de su fábrica de papel.

Hoy, el pueblo cuenta con nada menos que 15 librerías, 19 talleres de artistas y artesanos, un Museo de Artes y Oficios del libro, un Centro de Arte y Literatura, un museo de arte moderno

¹ www.montolieu-livre.fr

“Felicidad Local Bruta”. Entrevista con Vincent Labarthe¹

La “Felicidad Local Bruta” es uno de los ejes estratégicos del Grand-Figeac. ¿Puede profundizar en esta idea, que hasta donde yo sé, nunca se ha mencionado en las políticas territoriales? ¿Es el Grand-Figeac un territorio particularmente propicio para esta “Felicidad Local Bruta”?

Este enfoque de la “Felicidad Local Bruta” tiene como objetivo combinar la actividad económica y el buen vivir. La economía es esencial, pero el Producto Interior Bruto (PIB) no debe ser el único indicador del desarrollo del territorio. Más allá de la dimensión económica, la calidad de vida es igual de importante, la calidad del aire, del agua, de los paisajes, pero también de las relaciones humanas y de la ciudadanía. Todos los bienes que configuran el territorio tienen un impacto en el hombre en su vida cotidiana, y respecto a nosotros, pienso en explotaciones agrícolas y granjas, en los bosques, en los ríos, en nuestro magnífico patrimonio histórico... Por lo tanto, buscamos una influencia positiva en el bienestar y la calidad de vida, lo que podría llamarse “habitabilidad”. Esto nos lleva a prestar especial atención a la consolidación de los servicios públicos para niños y jóvenes, en los ámbitos de la salud, lo social, la educación, la cultura...

¹ Presidente del Grand-Figeac <https://www.grand-figeac.fr/>

Le Nombriil du Monde (El Ombligo del Mundo). “La apuesta de transformar Pougne-Hérissou (360 habitantes) en una Megalópolis”.

y contemporáneo (La Coopérative Musée Cérès Franco). Se han creado una quincena de casas rurales, 50 casas han sido rehabilitadas. Actualmente, la

población es de 836 habitantes (INSEE 2019) y la escuela ha reabierto una clase. 52.000 visitantes recorren las calles del pueblo cada año, y unos 2.000 alumnos

Otro objetivo del enfoque es singularizar el Grand-Figeac para potenciar su atractivo. Nuestros pueblos se han despoblado a lo largo de las décadas anteriores. Algunos que tenían varios miles de habitantes hace 60 años ahora se encuentran con unos pocos cientos. Nuestra demografía muestra, en los últimos años, un saldo positivo, que se ha acelerado ligeramente con el COVID (éxodo urbano relativo tras los confinamientos). Pero a nivel económico, aunque el área de empleo es una de las más eficientes en Occitania en relación a la tasa de desempleo/creación de nuevos puestos de trabajo, creamos puestos de trabajo en el Grand-Figeac más rápido que recién llegados tenemos (hay 500 puestos de trabajo vacantes actualmente, difíciles de cubrir). Por lo tanto, estamos trabajando en el atractivo para los empleados, para los futuros habitantes permanentes, y no solo para los turistas o los veraneantes que tienen sus segundas residencias aquí.

Afortunadamente, en esta diferenciación del entorno urbano, tenemos fuertes activos, como decía anteriormente, en términos de patrimonio natural, material e incluso inmaterial que conforman también el buen vivir de aquí: mercados al aire libre, producción local, cultura, servicios... Este enfoque orientado a la atraktividad beneficia a los 92 municipios. Pero tenemos que trabajar en la planificación urbana, porque una especie de fenómeno de “gentrificación” ha hecho que no queden casas en venta, debemos revisar la cuestión de la edificabilidad si queremos ser capaces de atraer a los recién llegados y alojarlos.

participan en los talleres del molino paplero y de otros espacios. Escritores como Patrick Suskind, Anna Gavalda o Serge Pey tienen su residencia allí. Un colectivo ha desarrollado un espacio, *La Manufacture*, para compartir, crear e intercambiar en torno a los temas del textil, el diseño y la escritura... Todo esto ha traído una reactivación del comercio, el empleo y los servicios.

a. Pougne-Hérissou, el ombligo del mundo²

Cuando Yannick Jaulin, ilustre narrador nacido en Pougne-Hérissou (en Deux Sèvres, Nouvelle Aquitaine), decide proclamar su pueblo Ombligo del Mundo, este es casi desconocido para todo el mundo. Esta modesta aldea de 368 habitantes (INSEE 2019) con lo único que cuenta es con una notable iglesia de época románica. Habitantes, compañeros artistas y otros amigos de Yannick Jaulin se movilizaron en torno

a este loco proyecto para organizar, en agosto de forma bianual, el *Festival du Nombriil* (Festival del Ombligo), que suma hasta 13.000 espectadores.

Se programan cuentos campesinos (*sic*), espectáculos de calle, humor, conciertos, improvisaciones... así como artes plásticas con el deseo de transformar y poetizar el espacio ya sea natural o construido. El “Jardín de las Historias”, un parque de atracciones poéticas y elemento emblemático del espíritu del festival dura todo el año.

Varios aspectos demuestran cómo este evento está anclado en su territorio y lo más cerca posible de la población. Puso al día el *Tamenti*, un juego de beber típico y exclusivo de la región (Poitou) o el concurso de “lanzar gritos de buey”. El buen vivir y la convivencia son actores de pleno derecho, como lo demuestran las meriendas, picnics, juegos, “siestas poéticas”, por no hablar de la “reconexión de los pies con el suelo” o los “debates

2 www.nombriil.com

¿Cómo se le ocurrió esta idea y cómo se implementa?

Como suele ser el caso, la idea se me ocurrió cuando estaba tranquilamente al volante de mi coche. ¡No sabía en ese momento el experimento que Bután estaba llevando a cabo en todo el país! Hablé con algunos colegas sobre esto, que encontraron que la idea merecía ser estudiada seria y metódicamente, para darle la mayor seriedad posible. Actualmente, se ha constituido un grupo de trabajo para desarrollar los objetivos e indicadores, con la ayuda de un investigador, el Sr. Colaris. Este grupo reúne al Grand-Figeac y a otra comunidad de municipios vecina, CAUVALDOR, como parte del Polo de Equilibrio Territorial Rural (PETR). En opinión de todos, el enfoque es original y muy pertinente para nuestros territorios. Por ejemplo, el Plan Climático de Energía Eólica del Grand-Figeac, el primero de Occitania a escala de una comunidad de municipios, destacó que nuestros territorios tienen activos muy importantes para la producción de energía renovable.

Se puede ver que la Felicidad Local Bruta no es una ocurrencia, es una visión global del territorio en sus dimensiones económica, ambiental y humana. Esperamos que este trabajo pueda beneficiar a otras comunidades y ser utilizado más ampliamente. Me parece que el medio rural tiene más activos que el urbano para desarrollar esta Felicidad Local Bruta. Pero no debemos mentirnos a nosotros mismos: para tener éxito, necesitamos una dinámica económica. Pero debe asociarse a una dinámica ambiental y tomar en consideración al ser humano, en un enfoque cuyo objetivo no es únicamente el beneficio financiero.

La Cafetière en Aurignac. Concierto de Cool Cash Flex (4 de junio 2022) y taller de lectura mensual todos los primeros sábados de mes.

mitad culturetas, mitad pueblerinos”. Pero lo que más nos interesa es el manifiesto claramente expresado en 2010, veinte años después de su creación: *En 2010, con grandes gritos de “¡El campo está podrido!”*, *el Ombligo del Mundo hizo la apuesta de*

transformar Pougne (360 habitantes) en una Megalópolis. Desafiaba a este culo del mundo a convertirse, de una vez por todas, en un lugar habitable, animado, ultramoderno.... ¡Todo un programa de ciudad creativa!

En su opinión, ¿cómo puede la cultura contribuir a la “Felicidad Local Bruta”?

La cultura, incluido el patrimonio, tiene un papel esencial que desempeñar en este proceso. Se trata de un ámbito de interacción, como fue destacado en nuestro reciente Congreso de Cultura. La cultura debe seguir actuando como lo hace con gran éxito en su propio ámbito: creación, difusión, mediación, lectura pública, conservación y dinamización del patrimonio... Asimismo, debe ocupar un lugar en los sectores del turismo, la sociedad, el medio ambiente, la ciudadanía, la educación y la economía. Por este motivo, decidimos dar un nuevo impulso a nuestra estrategia cultural, porque entendemos este ámbito con más interacciones que antes. Por supuesto, la cultura contribuye al buen vivir y a la construcción del territorio, aporta distracción, conocimiento, compartir y convivir, imaginación y apertura al mundo. Pero en el mundo de hoy me parece esencial que la cultura nos permita, a cada uno de nosotros, desarrollar el pensamiento crítico. Este aspecto me parece fundamental.

Para lograr este objetivo, la cultura debe estar presente en todo el Grand-Figeac. Cuando se es presidente de una comunidad de 92 municipios, la cuestión de la itinerancia de acciones y la red de equipamientos en varios municipios es esencial. Esto implica una gobernanza compartida, gracias a una comisión de cultura involucrada y motivada.

Para mí, hacer territorio significa “embarcarnos” en un proyecto colectivo, desde lo “micro” hasta lo “macro”. Una dinámica en la que la cultura es absolutamente imprescindible.

Inicio del proyecto Eurêka Champollion 2022 en Figeac.

¿Cuáles son los puntos comunes?

A pesar de que es imposible mencionar todos los ejemplos existentes, de estos dos proyectos y otros, más recientes como el

tercer lugar *La Cafetière*³ en Aurignac (Haute Garonne, 1.200 habitantes), el festival internacional de jazz de Marciac (Gers, 1.200 habitantes), *La Chambre d'Eau*

³ www.lacafetiere-aurignac.fr

Eurêka Champollion 2022. Entrevista con H el ene Lacipi ere²

  Puede describir concretamente el proyecto Eur eka Champollion 2022 que inició en Figeac y en el Grand-Figeac?

Es una hermosa historia que se desarrolló a partir de un hilo conductor singular del territorio. Comenzó cuando Vincent Labarthe, presidente del Grand-Figeac (y concejal de Sainte Colombe, 221 habitantes) me propuso el cargo de vicepresidenta responsable de cultura y patrimonio. Con el alcalde de Figeac, André Mellinger, evocaron el 200 aniversario del desciframiento de la Piedra Rosetta por Jean-François Champollion en 1822. Nacido en Figeac, hijo de un librero ambulante, dio su nombre a una plaza, un museo, una cafetería, un instituto... y su historia aún impregna el imaginario colectivo de la ciudad.

En 1991, a instancias de Martin Malvy, entonces diputado y alcalde de Figeac (anteriormente fue ministro y más tarde presidente de la región de Midi-Pyrénées) y Jack Lang, entonces Ministro de Cultura, el Estado hizo un encargo al artista conceptual Joseph Kosuth, que realizó una Piedra Rosetta gigante en la Plaza de las Escrituras (instalación permanente). Ante esta memoria, esta fuerte identidad, creímos que debíamos celebrar el bicentenario a

² Vicepresidenta del Grand-Figeac responsable de cultura y patrimonio.
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Figeac.

Cine al aire libre en Faycelles.

en Le Favril (Norte, 504 habitantes), se desprenden características comunes de los territorios creativos en las zonas rurales:

- Proyectos y acciones anclados en su territorio, que surgen de su memoria, de su historia, de las prácticas de los

habitantes, de un imaginario colectivo, como parte de una estrategia de desarrollo local que va más allá del marco estricto de la cultura.

- Una falta de recursos que obliga a cocrear, a poner en común, a aplicar

través de un encuentro de energías culturales para diseñar un proyecto cultural de territorio a escala de la comunidad de municipios.

En este sentido, se están llevando a cabo múltiples acciones desde mediados de mayo hasta mediados de octubre de 2022 a lo largo del Grand-Figeac: exposiciones, espectáculos, conferencias, residencias de artistas, visitas guiadas, historia dramatizada, instalaciones plásticas en los municipios que lo deseen, propuestas temáticas en dos festivales (de teatro y música), *Adventure Game* en las calles organizado por la sección de artes escénicas del Instituto Champollion...

Se han programado un total de un centenar de acciones, más otras en preparación, y un simposio final con 50 investigadores en egiptología de todo el mundo, abierto a todo el mundo y gratuito. El proyecto arrancó el pasado 14 de mayo con motivo de la Noche Europea de los Museos, con discurso, conferencia, espectáculo artístico sobre la Piedra Rosetta de las escuelas infantiles de Figeac, iluminación de la fachada del Museo Champollion, charanga contemporánea, ante un público muy numeroso y entusiasta.

En resumen, *Eurêka Champollion 2022*³ es una puesta en escena del territorio por parte de sus agentes y habitantes, diseñada, construida y dinamizada por un equipo de profesionales y agentes culturales en torno al responsable del área de cultura, Damien Catcel.

³ Eurêka - L'Astrolabe www.astrolabe-grand-figeac.fr

la inteligencia colectiva, a movilizar a la ciudadanía.

- La fuerte voluntad de una o más personas que logran aglutinar y arrastrar a un gran número de personas a un proyecto colectivo.
- La mayoría de las veces, hay una concentración inicial sobre un tema atractivo (el libro, el cuento y la poesía, el jazz ...), porque la falta de recursos no permite llevar a cabo varios proyectos al mismo tiempo. Pero, con el tiempo, vemos una gran apertura a otros ámbitos artísticos, y se observa una consolidación de la propuesta en el tiempo (por ejemplo, el festival que se extiende a una temporada anual...).

Los retos actuales basados en el ejemplo del Grand-Figeac

Los dos ejemplos anteriores mostraban dinámicas llevadas a cabo por asociaciones e individuos con el apoyo municipal, que enfocan energías y recursos en un área

específica al tiempo que permiten abrirse a otros campos relacionados y extenderse durante todo el año, así como crean una dinámica en el territorio.

El ejemplo del Grand-Figeac ilustra un proceso completamente diferente: una política global, una visión del territorio, con una dimensión cultural, llevada a cabo por una administración que intenta federar las fuerzas vivas y pretende actuar en todos los ámbitos de la acción cultural (creación, difusión, mediación, educación artística...) y en todos los sectores artísticos (teatro, música, libros y lectura, patrimonio...).

La Comunidad de Municipios del Grand-Figeac⁴, ubicada en el departamento de Lot (Región Occitanie/ Pirénées-Méditerranée) es un ejemplo significativo para aquellos interesados en los territorios creativos. Comprende 92 municipios y cuenta con 45.000 habitantes, de los cuales unos 10.000 se concentran

⁴ www.grand-figeac.fr

¿Cómo resuena un proyecto de este tipo en la política cultural del Grand-Figeac?

El presidente nos confió al vicepresidente encargado del turismo, Benoît Normand, y a mí, dos misiones a llevar a cabo conjuntamente:

- Garantizar que la política cultural “hable” a los habitantes y ponga en marcha al territorio.
- Garantizar que la cultura participe en el desarrollo turístico, económico y social.

Esta dinámica de desarrollo cultural debe implicar a los habitantes permanentes, a los veraneantes de las segundas residencias y a los turistas de paso. Constituir un territorio de cultura “alegre”, artístico y científico para toda la población. Este es el ADN del Grand-Figeac, cuya historia e identidad están enraizadas en el significado del término “eureka”: buscar y encontrar. Hablamos aquí de Champollion, pero también de Paulin Ratier, inventor de la hélice de paso variable, que hace de Figeac todavía hoy una cuenca aeronáutica de alcance internacional con la empresa Ratier Collins Aerospace, Figeac Aero y otros subcontratistas. Debemos multiplicar este “vínculo mágico” entre arte, cultura, ciencia y desarrollo industrial. El proyecto Eurêka corresponde a todos estos parámetros.

¿Este tipo de proyecto es un ejemplo concreto de lo que puede ser un territorio creativo en un entorno rural?

No sé si podemos tener esta pretensión, pero los primeros retornos de los representantes políticos de los municipios pequeños y muy pequeños tenderían a confirmarlo. En una zona geográfica poco densa y dispersa en un área grande, es raro o imposible que todos se sientan

“Lendemain qui chante” por la compañía Cie 9.81 en Capdenac-le-Haut en el Grand-Figeac.

en Figeac, la “ciudad centro”. En este territorio, antaño dividido en pequeños pueblos sin capacidad de acción, asistimos

desde hace veinte años a la construcción de un territorio capaz de llevar a cabo estrategias de desarrollo eficaces.

implicados en un tema, un proyecto. Pero esto es lo que está surgiendo, una conciencia y una federación de energías, con un proyecto que “inerva” el territorio.

Por ejemplo, el egiptólogo del Museo Champollion ha traducido a jeroglíficos los nombres de los 92 municipios que componen el Grand-Figeac. Estos nombres les han sido comunicados, libres de derechos, para que los usen como deseen.

Otro proyecto reunirá a 400 niños, niñas y adolescentes cantantes y músicos de los 92 municipios para crear un espectáculo musical, “¡Eureka, el código es mío!” a partir de una frase de Champollion “Egipto lo es todo para mí, yo lo soy todo para Egipto”. Con picnic alimentado por los granjeros y productores agrícolas de vino y gaseosa local...

“Encontramos el Grand-Figeac de 1822” ofrece a los municipios sumergirse en su historia para explicar lo que eran en el momento del desciframiento de la Piedra Rosetta, lo que dará lugar a una publicación y conferencias en los pueblos.

Un último ejemplo, “Egyptofolies”, que ofrece a los comerciantes presentar en sus ventanas objetos que recuerdan a Egipto, a la manera de las acumulaciones del artista Arman. Algunos residentes están siguiendo su ejemplo instalando sus propias acumulaciones en sus ventanas. Aunque el presupuesto anual asignado a Cultura representa casi el 10% del presupuesto operativo, los medios financieros siguen siendo ajustados, los recursos de una comunidad de municipios de 45.000 habitantes son limitados, incluso financieramente era necesario federar toda la buena voluntad para completar el presupuesto de Eurêka. La ciudad de Figeac y el

A diferencia del resto del país, el Grand-Figeac ve como aumenta su población de manera constante, su vitalidad económica se ha mantenido a pesar de la crisis, el número de empleos está creciendo y uno de sus objetivos estratégicos es mantener su atractivo cultivando la “Felicidad Local Bruta” en sus habitantes (*ver entrevista adjunta a su presidente Vincent Labarthe*).

Han pasado más de 30 años desde que, bajo el liderazgo de su alcalde en ese momento, Martin Malvy, Figeac se dotó de equipamientos culturales básicos y una estrategia de acciones de calidad dirigidas a toda la población. Algunos municipios (Capdenac-Gare, Cajarc y otros...) iniciaron también este movimiento, con espacios culturales, escuelas de música, festivales... Al haber adquirido la comunidad de municipios competencias en materia de cultura de forma temprana, este territorio de 92 municipios es rico en equipamientos y servicios, acciones

y dispositivos, que ponen en valor tanto el patrimonio como la difusión artística.

Su singularidad, indudablemente inducida tanto por la multiplicidad de municipios como por la voluntad política común de “hacer juntos”, radica en varios elementos:

- La elección del trabajo en red territorial a través de equipamientos culturales, con varias salas pequeñas que pueden acoger espectáculos, con una red de unas cincuenta mediatecas, bibliotecas y puntos de lectura (incluyendo una microbiblioteca itinerante, L’Astromobile), cuatro escuelas de música...
- La estrategia de itinerancia y descentralización de acciones: cine itinerante, espectáculos e instalaciones artísticas en los municipios, principalmente gracias a L’Astrolabe (centro cultural de la comunidad de municipios, ubicado en Figeac) o agentes culturales de interés comunitario apoyados por la comunidad de municipios (Derrière le Hublot para

Grand-Figeac han movilizado sus presupuestos habituales para la temporada de verano, redistribuyéndolos y utilizándolos para generar un “efecto palanca” que permita desbloquear nuevos fondos. La empresa Ratier ha aportado 160.000 euros (primera acción de patrocinio de la compañía) para llevar a cabo un mapping en la fachada del museo, que se presentará a lo largo del verano. La Unión Europea y los diferentes niveles de autoridades locales (Estado, Región, Departamento, etc.) han contribuido con su parte a la financiación.

Si cuento todo esto, es porque me parece que todos estos elementos construyen lo que puede, lo que debe ser una dinámica creativa en el entorno rural, que resumiré en estos términos: “Hagamos cultura juntos”.

“Obra refugio”. Entrevista con Fred Sancère⁴

El proyecto de “obra refugio” ha despertado asombro y elogios también a nivel nacional. ¿Puede describir su esencia?

Este proyecto se llama “Ventanas al paisaje”. Nació en 2016, en el territorio del Grand-Figeac donde se encuentra Derrière le Hublot⁵, a partir de una idea que he ido madurando con los

⁴ Director de Derrière Le Hublot en Capdenac Gare.

⁵ www.derrierelehublot.fr

Asociaciones como La Chambre d'Eau organizan encuentros nacionales sobre temas culturales en las zonas rurales.

años. Consiste en crear obras de arte en las que se puede dormir, instaladas en los pueblos a lo largo de uno de los caminos de Santiago de Compostela (el GR65 que conecta Ginebra con Saint Jean Pied de Port). Se trata, por lo tanto, de un proyecto artístico de proximidad, de ambición nacional y europea, que consiste en crear una “colección” de obras de arte refugio a lo largo de esta ruta de senderismo de largo recorrido. Siendo la hospitalidad uno de los valores universales asociados al Camino de Santiago, era importante crear obras en las que cualquiera pudiera estar resguardado, alojado durante una noche o solo unas horas. El proyecto está producido por Derrière le Hublot en colaboración con la Agencia Nacional del Camino de Santiago. Ya se han creado cuatro obras, y cuatro más están en creación y estarán finalizadas a finales de 2022. La primera obra de arte refugio, “Super Cayrou”, fue creada en el pueblo de Gréalou (287 habitantes), con el equipo de Encore Heureux Architectes en una residencia de creación. Es una construcción de piedra seca, que retoma el espíritu de los chozos, refugios de pastores que salpican nuestro territorio. Combina formas geométricas y orgánicas, con aberturas al paisaje.

¿En qué medida esta obra es específica de su territorio en particular y del mundo rural en general?

El objetivo es crear una obra que provenga de la tierra y del conocimiento local. Por lo tanto, está íntimamente ligada a su entorno, al patrimonio, al paisaje del que ofrece una lectura con una nueva mirada. “Super Cayrou” ha sido realizada con la contribución de varios artesanos

el arte en el espacio público, Compagnie des Clous para las artes circenses, y otros...). De forma emblemática, la apertura de la temporada de L'Astrolabe se lleva a cabo regularmente en uno de los pequeños pueblos del territorio.

- La revitalización del patrimonio material o inmaterial, y del espacio natural, con cursos de *Land Art* y todo tipo de intervenciones culturales y artísticas.

En el futuro, el Grand-Figeac desea embarcarse en una nueva etapa de desarrollo cultural, trazando vías para consolidar lo existente y explorar nuevas estrategias. Estos objetivos, en gran parte ya implementados, se corresponden perfectamente con las ideas expuestas en el concepto de Ciudades Creativas:

- Fortalecer el atractivo y la identidad del territorio desarrollando con los mismos esfuerzos la economía, el urbanismo sostenible y el arte, la cultura, la investigación.

- Desarrollar la economía de la cultura y el empleo cultural. Uno de los imperativos es fortalecer la presencia artística en el territorio.
- Incluir la cultura en la dinámica de desarrollo económico y turístico.

La ubicación en el medio rural aporta una dimensión, que las ciudades creativas tendrían interés en intensificar hoy en día: el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Actualmente, el cuestionamiento del Grand-Figeac llega al punto de pensar en una carta de cultura y medio ambiente. Hay acciones que se llevan a cabo con los agricultores (por ejemplo, la Compagnie des Clous organiza en un pueblo un espectáculo al aire libre con mercado campesino y un gran picnic con productos locales), la creación surge del paisaje (*ver entrevista adjunta a Fred Sancère sobre las "obras refugio"*).

Finalmente, el Grand-Figeac está extremadamente atento al hecho de

locales y especializados. En las inmediaciones, se abrió una micro cantera para extraer las 120 toneladas de piedras necesarias para la construcción. Es una creación que se "engancha" por completo al territorio, a su memoria y a su presente. Todos los materiales y artesanos se movilizaron en un radio de 15 km alrededor de "Super Cayrou". Por lo tanto, casi todo el presupuesto asociado a la creación de la obra se ha invertido en el territorio.

Desde una perspectiva más general, vemos que, en estos pueblos con poca población, una obra como esta genera un acontecimiento importante en la vida de los habitantes. Así como en una gran metrópoli se ahogaría por completo, en Gréalou y en otros lugares hay un "antes" y un "después". La proximidad conlleva una fuerte implicación de las personas, apoyada por acciones de mediación y sensibilización. El proyecto se trabaja con los habitantes, quienes garantizan el seguimiento porque el proyecto es permanente, sostenible. Para ello deben sentirse cómodos con el trabajo, deben apropiárselo, convertirse en sus mediadores.

El arte en el espacio público se ha reducido durante mucho tiempo al *Land Art* y al Teatro de calle. ¿El medio rural es un caldo de cultivo de formas más diversificadas y cercanas a los habitantes?

Cabe señalar que Derrière le Hublot no "fabrica" proyectos para una especie de nicho de "arte rural". Los habitantes de nuestros territorios están tan conectados como en las zonas urbanas a todas las formas de creación y expresión que conviven en nuestra sociedad. Pero

La primera obra de arte refugio, “Super Cayrou”, fue creada en el pueblo de Gréalou (287 habitantes), con el equipo de Encore Heureux Architectes en una residencia de creación.

que la cultura le “hable” a todos los habitantes. No se trata de nivelar por abajo, sino de compartir, de dialogar, de aglutinar a la población en torno a

proyectos participativos (*ver entrevista adjunta con Hélène Lacipière sobre el proyecto Eurêka*). De esta manera, se inicia una reflexión con los agentes del

nuestros territorios son geográficamente aislados, con una presencia artística en el espacio público generalmente muy débil o inexistente. Nuestro objetivo es compensar esta carencia, específica del mundo rural, aportando esta presencia artística bajo todas las formas posibles, todas las disciplinas.

El territorio rural es específico por la proximidad y la posibilidad de apropiación. Cualquier proyecto en el espacio público tiene un impacto inmediato y una difusión muy rápida. De esta manera, podemos llevar a cabo acciones que en zonas urbanas se ahogarían dentro de la masa o parecerían anecdóticas.

Dentro de nuestra actualidad, uno de los proyectos, que me parece más íntimamente ligado a nuestro territorio, es Les Veilleurs de Capdenac (Los veladores de Capdenac)⁶. La coreógrafa Joanne Leighton propuso instalar un corredor de cristal en el pueblo de Capdenac le Haut (102 habitantes). 730 voluntarios se suceden para velar por el pueblo y el territorio durante una hora al amanecer y una al atardecer, creando una cadena de veladores durante un año. Una oportunidad para retirarse de la propia realidad, para convertirse en uno con la naturaleza y proteger simbólicamente la vida cotidiana de la población. 7 veladores para 1 habitante: para imaginar esto en una gran ciudad, se necesitarían cientos de miles de vigilantes y cientos de corredores de cristal. La proximidad y el espacio permiten crear una experiencia única.

⁶ <https://www.lesveilleursdecapdenac.fr/>

Diversas imágenes del proyecto “Les Veilleurs” de Capdenac.

sector social y educativo, por ejemplo, para movilizar y empoderar a los jóvenes en torno al arte y la cultura. Esta atención a las personas involucra a la comunidad en un proceso de inclusión social y accesibilidad en todo el territorio.

Una dinámica cultural como esta solo puede desarrollarse a través de una política global en la que el arte, la cultura y el patrimonio puedan ocupar el lugar que les corresponde sin perder su propia esencia. Por ejemplo, la cultura juega un papel importante en la estrategia de atraktividad, pero teniendo en cuenta que beneficie tanto a turistas como a habitantes, tanto a artistas como a tiendas y empresas relacionadas con el turismo.

La estrategia de gobernanza compartida en la que los municipios tienen voz se refleja en el ámbito cultural a través del deseo de cocrear y coproducir proyectos con los municipios y con agentes culturales asociativos o privados. Esta estrategia llevó al Grand-Figeac a organizar entre otoño de 2021 y principios de 2022 un Congreso de la Cultura, para consultar a la población y a todos los agentes interesados. Reuniones plenarias, talleres temáticos, entrevistas individuales, cuestionario dirigido a los residentes... permitieron recoger comentarios, ideas

y propuestas. Es alentador observar que la síntesis está globalmente en línea con los ejes de reflexión del Grand-Figeac, y con los principios fundamentales de las Ciudades Creativas.

Rural

A través de este ejemplo parece obvio que un territorio como el Grand-Figeac es un “territorio creativo” y responde significativamente a los elementos desarrollados por la mayoría de los investigadores y agentes en este ámbito. Más allá de todo lo que se ha desarrollado anteriormente, observemos algunos puntos específicos globalmente.

La falta de recursos y medios financieros es un problema crucial. Pero, así como en las áreas metropolitanas con demasiada frecuencia somos testigos de una feroz competencia entre los agentes para beneficiarse de los fondos públicos, en las áreas rurales, la mayoría de las veces, encontramos que esta falta de recursos obliga a cooperar, cocrear, federar e inventar soluciones *ad hoc*.

Por lo tanto, la solidaridad juega un papel esencial, lo que lleva a operaciones más colectivas: proyectos participativos, trabajo en modo de proyecto y no en modo “caja estanca”, cada uno encerrado en su propio ámbito, voluntad de combinar la

gestión de lo existente y la estrategia de desarrollo de cocreación. Esto conlleva un trabajo de vinculación, de acompañamiento a iniciativas, de diseño de espacios transversales como terceros lugares...

Desde hace varios años, asistimos a la creación de redes y a una profunda reflexión por parte de los agentes culturales de las zonas rurales. Hoy vemos asociaciones como La Chambre d'Eau⁵ organizar encuentros nacionales sobre temas culturales en las zonas rurales, donde la Asociación de pequeñas ciudades de Francia parecía estar sola en el tratamiento de cuestiones culturales. En Nouvelle Aquitaine, Champs Libres⁶ recoge informaciones y reflexiones, sobre el tema *“Arte y cultura lejos de las ciudades (...) por un mundo rural arraigado en su tiempo, abierto al mundo y culturalmente innovador”*.

El riesgo de gentrificación es real en las zonas rurales. Algunos municipios rurales atractivos ya no saben cómo alojar a sus habitantes, y las pocas casas en venta, lo están a precios prohibitivos. Así como en las zonas urbanas la población puede vivir en otro barrio, en las zonas rurales, a menudo, hay que desplazarse muy lejos. El territorio asiste a la llegada

de habitantes ocasionales en paralelo a la escasez de agricultores y otros oficios que hacen el paisaje y mantienen el entorno natural. A nivel cultural, este fenómeno hace que las premisas de trabajo, ensayo, taller, sean inaccesibles para los artistas, poniendo en tela de juicio la presencia artística en el territorio.

Finalmente, es necesario señalar una observación que puede ser desalentadora: la brecha se está ampliando entre los territorios. Tenemos la impresión de que esta brecha no es entre metrópoli y ruralidad, sino entre territorios que tienen una dinámica, una voluntad, en torno al arte y la cultura, y aquellos que se contentan con gestionar lo existente y el funcionamiento a diario. En las metrópolis, la oferta cultural es probablemente lo suficientemente grande como para que la falta de una estrategia cultural no suponga un problema, al menos en el futuro más inmediato. Pero en las zonas rurales, la falta de voluntad política a nivel cultural es catastrófica, porque es reveladora de una falta de visión sobre el territorio. Finalmente, no hay una cultura en las zonas rurales, simplemente territorios que se posicionan en algún lugar entre dos polos extremos, bien resumidos en el título de una conferencia organizada por Champs Libres: *“¿Lejos de las ciudades, cero creatividad o ebullición cultural?”*.

5 www.lachambredeau.fr

6 www.champslibres.media (en inglés).

CC
K
Visiones

El “Nuevo Desorden” de las ciudades

Bruce Katz*

Panorámica de la ciudad de Shanghai.

El pasado 31 de marzo de 2022, CCK Revista tuvo la oportunidad de asistir a las II Jornadas de Reactivación Económica (REACT)¹ de la ciudad de Barcelona, organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona y celebradas en el Disseny

* El texto de Bruce Katz ha sido traducido, sistematizado y documentado con referencias por Danielle Bishop del equipo de CCK Revista a partir de la ponencia original en inglés y su intervención como ponente en la sesión sobre “Las ciudades como motor de desarrollo económico”.

1 <https://www.barcelona.cat/react/es>

Hub². Allí participó como ponente Bruce Katz, experto en políticas urbanas y director del Laboratorio de Finanzas Metropolitanas Nowak en la Universidad de Drexel³, durante una sesión centrada en el potencial de “Las ciudades como motor de desarrollo económico”⁴. Este texto recoge sus reflexiones sobre el futuro pospandémico de las ciudades y el “Nuevo

2 <https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/es>

3 <https://drexel.edu/nowak-lab/>

4 <https://www.barcelona.cat/react/es/las-ciudades-como-motor-del-desarrollo-economico>

Erie, Pensilvania, una antigua ciudad industrial de unos 100.000 habitantes a través de su “manual de inversiones” ha diseñado la transformación de sus zonas marítimas e industriales, el centro de la ciudad y algunos de sus barrios desfavorecidos.

Desorden” en el que actualmente vivimos, haciendo hincapié en cinco estrategias innovadoras que se han implementado en diversas ciudades estadounidenses para diversificar sus economías y dar frente a la incertidumbre del momento. Además, se ofrece algunos consejos para la ciudad de Barcelona para asegurar su futura prosperidad.

Las ciudades: motores de desarrollo económico, escenarios de transformación

Hoy en día, las ciudades tienen que enfrentarse con una gran variedad de retos debido a las diversas dinámicas disruptivas y destructivas que condicionan nuestra realidad: la pandemia, el creciente conflicto mundial, la invasión de Ucrania por Rusia y las consecuencias reales de las políticas públicas, a corto y largo plazo. Aunque sabemos que un día estas fuerzas desestabilizantes se calmarán, ya habrán inspirado profundos cambios en la vida contemporánea y no hay ninguna garantía de que el equilibrio será igual

que antes⁵. Las ciudades tienen la combinación clave de relevancia económica y agencia cívica que será necesaria para navegar este periodo (y futuros ciclos) de disrupción económica, ya que, según el antiguo director de la Sociedad Real de las Artes del Reino Unido Matthew Taylor, tienen la capacidad de “pensar como sistemas y actuar como empresarios”⁶. Por lo tanto, no cabe duda de que las ciudades son el lugar perfecto para encender un debate sobre cómo crear, dirigir y remodelar la economía mundial en tiempos tan inciertos.

5 Según Jeanna Smialek, “La pandemia, y ahora la agitación geopolítica, han tomado la economía y la han sacudido como una bola de nieve. Los copos acabarán cayendo –habrá un nuevo equilibrio–, pero las cosas pueden estar organizadas de forma diferente cuando todo se asiente”. En: <https://www.nytimes.com/2022/03/24/business/economy/america-russia-pandemic-inflation.html>

6 <https://www.thersa.org/comment/2018/03/the-new-localism-think-like-a-system-act-like-an-entrepreneur>

Ahora existe la posibilidad “no solo de reorganizar el orden de las ciudades de éxito, sino de redefinir lo que entendemos por el éxito”. Más que una amenaza a su prosperidad, la situación actual presenta una ventana de oportunidad a las ciudades que saben aprovecharla para diversificar sus economías y mejorar su sostenibilidad. Estas son precisamente las ciudades que saldrán como líderes de la nueva economía mundial. No obstante, con esta posibilidad de transformación viene una gran responsabilidad. Sería una lástima volver a la economía pre-pandémica, que se caracterizó por su falta de sostenibilidad comprensiva e inclusión social. Así mismo, las ciudades tienen el compromiso de transformar la economía del futuro en una economía más innovadora, inclusiva y sostenible en todos los sentidos, privilegiando la inversión de calidad sobre el capital parasitario y ampliando la mirada hacia el largo plazo.

El “Nuevo Desorden” y la nueva economía mundial

A pesar de usarse frecuentemente para describir la recuperación tras las crisis económicas, la frase “la Nueva Normalidad” no capta plenamente la complejidad y la discontinuidad que caracterizan nuestro presente. En cambio, Katz plantea que nos encontramos al principio de una época más permanente que denomina el “Nuevo Desorden”, lo cual compone una amplia gama de fuerzas y dinámicas que marcan el contexto en el que las ciudades y sus ciudadanos tienen que actuar. Hay muchos factores contribuyentes a la creación de este “Nuevo Desorden”, pero la pandemia del Covid-19, la aceleración del cambio climático, cambios en las políticas públicas y la guerra en Ucrania han desempeñado papeles especialmente destacados.

La pandemia ha tenido un gran impacto en la competitividad de las ciudades, sobre todo, en cuanto a los fallos en la cadena de suministros mundiales y el aumento de precios de los bienes y de la vivienda y de la inflación. Igualmente, ha acelerado el avance no solo del teletrabajo y el comercio digital, sino también de otros bienes y productos tecnológicos, como la robótica, la inteligencia artificial, el análisis y el uso del *Big Data* y el Internet de las Cosas, entre otros. La pandemia también ha dejado al descubierto los efectos nocivos del racismo institucional en los Estados Unidos y otros países, afectando desproporcionadamente a la salud y la economía de los ciudadanos, a los trabajadores y a los negocios de afroamericanos y latinos.

Durante el mismo periodo, hemos llegado al “punto de no retorno” respecto al cambio climático y hemos visto cambios drásticos en políticas públicas a nivel global, nacional y estatal que tendrán efectos permanentes en la capacidad de las ciudades para definirse y posicionarse globalmente. Además, la invasión de Ucrania por parte de Rusia está cambiando los escenarios políticos, económicos y sociales en Europa y en todo el mundo. Según Mark Carney, el antiguo director del Banco de Inglaterra, la guerra en Ucrania “podría dejar una huella mayor que la pandemia, desencadenando la volatilidad en los mercados de energía y materias primas, reforzando la dinámica desglobalizadora ya en marcha e intensificando la lucha existencial entre autocracias y democracias”⁷.

Las múltiples causas y consecuencias de este “Nuevo Desorden” inspiran un

7 <https://www.nytimes.com/2022/03/24/business/economy/america-russia-pandemic-inflation.html>

 University City District
 West Philadelphia
 Skills Initiative

[About](#) [Job Seekers](#) [Employer Partners](#) [Replicate Our Model](#) [Alumni](#) [Donate](#)

**Solutions Built
on Relationships**

WPSI is currently recruiting for training and job opportunities in Custodial Services earning \$18.30/hour in partnership with the University

[Learn more!](#)

En Filadelfia, la “Iniciativa de Habilidades del Oeste de Filadelfia” desarrolla y lleva a cabo programas formativos en sus hospitales y universidades para fomentar las habilidades laborales de los residentes locales y ofrecerles puestos de trabajo cualificados en su propia ciudad.

sinfín de preguntas sobre el futuro de las ciudades y la economía mundial. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, ¿las empresas volverán a fabricar sus productos en fábricas domésticas, revirtiendo años de globalización y abriendo la puerta a posibles aumentos en los sueldos y los precios?, ¿acabará con las empresas pequeñas el cambio hacia la economía Amazon y el consumismo inmediato? Con respecto a las ciudades, ¿cuáles elegirán acabar con las disparidades raciales?, ¿quiénes serán los líderes de la economía azul, la verde y la de las tecnologías de la próxima generación? En las economías locales, ¿el capital privado será productivo o parasítico?, ¿quién será dueño de las ciudades, sus espacios públicos, sus viviendas y sus espacios de ocio? Finalmente, nos conviene preguntarnos desde ahora ¿qué cambios actuales se convertirán en estructurales y cuáles serán cíclicos cuando el “Nuevo Desorden” encuentre su equilibrio?

El hecho de que no existen respuestas definitivas a estas preguntas no significa que son meramente teóricas; en cambio, tienen consecuencias significativas y varias ciudades se esfuerzan por buscar no solo sus respuestas, sino también transformaciones de los paradigmas actuales.

Combatiendo el “Nuevo Desorden”: apuntes de algunas ciudades estadounidenses

Durante los últimos dos años, distintas ciudades estadounidenses han comenzado a reconfigurar sus estructuras económicas en respuesta a los retos radicales que nos presenta el “Nuevo Desorden”. Estas primeras aproximaciones han requerido cierto grado de agilidad y adaptación, así como un fuerte sentido de propósito e intencionalidad por parte de sus líderes. Por supuesto, sería imposible identificar una sola receta de éxito económico para aplicarla a todas las ciudades, pero desde su experiencia,

Katz nos propone cinco acciones estratégicas innovadoras que pueden ser adaptadas a los contextos individuales con bastante éxito: el uso de los manuales de inversiones, las instituciones ancla, las industrias avanzadas, la innovación en los fondos y productos financieros y la creación de las instituciones de capital comunitario.

En primer lugar, la creciente popularidad de los “**manuales de inversiones**” (*investment playbooks*) hace que muchas ciudades estadounidenses (incluyendo a Dayton, El Paso, Buffalo, Greensboro, Filadelfia y Pittsburgh) hayan podido aprovechar los recursos federales actualmente disponibles para combatir la crisis económica ocasionada por la pandemia. Hasta la fecha, el gobierno ha invertido en cientos de programas y docenas de agencias que, a su vez, invierten en zonas específicas de las ciudades que requieren una especial atención. Destaca el ejemplo de Erie, Pensilvania, una antigua ciudad industrial de unos 100.000 habitantes cuyo “manual de inversiones” ha propuesto la re-imaginación de sus zonas marítimas e industriales, el centro de la ciudad y algunos de sus barrios desfavorecidos. Bajo esta iniciativa, Erie ha logrado juntar 25 proyectos diversos, superando la fragmentación de los programas federales preexistentes y llevando a cabo un proceso de reformulación importante. Cabe destacar que esta estrategia “solo tiene un efecto transformador si las ciudades pueden identificar, priorizar y calcular los costes de proyectos concretos que puedan acceder a los recursos federales”, juntando el capital privado con el cívico. En otras palabras, las mismas ciudades tienen que ser las responsables del diseño y la planificación de los proyectos más adecuados a sus contextos individuales, así

como de buscar las inversiones federales necesarias para sostenerlos.

En segundo lugar, cada vez más ciudades están optando por utilizar sus **instituciones ancla** —universidades, hospitales, grandes corporaciones, instituciones filantrópicas, etc.— para atraer nuevas inversiones. Por ejemplo, Cleveland ha combinado la fuerza de sus hospitales, el gobierno local y su principal institución filantrópica para atraer nuevos recursos que se destinan al **crecimiento del comercio local**. Este esfuerzo se ha desarrollado en base del trabajo pionero realizado en la ciudad por el laboratorio de investigación y desarrollo Colaboración para la Democracia.⁸ En Filadelfia, la Iniciativa de Habilidades del Oeste de Filadelfia⁹ desarrolla y lleva a cabo programas formativos en sus hospitales y universidades para fomentar las habilidades laborales de los residentes locales y ofrecerles **puestos de trabajo cualificados** en su propia ciudad. También hemos visto la tendencia de “**desanclar**” las **instituciones ancla** en ciertas ciudades (como Nueva York¹⁰, San Francisco¹¹, Seattle¹², Providence¹³, Durham¹⁴ y St. Louis¹⁵), donde se han reubicado las sedes de varias universidades de renombre en los centros de las ciudades para crear nuevos distritos

8 <https://democracycollaborative.org/learn/collections/anchor-institution-connections>

9 <https://philadelphiaskills.org/>

10 <https://tech.cornell.edu/jacobs-technion-cornell-institute/>

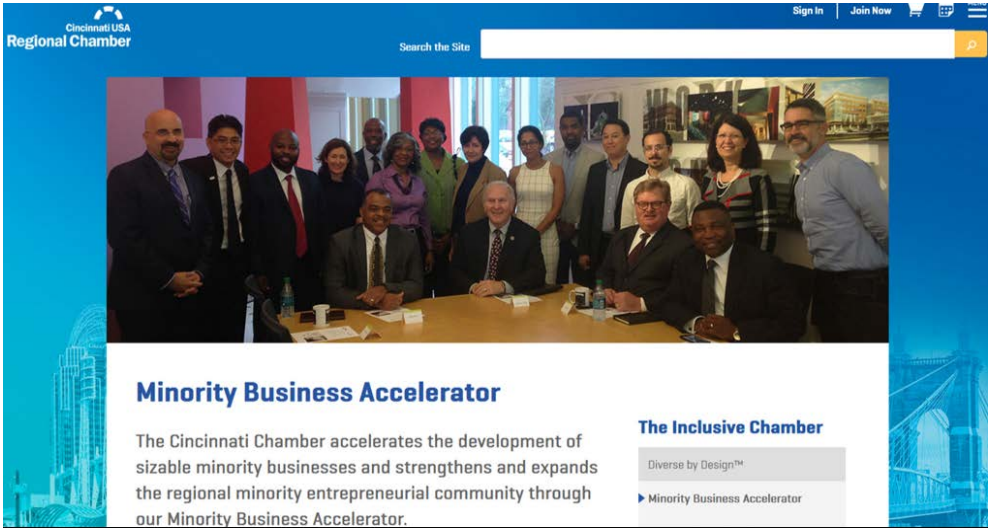
11 <https://www.ucsf.edu/about/locations/mission-bay>

12 <https://www.uwmedicine.org/research/programs-facilities>

13 <https://medical.brown.edu/>

14 <https://dcric.org/>

15 <https://medicine.wustl.edu/news/washington-university-to-break-ground-on-major-neuroscience-research-hub/>

Proyectos como el Acelerador de Empresas de Minorías en Cincinnati enseñan que es posible cambiar el enfoque y el flujo de las inversiones para apoyar más a los comercios locales que a los grandes inversores.

de innovación y nuevas plataformas para el crecimiento empresarial.

En tercer lugar, muchas ciudades han comenzado a incrementar la producción y el poder de sus **industrias avanzadas**, especialmente los sectores más centrados en la innovación, la I&D y el STEM. Al principio de este año, el gobierno federal estadounidense creó un fondo de mil millones de dólares para invertir en proyectos que mejoran la competitividad nacional a través de la creación de clústeres de industrias avanzadas¹⁶. Algunas ciudades propusieron consolidar las industrias tradicionales ya existentes, como en el caso de la movilidad avanzada en Detroit; otras buscaron juntar sectores diferentes, como en Georgia y el Noroeste de Ohio, o diferenciarse como líderes de nuevas economías, como la economía azul en Rhode Island y la economía de tecnología ecológica en Chicago. No obstante, el nexo de todas estas iniciativas ha sido la colaboración

de actores de diversos orígenes, como las universidades, las empresas industriales, los PYMES y muchos más, creando una especie de gobernanza en red que combina la experiencia y los recursos de cada actor.

En cuarto lugar, algunas ciudades estadounidenses han empezado a **innovar en cuanto a sus fondos y productos financieros**, dado que esta estrategia no solo provoca el crecimiento económico, sino también mejora la sostenibilidad e inclusividad del emprendimiento. Históricamente, “el acceso al capital ha sido una barrera persistente para los empresarios, especialmente para las mujeres y emprendedores de color”. Además, actualmente, se concentra más del 80 % del capital riesgo en cinco centros metropolitanos de los Estados Unidos (San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, Boston y Washington, D.C.), a pesar de que estas ciudades no son representativas ni de la pluralidad del emprendimiento ni de la demografía social del país. Proyectos como el Acelerador

¹⁶ <https://eda.gov/arpa/build-back-better/>

de Empresas de Minorías en Cincinnati¹⁷ y el Centro Empresarial en Filadelfia¹⁸ nos enseñan que es posible “construir un continuo de capital para un continuo de emprendedores (desde las empresas dirigidas por personas de color hasta las comunidades rurales)”, cambiando el enfoque y el flujo de las inversiones para apoyar más a los comercios locales que a los grandes inversores. De nuevo, los fondos federales juegan un gran papel en esta estrategia, pero su gran reto será si se puede mantener esta organización y flujo de capital a largo plazo para contribuir a una recuperación más sostenida y justa.

Finalmente, varias municipalidades están construyendo sus propias **instituciones de capital comunitario**, o conjuntos de personas, empresas e instituciones que combinan su experiencia y recursos (tanto públicos como privados) para mejorar su sostenibilidad y posicionamiento mundial. Hasta ahora, la acción más común ha sido la creación de corporaciones de desarrollo en los centros de las ciudades pequeñas y medianas (como Erie¹⁹ y Cincinnati²⁰) para renovar las propiedades deterioradas. En cambio, Tulsa ha optado por crear una corporación de activos públicos compuesta de autoridades públicas y negocios del sector privado²¹. Esta corporación se centra en la gestión de una cartera inmobiliaria de edificios y espacios que generan ingresos estables, los cuales se vuelven a reinvertir en los barrios más

necesitados de la ciudad, así cumpliendo con su compromiso de mejorar la comunidad y el desarrollo local.

Estas cinco estrategias no pretenden ser las únicas respuestas a cómo las ciudades pueden salir de la crisis económica que acompaña al “Nuevo Desorden”, sino demostrarnos algunos casos de éxito temprano que provienen del proceso de intentar resolver los problemas. Igualmente, nos proporcionan un punto de partida para el desarrollo de las nuevas estrategias que aún están por venir.

El futuro de Barcelona: más allá del “Nuevo Desorden”

Sin duda, Barcelona ha sido líder mundial en el reposicionamiento urbano durante épocas de cambio. Su reconfiguración como destinación turística internacional después de los Juegos Olímpicos de 1992, su atracción de trabajadores de la ‘clase creativa’ para la transición entre la economía industrial y la nueva economía del conocimiento y su movilización de las ciudades inteligentes son grandes ejemplos de su capacidad de aprovechar al máximo sus activos tangibles e intangibles para reinventarse. Además, su nuevo plan económico, el *Barcelona Green Deal*²², “demuestra tanto el autoconocimiento como la ambición de la ciudad” durante los primeros dos años de la pandemia. Según Katz, “el ‘Nuevo Desorden’ representa otra oportunidad para Barcelona, no solo para posicionarse en la vanguardia de ciudades mundiales, sino también para liderar a cientos de ciudades globales hacia un futuro próspero con el *Green Deal*”.

17 <https://www.cincinnatiachamber.com/the-inclusive-chamber/minority-business-accelerator>

18 <https://www.theenterprisecenter.com/>

19 <https://www.eriieddc.org/>

20 <https://www.3cdc.org/>

21 <https://www.cityoftulsa.org/economic-development/taeo/background-overview/>

22 https://ajuntament.barcelona.cat/economiatriball/sites/default/files/documents/GreenDeal_ESP_vf.pdf

El Port Vell de Barcelona. Katz sugiere que Barcelona puede y debe posicionarse como un nuevo líder de la economía azul.

Barcelona reúne muchas de las condiciones necesarias para lograr esta visión: tiene una presencia importante en varios sectores de la próxima generación (el sector digital, el creativo, de la salud y biotecnología, entre otros); sus escuelas empresariales están muy valoradas a escala global; como ciudad mediterránea, tiene un clima, una geografía y un estilo de vida privilegiado; y ocupa una posición económica ideal entre los mercados europeos y el mundo hispanohablante (incluyendo los Estados Unidos). Además, la ciudad ya ha sabido atraer un gran nivel de talento e inversión global debido a su trayectoria como ciudad creativa e inteligente, así como el epicentro de la creación de los distritos de innovación con el distrito del 22@²³. Sin embargo, Barcelona también tiene mucho recorrido por delante y podría aprender de las lecciones tempranas que provienen de los Estados Unidos. En esta

23 <https://www.22network.net/>

línea, Katz ofrece una serie de consejos para la futura prosperidad de la ciudad.

Para empezar, Barcelona debe **aprender de las experiencias de las ciudades con manuales de inversiones**. Una visión transformadora no es suficiente por sí sola. Hay que ser capaz de canalizar esta visión en proyectos concretos, definir sus costes, priorizarlos y buscar los fondos precisos para su desarrollo. También hace falta **aumentar los esfuerzos alrededor de sus instituciones ancla**. A pesar de sus numerosos activos, Barcelona aún no ha capitalizado el poder de un centro de investigación o tecnología de renombre global que podría servir como ancla para futuras inversiones. Es tentador compararse con ciudades como Boston, pero en Barcelona todavía falta la colaboración y comercialización de diversas instituciones de investigación e industrias avanzadas. De momento, es más parecida a Miami, “una ciudad emprendedora con aspiraciones globales que se ve limitada por la falta de un centro tecnológico líder en el

mundo que pueda ser un flujo constante de talento de ingeniería cualificado, nuevas empresas y nuevos productos”.

A continuación, Barcelona debe **lograr que sus clústeres de industrias avanzadas ya existentes busquen nuevos retos** para mejorar su competitividad y posicionamiento global, así como crear nuevos puestos de trabajo. Ello puede atraer inversiones mucho más altas y fomentar la innovación. Además, la ciudad debe **reconfigurar e innovar en su sector financiero**. Hoy en día, hay que asegurarse de que los comercios locales se benefician de los contratos hechos con las principales instituciones de la ciudad. Esto mejora no solo la sostenibilidad, sino también la diversificación del sector. Igualmente, conviene **revisar la gestión de las instituciones locales**: ¿trabajan en redes los actores públicos, privados y cívicos para ofrecer la mejor gestión posible, procedente de una pluralidad de experiencias y conocimientos?, ¿hacen el mejor uso posible de los suelos urbanos que disponen?

Finalmente, Katz sugiere que Barcelona puede y debe **posicionarse como un nuevo líder de la economía azul**. Este sector todavía está por definir y falta un líder para darle estructura y dirección global. Desde ahora, Barcelona podría trabajar con sus escuelas empresariales para marcar indicadores cuantitativos y definir lo que comprende la economía azul. También debería aprovechar al máximo el hecho de ser anfitrión de la Copa América en 2024, buscando reunir en este evento, sus industrias avanzadas y su agenda económica sostenible para captar nuevos inversores. Asimismo, le convendría buscar alianzas con otras ciudades mediterráneas para crear una

red que potencie aún más al sector, así como a Barcelona como líder.

Conclusiones

Al fin y al cabo, la transición económica de las ciudades no será ni rápida ni fácil, dado que estamos viviendo una realidad compleja y el “Nuevo Desorden” dirigirá nuestros contextos económicos y sociales durante al menos la próxima década. En vez de ser un periodo de miedo e inacción, puede ser una gran ventana de oportunidad para las ciudades que saben planificar, actuar decisivamente, perseguir la innovación y posicionarse como líderes de las nuevas economías mundiales, que estarán basadas en la tecnología y la sostenibilidad medioambiental y social. Queda claro que el poder en el siglo XXI pertenece a los que resuelvan los problemas con determinación, innovación y colaboración, especialmente los que se agrupan a nivel local.

Además de demostrar su potencia económica, las ciudades tendrán que contribuir al cambio mundial hacia un equilibrio entre la inversión global y los intereses locales. Según Katz, Barcelona es un candidato perfecto para instituir este cambio, ya que “tiene la marca y el prestigio necesarios para estar en el centro de una nueva red de ciudades globales que pueden utilizar su poder de mercado para nivelar el campo de juego entre el capital global y la prosperidad local”. Esta atención a la inclusividad y el equilibrio “es esencial para construir un orden pospandémico que cree ciudades que funcionen para las personas y los inversores”, asegurando así no solo la prosperidad económica, sino también el bienestar social y medioambiental del futuro.

**CC
K**

Tendencias

La evolución de los equipamientos culturales locales: reflexiones a partir del caso de #plantauno

Àngel Mestre

Berdache, gender art festival en #plantauno. Octubre 2020.

Introducción

Los espacios y equipamientos culturales son uno de los pilares sobre los que se configura la vida cultural en la ciudad, y deberían evolucionar en consonancia con las dinámicas internas y externas que inciden en esta, ofreciendo nuevas disposiciones acordes con las necesidades de los agentes culturales y la ciudadanía. Numerosas reflexiones sobre la realidad cultural hoy sugieren la conveniencia de priorizar los procesos de investigación, reflexión y creación por encima de los productos, disponer de entornos que faciliten la experimentación y el error, la colaboración entre agentes y la horizontalidad entre los ámbitos más institucionales y los

agentes privados o de la sociedad civil, y reflexionar sobre la sostenibilidad, tanto la que se centra en los procesos culturales como la que se refiere a la realidad social y la relación con el planeta. ¿Qué implica todo ello para los espacios culturales? A partir de la experiencia de **#plantauno**, este artículo plantea algunas reflexiones acerca de esta evolución.

#plantauno: origen y enfoque

En noviembre de 2019 abrió sus puertas **#plantauno**, un centro de investigación-acción en cultura ubicado en una antigua nave industrial del actual distrito cultural LH de L'Hospitalet de Llobregat. Con 500 m² de superficie, **#plantauno** busca

ser un espacio de prueba, prototipado e investigación de diferentes dinámicas, procesos y temas vinculados con la gestión de la cultura.

El enfoque distintivo de la propuesta se halla, justamente, en este último aspecto, pues, más que un equipamiento enfocado en la creación o la programación artística, el lugar quiere ser un espacio de uso y práctica para gestores culturales. Es decir, para personas, organizaciones, creadores, agentes independientes y otros actores culturales, que estén poniendo en marcha proyectos culturales singulares y que buscan su sostenibilidad. Proyectos culturales con una comunidad activa (en ciernes o en crecimiento) que necesitan recursos o acompañamientos para que dichas iniciativas se refuercen, puedan perfeccionarse y, al mismo tiempo, alimenten y multipliquen dicha comunidad de usuarios y aliados a su alrededor. En este sentido, el centro ofrece espacios de residencia para gestores culturales, mediante una convocatoria permanente para acoger a gestores culturales que quieran prototipar, conceptualizar o revisar sus proyectos. Además de ofrecer un espacio de trabajo, el centro proporciona una dotación económica mínima para facilitar su desplazamiento desde la ciudad de origen hasta L'Hospitalet, y para garantizar la movilidad dentro de la ciudad. Las personas responsables de los proyectos en residencia tienen a su disposición al conjunto de profesionales de Trànsit Projectes, que pueden añadir valor a sus proyectos desde distintas áreas de conocimiento (marco legal, estudios de viabilidad, trabajo en red, financiación, producción, etc.).

Así, más que programar actividades calendarizadas o aspirar a posicionarse como un espacio de exhibición, **#plantauno**

quiere funcionar como un laboratorio de pruebas para ensayar “ideas de proyecto”. *Ensayar* en el sentido teatral, de lo que se hace internamente como un prototipo, despreocupado de la acogida del público (casi de espaldas al patio de butacas) e indagando en busca de errores y fisuras para perfeccionarse y modificarse sobre la marcha; pero, a la vez, *ensayar* como género literario, entendido como un espacio para poner en comunicación ideas de procedencias muy diversas que en su confluencia construyen un discurso; analizan, exploran, interpretan y crean y comparten conocimiento.

#plantauno es un espacio de investigación independiente, pero al mismo tiempo vinculado estrechamente con tres organizaciones: Trànsit Projectes (<https://www.transit.es/>), Ceps Projectes Socials (<https://asceps.org/es/>) e ITD (Innovación, transferencia y desarrollo <https://e-itd.com/es>), vinculadas respectivamente al ámbito de la gestión, la producción, la formación y la comunicación cultural; el ámbito educativo y social; y la consultoría y los proyectos de ámbito europeo e hispanoamericano. **#plantauno** es así entendido como un espacio para poner en práctica, ensayar, investigar y desarrollar ideas de proyectos culturales valiéndose de la base, la experiencia, la red y la estructura de estas organizaciones, buscando contribuir así a la premisa que define el espíritu de Trànsit: “hacer que un proyecto cualquiera, deje de ser cualquier proyecto”.

Ideario

Las premisas que dan identidad al proyecto de **#plantauno** han sido definidas por sus responsables desde el lanzamiento de la propuesta, asumiendo e incluso haciendo explícita la condición elástica y cambiante de dicha propuesta inicial.

Instalación *Believe in your feed*, del colectivo Random Happiness dentro del proyecto #ecosistemasinterseccionales de #plantauno. Junio 2021.

Pues, como la misma descripción del espacio especifica, la motivación principal de **#plantauno** es probar todo tipo de ideas alrededor de sus ejes de interés; e incluso poder incorporar nuevos ejes a su marco de actuación. Ese ideario de partida se resume en las siguientes líneas.

- **#plantauno es un centro de investigación y acción en cultura.** Un espacio abierto para activar y desarrollar procesos, prototipar conocimiento desde la praxis, tejer relaciones y cultivar afectos. A partir de la asunción que la vida cultural es dinámica, en cambio permanente, busca favorecer el desarrollo de “prototipos”, es decir “dispositivos en elaboración, [que] están abiertos al escrutinio y a la readaptación, son estructuralmente inestables.” (Corsín Jiménez y Estalella, 2011; traducción propia). La reflexión acerca de los afectos responde a la asunción, expresada por Jacques Rancière y otros, de que el potencial transformador de las iniciativas culturales radica en su capacidad de generar encuentros afectivos

y formas de relación entre las personas que son eminentemente distintas de las que suceden en otro tipo de entornos (Naeff *et al.*, 2020).

- **En su etapa inicial, #plantauno definió cuatro ejes conceptuales para guiar su actividad:**

1. **Cultura local: #plantauno** se sitúa en la lógica de las iniciativas que buscan favorecer el derecho a participar en la vida cultural, especialmente en su dimensión de participación activa: una cultura libre, abierta, pública y activista, desde la que sea posible construir nuevos relatos y espacios de reflexión con una dimensión local, personal, específica e interseccional.
2. **Periferias como centros:** en una apuesta por la diversidad de las expresiones culturales, y en consonancia con su propia ubicación en una antigua zona industrial alejada de los principales equipamientos culturales del área metropolitana, **#plantauno** busca participar de todas aquellas redes

descentralizadas que se generan fuera del núcleo discursivo y de concentración de la oferta del sistema cultural. Se plantea, así, ir en busca de nuevos espacios que contribuyan a repensar la distribución del poder, apoyando aquello que la Agenda 21 de la cultura llamó “[legitimar] la originalidad creativa de las llamadas periferias (...)” (IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, 2004; para. 28). Zonas que se desmarcan o que no son tomadas en cuenta como ejes de actividad y que es necesario reivindicar: barrios, periferias, franjas residuales, ruralidades, islas... pero también ejes temáticos que hasta hace muy poco apenas formaban parte de la agenda del medio cultural: ecología, comunalidad, cuerpo, educación no formal, mediación, procomún, etc. En este sentido, **#plantauno** busca ofrecer espacios de reflexión, investigación y creación que conecten con otros procesos venidos desde las periferias. Lo hace desde una perspectiva holística, en la que lo cultural aborda cuestiones sociales, medioambientales o políticas, un hecho que también conlleva abrir las puertas a la colaboración con agentes de muy diversa naturaleza.

- 3. Comunidades de aprendizaje:** dice Joan Subirats (2017) que la vía para vencer el pesimismo reinante pasa por favorecer el protagonismo de las personas y de los colectivos. Participar no es un dogma contemporáneo, sino una herramienta para transformar las relaciones de generación de conocimiento, pudiendo aprovechar de esta forma la “inteligencia colectiva”. Se trata de hacer un tránsito de los

públicos a las comunidades. La cultura entendida en su calidad de bien colectivo para generar nuevos modelos de convivencia. La comunidad como espacio de posibilidad de proyectos y como plataforma para hacer visibles las aspiraciones y retos de la sociedad.

- 4. Redes geniales para la transformación social:** entendemos que la transformación social a través de los procesos culturales solo puede suceder si se establecen redes de organizaciones que compartan los valores de cada proyecto y entiendan que el proceso de transformación debe suceder empezando desde dentro, generando nuevas formas de relación y colaboración bajo un reto común que impacte en el mayor número de personas. La existencia de un espacio favorecedor del trabajo de investigación y prototipado, que pone más el acento en el desarrollo de procesos que en la generación rápida de proyectos, puede favorecer la cohesión en torno a valores y principios compartidos. El acento en el trabajo en red se puede conectar con numerosos ámbitos, y entre otros la llamada que hace la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº17, a desarrollar alianzas sectoriales e intersectoriales. En este sentido, y dado que los proyectos albergados en **#plantauno** abordan en la práctica numerosas temáticas relacionadas con distintos ámbitos del desarrollo sostenible (como, entre otros, la educación, la igualdad de género, el cambio climático) se puede considerar que el espacio contribuye al alcance de los ODS.

Asamblea anual de la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) en #plantauno. Marzo 2020.

- **#plantauno** se concibe como un “no lugar”, a partir de la definición del antropólogo francés Marc Augé (1993), quien hablaba de ellos como espacios de transitoriedad, anónimos, que no tienen suficiente importancia para ser considerados como “lugares”: autopistas, aeropuertos, estaciones de tren, supermercados, etc. En este sentido, más que registrar, **#plantauno** busca generar experiencias entorno al conocimiento. Por el mismo motivo, **#plantauno** no tiene un sitio web, sino que utiliza el hashtag **#PlantaUno** para comunicar sobre aquello que sucede a su alrededor. Al mismo tiempo, y en una apropiación no literal y con total alevosía, incluso contradiciendo o dando la vuelta al término acuñado por Augé, **#plantauno** enumera una serie de principios desde la negación. Así, según sus responsables:
 - **#plantauno** no es *think tank*, pero su vocación principal es investigar y sobre todo hacer pruebas para la puesta en marcha de proyectos culturales;
 - **#plantauno** no es una galería, pero busca generar toda clase de experiencias expositivas y despliegues de archivos;
 - **#plantauno** no es una sala de conciertos, pero se interesa por la música en directo y toda la gama de prácticas artísticas, performativas y escénicas;
 - **#plantauno** no es un *hub*, pero es un espacio pensado para albergar proyectos y gestores culturales, desarrollar y acompañar sus iniciativas, y compartir conocimiento colectivamente;
 - **#plantauno** no es, incluso, un centro cultural, pero el adjetivo cultural le acompaña sin posibilidad de disolución, pues la cultura y sus estrategias de gestión y producción son aquí la base de todas las acciones de carácter social y educativo.

En este sentido, se puede considerar que el espacio comparte algunos rasgos con equipamientos o espacios culturales de distinta naturaleza (galerías de arte, espacios escénicos de pequeño forma-

to, espacios de *coworking*) pero que no asume como definitiva ninguna de estas identidades, y que busca escapar de las definiciones cerradas y permanentes.

Acciones iniciales

Los ejes conceptuales de partida de **#plantauno** proceden de un largo proceso de investigación llevado a cabo por Trànsit Projectes y la plataforma para la gestión de comunidades digitales de aprendizaje Plataforma/C (<https://plataformac.com/>). Dicho proceso, iniciado en 2016, tomó la forma de un ciclo de formación para agentes culturales, abierto y online, llamado *Travesías: Herramientas para activar la cultura local*, en el que se reunía a algunos de los agentes, colectivos y organizaciones de referencia en España que estaban poniendo en práctica estrategias para activar procesos culturales en la esfera local. Proyectos en los que la ciudadanía toma la palabra para definir marcos de actuación, y así, proponer nuevas formas de abordar sus realidades sociales a través de las prácticas culturales. El recorrido fue encontrando distintos formatos hasta aterrizar en las páginas un libro. Nos referimos a *Queremos Sonreír/Activar la cultura local* (Trànsit Projectes et al., 2019), que recogía las firmas de un grupo muy variado e interesante de colectivos (Vivero de Iniciativas Ciudadanas - <https://vicvivero.net/>; Colectivo Lento - <https://experimentalaplaza.com/colectivo-lento/>; Paisaje Transversal - <https://paisajetransversal.com/>; Intermediae - <https://www.intermediae.es/>; Pensart Cultura - <http://www.pensart.org/>; Pedagogías Invisibles - <https://www.pedagogiasinvisibles.es/>; Fundación Cyberpractices; Organismo Internacional de Juventud - <https://ojj.org/>; Cultumetría - <https://cultumetria.com/>; e Impact Hub Madrid - <https://madrid.impacthub.net/>).

Así, una de las primeras acciones de **#plantauno** consistió en desplegar la publicación en sus propios muros, “abriendo” así el proceso y mostrando diferentes acercamientos posibles al texto. Se trataba de una forma de compartir con la comunidad algunos de los hallazgos encontrados en el proceso de edición, acercar el libro a otros públicos, reunir a algunos de los agentes que participaron en la gestación del libro y organizar diferentes acciones (conservatorios, encuentros, workshops) relacionados con las premisas de *Queremos Sonreír/Activar la cultura local*. El texto curatorial que abría dicho despliegue planteaba lo siguiente: “¿Hace cuánto que la cultura dejó de ser también un reclamo ciudadano? ¿En qué momento se borró de nuestras luchas políticas? ¿Cuándo se diluyó de las promesas y programas electorales? ¿Quién aboga, o grita, o reclama, o se juega el cuerpo por los supuestos que define y defiende la cultura? Si la idea parece ingenua, hemos triunfado: es allí en donde buscamos situarnos... Desde allí imaginamos: ¿qué pasaría si nuestra protesta reivindicara simplemente el gesto mínimo de empatía entre la comunidad?; ¿qué reclamo representaría mejor nuestros anhelos si hasta la protesta es ya, en cierta medida, una actividad que el mercado y el poder se han apropiado en la figura de un supervillano de historieta?.” (Trànsit Projectes, 2020)

Tras la pandemia: en busca de nuevas formas

Puestas en marcha ya una decena de acciones y colaboraciones con un grupo inicial de residentes y una comunidad de colaboradores, la irrupción de la pandemia en marzo de 2020 obligó a modificar el plan de trabajo y actuación de **#plantauno**. Pero no solo eso, sino incluso algunas

Jornadas CREA L'Hospitalet de Llobregat en #plantauno. Noviembre 2021.

de las premisas de partida del espacio, a pesar de que se descubría también que muchas otras cobraban mayor vigencia en el contexto extraordinario del presente. Así, ante las diferentes restricciones y modificaciones de actividad que se fueron sucediendo antes y después del primer confinamiento (marzo-junio 2020), **#plantauno** intentó seguir generando actividades puntuales, por ejemplo la participación con una dinámica poética y un taller educativo en el Berdache Gender Art Festival (<https://berdache.es/about/>) sobre arte y género celebrado en varios espacios de L'Hospitalet, o la participación en las Jornadas CREA (<https://crea-lh.cat/>), la fiesta del “distrito cultural” de L'Hospitalet, impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad.

Más allá de ese afán por continuar siendo un espacio de encuentro entre personas y proyectos, se hizo necesario un proceso de reflexión que llevara al equipo y la propuesta hacia un escenario que, por lo menos, fuera consciente explícitamente de los cambios, las necesidades y los imperativos de esa mal llamada ‘nueva realidad’. Fue así como nació una nueva reflexión abierta que,

más que una línea de investigación de contenidos, se constituyó como una suerte de manual de operaciones para intentar generar actividad e investigación cultural en este nuevo escenario. El modelo fue llamado **#DES** (<https://blog.transit.es/ideas-de-proyecto-para-ensayar-nuestra-desprogramacion-plantauno/>), apelando al deseo de protagonizar una verdadera “desprogramación” de las lógicas de actividad preexistentes y abrirse al “descubrimiento” de otras formas de “desplegar” y programar proyectos en el espacio del centro. Se trataba, en palabras de la organización de **#plantauno**, de “una vía para explorar nuevas maneras de habitar el proyecto de un centro de investigación cultural, en pausa debido al reajuste del mundo en el contexto de pandemia. Una línea nueva para trabajar, paralela a las que ya forman parte de la propuesta actual de **#plantauno**, desde la cual imaginar cómo podemos generar otras formas de actividad cultural en un contexto mermado y limitado en aforos, recursos, ofertas, confianzas y dinámicas.” (**#plantauno**, 2020b). En este sentido, la reflexión surgida de la pandemia tendía a reafirmar la voluntad inicial del espacio

de romper con los modelos tradicionales de actividad cultural y de aportar una dimensión de reflexión crítica a los procesos en los que se implicara **#plantauno**.

De la misma forma que en los cuatro ejes conceptuales que estructuraban su planteamiento inicial, la reflexión que se plantea en este momento aborda tanto cuestiones relacionadas con la forma de las actividades como con su contenido. En particular, se desarrolla una nueva reflexión pensada para vincularse con las necesidades y exigencias del presente inmediato y su porvenir, a través de la interacción con otros agentes. Del encuentro entre cuestiones emergentes relativas a la transformación de las identidades, las distintas relaciones con la otredad y el planeta en crisis, nace una nueva propuesta curatorial, llamada **#ecosistemasinterseccionales**, que se concibe como una suerte de catálogo de propuestas en vías de desarrollo que, desde diferentes formatos y perspectivas, busca generar una línea de investigación plural, en torno a las relaciones con otras especies que habitan el planeta y a la multiplicidad de formas de diferencia y desigualdad: “**#ecosistemasinterseccionales** es un programa abierto de actividades-piezas, para presentar diversas experiencias culturales, que abordan uno de los retos más urgentes de la sociedad presente y su porvenir. La necesidad de devenir juntas para poder responder a la pregunta sobre *cómo vivir, cómo crecer o cómo prosperar en un planeta herido* (Anna Tsing, *The Mushroom at the End of the World*, 2015). O más aún, sobre qué significa hacer cultura en este nuevo e incierto escenario de mutaciones biológicas, tecnológicas, políticas, especistas y liminales... El giro hacia las naturoculturas, hacia la idea de ser especies compañeras y en compañía con

el mundo animal y vegetal, pero no solo eso. También y sobre todo, la atención a las intersecciones que dan complejidad y riqueza a este presente de apariencia tan adversa. El cruce de personas y de especies, de disciplinas y de creencias, de singularidades y de identidades. La necesaria reconquista del cuerpo, la *otredad significativa* y el camino hacia el descubrimiento de nuevas maneras de reciprocidad. (...) Y lo hacemos desde lo que nos incumbe: mediante visiones, perspectivas, proyectos y procesos artísticos y culturales muy diversos.” (**#plantauno, 2021**).

La reflexión parece coherente con varios de los ejes planteados ya de entrada, como la exploración de las periferias y las transversalidades de la cultura, y al mismo tiempo incorpora nuevas cuestiones, derivadas de las cuestiones que la pandemia hace más patentes, profundizando en la conveniencia de buscar modelos distintos de gestionar procesos y espacios culturales. Así, haciéndose eco de la idea de ensayar formas nuevas de generar actividad, pero ya bajo el paraguas conceptual planteado desde **#ecosistemasinterseccionales**, el centro ha comenzado generar actividad para cruzar estas dos premisas. La de las alternativas hacia la desprogramación cultural, y la de las preguntas sobre *cómo vivir, cómo crecer o cómo prosperar en un planeta herido*.

Un ejemplo de esta voluntad de ensayar formas nuevas de generar actividad bajo el paraguas de **#ecosistemasinterseccionales** sería el encuentro “Chernóbil: la invención de lo imposible”, para visitar el desastre de la central nuclear de Chernóbil a sus 35 años (<https://blog.transit.es/presentacion-chernobil-herbarium/>). El encuentro sirvió para presentar la

Equipo de #plantauno visto a través de la webcam que transmite la actividad del espacio 24/7 desde el dominio <https://plantauno.org>

versión en castellano del libro *Chernóbil Herbarium* (2021), que combina el trabajo de la fotógrafa Anaïs Tondeur alrededor de una colección de plantas nacidas en la Zona de Exclusión de Prípiat, y del filósofo Michael Marder, quien reflexiona a partir de estas imágenes acerca de “la pérdida de un mundo.” La presentación del libro coincidió con la instalación artística **#Believeinyourfeed** (<https://random-happiness.com/believe-in-your-feed/>), del grupo de creadores y agentes de cambio Random Happiness (<https://random-happiness.com/>), también acogida en **#plantauno**. Se trata de una instalación artística interactiva con plantas vivas que dependen del uso de hashtags en Twitter para sobrevivir. Cada planta se sumerge brevemente en el agua que hay debajo de ella cada vez que se usa en Twitter un hashtag concreto. De esa manera, cuanto más se use ese hashtag más posibilidades tendrá esa planta de

vivir y desarrollarse. Esta instalación rastrea nuestras conversaciones en las redes sociales y visibiliza las consecuencias de nuestra huella digital en el mundo real.

Reflexiones a partir del caso específico

El caso de **#plantauno** sugiere varios aspectos que creemos que podrían ser relevantes para la reflexión en torno a los modelos de equipamientos y espacios culturales desde la política y la gestión cultural. En concreto:

1. Polivalencia de usos. En su libro *Droit de cité: De la “ville-monde” à la “ville du quart d’heure”* (2020), en el que expone la necesidad de transitar hacia ciudades y territorios basados en la proximidad o “ciudades del cuarto de hora”, donde la ciudadanía pueda dar respuesta a sus necesidades básicas sin tener que recorrer grandes distancias, el urbanista franco-colombiano Carlos

Moreno argumenta la necesidad de que los equipamientos existentes cambien de funciones y usuarios según el día y la hora, favoreciendo su polivalencia y minimizando el tiempo en que espacios de interés público quedan vacíos. La polivalencia es un rasgo propio de numerosos equipamientos públicos, especialmente los centros cívicos, casas de cultura y otros equipamientos culturales de proximidad, que desde hace décadas se han caracterizado por poder albergar simultáneamente actividades de divulgación del conocimiento, reuniones asociativas o actividades artísticas de pequeño formato. De una forma similar, equipamientos como las bibliotecas han tendido a asumir progresivamente un abanico más diverso de funciones. Sin embargo, parece innegable que muchos equipamientos culturales (museos, galerías de arte, teatros) están muy determinados por su función principal, algo que afecta tanto a la capacidad física de albergar actividades que se alejen de aquella, como a la percepción externa del equipamiento. En este sentido, la definición de **#plantauno** como un “no lugar”, o como un espacio “neutro”, que tanto por su morfología física como por su definición conceptual puede estar abierto a actividades de naturaleza diversa, podría enlazar con esta polivalencia.

2. Nuevas relaciones con el entorno, apostando por la generación de comunidades. Los integrantes de un grupo de reflexión sobre centros culturales reunidos por el Ayuntamiento de Camargo (Cantabria) hace unos años plantearon la necesidad de pasar de pensar en los “públicos” a pensar en las “comunidades”, apostando por

metodologías basadas en la mediación y la cocreación: “El reto de los centros culturales vitales: no buscamos atraer a público para disfrutar de manera pasiva de los servicios culturales. Queremos que sean lugares en los que pasen cosas, espacios que sorprendan y emocionen, donde la poética siga siendo un elemento central pero sin perder la conexión con la realidad y, por lo tanto, con los asuntos comunes. Tienen que convertirse pues, en el epicentro de la vida de las personas y de las comunidades para expandir fuera de su infraestructura, las creaciones y reflexiones que en ellos se provocan.” (Varios Autores, 2015; p. 176). En este sentido, **#plantauno** hace suya la idea de generar comunidades, tanto por el fomento de metodologías de implicación activa en los procesos, pudiendo cubrir un ciclo que se inicia en la reflexión inicial y se extiende hasta la presentación y contraste de los resultados, como por la voluntad de desarrollar alianzas con agentes de múltiples sectores, incorporando la pluralidad como elemento inherente.

3. Generación de relaciones más horizontales en el ecosistema de la cultura. Desde hace años es frecuente referirse al conjunto de agentes y actividades culturales como un ecosistema o una ecología, haciendo hincapié en sus interdependencias. El experto británico John Holden remarca que “la cultura es un organismo, no un mecanismo; es mucho más desordenado y dinámico que lo que permiten los modelos lineales”, y que adoptar una perspectiva ecológica conlleva fijarse en las relaciones y las pautas del conjunto del sistema (el desarrollo de las carreras profesionales, la transferencia de ideas, los flujos monetarios, el movimiento de

Despliegue expositivo del libro *Queremos sonreír, activar la cultura local* en #plantauno. Manifiesto #plantauno en el acceso al centro.

Proyecto Fes! Cultura durante su residencia en #plantauno.

productos y contenidos, y las relaciones entre los sectores con financiación pública, alternativos y comerciales) (Holden, 2015; p. 2; traducción propia). Alfons Martinell también remarca la necesidad de “transitar hacia una concepción sistémica (o ecosistémica) de la cultura (...). Entendiendo como sistema cultural un gran número de componentes o elementos que se relacionan permanentemente entre sí de forma dinámica en constante interdependencia.” (2021) Hacer énfasis en las relaciones y las interdependencias conlleva entender los espacios menos como “centros” y más como “nodos”, y explorar su capacidad de interactuar con otros agentes y actividades y de catalizar procesos junto a otros. En este sentido, **#plantauno** busca, más que liderar o abanderar un proyecto, ser una herramienta al servicio de otros

agentes culturales, desarrollando conjuntamente estrategias que fortalezcan las redes. De forma similar, el espacio no busca entrar en competencia por la audiencia con otros espacios y centros culturales, sino que se activa cuando alguien llama a su puerta. Asimismo, la actividad de **#plantauno** se visibiliza a través de las redes sociales de las organizaciones con las que colabora; **#plantauno** no convoca a su público, sino que es la propia comunidad en torno a una actividad la que genera el espacio de encuentro.

4. Cuestionamiento de modelos y búsqueda de nuevas fórmulas. En una reflexión hecha en el marco del impacto del Covid-19, el escritor y editor Amador Fernández-Savater (2020) consideraba que “para transitar los tiempos que vienen, nos va a ser necesario un esfuerzo grande de creación, porque lo que había

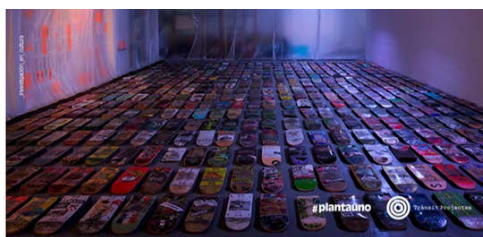
antes ya no sirve, ya no funciona. (...) En el momento en el que estamos, es preciso un esfuerzo de invención en las maneras de relacionarse, de estar y de compartir (...).” Se trata de una apelación universal, aplicable a distintos niveles, y que en el caso de los equipamientos culturales conlleva favorecer la reflexión y la investigación creativa, pero también asumir la necesidad de cuestionar de forma permanente las formas de intervención. En este sentido, tanto la apuesta de **#plantauno** por ofrecer espacios de residencia para el desarrollo de proyectos en distintos ámbitos de la gestión cultural y el conocimiento relacionada con ella, como la incorporación de la reflexión acerca de **#ecosistemasinterseccionales** a raíz de la crisis del Covid-19, van en la línea de favorecer la reflexión y la búsqueda de nuevas fórmulas de acción.

5. Interdisciplinariedad. Desde su planteamiento inicial, **#plantauno** apuesta por una visión holística de la realidad cultural, en la que lo artístico y creativo se asocia, entre otros, a procesos de innovación social, actividades de aprendizaje, reflexiones acerca del desarrollo sostenible. Esta ubicación abierta se ve reforzada a partir de 2021 mediante **#ecosistemasinterseccionales**, especialmente en cuanto al abordaje de cuestiones que se podrían vincular al ámbito medioambiental (como las relaciones con las especies animales, la emergencia climática, las catástrofes naturales o las causadas por la acción humana) pero que en el fondo son estructurales a la sociedad. En este sentido, el quehacer de **#plantauno** remarca que una de las funciones básicas de la gestión cultural radica en la interpretación del entorno, y que en el

momento actual dicha interpretación pasa por ampliar el radio de acción de la gestión cultural en su concepción más tradicional.

6. Interseccionalidad. La noción de interseccionalidad es central en la forma como se comprende la identidad contemporánea y en el desarrollo de aproximaciones que busquen atender la igualdad y la diversidad. De forma resumida, la interseccionalidad asume que los distintos ejes de desigualdad existentes en una sociedad (clase social, origen, género, etc.) se superponen entre ellos de forma distinta en función del contexto, generando desigualdades en la distribución de poder que no se pueden interpretar si el acento se sitúa únicamente en uno de estos ejes o dimensiones: la opresión que sufre una mujer de raza negra es distinta de la que sufre una mujer de raza blanca, etc. (Coll-Planas y Solà-Morales, 2019) Pese a que la reflexión en torno a la identidad y la diversidad es habitual en la gestión cultural, en general son pocas las iniciativas de este ámbito que hayan asumido una perspectiva interseccional. La apuesta hecha por **#plantauno** a través de **#ecosistemasinterseccionales**, que aborda esta temática, podría ser de interés para otros equipamientos y espacios culturales, tanto a la hora de abordar la diversidad en los contenidos como de incorporarla como reflexión en las estrategias de desarrollo de públicos y generación de comunidades.

7. Hibridación de formatos. En cierta forma resumiendo varios de los aspectos indicados en los anteriores párrafos, los equipamientos y espacios culturales hoy necesitan transformar los formatos de actividad utilizados

Montaje para la performance *La otra pandemia* de Miguel Andrés en #plantauno. Junio 2021.
Despliegue de la pieza *Memoria Raval* de Ido diseño/ Juan David Uribe. Verano 2021.
Montaje de sala para charla sobre *QUEREMOS SONREÍR, activar la cultura local*.
Biblioteca de #plantauno

tradicionalmente. Esto se puede expresar de distintas formas: el contexto del Covid-19 ha conducido a un aumento de la actividad digital, mientras que muchas actividades culturales tienen en la presencialidad una característica básica; en este sentido, es previsible que en los próximos años se incremente la actividad de naturaleza híbrida, combinando lo presencial y lo digital. Otras expresiones de la hibridación de formatos son el desarrollo de procesos que combinen investigación, cocreación, producción y/o presentación de

resultados, o que vinculen distintos lenguajes creativos y de investigación y divulgación de conocimiento. Estos distintos aspectos se ven reflejados en el conjunto de actividades albergadas por #plantauno en los últimos tiempos.

A través de las reflexiones planteadas en este artículo, confiamos contribuir a la reflexión sobre la evolución en los equipamientos y espacios culturales, que nos parece necesaria a la luz de los cambios sociales, económicos, ambientales y culturales vividos en el entorno.

Referencias bibliográficas

#plantauno (2020, 10 de diciembre). Ideas de proyecto para ensayar nuestra desprogramación [#plantauno]. *Blog. transit.es – el archivo de trabajo de Trànsit Projectes*. <https://blog.transit.es/ideas-de-proyecto-para-ensayar-nuestra-desprogramacion-plantauno/> [19/4/2022]

#plantauno (2021, 19 de mayo). Juntas para responder a la pregunta sobre cómo vivir y prosperar en un planeta herido... *Blog.transit.es – el archivo de trabajo de Trànsit Projectes*. <https://blog.transit.es/ecosistemasinterseccionales/> [20/4/2022]

IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre.

- (2004). *Agenda 21 de la cultura. Un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural*. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Disponible en http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21_es_ok.pdf [20/4/2022]
- Augé, M. (1993). *Los no-lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Gedisa.
- Coll-Planas, G. y Solà-Morales, R. (2019). *Guía para incorporar la interseccionalidad en las políticas locales*. Ajuntament de Terrassa. Disponible en <https://igualtatsconnect.cat/wp-content/uploads/2019/06/Publicacion-Igualtats-Connect-ES-1.pdf> [22/4/2022]
- Corsín Jiménez, A. y Estalella, A. (2011, 15 de febrero). Prototyping: A Sociology in Abeyance. *Prototyping*. <https://www.prototyping.es/prototyping/prototyping-a-sociology-in-abeyance/comment-page-1> [18/4/2022]
- Fernández Savater, A. (2020, 28 de agosto). Invención o realidad disminuida. *Eldiario.es* https://www.eldiario.es/interferencias/invencion-realidad-disminuida_132_6187886.html [21/4/2022]
- Holden, J. (2015). *The Ecology of Culture. A Report commissioned by the Arts and Humanities Research Council's Cultural Value Project*. Arts & Humanities Research Council. Disponible en <https://publicartonline.org.uk/downloads/news/AHRC%20Ecology%20of%20Culture.pdf> [22/4/2022]
- Martinell, A. (2021, 21 de febrero). *Pensando en la reconstrucción. Los efectos de la pandemia en la cultura*. Confluencia – Alfons Martinell – Políticas y Gestión Cultural, Cooperación y Desarrollo. <http://alfonsmartinell.com/pensando-en-la-reconstruccion-los-efectos-de-la-pandemia-en-la-cultura/> [22/4/2022]
- Moreno, C. (2020). *Droit de cité. De la “ville-monde” à la “ville du quart d’heure”*. Éditions de l’Observatoire.
- Naeff, J.; van Ree, A.; Sipkes, L.; Strava, C.; Tromp, K. y Westmoreland, M.R. (2020). Dissonant Entanglements and Creative Redistributions. En: Kuoni, C.; Baltà Portolés, J.; Khan, N. N. y Moses, S. (Eds.), *Forces of Art: Perspectives from a Changing World*. Valiz, pp. 95-125.
- Subirats, J. (2017). Ciudades humanas, ciudades dignas. *Barcelona Metròpolis*, 102, pp. 72-73. <https://www.barcelona.cat/bcnmetropolis/2007-2017/wp-content/uploads/2017/01/BMM102.pdf> [19/4/2022]
- Trànsit Projectes. (2020, 9 de marzo). Queremos Sonreír/Queremos activar la cultura local. *Blog.transit.es – el archivo de trabajo de Trànsit Projectes*. <https://blog.transit.es/queremossonreir/> [19/4/2022]
- Trànsit Projectes, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Colectivo Lento, Paisaje Transversal, Intermediae, Pensart Cultura, Pedagogías Invisibles, Fundación CyberPractices, Organismo Internacional de Juventud, Cultumetría, y Impact Hub Madrid. (2019). *Queremos Sonreír/Activar la cultura local*. Ned Ediciones y Trànsit Projectes.
- Tsing, A. (2015). *The Mushroom at the End of the World*. Princeton University Press.
- Varios Autores. (2015). *El futuro de los centros culturales en la Europa creativa. Reflexiones desde Camargo (una experiencia BookSprint)*. Ayuntamiento de Camargo.

**CC
K**

Experiencias

Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Marisol Schulz

Imágenes del público participante de la edición de la FIL del 2021.

Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estuvo el pasado 31 de marzo de 2022 en las II Jornadas de Reactivación Económica, impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona, y que tuvieron lugar en el Disseny Hub de Barcelona. CCK Revista pudo entrevistar a Marisol Schulz y presenciar el debate *Barcelona como hub económico con Latinoamérica*, en el que participó¹. Este texto recoge tanto su experiencia en la FIL, como feria de éxito, como sus reflexiones sobre el sector editorial latinoamericano y el papel de la ciudad de Barcelona en relación con este.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un modelo de éxito

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara cumple 36 años, es una

feria que ha ido creciendo y acumulando un éxito tras otro, pero no hay una sola receta sino muchos factores de éxito. Desde el primer momento se consideró que era una feria que tenía que estar dirigida tanto al gran público como a los profesionales del libro. Se hizo un trabajo muy grande desde los fundamentos de la feria para trabajar de cara sobre todo al sector editorial de Norteamérica, Estados Unidos básicamente, porque la posición estratégica de Guadalajara es clave. No solamente porque buena parte de las ciudades de Estados Unidos están a dos o tres horas de distancia en vuelo de avión: es más fácil llegar a Guadalajara desde Los Ángeles (California) que llegar, por ejemplo, a Austin (Texas). Ver el tipo de conexiones que hay te dice mucho de la capacidad que tiene la ciudad como tal para atraer al sector profesional del mundo del libro. Por otro lado, desde el principio también la feria fue pensada

¹ <https://www.barcelona.cat/react/es/barcelona-un-hub-economico-con-latinoamerica>

Perú ha sido el país invitado de la edición de la FIL del 2021.

para el gran público. Como cualquier festival literario y cultural tiene que ver con las grandes figuras que se invitan.

La feria no se maneja de manera improvisada, trabajamos 40 personas todo el año. La feria está pensada desde el principio como una empresa autosuficiente en términos económicos. Pertecemos a la Universidad de Guadalajara, pero la feria no tiene casi subsidios, tiene algunos patrocinios como todo festival. La FIL tiene que generar sus propios recursos y lo que reditúa, los recursos adicionales, se los entrega a la Universidad de Guadalajara para sus actividades culturales. En lugar de pedir dinero, la feria lo genera durante el año para poder entregarlo. Con la pandemia hemos tenido dos años un poco complicados en que esto no se ha producido. Esto habla de la gran capacidad de la feria para atraer grandes públicos. La feria tuvo en 2019 840.000 visitantes, que pagaron un precio aproximado de 1 dólar como entrada, un precio simbólico pero significativo si se multiplica por 840.000 personas, pues significa un fundamento económico. Además, hay 2.400 casas editoriales presentes.

El equipo de la feria lleva muchos años trabajando y lo hacemos todo el año en una gran promoción de la FIL. Vamos a todas las ferias internacionales y el público nos conoce. Hay un trabajo tanto con las grandes figuras del mundo literario como con las grandes figuras del sector editorial. Invitamos a grandes nombres a seminarios, a foros, a encuentros... y el programa en si es muy atractivo. Hacemos el programa de una manera que todo el mundo quiere estar y eso es algo que trabajamos en una curaduría que empieza con mucho tiempo de anticipación. Este año tenemos al Emirato de Sharjah como invitado de honor², pero empezamos a trabajar con ellos hace tres años, y ahora simplemente estamos poniendo los puntos finales de lo que va a ser su programa. Tenemos que trabajar como una gran empresa.

La propia situación geográfica de Guadalajara hace que tenga un clima estupendo: a finales de noviembre cuando comenzamos la FIL, estamos en un invierno moderado para nosotros porque

² <https://www.fil.com.mx/>

Seminario sobre “Nuevos géneros, nuevas tendencias” con la participación de Valerie Miles, Andrea Chapela, José Adiak Montoya, Mateo García Elizondo, Gonzalo Baz, Camila Fabbri, Aura García-Junco, Javier Serena, dentro de la FIL del 2021.

hay unos 24-25° C en mitad del día, para el resto del mundo es casi un verano y este elemento también contribuye a que la gente quiera ir. Muchas de las características de la ciudad la hacen muy hospitalaria y acoge al gran público no solo de Jalisco, que es donde estamos sino, de México como país y de muchos otros países, pues tenemos visitantes de 47 países diferentes.

Descubrimiento de nuevos autores y autoras

Tenemos siempre grandes aliados como la propia industria editorial, pues las editoriales son las que, de alguna manera, aportan las nuevas voces. Porque hay muchas voces que hay que ir dando a conocer. También trabajamos con las embajadas, de hecho, gracias a un trabajo con la embajada de Israel para la feria del año 2012, Etgar Keret fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha venido a la feria varias veces y, hoy por hoy, tiene un público en

español gracias a la FIL. Etgar Keret tuvo una plática en Polonia con una persona del equipo y dijo que su feria favorita del mundo era la de Guadalajara, porque gracias a que ha ido dos o tres veces a Guadalajara ya encontró un público en español. La feria construye públicos y ejemplos como este hay muchos, incluso autores en español de otros países iberoamericanos. La feria además tiene un invitado de honor cada año, desde 1993, muchos países que vienen como invitados de honor no quieren llevar solo a sus grandes figuras, tienen que tener un *mix* de grandes figuras con autores a los que hay que ir dando a conocer. De 800 escritores que tenemos no todo el mundo construye un público, pero se puede ir construyendo poco a poco.

El papel de otros agentes en la Feria Internacional del Libro

La administración pública federal en este nuevo gobierno no nos ha apoyado en nada. Del estado de Jalisco tenemos un

Firmas de libros de Javier Santaolalla. El físico, ingeniero, divulgador y youtuber abarrotó el salón principal de la FIL para charlar con sus entusiastas seguidores y contagiar su pasión por la ciencia. En la conferencia participó también Sandra Ortonobes Lara, biomédica que divulga ciencia también usando redes sociales.

pequeño auspicio, pero no podemos decir que nos apoya. La FIL con ese auspicio no funcionaría, es como una ayuda para un programa específico. Pero del total del presupuesto de la feria, ni siquiera el 10% es representado por los auspicios de la administración pública, todo lo demás son patrocinios de empresas privadas. La repercusión que tiene una marca es importantísima si tenemos en cuenta sus cifras: 840.000 visitantes durante 9 días de 47 países con 3.500 periodistas. Tenemos 60 patrocinadores de muchos niveles, no todo el mundo te da dinero te dan mucho cambio en especie, desde bancos hasta empresas pequeñas, una fábrica de chocolates, una marca de cervezas...

El sector público había tenido un mayor papel, pero varía de un gobierno a otro. En realidad, cuando el sector

público quiere guiarte en tus contenidos tampoco no es muy conveniente que te apoye. Esto ha hecho que la feria pueda continuar durante muchos años de una manera autónoma y sin depender de un político que quiera marcar una línea. La FIL no maneja una línea única, la feria es un lugar totalmente plural, absoluta y totalmente libre. La feria tiene un componente político no solo es un festival literario, vienen políticos de todas las tendencias a hablar de temas políticos, tenemos un foro académico y un foro de las ideas cada vez más importante. Por ejemplo, en 2021, que regresamos de manera presencial, tuvimos un diálogo entre uno de los grandes líderes de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, y el expresidente de España, José Luís Rodríguez Zapatero, fue un diálogo sobre las democracias.

La edición del 2022 de la FIL tiene al Emirato de Sharjah como invitado de honor.

Hay un componente político y científico, pero no solo de ciencia literaria. Hemos invitado desde premios nobel de economía, de física, química... gente de muy alto nivel. Hay permanentemente un coloquio de astronomía y organizamos encuentros de ciencias sociales, historia... Por ese lado, la feria cubre todas las materias.

Tendencias en el sector editorial latinoamericano

Uno de los errores es hablar de Latinoamérica como conjunto homogéneo, porque no lo es. El sector editorial en Honduras o en Centro América no existe depende mucho de lo que se hace en otros países. El sector editorial lo lideran ciudades como Buenos Aires, México DF, Bogotá y Guadalajara en términos de promoción de la lectura. No pasa lo mismo en México que lo que pasa por ejemplo en Argentina, Venezuela, Nicaragua... No se puede hablar de Latinoamérica en términos de sector homogéneo, se tienen que entender las diferencias y esas diferencias marcan

mucho la tendencia editorial.

En términos económicos, la salud del sector editorial es muy precaria porque le pegó la pandemia. Por un lado, la digitalización no ha llegado a los niveles que tiene en otros países: no se vende lo mismo en libros digitales que en países de Europa o en la propia España. La tendencia del libro electrónico no ha llegado todavía a las grandes masas. Por otro lado, se notó un incremento de la venta vía Amazon o por vías electrónicas. Hay que encontrar vías de colaboración para hacer frente a este fenómeno.

Otro de los aspectos que está impactando en el sector editorial no solo en América Latina sino en España también es la concentración de grandes grupos. Frente a esta gran concentración de grupos editoriales también hay otro fenómeno que es el surgimiento de muchas editoriales emergentes que tienen muchos menos recursos económicos y que justamente con la pandemia se han visto muy desfavorecidas. Se veía una tendencia de crecimiento de editoriales

emergentes con 5 o 6 títulos al año, que, frente a la pandemia, tiene dificultades para sobrevivir. Entonces tienen que agruparse y encontrar formas de colaboración. Por ejemplo, editoriales independientes mexicanas que tenían un stand propio, durante la feria el año pasado fueron en un stand colectivo. Este año nos han pedido hacer lo mismo porque todavía no tienen los recursos para tener un stand propio, que normalmente es lo óptimo para hacer promoción.

Luego están las modas, por ejemplo, la moda del audiolibro ha estado en diferentes momentos, va y viene. La otra es la de la autoedición, los autores que se hacen su propio libro. La autoedición prescinde de la parte profesional del trabajo editorial y eso es muy delicado y peligroso porque el lector lo sabe. Todos trabajamos en una computadora y podemos editar un libro, pero no todos somos editores y yo creo ese es un punto que a la larga va a acabar.

El papel de Barcelona respecto al sector editorial latinoamericano

El rol que ha cumplido Barcelona durante mucho tiempo tiene mucho que ver con el llamado *Boom Latinoamericano*. Comenzó en Barcelona a través de la agencia de Carmen Balcells y de muchas otras agencias literarias, que siguen teniendo un impacto muy fuerte en todo el mercado del libro y no solamente las agencias literarias sino las grandes editoriales. Algunas de estas se han ido fusionando, pero no podríamos entender la literatura en muchos idiomas, pero sobre todo en español sin la presencia de alguien como Jorge Herralde con Anagrama, Tusquets o de grupos como el propio Planeta, que ahora es Penguin Random House, etc. A día de hoy, sigue teniendo una influencia

muy fuerte en el campo literario y editorial: con una gran fuerza en cuanto a los negocios, la compra-venta de libro, y, por supuesto, en la promoción de la lectura que va a la par.

Como decía anteriormente, en Latinoamérica, es totalmente diferente la situación que puede tener un país con otro. Creo que hay que abandonar el paternalismo y no entender que vas a llegar a un continente a toda una región que está en aras de desarrollo. Entendiendo las diferencias puedes establecer puentes, conceptualizar bien, país por país, y entender también que es lo que ocurre en las industrias creativas culturales. Algo que se dice mucho en México es que Barcelona tiene más número de librerías que toda la República Mexicana. Entonces, si existe este conocimiento del mundo librero y editorial ¿Cómo atraer a sectores a la profesionalización de cada una de sus áreas? Establecer puentes de profesionalización en el mundo editorial sería fundamental. Barcelona fue la meca de la literatura Latinoamericana: el sueño de todo escritor latinoamericano era vivir en Barcelona en algún momento. Hay que entender eso para ver cómo se puede resarcir ese papel que había cubierto y que lamentablemente, por muchas situaciones, ya no tiene. Pero se puede recuperar a partir de la profesionalización de librerías, de editores... Hay que tejer puentes de ida y vuelta, en el caso concreto de la literatura y la cultura: estancias de trabajo en las que Barcelona tenga un grupo de escritores que puedan venir aquí a una escuela de escritura creativa y trabajar mutuamente, trabajar online también podría ser una opción de apertura de puentes a lo digital.

**CC
K**

Autores y autoras

Jean-Louis BONNIN

De Albi a Blois, de La Rochelle a Nantes, ha acompañado y, se puede decir, que hasta ha sido iniciador de algunas dinámicas culturales nacionales de los últimos cuarenta años, en concertación con políticos de la talla de: Jack Lang y Jean-Marc Ayrault, por nombrar solo algunos. Fue durante mucho tiempo presidente de la Asociación francesa de directores de cultura de grandes ciudades, ejerciendo como interlocutor con los responsables políticos locales y ministeriales en temas de arte y cultura. Actualmente, acompaña a varias ciudades como consultor, después de haber sido presidente del Observatorio de Políticas Culturales de Grenoble. Es un apasionado de las cuestiones vinculadas al significado del arte y la cultura en el territorio, ha escrito varios artículos y libros, es invitado a conferencias regularmente, también a nivel internacional. Sus temas favoritos son: territorios creativos, mediación artística y cultural, cooperación entre arte / política / cultura / economía / turismo / temas sociales. ♦

François LAJUZAN

Desarrolla su carrera alternando el servicio público con la educación popular y con una larga trayectoria en el Ayuntamiento de Tournefeuille como director de Asuntos Culturales y después director General de Cultura del Ayuntamiento de Toulouse y Toulouse Métropole. Esta dirección gestiona cerca de medio centenar de equipamientos culturales de todas las disciplinas artísticas, y reúne a unos 1.650 agentes encargados de un gran número de proyectos. Actualmente, es consultor de gestión cultural. Ha sido capaz de poner a prueba sus convicciones y sus habilidades profesionales al servicio del arte y la cultura, siempre en consonancia con establecer vínculos entre el arte y la ciudadanía. Ha encabezado la realización de muchos equipamientos culturales, incluyendo L'Usine en Tournefeuille o el Quai des Savoires en Toulouse. Bajo su responsabilidad, se organizó en 2018 el gran espectáculo callejero "Le Gardien du Temple" ("El Guardián del Templo") de François Delarozière de la compañía La Machine. Ha contribuido a la implicación de la cultura en la construcción de la metrópoli, y ha experimentado cómo la cultura puede encontrar un lugar en todos los ámbitos de la acción pública en un territorio. Es poseedor de un máster en Desarrollo Cultural y autor de varios artículos y libros prácticos sobre políticas culturales, mediación artística y cultural, ciudades creativas... ♦

José-Manuel GONÇALVÈS

Máster en Prácticas Sociales. Comienza su itinerario como entrenador deportivo, ocupa un primer cargo de responsabilidad con 21 años, es responsable de la promoción de la cultura francesa en el extranjero a los 35 y se convierte en director de un teatro nacional (La Ferme du Buisson), a los 38... Esta trayectoria singular le llevó a la cabeza de uno de los espacios actuales de la cultura contemporánea de París. Es director del espacio Centquatre-Paris desde 2010, con una curiosidad proteiforme, también es director de la *Nuit Blanche (Noche en blanco)* en 2014 y 2015, comisario de numerosas exposiciones como *Paysages Bordeaux (Paisajes Bordeaux)* 2017, *¡Liberté! (¡Libertad!)* en Bordeaux en 2019 y *Panorama 20* en Le Fresnoy (Estudio nacional de arte contemporáneo) así como director artístico y cultural del Gran París Express. ♦

Vincent LABARTHE

Presidente del Grand-Figeac. Con 92 municipios que representan una población de 45.000 habitantes y un perímetro de 1.087 km², “Grand-Figeac” es hoy la mayor Comunidad de Municipios del Lot y es una de las diez comunidades francesas que reúnen el mayor número de comunas. <https://www.grand-figeac.fr/>. ♦

Hélène LACIPIÈRE

Vicepresidenta del Grand-Figeac, responsable de cultura y patrimonio. Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Figeac. ♦

Fred SANCÈRE

Director de Derrière Le Hublot en Capdenac Gare. www.derrierele-hublot.fr. ♦

Bruce KATZ

Experto en políticas públicas urbanas. Director del Laboratorio de Finanzas Metropolitanas Nowak en la Universidad de Drexel, así como cofundador (con Jeremy Nowak) de New Localism Advisors, una empresa que ayuda a las ciudades a diseñar, financiar y poner en marcha iniciativas transformadoras que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible. Entre 2016-2018, fue el primer Centennial Scholar de la Institución Brookings, donde se centró en los retos y las oportunidades de la urbanización global. Antes de asumir este cargo, fue vicepresidente de la Institución Brookings y director fundador de su Programa de Política Metropolitana durante 20 años. También fue jefe de personal del secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Henry Cisneros, y fue asesor principal y luego director de personal del Subcomité de Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de los EE.UU. Tras las elecciones presidenciales de 2008, co-dirigió el equipo de transición en materia de vivienda y urbanismo de la administración de Barack Obama y fue asesor principal del nuevo secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Shaun Donovan, durante los primeros 100 días de la administración. Ha sido profesor visitante en la London School of Economics y cada año imparte decenas de conferencias y presentaciones en todo el mundo. Además, asesora regularmente a líderes mundiales, nacionales, estatales, regionales y municipales sobre reformas públicas e innovaciones privadas que hacen avanzar el bienestar de las áreas metropolitanas y sus países. Es coautor de dos libros: *The New Localism: How Cities Can Thrive in the Age of Populism* (Brookings Institution Press, 2018) y *The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics and Fragile Economy* (Brookings Institution Press, 2013). Ambos libros se centran en el auge de las ciudades y las redes de ciudades como principales solucionadoras de problemas en el mundo. <https://www.thenewlocalism.com/bruce-katz/>. ♦

Àngel MESTRES

Desarrollo proyectos culturales en organizaciones y territorios. Mis áreas son la conceptualización, la estrategia, la prospectiva y la innovación, todo en relación con la cultura y la gestión cultural. En la Universidad me cuestiono lo que hago en mi trabajo y lo mismo a la inversa. Lo que está relacionado con ciencia y tecnología me atrae sobremanera. Soy Socio Fundador de Bissap Lab y Director General de Trànsit Projectes (trànsit.es), coordinador del Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona y Presidente del Centre de Estudis i Projectes Socials (asceps.org). He sido Director General de DISTESA Grupo Anaya y Director de Comunicación y Recursos Externos del Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona). Como docente y conferenciante he colaborado con las siguientes instituciones: AECID, Ministerios de Cultura y Educación de Uruguay, Perú, Paraguay, Argentina, Ecuador, Marruecos, Andorra, Portugal, Chile, Cuba y Brasil. He realizado, además, proyectos Educativos y Culturales en países de Europa y América Latina. ♦

Marisol SCHULZ MANAUT

Directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y directora de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles (LéaLA). Desde hace ocho años dirige la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerada la más importante en español y una de las tres más importantes del mundo. En 2020, bajo su dirección, la FIL Guadalajara fue reconocida con el prestigioso premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades. Estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace más de 40 años se dedica a labores editoriales. Ha estado al frente de direcciones editoriales en diferentes entidades públicas y privadas, y desde sus inicios ha tenido a su cargo la edición de más de mil quinientas publicaciones, así como la creación de colecciones, bibliotecas y series editoriales de diversa índole. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue jefa de Información y de Redacción de la *Gaceta UNAM*, jefa de Publicaciones del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, editora responsable de la revista *Perfiles educativos* y jefa de Publicaciones del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. Estuvo al frente del área de publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Fue directora editorial de la revista *Cuadernos de Nutrición* y directora editorial de Plaza y Janés México, así como subdirectora de Promoción de la Lectura en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Durante 17 años trabajó en Grupo Santillana, primero como editora ejecutiva y posteriormente como directora de los sellos Taurus y Alfaguara, cargo que desarrolló durante diez años. En 2013, la revista *Forbes* (edición mexicana) la reconoció como una de las 50 mujeres más poderosas de México. En 2016 y 2020 la revista *Quién* la nombró una de las “personas que mueven a México”. ♦

CC

K

EMPLEO Y CIUDAD

Gaetano Sateriale
Paco Ramos
Sonia Gontero
Sonia Albornoz

Escuela postpandemia en Colombia
Gabriel Jaime Arango Velásquez

Las culturas del futuro
Bernd Scherer,
Mathieu Potte-Bonneville y Judit Carrera

El modelo cultural de Málaga
Luis Ben

Número 16
Abril-Junio

CC K

CULTURA Y CIUDAD: BUENOS AIRES, ROMA Y PARÍS

**Enrique Avogadro
Luca Bergamo
Nicolas J.A. Buchoud**

New European Bauhaus
Roberto Gómez de la Iglesia

Fundaciones Comunitarias
Rosa Gallego

Número 15
Enero-Marzo 2022

Museo de Antioquia
María del Rosario Escobar

CC K

CIUDADES CREATIVAS

Allen J. Scott
Xavier Greffe
Ferran Mascarell

Carta de Roma 2020
Luca Bergamo

La cultura y las metrópolis
Hector Santcovsky

EXIB Música: una feria viva
Adriana Pedret

Número 14
Octubre-Diciembre 2021

CC

CULTURA METROPOLITANA

Pau Rausell-Köster
François Lajuzan
Emilio Palacios

*La formación docente
en el ecosistema digital*
Mariano Fernández Enguita

*Humanismo tecnológico
y metrópolis inteligente*
Francesca Briá

*Teatro Colón de Buenos Aires:
un desafío ante la pandemia*
María Victoria Alcaraz

K

Número 13
Julio-Septiembre 2021

CC

ARTE Y ESPACIO PÚBLICO URBANO

Danielle Bishop
Ramon Parramon
Mariette Sibertin-Blanc

Desigualdades culturales
Jorge Fernández León

Ciudad Educadora y cultura ciudadana
Joan Manuel del Pozo

El Distrito de la innovación de Montreal
Damien Silès

K

Número 12
Abril-Junio 2021

CC

K

TURISMO CULTURAL SOSTENIBLE

**Jordi Tresserras
Danielle Bishop
Montserrat Pareja-Eastaway
Laia Coma Quintana**

El liderazgo educativo
Ángel Castiñeira

*Emergencia climática
y escuelas en Barcelona*
Jaume Barnada

Milán, un "Mar Cultural Urbano"
Emilio Palacios y Pau Palacios

Número 11
Enero-Marzo 2021

CC

MEDELLÍN: PALIMPSESTO URBANO

Juan Luís Mejía
Sergio Fajardo
Alonso Salazar

El maestro, siempre el maestro
Rafael Aubad

Arquitectura y territorio
Xerardo Estévez

Matera 2019, capital europea de la cultura
Félix Manito

K

Número 10
Octubre-Diciembre 2020

CC K

CULTURA, EDUCACIÓN Y CIUDAD

Antanas Mockus
Pablo Gentili
Mariano Jabonero

*Nuevas formas de socializar
la cultura y la creatividad*
Santiago Eraso

*La cultura en los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS)*
Enrique Glockner

*Cátedra Medellín-Barcelona:
un proyecto de cooperación ciudad-ciudad*
Rosier Bertran Coppini

Número 9
Octubre-Diciembre 2019

CC

GOBERNANZA Y CULTURA

Xavier Greffe
Emmanuel Négrier
Félix Manito

La ciudad como ficción total
Agustín Serra Bosquet

Estética, ética y desarrollo humano
Emilio Palacios

El programa "estonoesunsolar"
Patrizia di Monte e Ignacio Grávalos

Número 8
Julio-Septiembre 2019

K

CC

K

ECONOMÍA DE LA CREATIVIDAD

**Montserrat Pareja-Eastaway
Giep Hagoort
Ali Madanipour**

Fronteras y espacio público
Judit Carrera

Nuevos territorios del arte
Fabrice Lextrait

SESC São Paulo
Danilo Santos da Miranda

Número 7
Abril-Junio 2019

CC

EUROPA CREATIVA

Silvia Mugnano
Caroline Chapain
Barbara Wendling

Más cultura a la educación
Alfons Martinell

Del barrio local al mundo global
Ronald van Kempen

Rutas Singulares.
Una red de ciudades creativas
Félix Manito

Número 6
Enero-Marzo 2019

KK

CC

AMÉRICA LATINA CREATIVA

Germán Rey
George Yudice
Ernesto Piedras

Educación, talento e innovación
José Antonio Marina

Excedente cognitivo y procomún
José Ramón Insa Alba

Arquitecturas colectivas
Santiago Cirugeda

Número 5
Octubre-Diciembre 2018

K

MONTE
CREATIVA
2018

MONTE
CREATIVA
2018

CCCK

CIUDADES INNOVADORAS

Jean-Luc Charles
Kepa Korta
Anna Majó

Ciudades con alma
Montserrat Domínguez

Co-ciudades
Alfons Cornella

Las factorías artísticas en Ámsterdam
Jaap Schoufour

Número 4
Julio-Setiembre 2018

CC K

DISTRITOS CULTURALES

Pier Luigi Sacco
Enrique Avogadro
Gustavo Adolfo Restrepo

Ciudad, talento e innovación
Xavier Marcet

La sociedad inteligente
Alejandro Piscitelli

De Matrix a Ático
Germán Rey

Número 3
Abril-Junio 2018

CC

CULTURAS COMUNITARIAS

Célio Turino
Inés Sanguinetti
Iván Nogales

La cultura de la incertidumbre
Josep Ramoneda

*Cultura digital,
smart citizens y ciudad abierta*
Juan Freire

El caso de Ferran Adrià y elBulli
Silviya Svejenova

K

Número 2
Enero-Marzo 2018

CC K

CIUDAD, CIUDADANÍA Y ESPACIO URBANO

Saskia Sassen
Teresa Caldeira
Miguel Robles-Durán

*El urbanismo de las
ciudades creativas*
Jordi Borja

El museo "total"
Jorge Wagensberg

*Emprendedores
sociales de Ashoka*
María Zapata

Número 1
Octubre-Diciembre 2017

