

INTERACCIÓ'06

Políticas culturales de proximidad

Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC)
Diputació de Barcelona
Barcelona, 24 – 27 de octubre de 2006

DOCUMENTACIÓN

4. Documentación aportada por ponentes de experiencias

LAS POLÍTICAS LOCALES DE LA PROXIMIDAD

Coordinador: Jordi Pascual, coordinador del Grupo de Trabajo en Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona

Los gobiernos locales tienen una creciente preocupación por la proximidad. Ésta tiene una esencial dimensión cultural. Las políticas culturales están llamadas a jugar un papel central en la respuesta local a los retos de proximidad.

La nueva realidad social de las ciudades es seguramente el componente más significativo de la preocupación de los gobiernos locales por la proximidad. Las ciudades del siglo XXI tienen una creciente diversidad ocasionada por las migraciones, la movilidad, las nuevas tecnologías de la comunicación... pero también en el género, la edad y la generación. En la actualidad la diversidad ya no se puede esconder más, y un creciente número de "discursos oficiales" no solamente la aceptan sino que la reconocen, la celebran y la legitiman, desde los gobiernos locales hasta los textos internacionales (por ejemplo, los aprobados por la UNESCO sobre la diversidad cultural, del 2001 y el 2005, o la misma Agenda 21 de la cultura). Las instituciones públicas necesitan acercarse y las políticas culturales son una dimensión imprescindible; en cualquier parte del mundo, las ciudades analizan de cuantos recursos disponen y están en la búsqueda de palancas de intervención (programas, acontecimientos, equipamientos) adecuadas.

El énfasis en la proximidad se debe a una creciente importancia de los derechos culturales, y especialmente al derecho en participar en la vida cultural. Actualmente, puede que de manera más implícita que explícita, los habitantes de las ciudades solicitan herramientas y capacidades para entender la complejidad de la sociedad. Sin instrumentos y capacidades culturales, hoy en día, es muy difícil comprender la sociedad, e imposible transformarla. De esta forma, los valores intrínsecos de la cultura, como el conocimiento crítico, la creatividad, la ritualidad, la memoria, y la excelencia, adquieren más vigencia que nunca.

Las políticas culturales son una respuesta necesaria al reto de la proximidad, pero no pueden ser una respuesta aislada del resto de las políticas públicas. Dar una respuesta a la proximidad requiere, seguramente, que el proyecto de ciudad incorpore una fuerte dimensión cultural, de tal forma que todos los proyectos de la ciudad sean pensados, también desde una lógica cultural, quizás relacionando los valores intrínsecos de la cultura con la participación ciudadana. Resolver este reto es una obligación de las políticas culturales.

La respuesta a la proximidad no sólo puede ser pública. Si es cierto que los gobiernos están obligados por el ordenamiento constitucional a velar por las libertades culturales, a proveer unos servicios culturales a la ciudadanía, y a apoyar la producción cultural. Actualmente es evidente que el sistema (o ecosistema) cultural local es amplio y hay que reconocer que los agentes privados y las asociaciones a menudo están más legitimados ante la ciudadanía, para liderar acciones de proximidad. Los programas públicos requieren en la actualidad de la cooperación y el patrocinio de otros agentes.

Siete ciudades y dos gobiernos han estado invitados para participar en este módulo.

- En la primera mesa participaran las ciudades de Roubaix i Liverpool; ambas ciudades ha trabajado a largo plazo, situando la cultura en el centro de los procesos largos (15-20 años) de regeneración urbana, y utilizando un gran acontecimiento cultural, la capitalidad cultural europea (2004 y 2008 respectivamente), para aproximar el proyecto de ciudad, las políticas culturales y la ciudadanía.

- La segunda mesa está compuesta por tres grandes metrópolis americanas, Montreal, Buenos Aires y Bogotá, que conocen en profundidad la Agenda 21 de la cultura, y que están traduciendo sus contenidos a sus respectivos planes locales de cultura. En estos planes, los proyectos concretos articulados alrededor de la "proximidad" tienen una importante presencia.

- La tercera mesa está compuesta por dos ciudades europeas que han situado la cultura como centro del proyecto ciudad: Ámsterdam y Barcelona. Las dos ciudades han reformulado recientemente su estrategia cultural, y están introduciendo numerosas consideraciones relativas a la proximidad en sus análisis y en las propuestas de acción.

- Finalmente, la cuarta mesa está formada por los representantes de los departamentos de cultura de dos gobiernos: Flandes y Escocia, los cuales han elaborado programas de apoyo a los municipios para la preparación de planes locales de cultura, y donde la preocupación por la proximidad a la ciudadanía ha estado esencial.

Se pretende que cada una de las nueve ponencias tenga una estructura similar:

- Una presentación breve de la ciudad que incluya las características que definen su situación actual, los principales retos y las políticas que se llevan a cabo. En este sentido, puede resultar oportuno una breve contextualización de la historia reciente de la ciudad que permita entender porque son estos los retos y no otros.

- La presentación de las políticas culturales y su relación con el proyecto de ciudad. Dicha presentación puede centrarse en la explicación de los contenidos del plan local de cultura o de la estrategia cultural local: cuando fue aprobado, cuales son sus principales ejes, como se ha desarrollado el proceso de implementación, cuales han sido las dificultades fundamentales y como se han intentado resolver.

- La explicación de los contenidos relacionados con la proximidad de las políticas culturales, quizás a través de la explicación de 2/3 programas o proyectos, donde la intervención del departamento de cultura haya estado relevante. Se trata que en la explicación de estos programas o proyectos se ponga el mismo énfasis en los contenidos como en su gestión.

LA CIUDAD DE ROUBAIX

Coraline Knoff

Los retos de la diversidad cultural y la proximidad a través de dos ejemplos emblemáticos de su política de renovación urbana:

- *La Condition Publique*, fábrica cultural en pleno centro del del barrio más popular
- el Museo de Arte e Industria *La Piscine*, o la aventura de una piscina transformada en museo

Presentado por Coraline KNOFF, Directora de Asuntos Culturales de la ciudad de Roubaix.

Organización

- La Dirección de Cultura de la ciudad de Roubaix forma parte, desde noviembre del 2000, de una dirección general un tanto atípica: **Dirección General VREC (*Ville Renouvelée Culture*)**, dirigida por Michel David. Una dirección general que se ocupa de los asuntos de renovación urbana, de la política de ciudad, la lucha contra la discriminación y la Cultura. Tal organigrama sitúa el proyecto político cultural junto a las cuestiones de renovación urbana, en vez de tratarlo como un apósito estético.
- La **Dirección de Cultura** gestiona:
 - El apoyo y el acompañamiento de los proyectos de las entidades (70 asociaciones, un tejido importante de militantes culturales largamente implicados en el territorio)
 - Los equipamientos culturales municipales: mediateca, museo *La Piscine* (inaugurado en octubre del 2000), dos infraestructuras públicas (sala *Le Colisée* y *la Condition Publique*), los archivos municipales y el Conservatorio
 - Una sala dirigida al público joven
 - Las actividades culturales cuya dirección tiene asignada (*festival de l'amitié, rendez-vous du Canal*)
 - Una política de sensibilización sobre el patrimonio, a partir de la obtención, en enero de 2001, de la distinción *Etat Ville d'Art et d'Histoire* (Ciudad de Arte e Historia)

Contexto

- La ciudad de Roubaix a menudo es citada por su dinámica cultural. Efectivamente, esta ciudad de 100.000 habitantes cercana a Lille, en el norte de Francia, antigua capital mundial del textil, ejemplo paradigmático de ciudad industrial, ha pasado por una triple crisis industrial, social y urbana que la sangró. Es en este difícil contexto donde la cultura juega un papel central.
- Sin embargo, la historia no predispone Roubaix a la actividad cultural: ciudad obrera sin clases medias, con una burguesía católica poco dada al gasto inútil, hace 100 años se caracterizaba por una densa comunidad obrera que se desmoronaba con la aparición de las industrias culturales y la crisis social.

- Roubaix tiene, por tanto, un déficit de equipamientos debido a su proximidad con Lille (220.000 habitantes): no hay ópera ni teatro. En los años 70 se inicia la normalización de la programación cultural: se instalan en la ciudad el *Ballet du Nord* y el *Centre Chorégraphique National*, se construye la Biblioteca Central, etc.
- En los años 90, Roubaix vive una gran ebullición cultural: acoge en locales económicos actores emergentes vinculados a la cultura urbana (contribuyen a ello el carácter multicultural de la ciudad, los bajos precios inmobiliarios y la cálida acogida).
- Pero es sobre todo con la inauguración de *La Piscine*, en octubre del 2000, cuando se afirma la vocación cultural de la ciudad. La distinción *Etat Ville d'Art et d'Histoire* reafirma el rol estratégico del patrimonio industrial, motivo de orgullo y portador de los valores de la ciudad. En junio del 2004 se le añade *La Condition Publique*, fábrica cultural en pleno centro de un barrio popular, que refuerza la voluntad de promover una imagen a la vez contemporánea, innovadora y multicultural. La llegada de Carolyn Carlson a la dirección del Centre Chorégraphique National completa esta mutación.

Dos ejemplos paradigmáticos

A través de dos ejemplos de equipamientos culturales emblemáticos, *la Condition Publique* y el Museo de Arte e Industria *La Piscine*, se abordan las cuestiones siguientes, propias de cualquier proyecto de rehabilitación industrial en un barrio popular: ¿Cómo implicar a los habitantes en las fases de concepción del proyecto? ¿Cómo convertir lo insoportable (una ciudad en obras permanentes) en soportable y generar experiencias innovadoras en relación al barrio? ¿Cómo abordar la relación afectiva y nostálgica de una población con un edificio del que se cambia radicalmente el uso? ¿Cómo devolver la autoestima a toda una población mediante estas acciones? ¿Cómo atraer a nuevas poblaciones y asegurar la diversidad social, contribuyendo al tiempo a la recuperación económica de la ciudad?

LA CIUDAD DE LIVERPOOL. CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2008

Neil Peterson

Liverpool es una ciudad cultural con grandes fuerzas. Todo el mundo conoce los Beatles y el fútbol claro. Liverpool es también la capital mundial del pop, patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y alojamos la única Colección Nacional de Museos y Galerías del Reino Unido fuera de Londres.

Tenemos un fuerte sentido de nuestra propia identidad cultural, marcada y diferente, y formada por nuestra historia marítima, por el impacto de la inmigración, y por las diferentes tradiciones culturales y religiosas que fluyeron de aquellos aspectos de nuestra historia.

Aquella historia está muy mezclada. No hace más que unos cien años, Liverpool era aún una de las ciudades del mundo más grandes y más ricas, como lo había estado durante los cien años anteriores. Nuestro Patrimonio de la Humanidad muestra aquella riqueza en la escala y grandeza de la arquitectura que aún sorprende a los visitantes que esperan ver un sombrío paisaje urbano industrial.

Pero hace veinte años, Liverpool estaba vencida. La subregión de Merseyside fue designada región de objetivo 1 para la UE, y el paro con números de dos cifras había estado una característica desde que la gente podía recordar. Probablemente, las cosas que hicieron que Liverpool atravesara su época más oscura fueron su continua habilidad para producir gran cultura popular, el éxito continuado de sus equipos de fútbol, y la pasión de su gente por la ciudad.

Ahora, Liverpool está en medio de una remarcable transición. El 2008, cuando la ciudad sea Capital Europea de la Cultura, un número de grandes proyectos de regeneración llegarán a su fin. Liverpool tendrá una nueva plataforma sobre la que podrá mostrar su riqueza de bienes culturales, y ofrecer un trampolín para otro resurgimiento de la prosperidad económica y cultural de la ciudad.

La visión de la ciudad es “crear una Ciudad Europea primera en importancia, confiada, cosmopolita y moderna ... los ciudadanos de Liverpool estarán libres de prejuicios y pobreza y la ciudad será un imán para los negocios.”

La cultura y la creatividad serán un combustible clave para propulsar la ciudad hacia esta visión. Pero, crucialmente, la ciudad también se está edificando sobre modelos de integración e inclusión social desarrollados durante las primeras fases de su regeneración. Los programas han llegado al corazón de las comunidades para involucrar a la gente en el trabajo y la formación.

Y ahora, la Compañía de Cultura de Liverpool, la organización establecida para la ciudad para hacer suyo el programa 2008, ha desarrollado programas que llegan muy dentro en la comunidad para comprometer a la gente a través de la cultura.

El proyecto principal es el programa Comunidades Creativas que trabaja con un abanico de socios –escuelas, jóvenes, sanidad, policía y medioambiente-

para desarrollar y financiar proyectos que utilicen la cultura para reflejar y tratar los temas a los cuales se enfrentan los barrios. Esto también refuerza la educación bien desarrollada y programas de integración de nuestros socios culturales. Y también hemos fomentado un programa de voluntarios, con ya más de 500 personas, para apoyar acontecimientos y actividades culturales.

Finalmente, también estamos desarrollando Ciudades en el margen, nuestro mayor proyecto transnacional para el 2008 y más adelante. Esto nos permitirá usar la cultura con un número de ciudades asociadas para explorar temas mayores tales como la inmigración y la emigración.

La interacción nos permitirá describir y discutir estos elementos con más detalle.

LA CIUDAD DE BOGOTÀ

Martha Senn

Bogotá en el marco de la agenda 21: Hacia una agenda latinoamericana por los derechos culturales y la interculturalidad

En los últimos doce años, Bogotá ha sido reconocida nacional e internacionalmente por sus transformaciones tanto físicas como humanas. Junto a la modificación sustancial de su paisaje urbano y ambiental, se ha reforzado el sentido de pertenencia, la valoración de lo público y el interés en la dinámica cultural como parte fundamental del desarrollo humano integral y la calidad de vida de sus habitantes y visitantes. Dando continuidad a este esfuerzo sostenido, la administración actual del Alcalde Lucho Garzón viene implementando el Programa *Cultura para la Inclusión Social*, el cual comprende acciones dirigidas a promover el desarrollo cultural y artístico de la población en una perspectiva de derechos, con énfasis en sectores de menores ingresos mediante la calificación de públicos, el accesos a bienes y servicios culturales, el desarrollo profesional y laboral de los agentes artísticos y culturales y la consolidación de cambios en los conocimientos, valores, actitudes y hábitos de ellos habitantes con énfasis en la solidaridad, la equidad y la participación.

La presentación examina los logros del Programa *Cultura para la Inclusión Social* a la luz de los principios y compromisos de la Agenda 21. Propone también la construcción y formalización colectiva de una agenda latinoamericana por los derechos culturales y la interculturalidad, haciendo énfasis en los siguientes principios orientadores de política de la Agenda:

- Derechos Culturales en una perspectiva latinoamericana
- Iberoamérica intercultural e interculturalidad en las ciudades iberoamericanas
- Participación y desarrollo cultural
- Corresponsabilidad público-privada en el desarrollo cultural
- Paisajes Culturales

LA CIUDAD DE MONTREAL

Soraya Martínez

El acceso a la cultura, un objetivo estratégico de la Política de Desarrollo Cultural del Ayuntamiento de Montreal; la mediación y el partenariado, las claves de esta estrategia.

Nórdica, amerindia, quebequesa, canadiense, norteamericana y abierta al mundo, ciudad de acogida y de inmigración, de lengua francesa y cosmopolita, cuyos ciudadanos y ciudadanas son en su mayoría bilingües y cada vez más trilingües, Montreal celebra cada día su diversidad a través de producciones culturales originales e innovadoras. La cultura ocupa el centro de la identidad, de la historia y de la cohesión social de Montreal. En 2005, el Ayuntamiento adoptó su Política de Desarrollo Cultural para los diez próximos años afirmando así que la cultura es uno de los motores más cruciales de su irradiación, de su dinamismo y de su prosperidad futura.

La señora Soraya Martínez presentará de forma breve los grandes ejes estratégicos subrayando el primer objetivo que es el acceso a la cultura, que el Ayuntamiento considera un derecho para sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, este derecho continúa siendo frágil y vulnerable porque sectores importantes de la población, ya sea por factores económicos, sociales o culturales, se sienten ajenos o que no están invitados a esta celebración de la cultura. Una verdadera democratización de la cultura ya no sólo implica el enriquecimiento de la oferta cultural sino también una acción constante, dirigida y concertada en relación a la demanda. Esta acción tiene un nombre: mediación cultural. La colaboración de todos los actores, bibliotecarios, animadores culturales, organismos sociocomunitarios y socioculturales, es indispensable para que este enfoque tenga éxito. La señora Martínez presentará dos ejemplos concretos de proyectos de mediación particularmente innovadores en que el Ayuntamiento y sus socios colaboradores están implicados.

En primer lugar, el proyecto **La TOHU**, que integra simultáneamente tres objetivos: creación artística, desarrollo sostenible y desarrollo social. Este proyecto moviliza a socios públicos, privados y comunitarios en uno de los barrios más multiculturales de Montreal. Antes de ser elegida por el Consejo Municipal del mes de noviembre pasado, la señora Martínez estuvo, a título profesional, muy involucrada en este proyecto.

Como en la mayoría de las ciudades, la red de bibliotecas públicas representa a un sector importante de la acción cultural de proximidad. Por su misión, su objetivo y sus recursos, las bibliotecas públicas constituyen un medio primordial para favorecer una cultura del aprendizaje. La señora Martínez presentará el proyecto **Les livres dans la rue** que, desde hace más de veinte años, ha llegado a más de 60.000 niños y niñas de los barrios menos favorecidos de la ciudad. Esta actividad ha estado en tres ocasiones nominada en la sección canadiense del premio internacional IBBY-Asahi, un galardón dirigido a grupos u organismos que contribuyen a promover la lectura entre los jóvenes.

Estas dos experiencias concretas, cuyo éxito es de todos y todas conocido, evidencia el reconocimiento por parte del Ayuntamiento que la participación de los ciudadanos y ciudadanas se vive en primer lugar a escala del barrio y favorece el arraigo de cada ciudadano en su comunidad. Esta proximidad es fundamental, ya que cuando mayor sea el contacto que el ciudadano tiene con el mundo a través de los medios de comunicación y las nuevas herramientas de comunicación más sentirá la necesidad de encontrar referencias, trayectorias, experiencias y redes culturales y de patrimonio, más sentirá también la necesidad de identificarse con creadores y artistas que le sean cercanos y accesibles.

La nueva Política de Desarrollo Cultural del Ayuntamiento se encuentra ahora en la etapa de implementación. Por ello, todos los socios del Ayuntamiento, las administraciones, el mundo empresarial y las organizaciones culturales están invitados en otoño de 2007 a una **Cumbre de la Cultura**, durante la cual acordarán juntos proyectos prioritarios para poner en marcha. Las estrategias de proximidad estarán en el centro de la reflexión y el partenariado ampliado será su modo de acción privilegiado.

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Silvia Fajre

Buenos Aires ha vivido siempre entre la tradición, lo establecido y la innovación. Tal vez sea este el punto central que le ha otorgado a la ciudad esa dinámica tan singular y activa en el plano cultural. Es una ciudad que se reconoce en la diversidad, por ser el fruto del encuentro de muchas culturas. Se desarrollará una breve presentación de la ciudad que permita contextualizar tanto las políticas culturales que se expondrán, como los ejemplos que se van desarrollar en el marco de la temática planteada por el evento.

Como expresión de una identidad social, la cultura encierra los sentidos y las significaciones de sus procesos instituyentes y al mismo tiempo posee el potencial creativo y generador que la proyecta hacia el futuro, en un movimiento constante de expansión y crecimiento.

Se presentarán los ejes de actuación que articulan las actividades que se llevan adelante desde la gestión y el marco conceptual que da sentido a la política cultural del Ministerio de Cultura.

Finalmente se expondrán cuatro actividades que ejemplifican la relación *política cultural y proximidad*.

Estudio Abierto. Es un festival multidisciplinario que tiene como protagonistas al arte, los artistas y los diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Cada una de sus ediciones funciona como una vidriera patrimonial que incorpora temporalmente las tendencias más contemporáneas del arte argentino y extranjero. Cada una de sus actividades se inscribe en la trama urbana. Así Estudio Abierto se ha adueñado de plazas, galpones vacíos, edificios desocupados y territorios urbanos desarticulados a los que buscó integrar a cada barrio de una manera vital. Su objetivo es impulsar la formidable energía cultural que posee la ciudad de Buenos Aires otorgándole una mayor visibilidad y fomentando un mejor uso del espacio público.

Teatro itinerante. Se ofrece un grupo de elencos que rotan por distintas sedes, clubes sociales y deportivos ubicados en distintos puntos de la Ciudad, con entrada gratuita. La programación está compuesta por obras y elencos de primer nivel e incluye espectáculos infantiles y para público adulto. El objetivo del programa es profundizar la descentralización cultural utilizando el potencial de los centros y espacios culturales, y los clubes sociales y deportivos como lugares privilegiados para la integración de la cultura ciudadana.

Expreso del arte. Se reacondicionaron dos vagones ferroviarios para exhibir, durante el fin de semana, cuatro funciones de teatro y cuatro películas diarias. Se ofrecen propuestas para grandes y chicos y están ubicados en la Estación Buenos Aires, de Parque Patricios.

Programa de protección y promoción de los cafés, bares, billares y confiterías notables. El Programa surge a partir de la aprobación de la Ley N° 35 del año 1998. La misma estableció los valores requeridos para

pertenecer a esta categoría, destacando el valor testimonial, el valor estético-arquitectónico y el valor histórico. El Programa plantea rescatar y proteger, a través del accionar público y privado, lugares que pertenecen a la memoria colectiva y forman parte de la vida cotidiana de la ciudad; contribuir a su puesta en valor y difundir esta diversidad de espacios de encuentro; vitalizar estos lugares valiosos de la ciudad. Para ello el Programa considera cuatro ejes de acción, la difusión; promoción y realización de actividades culturales; otorgamiento de subsidios, asesoramiento y ejecución de obras de puesta en valor; asesoramiento en marketing.

De cada uno de estos ejemplos se realizará un desarrollo a fin de explicar sus objetivos, funcionamiento y resultados obtenidos.

LA CIUDAD DE ÁMSTERDAM

Jan Heeren

Estrategia cultural y comunidad local.

El contexto de la estrategia cultural local

Una Estrategia Cultural en Ámsterdam ha sido el deseo de mucho tiempo por el Ayuntamiento. En julio de 2003 se adoptó oficialmente por el pleno. La "Visión a largo plazo sobre la Cultura Ámsterdam 2015". La estrategia a largo plazo se ha traducido en un Plan para las Artes de cuatro años y sus principales objetivos son parte del nuevo programa político del nuevo Ayuntamiento después de las últimas elecciones el marzo de 2006.

Principales características de Ámsterdam

Ámsterdam siempre ha sido una ciudad con un fuerte perfil cultural. Más de 7000 monumentos, principalmente del siglo 17,. Las principales instituciones culturales ya estaban establecidas en el siglo 19, la más importante el Museo del Estado (Rijksmuseum) el 1885. Hoy en día la ciudad apoya a 120 institutos de arte que van desde el National Ballet a colectivos de arte de pequeña escala. Para estas subvenciones se dispone de un presupuesto para el arte anual de 72 millones de euros. Ámsterdam ha cambiado durante los últimos 25 años; primero de todo en la estructura de la población. Ámsterdam es una ciudad joven y multicultural. Actualmente, Ámsterdam tiene aproximadamente 743.000 habitantes. El 49% es de origen no holandés. Por debajo de los veinte años la cifra es del 60% de no holandeses (95.000 de un total de 157.000). Ámsterdam aloja dos gran universidades y diversos grandes institutos para la educación superior, entre ellos diversos institutos de enseñanzas artísticas.

Económicamente hablando Ámsterdam se ha transformado pero no de manera tan intensa como algunas otras ciudades europeas; nunca ha sido una gran ciudad industrial ni podría enorgullecerse de un gran puerto. Más bien la diferenciación es su punto fuerte: dos puertos (mar/aire), servicios financieros y de otros tipos, ICT, turismo e industria creativa.

Desarrollo local y cultural

Desde el punto de vista del desarrollo económico, ICT, Turismo y la Industria Creativa son de importancia para la estrategia cultural de Ámsterdam. La Estrategia Cultural también tiene algunos aspectos defensivos; la competencia en el mercado del ocio se ha vuelto fuerte. La Industria Creativa creció mucho los dos últimos años. La Industria Creativa en Ámsterdam crea el 7% de toda la ocupación en la ciudad. Ámsterdam y su región son el principal foco de la Industria Creativa en el total de Holanda. Un mayor aumento se dio en el período 1996-2003. El total de puestos de trabajo es de 31.000 (2005). Hay un encabalgamiento de 7000 puestos de trabajo con el sector ICT que en total es de 40.000 puestos de trabajo (9%).

El desarrollo local, desde luego, es más amplio que no sólo la economía; juega un papel especialmente en el desarrollo social y espacial-urbano de la ciudad. La cohesión social y el desarrollo varían desde las actividades culturales de pequeña escala en los barrios y distritos hasta los festivales y acontecimientos más grandes. La educación en el arte y la cultura son también parte de la estrategia.

En el campo urbanístico la política principalmente se enfoca hacia el porqué y dónde se tendría que establecer una nueva infraestructura cultural.

Las inversiones para un nuevo Auditorio, Biblioteca pública central, pero también la infraestructura en los barrios de dinero público y privado, suben aproximadamente a 1 billón de euros.

Contenido de la estrategia cultural en Ámsterdam

La estrategia cultural se desarrolló reconociendo el cambio constante y los retos. Se formulan cinco puntos de ataque:

1. El accionariado: la gente de Ámsterdam se tendría que ver como copropietarios de la ciudad a través de su implicación y responsabilidad por el suministro cultural y a través de un gran interés en la expresión cultural de los nuevos ciudadanos.

2. La industria creativa: el ambiente de negocios para las compañías creativas e innovadoras se tendría que mejorar.

3. Patrimonio: la preservación y la muestra de la rica historia cultural de Ámsterdam y su arquitectura tendrían que mejorar.

4. La ciudad de la Cultura de Holanda: la única posición cultural de Ámsterdam se tendría que realzar y capitalizar.

5. La posición internacional: los recursos culturales internacionalmente aclamados se tendrían que promover y el atractivo de la ciudad hacia los productores culturales extranjeros, institutos y turistas se debería aumentar.

Centrándonos en estos puntos, la ciudad creativa que Ámsterdam quiere ser se formará: una ciudad donde todo se encuentra con todo en una interacción que implica a la gente de diferentes orígenes, donde la cultura pertenece a la gente de Ámsterdam pero también está presente en los Países Bajos y en Europa, y donde el arte y la cultura tienen unos fundamentos sólidos.

Desarrollando una estrategia cultural

Las dificultades para desarrollar una estrategia local son, por supuesto, el proceso de elección. Por qué no toda la atención a la Industria Creativa, o por qué no toda la atención en reforzar la tradición musical internacional de la ciudad. Un análisis profundo es parte de la respuesta; pero también una voluntad clara y abierta de aprender de ejemplos mejores en otras ciudades o el cambio y reajuste. El reto más grande, desde luego, es encontrar el dinero. El presupuesto de arte sólo es parte de la solución; hace falta una nueva y fuerte cooperación basada en ambiciones comunes dentro de la organización administrativa del municipio para formar tal alianza. La estrategia cultural comienza con el reconocimiento de que el cambio y el dinamismo están al fondo de todo, está basado en planes y en el fracaso de los planes; su interacción determina el resultado y su creatividad real.

Los contenidos de la comunidad

Es importante remarcar que la estrategia abarca diferentes niveles (vecindario, ciudad, región, país, internacional) junto con sus estructuras administrativas de gobierno local. Ámsterdam tiene 14 barrios urbanos ("Stadsdelen"), todos con sus plenos y consejos elegidos. Una cooperación estructural ha empezado a tener más coherencia en la política cultural. Aparte de los programas especiales, por ejemplo, para reforzar la comunidad local.

El desarrollo y la estimulación de las artes-amateurs también es fundamental. Pero esto es sólo el lado del gobierno: lo más importante es que la gente que habita en la ciudad es crucial. El gobierno local puede dirigir y ajustar y condonar, pero al final del día son los habitantes de Ámsterdam que dan el tono. Los grupos privados también juegan su papel: los negocios orientados culturalmente y un constructor de urbanizaciones, por ejemplo. Al final, pero

no menos importante, el mismo mundo cultural: los productores, artistas y otras instituciones culturales.

LA CIUDAD DE BARCELONA

Jordi Martí, gerente del Instituto de Cultura de Barcelona

Nuevos Acentos 2006 - Plan estratégico de cultura de Barcelona

A lo largo de 2006 se ha llevado a cabo en Barcelona un proceso de actualización del Plan Estratégico de Cultura de 1999, que ha contado con la participación de un gran número de instituciones, entidades culturales y personas vinculadas a la cultura en la ciudad. Este proceso se encuentra ahora en la última fase de evaluación y aprobación del documento final **Nuevos Acentos 06. Plan Estratégico de Cultura de Barcelona.**

1. Objetivos de la actualización del Plan Estratégico de Cultura

- ⇒ Realizar una evaluación conjunta del Plan Estratégico del sector cultural de 1999
- ⇒ Realizar un diagnóstico compartido del estado actual de la cultura en Barcelona
- ⇒ Definir, en un marco de corresponsabilidad, las líneas estratégicas y propuestas de futuro para el desarrollo cultural de la ciudad

2. ¿Qué apuntaba el Plan Estratégico de 1999?

El Plan Estratégico del sector cultural de 1999 definía seis líneas de trabajo y un centenar de proyectos de futuro, y ponía el acento en:

- ◆ La relevancia de la cultura como factor clave de desarrollo de las ciudades del siglo XXI y de la sociedad del conocimiento
- ◆ La centralidad de las políticas culturales en el conjunto de las políticas públicas
- ◆ Los efectos positivos de la inversión en cultura en el crecimiento económico y en la cohesión social en la ciudad

3. Elementos del nuevo contexto cultural en Barcelona

- ◆ Barcelona acoge hoy una diversidad cultural creciente (nivel étnico, religioso, cultural y social)
- ◆ El sistema cultural es cada vez más abierto y global, facilita la vertebración de redes y la multiplicación de canales y soportes de comunicación
- ◆ La globalización también comporta riesgos de trivialización de la cultura
- ◆ El espacio público se vuelve clave para la convivencia en las ciudades y para la construcción de una ciudadanía compartida
- ◆ Barcelona ha conseguido un posicionamiento internacional destacado y es hoy un destino atractivo para visitantes diversos (turismo, estudiantes, empresas)
- ◆ La diversidad enriquece el ecosistema cultural de la ciudad e incrementa sus potencialidades creativas

- ◆ El aumento de la oferta cultural en la ciudad y la efervescencia creativa de Barcelona no es equiparable al incremento del consumo y de la práctica cultural por parte del conjunto de la ciudadanía

4. La visión del nuevo Plan Estratégico de Cultura

La visión del nuevo plan pone énfasis en el binomio proximidad y excelencia, en un entorno rico y plural de agentes culturales.

4.1. CULTURA Y PROXIMIDAD

- ⇒ Fomentar la igualdad de acceso a los bienes y contenidos culturales
- ⇒ Garantizar las oportunidades para la expresividad y la práctica cultural de los ciudadanos
- ⇒ Generar entornos de interacción para la convivencia

4.2. CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL

- ⇒ Generar las condiciones, herramientas y medios para que los creadores desplieguen todo su talento y potencial
- ⇒ Mejorar progresivamente las programaciones de los equipamientos y servicios culturales públicos de la ciudad

4.3. UN ECOSISTEMA CULTURAL MÁS CONECTADO

- ⇒ Continuar apostando por un model de ciudad con pluralidad de agentes que se complementan y participan activamente
- ⇒ Generar sistemas de colaboración y trabajo en red entre los agentes y los equipamientos de diferentes escalas y sectores

5. Metodología de trabajo

El proceso de actualización del Plan Estratégico de Cultura ha contado con la participación de más de 450 personas.

- ◆ 33 sesiones de trabajo alrededor de 18 mesas temáticas
- ◆ Constitución del Consejo Rector del Plan, con las principales entidades culturales de la ciudad, asociaciones de profesionales y creadores así como directores de equipamientos culturales
- ◆ Entrevistas en profundidad a una muestra de agentes destacados de cultura de Barcelona
- ◆ Aportaciones a través de la web del plan www.bcn.cat/plaestrategicdecultura

La implementación del Plan estratégico de cultura se impulsará desde el Consejo de Cultura de Barcelona, órgano de participación que está en proceso de constitución y que se encargará dels seguimiento y evaluación del Plan, a través des us Grupos de trabajo y de una oficina técnica creada para reforzar el trabajo del Consejo.

Oportunidades en Flandes para una política cultural integrada en los municipios

Desde el 1 de enero de 2002 entró en vigor un decreto destinado a estimular una política cultural local integrada. Los municipios tienen la oportunidad – ¡aunque esto no significa que estén obligados a ello!– de llevar a cabo una política cultural de calidad, integrada y hecha a medida, partiendo de la trayectoria que hasta ahora han desarrollado y que viene determinada por sus propias ambiciones, posibilidades y limitaciones. Este decreto enfatiza el papel que las administraciones tienen en la formación. El enfoque integrado puede ampliar el alcance de las opiniones, permitiendo así que otros aspectos probablemente más innovadores salgan a la luz. Además, el decreto fomenta la colaboración más acentuada de diversas ofertas, instituciones y actores locales. Se trata de una situación en la que todos salen ganando, tanto desde el punto de vista de la administración local como de los ciudadanos.

Gracias a este nuevo enfoque, los medios e instrumentos adicionales y la mayor atención que se presta a la participación, la política cultural puede volver a ser un tema de debate político y dentro de la sociedad. A veces esto puede no ser nada fácil, pero continúa siendo una parte esencial de la democracia local.

Nuevos instrumentos para una política cultural integrada

Todos los municipios tienen la oportunidad de desarrollar una política cultural integrada, de forma individual o junto con otros municipios. El decreto utiliza tres instrumentos para conseguirlo: la planificación de la política cultural como un proceso de seguimiento y como un producto; el coordinador de políticas culturales como una nueva figura; y una infraestructura cultural mínima en tanto que subestructura material.

El enfoque integrado de la política cultura local en el Derecho flamenco marca una línea de ruptura. La planificación de la política cultural en tanto que instrumento fundamental representa un enfoque nuevo para la mayoría de los municipios flamencos; incluso si gran parte de la experiencia adquirida proviene de las políticas de trabajo juvenil y la planificación dentro de otras esferas de las políticas.

La participación: más posibilidades para un enfoque hecho a medida

La participación volverá a ser una parte esencial. El decreto ofrece posibilidades para probar formas nuevas y contemporáneas de participación e implicación ciudadanas.

La intervención de los departamentos de cultura se hace más evidente. En el Departamento de Cultura participan organizaciones e instituciones junto con profesionales o voluntarios, tanto del ámbito privado como público, que trabajan en el territorio del municipio. Los agentes culturales que viven en el municipio también pueden formar parte de él. El decreto estipula claramente

que los políticos (en el sentido más amplio del término) ya no pueden formar parte de él; los regidores de cultura actúan como observadores.

¿Una política atractiva también para los municipios más pequeños?

A la hora de crear una nueva legislación se tienen que tener muy en cuenta las oportunidades que ésta ofrece a los municipios más pequeños. Aunque este decreto opta claramente por las ciudades y los municipios de mayores dimensiones, cuando se refiere al alcance de la difusión, sí que ofrece posibilidades a las comunidades más reducidas.

Conclusión

Existen inconvenientes para la implementación real del decreto. Las administraciones locales, especialmente las más pequeñas, se preguntan si serán o no capaces de encontrar y mantener un coordinador de políticas culturales, una función que comporta muchas expectativas. Este aspecto quizás merezca un enfoque más amplio.

La pregunta surge sobre si la Comunidad Flamenca continuará financiando este decreto de forma estructural, dado que los municipios se están comprometiendo a ello, entre otras formas mediante la incorporación de un coordinador de políticas culturales.

A pesar de estas dudas, muchos municipios ven este decreto como una oportunidad. Estimula a las administraciones a evaluar la política cultural junto con todas las partes implicadas y perfilar su futuro.

Un requisito previo para esta iniciativa es que exista una gran interacción entre el ámbito cultural, las aportaciones de la administración y de los profesionales, y el nivel político. Si los municipios consiguen crear la misma dinámica que con, por ejemplo, la política de trabajo juvenil, aumentan las posibilidades y la presión para que este decreto se implante de forma permanente.

LA REGIÓN DE ESCOCIA

Angela Saunders, ejecutiva escocesa

RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN: "TRANSMITIR LA CULTURA EN ESCOCIA: DESDE LA AUTONOMÍA HASTA EL PRESENTE"

Autonomía y cultura

- * El primer Parlamento de Escocia en 300 años (1999)
- * Las esperanzas y ambiciones de la comunidad cultural
- * Primera Estrategia Cultural Nacional de Escocia (Agosto 2000)
- * Objetivos de la política nacional
- * Papeles y responsabilidades
- * Impacto y logros
- * Gobierno local y nacional trabajando juntos

Maximizando los éxitos

- Primer Ministro Escocés – jugando fuerte con una nueva visión para la cultura (2003)
- La transmisión de la cultura en el espectro político
- Revisión cultural
- La respuesta del gobierno nacional - "la Cultura de Escocia" – realizando la visión
- Clarificando los papeles local y nacional en la transmisión de la cultura
- Nueva infraestructura cultural
- Derechos culturales y títulos

Haciendo que pase

- Implementación y legislación
- Desarrollando el conjunto de derechos
 - Guía sobre las maneras de librar los derechos y la planificación cultural
- Probando maneras para librar derechos

Después a dónde?

- Trabajo más cercano a los ayuntamientos
 - Socios internacionales y diálogo
- Consultando las autoridades locales, el sector cultural y la gente en Escocia
 - Elecciones el 2007
- Qué aspecto tendrá – la realidad, las percepciones y el impacto
- Una razón para celebrar

ESPACIO 2: LOS CONTENEDORES PARA LA PROXIMIDAD

Coordinadora: Jude Bloomfield, colaboradora de International Cultural Planning and Policy Unit, De Monfort University, Leicester, Reino Unido

Temas de talleres y argumentos para los contenedores de proximidad: centros de creación en la localidad

El programa de esta conferencia enfatiza dos estrategias diferentes para llevar las artes más cerca del ciudadano que reflejan dos fases de la política cultural española: una seguida en los años 80 por la renovación social a través de procesiones y festivales con la participación de asociaciones culturales en iniciativas vecinales, abriendo nuevos espacios públicos – una fase de política cultural definida como una de “democracia cultural” y cristalizada por el político radical de Frankfurt, el eslogan de Hiram Hoffman “Kultuf für alle” – *cultura para todos*. (Bloomfield y Bianchini, 2001, 110).

La segunda estrategia y fase de la política cultural española a finales de los 80 y los 90 se centraba en establecer una infraestructura cultural: instituciones para la producción y diseminación de servicios, dar acceso público a las instituciones de artes pero en un contexto del aumento de las industrias culturales, donde el mercado se convirtió en el principal distribuidor de bienes culturales y recursos. Esta fase combinaba tanto la “democratización de cultura” – dando acceso popular a las instituciones de alta cultura – una fase de política cultural que otras naciones del oeste de Europa habían experimentado en los años 50 hasta mediados de los 60 como parte de la reconstrucción cívica de la postguerra – como el “cambio económico” de la producción cultural por el mercado y la emergencia de industrias culturales como un gran sector de la economía que ocurrió de manera más general en los años 80.

Este cambio económico varió en su impacto dependiendo de la dirección política: en gobiernos locales de izquierda más estratégica, todavía comprometidos por la igualdad social, se combinó con una estrategia de producción para impulsar los productores culturales independientes y las pequeñas empresas, la creación de trabajo y formación dirigida a la juventud urbana marginada y la regeneración de áreas industriales en declive. En el mejor de los casos, tales como Bolonia y Turín, esto fue acompañado por una estrategia consciente de anti-elitización. En los gobiernos locales – los social demócratas y conservadores, que de manera no crítica apoyaban el mercado global, el cambio económico se basaba en estrategias de consumo orientadas a edificios del centro ciudad de prestigio y eventos para animar a las empresas libres a reeditarse, el negocio y el turismo cultural y la privatización en parte de las instituciones culturales. La nueva fase de la política cultural ha visto una serie de estrategias emergentes – que simplemente no se pueden definir como un retorno a lo social en el sentido emancipatorio de la democracia cultural que caracterizó la etapa anterior. La necesidad de políticas urbanas y culturales para ganar proximidad al ciudadano y la vida cotidiana se ha de dirigir a las formas contemporáneas de ciudadanía y las nuevas necesidades que éstas han dado.

Nacionalmente a la cultura se le está pidiendo cada vez más que resuelva problemas sociales o que sea puramente comercial. Pero la “cultura

para la cohesión social” por la cual a muchos artistas ha ofrecido un medio de vida – tales como trabajar en escuelas, en la salud pública, en proyectos medioambientales, también ha originado el serio problema de la pérdida de una voz crítica independiente – restringiendo las dimensiones cívicas de la cultura demasiado a menudo para satisfacer las agendas y objetivos de los políticos, y recortando la agudeza crítica, la sátira o el corte experimental para conseguir fondos.

A pesar de esto, las políticas culturales urbanas de muchas maneras no han respondido críticamente a la nueva fase de globalización, que ha producido la fragmentación social: una nueva estratificación de clases, desigualdades sociales y desequilibrios dentro y entre territorios. Los nuevos problemas que han emergido ya sea sobre el medioambiente, la economía, las relaciones sociales, la planificación espacial o la ciudadanía sólo pueden ser tratados con una nueva aproximación cultural – menos sectorial y especializada estrechamente y suficientemente interconectada y transversal, pasando por todas las áreas de la política urbana, es decir, la planificación cultural.

Tocaré cuatro dimensiones a las cuales la planificación cultural, comprometida con la ciudadanía activa y con la participación cívica en el espacio público local dentro de la nueva dinámica global, tendría que dirigirse. Cada una de estas será el tema para un taller y estarán dirigidas por dos organizaciones o profesionales que estén activos en el ámbito.

1. Crear el Común Global.- compartiendo todos los aspectos del medioambiente.

Una de las maneras más dramáticas con que la globalización está impactando en nuestras vidas diarias es a través de la crisis medioambiental, aunque esto implica amenazas a todos nosotros, los costes caen desproporcionadamente sobre las comunidades más pobres incluidas dentro de las sociedades desarrolladas, y los países más pobres. A pesar de esto los riesgos pueden parecer apabullantes y en una escala demasiado grande como para poder hacer nada y esto puede causar localmente la parálisis cívica. Otra dimensión del medioambiente que ha surgido es el medioambiente virtual del ciberespacio global con su potencial para comunicación, aprendizaje e interacción social a través de una vasta distancia pero también para crear nuevas desigualdades de acceso, conocimiento y poder. ¿Cómo podemos compartir el común medioambiental – respetar, restaurar y redistribuir los bienes públicos compartidos – y conformar ambientes locales viables e inclusivos en nuestras ciudades, en el medioambiente, arquitectura y paisajismo construidos, a través de espacios abiertos y reflexivos, lugares de encuentro y redes de comunicación? ¿Qué tipo de conexión/proximidad social es posible y deseable en las comunidades virtuales cuando los participantes en chats, correos electrónicos y redes de móviles están físicamente dispersos? ¿Qué espacios locales se pueden crear para compartir habilidades TIC y esparcir el acceso a las tecnologías para extender la participación? ¿Qué espacios políticos pueden ser efectivos al conectarse lo local y lo global? Por ejemplo, ver la movilización política global/local de Foros europeos y mundiales.

Hackitectura hackitectura.net está dedicada a explorar y producir situaciones arquitectónicas con el potencial para desarrollar posibilidades emancipatorias en el nuevo mundo conectado y globalizado. Practica “hackitecture” – arquitectura del territorio ciborg, compuesto por la interacción

de espacios físicos, redes de comunicación-información y redes locales. Los arquitectos ciborg actúan en redes horizontales con diseñadores, teóricos, artistas, programadores, técnicos de informática, directores de redes, productores audiovisuales y ciudadanos... y a veces arquitectos tradicionales.

Nau21 es una organización comprometida en reconstruir la democracia en el espacio urbano y ciberespacio. Hace campaña para salvar Can Ricart – una parte clave del patrimonio industrial del siglo 19 de Barcelona- de la urbanización, la alternativa de los ciudadanos es transformarlo en un espacio de producción cultural innovador, con artes y artesanía, ocio y experimento. También hace programas para compartir el entorno online, para mantener la información gratis y las comunicaciones abiertas, no distorsionada por las presiones del mercado o el estado: como un ciberespacio, “como el nuestro medioambiente físico, constituye un común global, con imperativos similares para la conservación y administración”.

2.- Animando el espacio público local

Desde la oleada de los 60, el redesarrollo urbano ha creado la aristocratización y espacios muertos de la periferia urbana o ciudad interior. Los centros de la ciudad han pasado por una privatización sustancial de los lugares públicos y atracciones culturales mediante centros comerciales, franquicias, cines multisala y construcción de aparcamientos, y el crecimiento de centros comerciales fuera de la ciudad ha vaciado todavía más la vida en los centros de la ciudad. Mientras que estas presiones comerciales han crecido, con ellas han surgido nuevas maneras de espacios segregados y exclusivos, con la “limpieza” del centro de la ciudad, creando áreas que frenan los grupos de gente joven étnicamente diversos o grupos de pobres, y áreas de marginación social donde la gente está atrapada tanto dentro de la ciudad como en la periferia urbana. También ha de responder a la necesidad de nuevos espacios de socialización e interacción donde la gente se pueda encontrar, para responder a la necesidad de nuevos espacios. También ha de responder a la necesidad para nuevos espacios sociales de socialización e interacción donde la gente se pueda encontrar, relajarse y conocerse, compartir experiencias culturales o sólo encontrar un espacio para disfrutar de la soledad. Para reencantar el mundo, la ciudad ha de reencantar el espacio público.

Espacio Tangente es un centro de cultura contemporánea establecido el 2001, como una organización autónoma del departamento cultural del Ayuntamiento de Burgos. Dirige y programa el espacio, centrándose en el arte poco conocido o emergente y en los artistas abandonados por la ciudad y sirve como un centro de creación y diseminación al público más amplio de las últimas tendencias locales, nacionales e internacionales en el audiovisual y las artes teatrales. El programa está desarrollado desde propuestas de artistas, grupos culturales y asociaciones y Espacio Tangente favorece colaboraciones, coproducciones e intercambios entre artistas, asociaciones e instituciones culturales. A través del Foro “Arte y Territorio” ha creado un espacio simbólico de reflexión sobre el significado cultural, la memoria histórica y la identidad de los espacios físicos que pueden contribuir a una visión alternativa y paralela de la coexistencia cívica.

La casa del teatro para la infancia y la juventud, fue fundado a finales de los 60 como un teatro infantil cooperativo con actores como improvisadores de la realidad social. De su reinterpretación contemporánea de mitos clásicos y

cuentos de hadas, por ejemplo una Cenicienta negra *Cenerentola o Della differenza*. Ha experimentado con el teatro urbano, produciendo *Romeo y Julieta* en la enorme plaza del mercado de Porta Palazzo en Turín. Este distrito de inmigrantes densamente poblado y entrada emblemática a la ciudad, que había pasado por un gran re-desarrollo, ofreció el escenario. La compañía colaboró con jóvenes en talleres de tambores africanos, baile y movimiento en las escuelas – y entonces seleccionaron 50 para dramatizar el conflicto entre las familias de los amantes como una guerra de bandas interétnica. Representada de noche, con centenares de linternas, tambores africanos y música árabe, para el público del área, volvió la ciudad en un escenario, ofreciendo una nueva manera de vivir juntos.

3.- Organizar un resurgimiento y cruzar barreras culturales

La regeneración urbana dirigida por la cultura ha revivido áreas de la clase trabajadora en declive mediante la conversión en una economía cultural local, al atraer una masa crítica de diversos productores culturales y negocios micro, pequeños y medianos. Han capitalizado sinergias entre las artes, artesanías, comunicaciones electrónicas y nuevos medios para convertirse en centros de innovación – produciendo creación de trabajo y formación entrecruzada, servicios culturales y de empresas, un medioambiente mejorado y espacios públicos animados, y comunidades artístico-sociales prósperas.

Con la migración post-colonial y ahora global – las poblaciones de los centros urbanos se han convertido en muy diversas étnicamente y las peticiones de los ciudadanos organizados han acabado siendo más complicadas, en contra de muchos tipos de discriminación. Los ciudadanos diversos y pluralísticos se han organizado alrededor de una sexualidad común, una enfermedad/discapacidad, amenidad o interés y han expandido la noción de diversidad para dirigirse a nuevas formas de desigualdad, que han combinado la desventaja económica y social con el racismo, y la discriminación cultural y religiosa. Estas desigualdades piden estrategias interculturales para acabar con la discriminación recurrente y representando las minorías étnicas, y por crear espacios positivos de interacción donde la gente pueda encontrarse y mezclarse entre fronteras sociales y étnicas, y superar las divisiones sociales y la ignorancia cultural. Trabajando, jugando o creando juntos en grupos a través de experiencias compartidas y proyectos se puede renovar tanto las culturas minoritarias como las principales. Esto ayudará a la ciudad a organizar un resurgimiento y a crear una cultura cívica urbana que sea compartida por residentes nativos y recién llegados , emigrantes nuevos y viejos por igual.

La Condition Publique, Roubaix, Francia, ocupa una fábrica de lana y seda reconvertida, uno de los primeros edificios de cemento y la arcada entera donde está situada se restauró en 1998. Es un centro de producción cultural "*un lugar de creación social, artística y experimental*" que tiene residencias de artistas y talleres y colaboraciones con asociaciones culturales. Se toma en serio su papel de memoria y educación pública, llevando a cabo talleres de arte y arquitectura, cursos de historia social y natural, incluyendo un taller de historia oral con antiguos empleados de la fábrica. Combinando experiencias populares y de vanguardia, celebra un show de moda, conciertos de música electrónica y punk, exhibiciones fotográficas y gráficas, un festival de experiencias utópicas locales, y dirige un bazar cultural que vende material gráfico relacionado con el programa.

The Peepul Centre, Leicester, Inglaterra, surgió de los esfuerzos de la comunidad del grupo de mujeres Bagwabeno y está influenciado por la práctica de Gandhi y Mandela, basada en la creencia de la grandeza y potencial de todos los seres humanos. Ofrece una variedad de servicios innovadora e integral para todas las edades y géneros de diversas comunidades incluyendo: formación en TIC y desarrollo de negocios, apoyo y creación de empresas, creación organizada para la regeneración de la ciudad, promover la obtención social, adquisición y financiamiento. Está equipado con un escenario de teatro con servicios multilingües, estudios de danza, arte y artesanía y grabación y emisión, un lugar para exhibiciones y una sala de música, un centro de desarrollo infantil que ofrece los cuidados infantiles completos y divertidos y la educación prematura, salud y ocio en una sala de deportes, con gimnasios mixtos o de sólo mujeres con acceso para discapacitados y cursos de rehabilitación y centro de terapia integral, incluyendo Ayurvedic y aromaterapias, balneario y sauna, servicios de asesoramiento y exploración. Un restaurante ofrece una variedad de cocinas apropiadas para diversos orígenes culturales y gustos, poniendo en práctica la educación en la alimentación sana y un cibercafé con acceso a Internet.

4.- Más allá del Aura Sagrada: incluir el Arte dentro de la Sociedad Local

La globalización a menudo se refiere como un espacio desterritorializado – cambiando las relaciones sociales de lo local al espacio global alejado anónimo o el reino inmaterial del ciberespacio. Las ciudades también han perdido algunos de sus poderes hacia gobiernos nacionales centralizadores que han intentado reducirlas a agencias burocráticas del estado con autonomía financiera limitada. Se les ha desposeído de muchas de sus funciones sociales más amplias a través de servicios privatizados a la vez que se encaran a reclamaciones de los ciudadanos más complejas y diversas. Las divisiones administrativas y burocráticas en departamentos y áreas de política discreta son contrarias a la naturaleza multidimensional de estos nuevos problemas urbanos que requieren una nueva síntesis, integrando el conocimiento cultural, Etnográfico y social con la planificación física y económica. De aquí que las ciudades necesiten una estrategia para “reterritorializar” lugares como centros de convivencia cívica vibrantes socialmente y abiertos.

En esta nueva planificación informada culturalmente, el artista puede jugar un papel crítico dando estímulos al pensamiento y la imaginación, extrayendo de diversos tipos de conocimiento y disciplinas, y la memoria y símbolos de un público y localidad diversos, dirigiendo experimentos imaginativos que exploren los horizontes de posibilidad de relaciones de espacio y cívicas compartidas. A través de proyectos conjuntos que incluyan el arte dentro de la localidad, una práctica artística comprometida socialmente puede también permitir a los ciudadanos participar en la construcción de un nuevo imaginario urbano y volverlo en una nueva realidad cívica. Dos experimentos de inclusión de una visión de la ciudad política y artística alternativa son:

UFA Fabril- Berlín, Alemania, una comunidad artística medioambiental alternativa *“el oasis verde dentro de la metrópolis”* es una isla en los antiguos estudios de cine UFA en el suroeste de Berlín, pero también socialmente integrada en la ciudad. Tiene su propia instalación sanitaria y de recogida de agua de lluvia, tejados verdes y energía solar, horno, granja urbana, centro vecinal y de autoayuda que fomenta el bienestar familiar y el compromiso social y cívico. La Eco Oficina y el Instituto por la Sostenibilidad creativa crean

uniones entre la cultura, ecología, la economía y comunidades para capacitar a los ciudadanos para tomar parte en transformar la ciudad a través de su implicación en el *Harbour Tempelhof area*, está promoviendo el desarrollo sostenible, haciendo red con otros proyectos alrededor de la Agenda 21. Combina este trabajo social y medioambiental con la educación – la Free School Berlin funciona desde 1979 – y formación en nuevas tecnologías electrónicas y cursos de circo, artes marciales, danza, percusión brasileña y africana. El Internacional Cultural Centre promueve intercambios y cultura urbana innovadores, combinando aquello internacional y aquello local haciendo encuentros y experimentos con artistas internacionales tales como los músicos del grupo de samba *Terra Brasilis*. Prepara un programa artístico mezclado y popular de cabaret y artes musicales, teatro, festivales de música mundial, multimedia y eventos gastronómicos!

Cittadell'arte, Fondazione Pistoletto, Biella, Italia, fue fundada en 1998 encarnando la visión del artista Arte Povera, Michelangelo Pistoletto, de un nuevo papel para el artista en crear interacción entre todas las diversas esferas de la actividad humana que forman la sociedad. Su objetivo es "*inspirar y producir un cambio responsable en la sociedad a través de ideas y proyectos creativos*" y está muy incrustada en el área Biellesa de industrialización difusa. Cittadellarte actúa como un laboratorio gigante de creatividad e investigación, donde los sectores productivos, culturales y económicos pueden fecundarse de manera entrecruzada. Su nombre significa tanto una ciudadela, es decir un área protegida donde los proyectos artísticos se pueden incubar, como una ciudad que promueve la apertura al mundo exterior. En Cittadellarte el arte interactúa directamente con todas las dimensiones del sistema social –de la economía a la política, desde la ciencia a la producción, desde la educación al comportamiento – para inspirar la gente a una transformación responsable de la sociedad a través de ideas y proyectos creativos. Por ejemplo, la Oficina Política usa los proyectos creativos para provocar el diálogo entre la gente de diferentes orígenes religiosos, políticos o culturales, y para construir una fuerte red intercultural – *Love Difference – Artistic Movement for an Intermediterranean Politic* – de gente que quiere resolver temas sociales través de la creatividad. El objetivo de la Oficina de Economía trabaja como laboratorio experimental y define nuevos conceptos de valor basados en el bienestar medioambiental, social e individual para ayudar a construir una sociedad donde los bienes se intercambien en base a estos valores.

HACKITECTURA.NET

José Pérez de Lama

Wiki.plaza, nuevo espacio público: *Un sistema sin propietario, tejido por una colección de protocolos, estándares abiertos y acuerdos de cooperación...* (Tim O'Reilly, 2005, Qué es la Web 2.0)

Microhistoria: ¿una arquitectura electro-zapatista?

Hacia 1998 andábamos maquinando sobre arquitecturas y ciudades que en lugar de materializar los valores del mercado y el espectáculo encarnaran otros valores más *amables*. Pensábamos en un urbanismo anarquista y una arquitectura zapatista. Por aquella época nos dedicamos en Sevilla a acciones de guerrilla urbana, transformaciones inmateriales del territorio, intervenciones, maniobras... Santi Cirugeda y La Fiambrera constituían interesantes referentes locales [1].

En 1999, montamos un primer dispositivo urbano, al que denominamos *media tank*, que equipado con ordenadores, sound system y proyectores, permitía apropiarse del espacio público transformándolo en un media-room participativo: la gente de la calle aportaba audios y vídeos. Habitando la calle con este artefacto, en el marco de las movidas sociales contra la gentrificación en Sevilla y Barcelona, se nos ocurrió el concepto de *arquitectura gonzo* [2]. Sin embargo, aunque teníamos claro que se trataba de un horizonte muy concreto y necesario, aún no éramos capaces de conectar aquello a la Red...

Algo más tarde, haciendo la analogía con el hacktivismo, que entonces comenzaba a ser un término de moda (etoys, 1999-2000 [3]), se nos ocurrió la idea o concepto de hackitectura. Inicialmente, con hackitectura nos referíamos a una arquitectura que hackeaba la ciudad o los propios recursos de la disciplina, el *reality hacking* que posteriormente pondría de moda la gente de *Reload* [4]. Sin embargo, muy pronto comenzamos a trabajar con programadores e informáticos (hackers) y el término se fue redefiniendo y enriqueciendo. Actualmente, pensamos en [la] hackitectura como una cierta práctica de la arquitectura del territorio cibernético, aquél que se compone en la interacción de espacios físicos, flujos electrónicos y cuerpos o, expresado de otra forma, espacios físicos, redes de información-comunicación y redes sociales; un territorio emergente, fluido, multicapa... repleto de nuevas amenazas y oportunidades. En el territorio cibernético actúan arquitectos cibernéticos, organizados en redes horizontales, modulares, flexibles, en las que participan diseñadores, teóricos, artistas, programadores, informáticos, gestores de redes, productores audiovisuales, ciudadanos... y también, a veces, arquitectos de toda la vida... Queramos o no, tod@s somos habitantes de este territorio que nos conecta entre nosotros y con el mundo, y por el que fluyen gran parte de las fuerzas, frecuentemente invisibles pero *tan* reales, que conforman cotidianamente nuestras vidas, desde la escala global a la íntima: poder, finanzas, modulación social, transacciones, logística, energía, símbolos, conocimiento, información, comunicación, entretenimiento...

Devenires cÍborg, territorio cÍborg

En este contexto, que he analizado de forma mucho más amplia en un libro de reciente publicación (2006, Devenires cÍborg. Arquitectura, urbanismo y redes de comunicación), hackitectura.net se dedica a investigar y producir situaciones arquitectónicas con el potencial de desarrollar las oportunidades emancipatorias de este nuevo mundo conectado, reticular y global. Junto a la condición cÍborg de los nuevos habitantes, consideramos relevante pensar otras condiciones de las subjetividades emergentes en la sociedad red como son, si las describimos con trazos bien gruesos, las de la movilidad (simbolizada por el migrante) y la flexibilidad (simbolizada por el trabajador flexible/ precario). Si el sujeto protagonista del proyecto emancipador de la arquitectura moderna fue el obrero industrial (las ciudades de los primeros CIAM – Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna [5] -, la vivienda obrera, los equipamientos públicos...), hoy tenemos que pensar proyectos emancipadores de la posmodernidad a partir de nuevas subjetividades, o procesos de subjetivación, atravesados, entre otras, por estas condiciones o devenires: cÍborg, migrante y precario [6], - lo que significa de forma muy sintética, habitares para la apropiación social del conocimiento y los sistemas maquÍnicos; para la autodeterminación de la movilidad y de la flexibilidad. El marco de la ecosofía enunciado por Félix Guattari [7], es a nuestro juicio, uno adecuado para intentar imaginar cómo componer estas cuestiones en una nueva ciudad. Parafraseando la afirmación hecha hace casi un siglo por Mies Van der Rohe: Aunque empezamos a reconocer las condiciones para pensarla, aún no existe la casa de los hombres y las mujeres del siglo XXI...

Aproximadamente desde 2003, hackitectura.net viene llevando a cabo modestos experimentos de construcción o intervención en los territorios cÍborg, con una fuerte componente de conexión a la red y uso del *tiempo real*, en los cuales hemos ido probando el marco conceptual que acabo de presentar. En realidad, la teoría no ha precedido a la práctica, sino que se trata de un diálogo en el que teoría y práctica se han ido influyendo recíprocamente.

NAU 21

Lluç Mayol, Joan Escofet, Víctor Puntas

<http://www.nau21.net>

Nau 21 es un proyecto de raíz ciudadana, colaborativo e independiente, surgido del movimiento ciudadano que confluye en la defensa de la "nau 21 de Can Ricart" (Can Font), y que conforma una estructura de nódulos creativos (individuales o colectivos) que pone en la red para poder dar un servicio a los creadores (en ciencias, arte y tecnologías) de la ciudad, entendiendo que todo ciudadano civilizado es un científico, un artista y un tecnólogo, pues todos, por naturaleza, observamos, interpretamos y construimos, y por cultura, optimizamos: queremos hacerlo mejor.

Nau21 es, pues, un espacio de producción abierto, de intercambio y de diálogo, destinado a proyectos que requieren de la colaboración de distintas disciplinas y de creadores dispares. Un centro de recursos y de encuentro para todas las disciplinas entorno a la ciencia, el arte y la tecnología.

El pasado común: memoria y experiencia

El proyecto de nau21 es heredero de las experiencias de muchas personas y colectivos relacionados directamente con el entorno urbano de Can Ricart y de la ciudad de Barcelona. Dentro de la Asociación Nau21 conviven personas que pertenecen a la historia de Can Ricart (integrantes de la Asociación AXA – Can Font), personas que han participado en la última etapa de actividades del recinto, responsables de espacios creativos de Barcelona, miembros del movimiento del programario libre, científicos... El punto de confluencia de este grupo multidisciplinar fueron las jornadas sobre los espacios creativos en Barcelona que se celebraron en Can Ricart el noviembre pasado. Por esta razón, la memoria, el pasado común y las experiencias atesoradas por cada uno de nosotros son uno de los puntos de arranque del proyecto. Esta memoria y experiencias atesoradas generan tres líneas de trabajo:

- Documentación de la historia, evolución y situación de los espacios de creación en Barcelona
- Recuperación y potenciación del tejido creativo que ha caracterizado durante años a Can Ricart y al conjunto de Poblenou.
- Recuperación y reforzamiento de las relaciones entre espacios creativos, espacios industriales y espacios sociales, es decir, el tejido social existente hasta hace poco en Can Ricart.

Presente continuo: colaboración y adaptabilidad

La memoria y las experiencias mencionadas en el punto anterior, hacen que desde la Asociación Nau21 tengamos una visión determinada sobre el momento actual. La experiencia nos ha mostrado las grandes ventajas y beneficios que suponen el trabajo en colaboración, el intercambio de conocimientos y las construcciones progresivas sobre estructuras flexibles. Es con este substrato con el cual se plantean los siguientes objetivos del proyecto:

- participación en la definición de la nueva visión del espacio y los usos de Can Ricart.

- Desarrollo del proyecto mediante la participación de agentes de la ciudad para fomentar el intercambio de energías entre centros de producción, de creación, escuelas taller, centros de investigación, etc.
- Reactivación del espacio de Can Ricart como punto de encuentro y de intercambio para fomentar y facilitar una mayor participación ciudadana a la hora de hacer ciudad.

Proyección de futuro: un nuevo dominio público

El tercer nivel temporal de los objetivos de Nau21 nos proyecta hacia el futuro y nos conduce hacia una nueva concepción del dominio público, entendido como una esfera que no pertenece al estado ni al mercado, sino a toda la sociedad, y es manejada y controlada por la misma sociedad. Un nuevo dominio público autónomo, reconocido por las instituciones como un medio de democracia participativa y de un nuevo municipalismo.

ESPACIO TANGENTE

Belín Castro

El Centro de Creación Contemporánea **ESPACIO TANGENTE** viene desarrollando sus actividades en la ciudad de Burgos desde Julio de 2001 en un local cedido por el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos. Desde los principios de autogestión, independencia, transparencia y compromiso, el colectivo ha buscado un progresivo aumento de la participación pública, tanto en la gestión y organización como en la programación, para mantener un proyecto abierto y dinámico capaz de recoger, conectar y fomentar de manera eficaz las manifestaciones artísticas y culturales de nuestro entorno.

Las actividades propuestas desde Espacio Tangente tratan de complementar la oferta de nuestra ciudad, en especial en determinadas áreas, estilos y disciplinas hasta ahora poco o nada atendidas y servir de punto de información y encuentro con el arte actual a escala local, estatal e internacional.

La programación se establece en base a las propuestas presentadas por el equipo gestor y por artistas, colectivos y grupos, siendo la labor de este equipo gestor la de canalizar y facilitar el desarrollo de los proyectos, propiciando en todo momento la colaboración, la coproducción y el intercambio entre personas, colectivos e instituciones.

A las actividades públicas, exposiciones y muestras, cursos y talleres, charlas, ediciones, etc, hay que sumar otras dirigidas a consolidar una plataforma permanente para la creación y la difusión de la cultura contemporánea: servicios de información, difusión de convocatorias y actividades, biblioteca, videoteca y fonoteca, talleres de plástica, informática, fotografía y audio, cesión del uso de espacios a colectivos artísticos y asociaciones culturales y sociales, documentación y promoción de la producción local, etc..

En poco más de tres años más de 250 artistas y colectivos, han expresado, expuesto, participado y colaborado en la materialización de lo que ya se puede considerar una realidad con una motivadora perspectiva de futuro.

Entre otras propuestas en las que trabajamos, destacamos la de **ARTE Y TERRITORIO**.

ARTE Y TERRITORIO es un Foro permanente en torno a la Creación Contemporánea en relación con nuestro ámbito geográfico.

Se pretende habilitar un espacio discursivo en el que plantear cuestiones concretas sobre el amplio concepto de Arte y Territorio. Territorio como idea de espacio simbólico, personal y colectivo, cultural e histórico, punto de partida y de llegada en el que el Arte permite la reflexión sobre ámbitos y estados físicos, emociones tan esenciales como la realidad cercana, la identidad y la existencia de visiones paralelas destinadas a convivir, entenderse y generar nuevas alternativas.

ARTE Y TERRITORIO propone la manifestación de posiciones que puedan ampliar los márgenes de la representación y la reflexión sobre los lugares que conforman nuestra percepción y nuestra cultura; que puedan agrandarlos hasta difuminar sus límites.

LA CASA DEL TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Graciano Melano

La ciudad de Turín cuenta con una tradición de 30 años en teatro infantil y juvenil. Desde los inicios de la animación al nacimiento de las compañías teatrales (entre las más importantes de Italia), Turín ha sido la cuna de múltiples experiencias vanguardistas que han hecho del teatro infantil y juvenil un patrimonio común del ámbito de la escuela, la familia y también de los espectadores teatrales más curiosos.

Las numerosas iniciativas llevadas a cabo a lo largo de estos años (talleres basados en los espectáculos, acciones de formación y sensibilización, festivales...) han permitido la asistencia continuada de miles de espectadores en diversos espacios destinados al teatro hecho para y por la joven generación. Y es precisamente este importante éxito de participación de un público siempre más activo y cómplice lo que ha hecho posible la creación en Turín de un espacio adecuado y comprometido con la vanguardia.

Otras ciudades europeas ofrecen ejemplos de iniciativas parecidas: Lión, Bruselas, Dublín, Ginebra, Lille, Estocolmo y muchas más.

La idea principal de **La Casa del Teatro** (al igual que estos otros equipamientos) es ser un lugar abierto al público – con un horario variado– y proponer actividades diversas.

La Casa del Teatro quiere ser también un lugar de colaboración artística entre la **Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani**, **Assemblea Teatro**, **Onda Teatro**, **Unoteatro** y de difusión de la cultura teatral fundamentalmente en la región del Piemonte pero también a nivel nacional e internacional.

En **2006**, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Turín, nació **La Casa del Teatro** en la antigua central eléctrica A.E.M.: un nuevo equipamiento teatral dedicado principalmente a la infancia y a la juventud.

Se encuentra situado cerca del barrio Olímpico (que incluye el palacio de deportes diseñado por Isozaki y el estadio olímpico).

La Casa del Teatro pretende conducir al público joven por el camino del conocimiento, la curiosidad y la socialización ofreciéndoles un abanico de actividades originales donde se mezclan la diversión inteligente, la formación en expresiones culturales y ciudadanas y los proyectos educativos.

LA CONDITION PUBLIQUE: CRUZAR, ABRIR, ANIDAR

Pascale Debrock

Terreno de experiencias, la Condición Pública es una manufactura cultural: un espacio de producción y difusión y sobre todo un espacio de vida abierto a todo el mundo. Residencias de artistas, locales de ensayo para música, teatro o danza; y, por otra parte, cursos y conferencias, encuentros, exposiciones, bailes y conciertos, espectáculos...

Propuesta de un amplio espectro de experiencias, en una antigua fábrica textil transformada en espacios insólitos: una vitrina enmarcada en madera, una sala de espectáculos, el café-restaurant "la Alimentación", varias salas de exposiciones, un bazar, una calle cubierta y una terraza vegetal...

Tres proyectos paradigmáticos de nuestra visión de las diversidades culturales:

- La baraque en chantier (La barraca en obras): se ha abierto un espacio de vida durante el periodo de "reavivamiento" del edificio y de su transformación de un espacio industrial en espacio cultural, un restaurante asociativo, espacio abierto y alternativo. Un espacio que ha permitido el encuentro entre las obras, el proyecto cultural y artístico y su territorio. Un espacio de experimentación que ha sabido ser un canal entre los diferentes actores de la rehabilitación y del proyecto cultural, los públicos y el equipo en un momento –el de las obras- en que tradicionalmente no existe esta comunicación.
- Les Z'Entonnoirs (Los Z'Embudos): un programa de radio conducido por los pacientes des hospital psiquiátrico y emitido por una radio local asociativa, un proyecto cultural al que se han vinculado, cosa inédita, militantes de los medios de comunicación, la salud y la cultura: "¿como permitir que los enfermos mentales recuperen su espacio como ciudadanos en la vida local? ¿cómo un proyecto radiofónico puede cambiar la mirada de los demás hacia estos pacientes? ¿qué papel puede tener el mundo cultural en los proyectos de salud mental?". Un proyecto que tiene su origen en Argentina, experimentado en el marco del festival Extramundi de la Condición Pública en septiembre del 2004 y actualmente autónomo y con un desarrollo propio.
- Los Laboratorios: espacios de trabajo que acogen artistas, asociaciones y organizaciones privadas que trabajan en el ámbito de la cultura. No es un simple espacio de alquiler ni un vivero de empresas. Su lema podría ser "cómo favorecer las experimentaciones, los encuentros y las coexistencias en la relación entre cultura y economía".

UFAFABRIK, BERLÍN
Cultura, Ecología y Comunidad
Hans Joseph Becher

El Pueblo del Artista en medio de la Metrópoli – Berlín

Durante décadas los sueños se grababan en celuloide en los terrenos de la antigua UFA-Film Copy Centre, aquí en el sur de Berlín. Poco antes de la prevista demolición de los edificios la “segunda vida de la ufa” empezó – el proyecto único en su especie que combina el vivir con el trabajar – la **ufaFabrik Berlin**, un **Centro Internacional para la Cultura y la Ecología**.

La ufaFabrik Berlin es un ejemplo viviente de las posibilidades que hay para crear maneras de vivir atractivas y socialmente y ecológicamente justas en una metrópoli. En el 2004 la UN-Habitat galardonó la ufaFabrik como “la mejor práctica para mejorar el medioambiente vivo” e incluyó el proyecto en una base de datos de alcance mundial.

Las actividades de los 30 residentes y más de 150 co-trabajadores se basan en la visión de una integración significativa de las áreas de la vida y el trabajo con la cultura, la creatividad y la comunidad.

Durante los últimos 27 años se han implementado ideas nuevas y fuera de lo común en la ufaFabrik, involucrando la ecología y el desarrollo sostenible, el estudio de conceptos para producir cultura y trabajo social y vecinal.

El Centro de Comunicación ufaFabrik

Es un atractivo lugar de encuentro para cualquier época del año y para gente de todas las edades, nacionalidades y profesiones.

El **Centro de Cultura Internacional** ofrece espacio para hacer cultura contemporánea. Hay actuaciones de artistas internacionales, festivales, producciones de la casa, comedia, cabaret, danza, música del mundo, programas para niños y presentaciones de teatro profesional. Los artistas que actúan y otros son invitados a alojarse en la **Casa de los Invitados** ufaFabrik. Hay disponibles dos espacios teatrales, múltiples talleres de práctica y en verano un escenario exterior cubierto.

Una **Panadería y Pastelería Orgánicas** dentro de la casa ofrecen pan, pasteles y pastas, y un extenso surtido de productos sostenibles está disponibles en la Tienda de Comida Natural ufaFabrik.

En el centro del pueblo urbano de 18.566 m² hay el **Cafè Olé**. Cada día podéis experimentar la atrevida transformación de un tranquilo café para desayunos en un romántico bar de noche para los que buscan cultura y quieren disfrutar de otra bebida mientras siguen la actuación cultural.

Los que actúan en el **ufaCircus** ensayan en los estudios de práctica, como hace el propio grupo de samba de la ufaFabrik **Terra Brasilis**, preparándose para las actuaciones que los llevarán por toda Europa.

La **Escuela de Circo para Niños** está dedicada al desarrollo de jóvenes artistas con talento. Los mismos antiguos estudiantes, artistas reconocidos internacionalmente, enseñan a jóvenes artistas ilusionados.

El **Centro Vecinal y de Autoayuda (NUSZ)** ofrece la promoción y la asistencia en temas culturales así como también sociales, de salud y familiares. Los programas incluyen servicios de asistencia familiar, un centro de asistencia de día y la escuela "Wonder Island" (La Isla Maravilla). Hay regularmente mercados y celebraciones que funcionan para la comunidad local y los de fuera.

Una considerable variedad de **Talleres** con oportunidades para jóvenes y mayores ayudan a que la gente se mantenga activa ya sea como atletas, músicos, bailarines o artistas de circo.

Los familiares animales domésticos y de granja viven en la **Granja para niños** supervisada profesionalmente, donde se invita a los niños a conocerlos, darles de comer, limpiar los establos y salir a dar una vuelta.

A través de una gran variedad de **Proyectos de Ecología**, desde los **green roofs (techos verdes)** al **sistema de agua de lluvia** y la **producción de energía no central**, los terrenos de la ufaFabrik permanecen un oasis verde dentro de la metrópolis. Seminarios, tours y talleres se ofrecen de manera regular para los visitantes interesados.

id22, instituto para la sostenibilidad creativa, trabaja en la teoría y en la práctica con el desarrollo sostenible, con organizaciones asociadas tanto localmente como internacionalmente para coordinar proyectos e intercambiar experiencias.

Las ofertas de la ufaFabrik cambian y se desarrollan año tras año. Surgen nuevos planes creativos cada año y encuentran su camino hacia el escenario, la comunidad y el calendario de eventos. Aquello que permanece estable son las estructuras cooperativas de ufaFabrik y la atención a las necesidades de los invitados. Son los residentes, co-trabajadores y visitantes los que conforman las actividades de la ufaFabrik. Vienen del vecindario, de Berlín o de todo el mundo.

Internacionalmente, la ufaFabrik disfruta de un reconocimiento considerable como muestra líder en las áreas de cultura, comunidad y ecología. Es miembro de varias redes culturales, sociales y sostenibles como la Trans Europe Halles Network y res artis.

CITTADELLARTE-FONDAZIONE PISTOLETTO

Fabrizio Stoppa

El proyecto *Cittadellarte* se inició en 1991 con la compra del edificio central de una fábrica textil cerca del río Cervo en Biella. Las actividades del centro empezaron una vez se hubo adquirido la totalidad del complejo industrial en 1996.

La **Fondazione Pistoletto**, que mantiene acuerdos con la Regione Piemonte y la Comune di Biella, se fundó formalmente en 1998 y se encarga de la organización y gestión de Cittadellarte. La **Universidad de las Ideas** (Università delle Idee - UNIDEE), el principal organismo activo de la Fundación, también se estableció al mismo tiempo.

El nombre "Cittadellarte" incorpora dos significados: el de **ciudadela**, una zona protegida y defendida, y el de **ciudad**, que sugiere una dinámica de prolongación y de interrelaciones complejas con el mundo.

Los programas que ofrece Cittadellarte-Fondazione Pistoletto se basan específicamente en el trabajo interpersonal de la "**implicación creativa**" impulsado por el artista Michelangelo Pistoletto a lo largo de las últimas cuatro décadas (desde 1961) para construir un **vínculo entre el arte y la vida**.

Pistoletto inició el Progetto Arte en 1994, proponiendo un nuevo papel para el artista: participar directamente en las dinámicas sociales. La Fundación se convirtió en un organismo activo de este proyecto.

Cittadellarte es un taller de gran alcance, un lugar en el que la **creatividad** representa un punto de confluencia y de interrelación de diferentes sectores culturales, económicos y productivos. Las actividades del centro se estructuran de modo que todas las formas del arte –la música, el teatro, la literatura, la danza, la fotografía, la arquitectura, las artes plásticas, etc.– puedan interactuar con los demás ámbitos del sistema social, desde la economía a la política, desde la ciencia a la producción, desde la enseñanza a la conducta. La creatividad deja de ser una cuestión de mera autoreferencialidad artística para convertirse en un proceso de compromiso activo por parte de todas las entidades que forman el tejido social.

Cittadellarte está totalmente dedicada a la búsqueda de una **trans-formación social responsable** como respuesta de la creatividad a las dramáticas contradicciones que se generan a raíz de la comparación entre lo que nosotros llamamos el "progreso" y el deterioro del estado del planeta, así como la miseria física y moral a la que una mayoría de la población mundial se ve condenada.

Cittadellarte organiza exposiciones, conferencias, debates, conciertos, performances, espectáculos y encuentros. Estas iniciativas constituyen el conjunto orgánico del taller laboratorio y los ámbitos culturales se combinan con los de diversos campos científicos y de producción dando forma así a perspectivas comunes.

Las muestras expositivas son innovadoras dado que la selección de los participantes no sólo implica la evaluación y el reconocimiento del trabajo de los artistas sino también aquellas ideas, proyectos y realizaciones que en cierto modo pueden contener rasgos creativos mediante los cuales **cada producto asume una responsabilidad**. El mismo principio determina la elección de los temas de las exposiciones y de las personas que participan en ellas.

La Cittadellarte-Fondazione Pistoletto lleva a cabo un gran número de proyectos e iniciativas que se inscriben dentro del programa de la transformación social responsable, por ejemplo "El arte en el Centro", la "Feria del Arte y la Producción" o la entrega del "Premio Mínimo".

Espacio 3: CUESTIONANDO EL ESPACIO PÚBLICO, BUSCANDO NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN E INTERPRETACIÓN

Coordinador: Ramon Parramon, director del programa Idensitat, Calaf/Manresa

Los proyectos que se recogen en este bloque de presentaciones constituyen iniciativas que plantean estrategias de intervención, interpretación, y como consecuencia de ello, también de **participación activa en los procesos creativos que inciden en el espacio público**. Un espacio público que trasciende su consideración de espacio físico, urbano-tectónico o territorial que lo enmarca, para abordarlo como espacio social. En él toman partido tanto los individuos como las distintas formas de organización social y las relaciones que a través de ellas se materializan.

El espacio como producto social es un objeto complejo y polifacético: es lo que materialmente la sociedad crea y recrea, con una entidad física definida; es una representación social y es un proyecto, en el que operan individuos, grupos sociales, instituciones, relaciones sociales, con sus propias representaciones y proyectos. El espacio se nos ofrece, además, a través de un discurso socialmente construido, que mediatiza al tiempo que vehicula nuestra representación y nuestras prácticas sociales. Es un producto social porque sólo existe a través de la existencia y reproducción de la sociedad. Este espacio tiene una doble dimensión: es a la vez material y representación mental, objeto físico y objeto mental. (Ortega Valcárcel, 2004)

Los proyectos que se presentan plantean distintas formas de incidir/intervenir en el espacio público desde diversas prácticas culturales, a través de estrategias participativas en ámbitos comunitarios con voluntad de analizar o promover cambios en el ámbito de lo social. Prácticas promovidas desde el ámbito del arte, en conexión con otras disciplinas, que implican a creadores en acciones locales y que pueden tener una incidencia en la construcción social del espacio que habitamos. Todas ellas parten de la acción a través de proyectos, investigaciones, imágenes, construcciones, tácticas o situaciones, desde una perspectiva plural y abierta, pero también con una finalidad específica: renegociar el papel del arte en el contexto y el conjunto de actividades que forman parte de las múltiples realidades que nos envuelven. Se persigue adquirir un grado de implicación y de intercambio con dinámicas locales que participan y activan situaciones transformadoras de la realidad.

El conjunto de experiencias y proyectos ilustran, por un lado, el complejo y amplio marco de actuación en que se llevan a cabo desde distintos lugares. Por otro lado confluyen en el aspecto de plantear matices posibles en el hecho de intervenir en el espacio público. El espacio público se debe a la ciudad y a lo colectivo, estableciendo un marco de referencia suficientemente amplio para permitir una relación polarizada entre el conflicto y la cooperación de los diferentes agentes que toman parte en él.

Para el urbanismo oficial espacio público quiere decir otra cosa: un vacío entre construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los objetivos de promotores y autoridades, que suelen ser los mismos, por cierto. En este caso se trata de una comarca sobre la que intervenir y que intervenir, un ámbito que organizar en orden a que quede garantizada la buena fluidez entre puntos, los usos adecuados, los significados deseables, un espacio aseado y bien peinado que deberá servir para que las construcciones-negocio, los monumentos o las instalaciones estatales frente a los que se extiende vean garantizada la seguridad y la previsibilidad. (Manuel Delgado, 2006)

Se utilizan con ellos diversas tecnologías y formalizaciones finales: intervenciones en el espacio urbano, intervenciones en la red, intervenciones en ámbitos comunitarios; así como prácticas que requieren de espacios alternativos para poder existir. Trabajos impulsados desde el ámbito del arte, pero que a su vez cuestionan su papel legitimizador en la fusión con otros dispositivos socio-culturales, convirtiéndose en muchos casos en mecanismos procesuales o en herramientas mediadoras. Se plantean estas presentaciones como ejemplos que son alternativa a la configuración benévola y a la vez dominante del espacio público que se implementa desde las campañas de marketing de las ciudades marca, o las ciudades monumento, o las ciudades cuyo único objetivo parece ser que sean visitadas.

La ciudad, lo urbano y el territorio constituye un observatorio de análisis, pero también un laboratorio para prácticas proyectuales. Las cuatro sesiones se agrupan a través de los siguientes conceptos:

Relación entre el espacio físico y el espacio virtual a través de la construcción del archivo. En esta sesión se ponen en correspondencia dos experiencias que miran el espacio público con intereses distintos, pero comparten fundamentalmente uno de sus objetivos, la construcción de un archivo. Una de ellas vinculada al espacio construido, el espacio físico; este es el caso del **Archivo Europeo del Espacio Público Urbano** que se impulsa desde el CCCB en Barcelona. Este archivo recoge algunos ejemplos de las intervenciones más significativas de revitalización del espacio público que se han desarrollado en diversas ciudades europeas a lo largo de los últimos veinte años. Con ello se persigue difundir aquellos proyectos que han revalorizado el carácter público del espacio urbano, favoreciendo su uso colectivo o la identificación de los ciudadanos que habitan en la zona o los frecuentan. - *El archivo se alimenta de los proyectos presentados al Premio Europeo del Espacio Público Urbano, un galardón convocado bianualmente por el CCCB con la colaboración del Institut Français d'Architecture (París), el Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam), The Architecture Foundation (Londres) i l'Architekturzentrum Wien (Viena), en el marco del programa GAUDI, parcialmente financiado por la Comisión Europea.*

La otra experiencia plantea un archivo en estado de construcción permanente, que se articula en Internet y que se nutre de la actividad cultural que se desarrolla en ciudades específicas; es el caso de **e-barcelona, e-valencia, e-sevilla** y la recientemente construida **e-norte**. Un portal desarrollado por el artista Daniel García Andújar que bajo el sugerente eslogan '**Democraticemos la Democracia**' plantea un foro permanente que se

vincula a la ciudad en referencia y en relación a sus políticas culturales, actividades artísticas o de transformación de la ciudad. Con ello se ha conseguido generar una verdadera comunidad que participa activamente en la construcción del propio archivo. Todas las *e-ciudades* están conectadas por el portal, pero suelen ser mantenidas a través de una interacción local. *Se trata de una herramienta de uso colectivo y de implementación local que pretende poder influir en determinados contextos a través de la fuerza que genera la complejidad colectiva de numerosas máquinas individuales, de personas o colectivos dispersos, pero que tienen la capacidad de operar, especular o desarrollar un nivel de conocimiento colectivo.*

Participación, conflicto, comunidad y acción colectiva. De nuevo una relación contrastada entre el espacio físico y el espacio virtual pero con el nexo de implicar a los individuos a que sean parte activa.

Prácticas culturales que insertan acciones participativas y que inciden en estructuras sociales o en decisiones políticas. Este aspecto queda ejemplificado a través de la **Plataforma Salvem el Cabanyal**. Una organización ciudadana que surge en un momento en que se plantea transformar de forma significativa el barrio del Cabanyal en Valencia, a través de un proyecto urbanístico de ampliación de la avenida Blasco Ibáñez. Con ello se deja de lado la trama histórica del barrio, se desmerece la riqueza arquitectónica de origen popular, no se toma en cuenta la opinión de las personas que en el habitan y se planifica con intereses ajenos que afectan definitivamente su tejido social. Ingredientes que a menudo se repiten en otros muchos casos, pero que en este concreto hacen que la mecha prenda y la comunidad se articule en un frente común. El arte y la creatividad llegan a través de **Cabanyal Portes Obertes**. Este evento mezcla la lucha vecinal con una cita anual que convierte los interiores del barrio en espacio público intervenido por el trabajo de artistas que, por un lado se suman a la causa, pero por el otro se convierte en materia prima de sus campos de investigación.

¿Tienes ideas para mejorar la calidad de vida del barrio? Es la pregunta que se plantea en la web de la Plataforma Salvem el Cabanyal para incitar a la participación en la transformación del barrio, con esta voluntad manifiesta de querer ser, estar y participar en su barrio.

“No queremos más participación y ya está, queremos mejor calidad de vida y por eso queremos más participación (...) porque los retos que se imponen a nuestras sociedades en el presente y el futuro más inmediato (dualización social, insostenibilidad ambiental, multiculturalismo, etc.) no pueden abordarse al margen de la gente.” . (Oscar Rebollo, 2003)

Platoniq es la otra parte que entra en juego en esta escena. Ellos, como colectivo de artistas y agentes mediadores, también se plantean preguntas: ¿Qué te gustaría saber hacer pero nunca has encontrado quien te lo explique? ¿En qué cosas eres suficientemente ‘experto’ como para enseñárselas a alguien más? ¿Conoces a alguien que sabe o hace algo valioso, curioso o especial? ¿Qué tal si usas tu habitual p2p no solamente para compartir y consumir, sino también para producir e intercambiar conocimiento? **Banco Común de Conocimiento** es un proyecto que plantea el intercambio de conocimiento utilizando las nuevas tecnologías y las redes digitales. Un laboratorio donde experimentar con nuevas forma de producción, aprendizaje y participación ciudadana. Un nuevo proyecto que, de la misma forma que el

anterior **Burn-Station**, se lleva a cabo en espacios público físicos, que posibilita la relación entre las personas, que genera un contenido compartido y que utiliza la tecnología como herramienta necesaria para conseguir los objetivos.

Transitar, itinerar y explorar el territorio desde un enfoque interdisciplinar y generando un trabajo en red

En este caso son proyectos surgidos en la zona límite entre el arte y la arquitectura. El Proyecto **campagnaromana**, de **Stalker-Osservatorio Nomade**, es un proyecto en construcción estructurado en diversas fases, cuyo desarrollo se inició el pasado mes de junio. Consistió en una exploración sobre el territorio, articulado de forma fragmentada que a lo largo de una semana diversos grupos de personas, partían de diferentes poblaciones en dirección a Roma. Percepción, análisis, deriva y experiencia compartida son los elementos propuestos para generar conocimiento a través de la práctica del caminar. Un forma de rescribir sobre el territorio en transformación. Un territorio, el de la Campagna Romana, que sufre un crecimiento expansivo propiciado por la búsqueda de suelo asequible y por las complejas dinámicas que genera una ciudad como Roma. Este proyecto se ha desarrollado con la participación de numerosas escuelas y universidades a través de un elaborado trabajo basado en la red de conexiones. Stalker-Osservatorio Nomade se sitúa en el cruce entre arte, arquitectura y la política.

Otra forma de tránsito es la propuesta por el colectivo multidisciplinar de arquitectos **AWP** a través de su **Protocolo Troll**. Troll se desarrolla en los límites espaciales de la noche, transitando nuevas fronteras en el espacio nocturno al tiempo que renueva una geografía perceptiva que conecta distintos grupos sociales. Es un lazo, entre distintos países y entidades, con el interés común de investigar la noche dentro de un marco de valores compartidos. Interactuando con representantes de la administración, con compañías de transporte, con investigadores y diseñadores, las asociaciones de habitantes amplían el marco de sus posibilidades de acción, teniendo la posibilidad de participar en fases de diagnosis y operativas. Una familia adoptiva, una red de nuevas interacciones que amplía así el marco de las posibilidades de acción de cada participante. Propone una manera de comprender lo que pueden significar el diseño y la creatividad hoy por hoy en nuestras ciudades; traza vínculos emocionales en relación a las necesidades humanas contemporáneas sin olvidar el sentido de la comunidad, de pertenencia y de participación en el espacio. El proyecto se ha realizado en diversas ciudades europeas.

La Mediación cultural como plataforma de intercambio, colaboración y desarrollo de proyectos.

En este caso se trata de poner en relación elementos basados en la mediación cultural y la necesidad del espacio construido. En un caso se configura una nueva arquitectura justificada por una actividad mediadora; en el otro es la ciudad, con su arquitectura, su espacio urbano, los transeúntes que configuran el escenario que articula las actividades de danza. Esta mediación se fundamenta en el hecho de tejer redes, ya sea entre los ciudadanos, ya sea entre proyectos.

El Centro de Interpretación del Viento de Vejer de la Frontera es un proyecto de arquitectura bio-climática fruto de una metodología que incluye la participación activa de los comanditarios tanto al nivel de concepción como de financiación. Es una propuesta impulsada por AMC, Asociación para la Mediación Cultural que sigue los planteamientos iniciados por el artista François Hers y cuya metodología es recogida bajo el nombre del Protocolo.

El protocolo abre, a todos los ciudadanos que lo desean, la posibilidad de asumir la responsabilidad de un pedido de obra de arte en todos los ámbitos de la creación. La legitimidad de este derecho tiene su origen en la invención de una democracia cuya ambición fundadora es permitir que cada uno salga de su situación de espectador de una historia que lo supera para convertirse en un actor de la misma de pleno derecho. En nombre de esta ambición, producir obras que dan una forma y un sentido a nuestra experiencia del mundo se vuelve una responsabilidad colectiva que incumbe a todos. François Hers. Tervuren 1963 / París 2001

El Centro de Interpretación del Viento es un edificio concebido por la arquitecta Aurora Herrera Gómez con un objetivo didáctico, que se consagrará a las energías renovables y a un programa de actividades culturales que girarán en torno al viento.

Ciudades Que Danzan es el encuentro entre la arquitectura, el espacio urbano, la danza contemporánea y el público. Prende favorecer la cooperación entre varias ciudades del mundo, creando un compromiso común de difusión artística de los diferentes lenguajes y culturas, fomentando el multiculturalismo y el mestizaje cultural. Potencia los conceptos de creatividad, acceso público a la cultura y potenciación del papel de ésta en la integración social. Ciudades Que Danzan reafirma el valor del patrimonio artístico y cultural propio de cada ciudad; a través de los festivales y de la danza el paseante aprende a mirar una plaza, una calle, un rincón de una forma distinta, y va redescubriendo los espacios de su ciudad.

CABANYAL PORTES OFERTES

Maota Soldevilla

Cabanyal Portes Obertes es un evento cuyo principal objetivo es que un día no tenga que volver a realizarse. Esta aparente paradoja de un evento artístico que se celebra con la ilusión de dejar algún día de celebrarse, es uno de las principales características que lo diferencian de la mayor parte de eventos artísticos que aspiran a perpetuarse en el tiempo. Pero expliquémonos, para los que no conocen ni han visitado Portes Obertes tenemos que decir que es un evento artístico en el participan artistas de distintas disciplinas que llama la atención sobre un problema urbanístico que amenaza con destruir un barrio de Valencia llamado El Cabanyal. Es por lo tanto un evento que tiene una clara dimensión política, que cuestiona los valores de un neoliberalismo mal entendido basado en la especulación económica, urbanística y en el dinero como valor exclusivo en nuestra sociedad.

La característica principal de Portes Obertes es que se desarrolla en las casas particulares de los vecinos que las ofrecen a los artistas para albergar sus obras, abriéndolas al público durante los días del evento. El objetivo fundamental es dar a conocer a los visitantes la realidad que está en juego, casas reales donde viven personas que realizan en ellas sus proyectos de vida ahora truncados por una decisión política que no les ha tenido en cuenta en ningún momento. Casas únicas fruto de una tradición de artesanos, ebanistas, albañiles que dieron lugar a lo que ha venido en denominarse modernismo popular, y que son el testigo de una identidad que se mantiene viva en la actualidad.

La idea de hacer público durante unos días un hogar, renunciar a su anonimato, a su carácter de refugio, y de espacio de expresión de la vida y de la intimidad de sus habitantes, para hacer de él un instrumento de intervención política de toma de partido y señalización de un conflicto, albergando una exposición artística y participando en un evento reivindicativo de la identidad de un barrio, es en el momento actual cuanto menos que arriesgado.

Mostrar una casa implica mostrar los hábitos y la intimidad de aquellos que la habitan. La actitud del público durante los años que funciona Portes Obertes siempre ha sido solidaria y respetuosa, casi se diría afectuosa con los propietarios de las casas que albergan la exposición. Curiosamente siempre se ha impuesto una discreción y respeto para la privacidad de estas casas que contrasta con la tendencia *vouyeurística* que alcanza su máxima desagradable expresión en programas propios de los medios de masas tipo *Big Brother*, donde la espectacularización de lo artificialmente privado y cotidiano es masivamente seguido por los telespectadores con una enorme complacencia morbosa. Por el contrario en la relación de los espectadores o público de Portes Obertes con estos espacios privados se desarrolla de forma diametralmente opuesta. Lo privado lejos de espectacularizarse se convierte en normal, la casa invita al espectador visitante que se convierte en invitado y forma él mismo parte del proyecto.

Los proyectos presentados abordan temas tales como la pérdida de la memoria colectiva, la especulación urbanística, los medios de comunicación, la

fotografía y su compromiso social y el papel del arte como activista en el espacio público, entre otros.

EL CASO E-BARCELONA.ORG

Daniel G Andújar

(e-) plataformas de discusión,

Nuestra sociedad, economía y cultura están construidas sobre intereses, valores, instituciones y sistemas de representación que, en general, limitan la creatividad, confiscan y manipulan el trabajo del artista y desvían su energía hacia la confrontación estéril y el desaliento. Interesada en poner en evidencia las configuraciones del poder, la práctica del arte debe de establecer mecanismos de relación social que ayuden a asegurar su impacto a largo plazo y permitan trasladar su discurso mas allá de los confines restringidos al público del arte y la propia institución.

En un afán por ofrecer alternativas de actuación, de abrir espacios de confrontación y de crítica a una visión demasiado encorsetada, con una concepción unidimensional, excesivamente jerarquizada, instrumentalizada y teledirigida del mundo que nos rodea, *Technologies To The People* se planteó a finales del 2001 el diseño e implantación de una serie de plataformas de discusión de políticas culturales en Internet, siendo la primera *e-valencia.org*. Internet está ineludiblemente ligada a los procesos de cambio estructural y de transformación fundamental de nuestra sociedad que, sin duda, está modificando nuestra forma de pensar, relacionarnos, consumir, producir, comerciar y, en definitiva, transformando cada una de la actividades que emprendemos.

Estos proyectos **(e-)** son plataformas que plantean y cuestionan la capacidad de autorregulación de la sociedad en contextos de discusión y critica cuando se desactivan los mecanismos de control social y las regulaciones impuestas por los medios tradicionales. Se trata de una herramienta de uso colectivo y de implantación local que pretende poder influir en determinados contextos a través de la fuerza que crean la complicidad colectiva de numerosas maquinarias individuales, de personas o colectivos, que se hallan dispersas, pero que tienen la capacidad de operar, especular o desarrollar un nivel de conocimiento colectivo. El espacio digital en la red no surgió simplemente como un medio que permite la comunicación, como espacio público que es, también surgió como un nuevo teatro de operaciones determinado por relaciones sociales y de poder. Y este es, sin duda, un espacio donde otros actores pueden ganar visibilidad. En la economía global cualquier organización por pequeña que sea su fracción de representación en la estructura, puede tener una influencia decisiva en la comunidad global utilizando con eficiencia las herramientas y los recursos que les ofrece las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Estos proyectos **(e-)** buscan la participación social de colectivos y movimientos locales implicados en procesos críticos sobre las políticas y los procesos culturales. Generando nuevas dinámicas, rompiendo mecanismos de control. Un foro como contestación a la creciente instrumentalización de los procesos públicos y en clara discusión abierta. Dando voz a lo que no es voz, a la crítica mordaz y al lenguaje expresivo. Unos con más razón que otros. Unos con mejores formas que otros. Unos con mayor exigencia moral que otros. Es más de lo que se suele oír o leer en otros medios. Siempre en el límite.

Technologies To The People es un proyecto artístico de Daniel G. Andújar, creado durante el proyecto *Discord. Sabotage of Realities*, que tuvo lugar en la Kunstverein

y la Kunsthaus de Hamburgo en 1996. *Technologies To The People* forma parte del colectivo internacional *irational.org* referente internacional del arte en la red. *e-barcelona.org* (un portal de discusión sobre la política cultural en cataluña) forma parte de una serie de plataformas *online* puestas al servicio del sector artístico por *Technologies To The People* como *art.net.dortmund.de* (dirigida a todos aquellos interesados en temas relacionados con el arte en red); *e-valencia.org* (un portal de discusión sobre la política cultural valenciana); *e-sevilla.org* (un portal de discusión sobre la política cultural en andalucía); *e-seoul.org* (plataforma de trabajo en Corea del Sur); *e-wac.org* (Plataforma internacional que compila textos teóricos y noticias de arte contemporáneo); Materiales de artista, y su empleo en el arte (*ma.exploradorarte.com* plataforma para la discusión, experimentación y difusión de herramientas artísticas desarrolladas con software libre); o *e-manifesta.org* (una plataforma de discusión, crítica y debate surgida en el contexto de la 4ª edición de *Manifesta*, la Bienal europea nómada).

AMC –ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN CULTURAL
Cécile Bourne-Farrell

Este documento intenta explicar brevemente como el *CENTRO DE INTERPRETACIÓN del VIENTO* de Véjer de la Frontera inicio y como según el pliego de los Comanditarios hemos llegado a un edificio de arquitectura bio-climática. Se trata de un proyecto inédito, fruto de una metodología que incluye la participación activa de los comanditarios tanto al nivel de concepción que de financiación.

El 21 de abril de 2006, la primera piedra del *CENTRO DE INTERPRETACIÓN del VIENTO* se colocó en presencia de los Nuevos Socios Comanditarios y de los inversores. Se trata de un edificio concebido por la arquitecta **Aurora Herrera Gómez** con un objetivo didáctico, que se consagrará a las energías renovables y a un programa de actividades culturales que girarán en torno al viento, como por ejemplo, talleres de sensibilización y de análisis del viento, talleres de fabricación de molinos de viento y cometas, un programa de literatura y de proyecciones de películas relacionadas con el viento, etc.

Se prevé que la primera fase de este proyecto esté terminada a mitad del año 2007. El proyecto está financiado por los fondos FEDER, dentro del marco del convenio entre el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Excm. Diputación Provincial de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda, según el desarrollo europeo de la Metodología de los Nuevos Socios Comanditarios acompañado en España por la AMC, para el acondicionamiento del *CENTRO de INTERPRETACIÓN del VIENTO* de Véjer de la Frontera.

CIUDADES QUE DANZAN

Juan Eduardo López

Algunos objetivos y motivos en la creación de festivales de danza en paisajes urbanos que se manifiestan en la red de Ciudades Que Danzan.

- ❖ Concienciar sobre la utilización del espacio público como un lugar común de creatividad, convivencia, imaginación y laboratorio artístico. Acercar la danza a la comunidad. facilitar la comprensión del lenguaje contemporáneo con propuestas originales .
- ❖ Humanizar las ciudades, revalorizar el patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad, potenciar la danza en todos sus aspectos, generar debate y reflexión alrededor del tema del Espacio Público y fomentar el intercambio entre ciudades.
- ❖ Estimular la cooperación entre diferentes profesionales del sector, creando un compromiso común de difusión artística de los diferentes lenguajes, fomentando el multiculturalismo y el mestizaje cultural.
- ❖ Un encuentro entre la Arquitectura y la Danza, la más inmortal de las artes y la más efímera.
- ❖ Fomentar un público para la danza . Divulgar la danza al gran público estimulando los coreógrafos a trabajar en espacios urbanos y en contacto directo con la ciudadanía.
- ❖ Trabajar el espacio público como soporte para una forma de expresión contemporánea. El interés de la relación entre las artes y lo urbano y lo social.
- ❖ Una alternativa al espacio- teatro - caja negra. Dar la posibilidad al espectador y al creador de establecer otras formas de comunicación artística. Una experiencia enriquecedora, y una visión diferente que amplía las relaciones entre unos y otros.
- ❖ Impulsar el desarrollo cultural y el turismo cultural en la ciudad
- ❖ Democratización del arte contemporáneo.
- ❖ Enriquecer el nivel de la danza regional y romper el tradicional aislamiento en que esta disciplina se ha desarrollado. Reforzar el desarrollo profesional de coreógrafos e intérpretes, vinculándolos con el trabajo de sus pares, tanto a nivel nacional como internacional, fomentando una actualización constante. Una propuesta donde el intercambio de conocimientos, nuevos lenguajes y el uso del espacio urbano, son el motor para generar redes de investigación, discusión y colaboración en torno a las artes escénicas y sus potencialidades.
- ❖ Reafirmar el valor del patrimonio artístico y cultural propio de la ciudad; a través de la Danza, el paseante aprende a mirar una plaza,

una calle, un rincón de una forma distinta, y va redescubriendo el lugar.

- ❖ Acercar de esta manera la Danza al público y viceversa.
- ❖ Potenciar los conceptos de creatividad, acceso público a la cultura y potenciación del papel de ésta en la integración social.
- ❖ Establecer una plataforma de intercambio de artistas y gestores culturales.
- ❖ La realización de acciones de comunicación y promoción para conseguir una mayor proyección de la danza y sus profesionales como así también de las realidades cotidianas de los espacios en que se trabaja.
- ❖ Dar a conocer el trabajo desarrollado en otras ciudades.
- ❖ Suplir la falta de una programación de danza estable y coherente con el desarrollo de una comunidad y en una ciudad que lo requiere.

ESPACIO 4: REDES Y PROXIMIDAD

Coordinadora: Marta Porto, directora (X)Brasil, Comunicação em Causas Publicas, Río de Janeiro

Ilya Prigogine señaló que el siglo XX transformó el planeta de un mundo finito de certezas en un mundo infinito de indagaciones y dudas. El sentido activo contenido en el término cultura en su significado original precisa ser restaurado. Cultura resulta del acto de cultivar. Hoy más que nunca, es preciso cultivar la creatividad humana, pues en un contexto de rápida mutación, los individuos, las comunidades y las sociedades sólo pueden adaptarse a lo que es nuevo y transformar su realidad por medio de la iniciativa y de la imaginación creadora. (Cuéllar, 1997: 102)

La intención de Interacción 06 es socializar experiencias que muestren la diversidad de prácticas culturales que ocurren en diferentes partes del mundo, destacando sus resultados prácticos, desafíos y metodologías y, de esta forma, ofrecer subsidios para el debate de ideas sobre el perfil de las políticas culturales necesarias en el escenario global en el que vivimos y también contribuir para ampliar la visibilidad social de experiencias en el trabajo comunitario a partir de la cultura.

Redes y Proximidad destaca la relación entre proyectos culturales y acciones comunitarias nacidas de las especificidades de cada barrio o territorio, presentando 8 de estas experiencias que actúan en diversos escenarios comunitarios, con conflictos propios y cuestionamientos marcados por los desafíos impuestos por la realidad social y por el grado de las desigualdades vividas. Y donde el principal agente es la sociedad civil o los movimientos sociales autónomos repensando en su espacio de forma crítica y actuante.

Lo que buscamos es identificar los nexos y los sentidos entre la realidad donde se da la intervención y las respuestas trazadas por cada grupo desde un punto de vista cultural. ¿Hay un saber para la ciudadanía revelado en cada una de estas prácticas? ¿Colaboran éstas para que el ciudadano común sea reconquistado por la vida, contribuyendo para valores positivos y para la transformación de paradigmas sociales?

El conjunto de experiencias que presentamos aquí busca contribuir con una nueva perspectiva sobre exclusiones sociales, vulnerabilidades y modelos de políticas culturales en el debate que relaciona cultura y movimientos sociales, enfatizando la participación del ciudadano, sea como productor, sea como consumidor cultural, además de la importancia de incentivar redes, canales de intercambio y apertura de espacios institucionales, como las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación. Nuestros tiempos nos desafían a proceder combinaciones y tránsitos y en este sentido hay que destacar el riesgo de ecuaciones que simplifican los usos de la cultura de forma utilitaria, en especial en comunidades donde la marca social es la violencia y la desigualdad.

Las prácticas destacadas en *Redes y Proximidad* muestran el vigor de los movimientos sociales independientes en la dinamización del escenario cultural en todos los países donde tienen lugar, sea en la plataforma de intercambios propuestos, sea en el enfrentamiento de vulnerabilidades sociales vividas especialmente en lo cotidiano de los países latinoamericanos. Sin embargo, nos muestran también la variedad de nociones sobre *proximidad* que se accionan dependiendo del contexto social y económico vivido. Si para muchas experiencias europeas forjar redes a partir de intereses comunes impulsando programas y acciones conjuntas, promoviendo métodos de trabajo y resultados compartidos contribuyen para que se den las políticas de proximidad, para las prácticas latinoamericanas este es un reto que impone la superación de conflictos en territorios marcados por la violencia cotidiana, muchas veces armada, y la generación de visibilidades para que el diálogo incluya una gran mayoría sin voz.

Es esta variedad de prácticas y nociones la que presentaremos aquí en 3 días de trabajo. Ellas nos traen múltiples nociones – el sentido de lo que es cultura y su importancia como intervención social, las cuestiones más relevantes para las políticas de intercambio cultural pensadas a partir de países ubicados en diversos continentes (Europa, Oceanía, América del Sur) – incentivan nueva atención a técnicas y métodos de trabajo en gestión cultural y amplían nuestra visión sobre prácticas de desarrollo comunitario, organizadas a partir del eje de la cultura y de la innovación artística, del arte-educación y de la inclusión digital.

Abriremos las sesiones de presentación el día 25 por la mañana con Creative Partnerships, de Inglaterra que trabaja en sociedad con escuelas con pocos recursos destinados a la cultura. En la sesión de la tarde conoceremos el trabajo de la Fundación Kaleidos, de España, orientado a la consolidación de una red intermunicipal de trabajo alrededor de las políticas, servicios y equipamientos culturales y de la Red de Desarrollo Cultural de Melbourne, Australia, que desde 2003 trabaja en pro de la integración de comunidades, artistas, asociaciones y organizaciones en actividades de desarrollo cultural de la comunidad.

El día 26 por la mañana Trans Europe Halles, de Lund, Alemania, fundada en 1983, red con 38 miembros en 24 países de la Comunidad Europea que concentra centros culturales independientes; Ateneu Popular de Nou Barris, Barcelona, España, red comunitaria que busca aumentar el ingreso de ciudadanos a la sociedad de información y Banlieus d'Europe, red cultural europea creada en 1992 en Estrasburgo que reúne líderes de asociaciones, expertos, investigadores y artistas, todos familiarizados con proyectos artísticos comunitarios.

Esperamos que la elección de estas experiencias tan importantes para la discusión sobre el concepto de formación de redes y las políticas de proximidad pueda contribuir para profundizar este debate que desafía la importancia de las políticas de cultura en un mundo de conexiones globales, pero de desigualdades históricas y necesidades diversas.

BROEDPLAATSEN

Irene Kunst

Origen y propósito de la organización

El Proyecto municipal Broedplaats Amsterdam existe desde el año 2000 y su propósito es proporcionar espacio de trabajo para los artistas y la industria creativa. Los alquileres de estos edificios se mantienen relativamente bajos así habrá más espacio para experimentar y estará menos enfocado hacia el éxito comercial. Para continuar este proyecto hace falta financiación.

Es importante pues que las *broedplaatsen* (fábricas de Arte) puedan demostrar que su aportación es útil a la ciudad y al clima cultural, de lo contrario los políticos renunciarán a continuar con esta política. Por este motivo las *broedplaatsen* deben unirse y organizarse ellas mismas.

Para ello se ha pensado que sería bueno tener una organización independiente (no municipal) para las Broedplaatsen. Basándose en esta idea, el grupo inicial de la red se formó en el 2004 por gente de diversas Broedplaatsen. Un año más tarde esta iniciativa ha dado lugar a la fundación de la "Netwerk Broedplaatsen Amsterdam".

"Netwerk Broedplaatsen Amsterdam" es una red que intenta estimular el contacto entre las diferentes Broedplaatsen y, a nivel cultural y profesional, apoyar la cooperación y el intercambio de experiencias. Otro objetivo es dar a conocer las Broedplaatsen al público. Cada Broedplaats y/o usuario individual de un estudio Broedplaats en Amsterdam puede unirse a la red.

Los diferentes modos de conseguir los objetivos serán: reunificando y apoyando iniciativas, organizando acontecimientos culturales, dando seminarios y mejorando el portal de internet: www.broed.net. Este portal ofrece una agenda con las actividades planeadas, con una página para cada Broedplaats en Amsterdam, y vínculos a sitios de internet existentes. También hay un foro destinado a la discusión e intercambio de experiencias.

Visión

Para nosotros es importante no ser dogmáticos y mantenernos independientes. Somos una organización en red que trabaja con métodos renovados y no convencionales para expresar las necesidades de las Broedplaatsen en Amsterdam. Tiene que haber un espacio para experimentar y queremos mostrar el valor de este clima sub-cultural.

Queremos cooperar e intercambiar experiencias sin perder nuestra propia identidad y expresión del arte individual. Queremos inspirarnos unos a otros con la interacción y hacernos más visibles hacia el público y la política.

FUNDACIÓN KALEIDOS

Pilar Mairal

La Fundación KALEIDOS.red es una iniciativa orientada hacia la consolidación de una red intermunicipal de trabajo en torno a las políticas, servicios y equipamientos de proximidad. La entidad, se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número 802 según ORDEN ECD/780/2003, de 20 de marzo de 2003 (BOE nº 82 de 5 de abril de 2003).

Este proyecto, impulsado por los Ayuntamientos de **Getafe, Gijón, Vitoria – Gasteiz y Zaragoza** cuenta ya con la adhesión de los municipios de **Alcobendas, Arganda del Rey, Bilbao, Burgos, Córdoba, Donosita – San Sebastián, Girona, La Coruña, La Laguna, Logroño, Manresa y Santa Cruz de Tenerife.**

La misión de la Fundación es orientar las políticas locales de proximidad impulsando una Red intermunicipal en la que se aborden en los próximos años programas concretos relacionados con las políticas de proximidad, desde la perspectiva de los servicios y equipamientos de titularidad municipal.

Esta **red de ciudades** tiene como objetivos:

- *Potenciar el trabajo en red entre ciudades en todo lo relativo a equipamientos y servicios de proximidad.*
- *Tener un conocimiento actualizado de los diferentes equipamientos de proximidad existentes en el estado con sus diferentes tipologías y características.*
- *Definir los criterios y fases necesarias de actuación en la planificación territorial y construcción de equipamientos de proximidad.*
- *Promover nuevas líneas de actuación para conseguir una participación ciudadana efectiva en los espacios municipales.*
- *Impulsar nuevos métodos de gestión de equipamientos desde la perspectiva de optimización de los recursos públicos y calidad de los servicios que se ofertan.*

Las actividades desarrolladas por la Fundación se fundamentan en el Plan de trabajo que bianualmente se aprueba en reunión del Patronato.

De esta manera, durante el periodo 2004-2006 se han desarrollando cuatro proyectos clave relacionados con la *revisión y actualización del Mapa de Equipamientos de Proximidad en España*, el desarrollo y seguimiento de la *aplicación de estándares constructivos a equipamientos de proximidad*, la implementación del *Plan estratégico de participación ciudadana* en los municipios socios que así lo propongan y el *análisis de los perfiles profesionales de este tipo de equipamientos para la elaboración de un plan formativo adaptado.*

De la misma forma, se vienen realizando actividades propias del carácter de la entidad (reuniones de órganos fundacionales), así como Grupos de Trabajo sobre los que se desarrollan los proyectos específicos y el debate técnico sobre el que se fundamentan.

A ello se unen actos comunicativos en los que se busca la implicación y la participación de los socios, encuentros y participación en foros de interés y las Jornadas de la Fundación, que periódicamente buscan la presentación pública

de los resultados de los proyectos desarrollados y el encuentro de los socios con otras entidades interesadas en la actividad de la Fundación y su elaboración técnica.

Las II Jornadas Técnicas de la Fundación Kaleidos.red “Ciudades y Equipamientos de Proximidad”, se celebraron el pasado mes de Junio en Bilbao convocando a distintas entidades e instituciones del ámbito público y privado vinculadas a las políticas de proximidad, la gestión de equipamientos de titularidad pública, la gestión cultural, etc.

Por otra parte, la web de la Fundación (www.kaleidosred.org) se configura como un espacio de trabajo de los miembros de la red, así como una plataforma de proyección de la actividad de Kaleidos.red. En ella se encuentran disponibles distintos documentos y referencias sobre la naturaleza, objetivos y actividad de la Fundación.

BANLIEUES D'EUROPE

Jean Hurstel

1. Banlieues d'Europe fue una de las primeras redes europeas, fundada por Jean Hurstel en 1990. La red agrupa un conjunto de proyectos artísticos y culturales realizados en los barrios más marginales de algunas ciudades europeas, con más de 150 miembros en unos quince países del continente.

Banlieues d'Europe aglutina artistas, agentes culturales i electos en reuniones regulares; edita una boletín de información electrónico; cumple las funciones de punto de encuentro, centro de recursos, y centro de formación para una parte importante de agentes de los sectores social, cultural y artístico.

Constituye un punto de referencia para las problemáticas de la lucha contra la exclusión social y la discriminación, y también para la promoción del diálogo intercultural y la diversidad cultural.

Banlieues d'Europe se ha vinculado a las reflexiones sobre la cultura, la "regeneración urbana" y la crisis de los barrios, y tiene una experiencia importante en las problemáticas actuales ligadas al desarrollo urbano.

2. Además de su acción centrada esencialmente en proyectos culturales y artísticos realizados en ciudades europeas, Banlieues d'Europe defiende una política cultural centrada en proyectos más que en las instituciones, en proyectos que vinculen los artistas con la población y que permitan:

- facilitar la participación y la expresión de los habitantes de las ciudades
- promover la creatividad y la imaginación de los participantes
- abrir un forum ciudadano, un ejemplo de negociación y de democracia participativa
- constituir un proceso de formación mutua, donde penetrar en el núcleo del proceso creativo, más allá del simple consumo de productos culturales.

3. La convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural de 2005 abra la puerta a unas nuevas políticas culturales centradas en la expresión de los individuos y de los grupos. Después de las políticas de democratización cultural, que más adelante fueron de democracia cultural, la convención trae aire fresco, un nuevo desafío para las políticas culturales.

CEASM - CENTRO DE ESTUDOS E AÇÕES SOLIDÁRIAS DA MARÉ

Edson Diniz Nobrega

Curso Comunitario Previo a la Selectividad

En Brasil, como en muchos países, el acceso a una universidad pública se realiza a través de la Selectividad. Los candidatos a la enseñanza superior se someten a una serie de pruebas que intentan medir sus conocimientos escolares. El problema es que cada año aumenta el número de candidatos, sobre todo a causa de la expansión de la enseñanza media, la valoración del diploma superior y la poca inversión de los gobiernos en la apertura de más plazas en las universidades públicas. Por tanto, ello significa que la mayoría de los estudiantes no puede realizar el sueño de ingresar en una carrera académica.

Esta situación crea otra especialmente grave para los estudiantes de origen modesto ya que éstos son los más perjudicados al presentarse a una plaza. Estos estudiantes presentan deficiencias enormes en su formación escolar, muchos se quedan sin profesores durante parte de la enseñanza media, se enfrentan a huelgas en la red pública de enseñanza y padecen de la falta de inversiones en sus escuelas.

Ha sido precisamente para ayudar a estos jóvenes de origen modesto a ingresar en las universidades públicas que el CEASM inició sus actividades a partir de un curso comunitario previo a la Selectividad. Entendiendo que la universidad pública es un espacio importante para la sociedad brasileña dado que es allí donde se realiza mayoritariamente la investigación, se producen conocimientos científicos, culturales y sociales y se ofrecen numerosas oportunidades a los jóvenes habitantes de las periferias y barrios de chabolas, el CEASM decidió elegirla como su proyecto prioritario.

Así se formaron en 1998 las dos primeras clases del curso comunitario previo a la Selectividad, que tuvieron un total de 120 alumnos y alumnas. De éstos 90 llegaron al término del curso, aprobando 41 la Selectividad a la primera. Esta fue una victoria importante, no solo por el alto índice de aprobados sino sobre todo porque el curso presentaba algunas características muy diferentes a los llamados "cursos comerciales", como un 90% de profesores cuyo origen era de la propia Maré, afirmando su fuerte vínculo con el territorio; las clases huían de lo tradicional y se intentaba ampliar el universo cultural de los alumnos y alumnas con visitas al cine, debates sobre política y ciudadanía, teatro, clases de campo y otras actividades culturales y, finalmente, existía la preocupación de fomentar entre los alumnos la adquisición de una "conciencia crítica" que les ayudase a hacer lo que decía Paulo Freire, es decir, a "leer el mundo" y posicionarse ante éste.

Hoy, el curso es un proyecto consolidado que ha ayudado a aprobar a casi 500 jóvenes de Maré para acceder a las mejores carreras en las mejores universidades públicas de Río de Janeiro. Lo más importante es quizás el hecho de que gran parte de estos jóvenes terminan volviendo y actuando en otros proyectos del propio CEASM, lo cual garantiza un efecto multiplicador así como la consolidación de nuevas redes y agentes sociales comprometidos con los cambios que necesitan Maré, la ciudad y el país.

PROGRAMA NIÑO EN MARÉ

En Maré existen dieciséis escuelas públicas, orientadas mayoritariamente hacia la enseñanza básica. Este dato es importante porque demuestra que los niños que viven en las dieciséis comunidades del barrio tienen asegurado el derecho a la enseñanza pública. Sin embargo la cuestión es que estas escuelas se enfrentan a numerosas dificultades, como un alto índice de fracaso escolar, falta de profesores y la violencia, entre otras.

Ante este panorama, el CEASM ha creado una cooperación con ocho escuelas y con la empresa estatal PETROBRAS para intentar minimizar las dificultades arriba mencionadas y ayudar a estas escuelas –situadas en las zonas más pobres de Maré– a ofrecer a sus alumnos una enseñanza de mejor calidad.

La opción ha sido realizar “talleres pedagógicos” que puedan reforzar y ampliar la enseñanza ofrecida en las escuelas. Este es un punto importante ya que el CEASM nunca se ha planteado asumir el papel de la escuela, sino todo lo contrario, la idea ha sido siempre afirmar la escuela pública como institución absolutamente necesaria y promotora de la igualdad en la medida en que transmite a todos, con independencia de la clase social, el conocimiento humano construido a lo largo de la historia.

De este modo, estos “talleres pedagógicos” tienen el papel de reforzar, mediante actividades y juegos lúdicos, los contenidos curriculares trabajados por los profesores en clase. Pero el trabajo de los talleres no se limita a esto. El Programa Niño también invierte en la formación de grupos de padres y madres que se reúnen cada quince días para discutir cuestiones relacionadas con la escuela, la educación de sus hijos y también para debatir cuestiones relacionadas con la vida comunitaria.

En el presente año, el Programa atiende a casi 1.100 niños, habiendo pasado en sus siete años de existencia unos ... mil niños por sus talleres. Esta es una cifra significativa que ciertamente genera efectos importantes no solo en las escuelas donde se realiza sino también en la propia comunidad y entre los niños atendidos.

El hecho es que en las escuelas atendidas el índice de fracaso escolar y repetición de curso, problemas graves en la mayoría de escuelas de Brasil, ha disminuido significativamente. En este sentido se han reducido las llamadas clases de progresión, compuestas por alumnos que han repetido curso o ciclo.

Lo más importante del Programa Niño en Maré, además de un aumento de la calidad de la educación de los niños, es quizás el hecho de conseguir reafirmar la importancia de la educación escolar pública para las comunidades de Maré, al mismo tiempo que consigue involucrar a padres y madres en la educación de sus hijos e hijas. Esta es una actuación fundamental en un territorio donde las inversiones a largo plazo, como la educación escolar, terminan dejándose de lado en aras de la supervivencia inmediata de las familias.

ESPACIO 5 - MEMORIA, CREACIÓN Y PROXIMIDAD

Coordinador: Joan Roca Albert, Proyecto Mayorías Urbanas 1900-2025, Fundació Antoni Tàpies

Breve reflexión sobre la relación entre los tres términos

En esta introducción a las experiencias que se presentan en el espacio 5 de esta edición de *Interacció*, dedicada a las políticas culturales de proximidad, me gustaría empezar un pequeño debate sobre las tres palabras del título que se nos ha propuesto, "Memoria, creación y proximidad" y sobre las relaciones entre ellas. Es lógico que en tiempos de globalización y estandarización crezca, como a reacción de contrapeso, la preocupación por el arraigo de la originalidad, como lo es que en tiempos de cambio rápido y de fragmentación del tejido sociocultural se mire de impulsar políticas de cohesión por la vía de promover expresiones simbólicas compartidas. El tema es candente, en todos los campos de la cultura.

Asimismo, el vínculo entre memoria, creación y proximidad, si no se toman precauciones, puede derivar, insensiblemente, hacia un fomento de la introspección dentro de la pequeña comunidad, especialmente en una sociedad ya de por ella misma más multicultural que en el pasado. Multicultural no sólo por razones de diferentes orígenes y costumbres, sino también, y sobretodo, por razones de fisuras sociales y de pocas expectativas de movilidad para las personas de las capas sociales más humildes, muchas de ellas en una situación legal distinta por su condición de nacidos en otros estados. La apuesta por una creación ligada a los tiempos y espacios próximos, si tan sólo fuera esto, podría revertir, en un caso límite, en el fomento de desarrollos culturales separados. Al no ser ésta la intención, si de lo que se trata es de propiciar un enriquecimiento cultural en el cual cada uno se sienta cómodo y progrese, conviene empezar por una análisis de los potenciales y limitaciones de los tres términos reunidos en el título de éste bloque de experiencias.

En primer lugar, la memoria. La memoria es una creación interpersonal de radio social variable y no es nunca un registro general del pasado sino que es, inevitablemente, una reelaboración cambiante y siempre filtrada. Sea con los tonos épicos y éticos del record de tragedias compartidas que debe mantener viva, sea con la nostalgia otoñal del "tal como éramos". De aquí que si salimos de la pequeña comunidad entre iguales –ricos o pobres-, de quienes tienen un mismo origen lingüístico cultural o de aquellos quienes son miembros de una determinada entidad, y no quieren caer en mixtificaciones, inevitablemente nos hace falta hablar en plural, de "memorias", y no de memoria. Y después, cual es la memoria que debe escoger como a referencia? Aquí se nos plantea de inmediato que sólo podemos situar la memoria –las memorias– si no renunciamos a un marco histórico general. Tan insuficiente y perfectible como se quiera, pero general. Si renunciemos a la historia difícilmente podremos establecer las relaciones entre éstas diferentes memorias y saber, al menos, qué posición ocupa y qué papel hace la memoria concreta para la cual se quiere apostar.

En segundo lugar, la creación. Si la referimos muy directamente a la memoria –es decir, a los tiempos del recuerdo humano, cronológicamente limitado y selectivamente sedimentado, la ganancia en significación inmediata, en la consecución de artefactos simbólicos que “hacen de puro espejo” de la comunidad, tendrá inevitablemente el precio de una mayor dificultad para ir más allá de estos referentes inmediatos. La cuestión es, entonces, como se definen las expectativas de una *creación arraigada*. Bien si por tal cosa se entiende que toda colectividad humana necesita crear sus referentes y expresiones, etc. y que a partir de aquí se puede acumular una masa cultural crítica capaz de creaciones que trascienden a su ámbito original, como ha pasado durante siglos con las manifestaciones musicales populares del centro y este de Europa, con una ciudadanía culturalmente muy capaz, entre tantos corazones y pequeñas orquestas, de entre la cual ha surgido una extensa nómina de músicos y de obras de alcance universal, o como sucede también con los ritmos africanos, por poner otro ejemplo, bien diferente, dentro del mismo campo musical. Muy problemático, en cambio, si por tal cosa se entendiera una forma de populismo artístico cultural subvencionado, con artistas haciendo de bienintencionados mediadores, de médiums comunitario, porque después de el resultado puede ser culturalmente banal y políticamente más que dudoso. En este sentido, una buena forma de prudencia es la apuesta por aquellos proyectos planteados en la larga durada, que aseguren una línea creativa continuada, capaz de “hacer escuela”, de aglutinar un nombre de personas que pueden ir perfeccionando una manera de crear.

En tercer lugar, la proximidad. La cuestión es como se la plantean sin caer en una reducción de las dimensiones de la identidad, que siempre se configura en capas de cebolla. Porque una cosa es la aproximación y la otra la proximidad. Si nos limitamos a las dimensiones sociales más inmediatas la cultura se convierten solos en refugio, no en posibilidad de una expansión a la vez arraigado y emancipador. Si el cambio se limitara a pasar de una cultura más o menos estandarizada, de un “pensamiento único” de estado, nación o clase, qué más da se, a una valoración casi exclusiva del mundo más inmediato no habría una ganancia de libertad, todo lo contrario, la apología de la diversidad encubriría una nueva jerarquía cultural. La proximidad resulta reductora y limitadora si se acontece, y la deriva es fácil, mera reformulación de lo que ya hay, basándose en la confianza antropológica de considerar que el que es compartido y sedimentado ya es bueno e interesante. Con el problema añadido de encontrar qué es culturalmente compartido en tiempos de un cambio humano intenso, sobretodo en algunas áreas socialmente y culturalmente poco favorecidas y a menudo destinatarias de las propuestas culturales de proximidad. Más peligrosa sería aun una escuela que fuera, por principio, “de proximidad”, porque en este caso perdería la función básica de todo adiestramiento cultural reglado, que es la de *desnaturalizar el mundo*, la de hacer menos absolutas las certezas y fomentar la comparación.

Nadie propone, es evidente, abandonar la creación, ni de narrativas ni de símbolos, a las capas socialmente más poderosas. Pero esto es, en cambio, lo que podrían propiciar, por la puerta de atrás, algunos enfoques de las políticas culturales de proximidad. Por evitar la falsa dicotomía entre “culto” y “popular” –a la cual contribuyen, sin quererlo, los apologistas de los “vistosos y ricos mundos étnicos” o, dicho en términos más clásicos, de la “autenticidad popular” – resulta fundamental situar históricamente la memoria, trascender el espejo previsible en la creación y no confundir proximidad con

comunitarismo. Toda creación universal es fruto de un tiempo y un lugar concreto, es a la vez rabiosamente local y temporal. Pero no es necesariamente así a la inversa. I éste sería el peligro de establecer como divisa única y exclusiva la escogida memoria, creación y proximidad.

Reconocer que las mayorías sociales, que los más débiles, que los lugares olvidados tienen derecho a la creación de símbolos culturales –que es una manera ampliada de decir que tienen derecho a la palabra y a la belleza– implica reconocer el derecho a ver situada “su” memoria en la historia, “su” mundo próximo en coordenadas más amplias, “su” potencial expresivo en creaciones que, aun así en principio, puedan ir más allá de sus orígenes concretos: en el límite, la música de los tugurios de Nueva Orleans acontecida jazz universal. Porque si no lo planteamos así corremos incluso el riesgo de fomentar, sota el barniz de la apelación a una democracia cultural más directa, el gueto cultural, el culturalismo de la pequeña comunidad, con un doble trabajo poco ambicioso de las tradiciones –las que sean– que resulten más límite que no punto de partida. I por aquí estaríamos, inesperadamente, contribuyendo a la desigualdad cultural.

El gran pacto cultural de la *res publica* ha de apuntar, entonces, hacia embotellamientos culturales de futuro: la democracia del respeto a todo el mundo no puede conducir a la confusión entre diferencias y desigualdades, porque tampoco en el campo cultural vale el relativismo de ponerlo todo en el mismo plano. No todas las elaboraciones culturales tienen la misma densidad, el mismo potencial, sin que por aquí se pueda prejuzgar hacia una modalidad creativa. La cuestión es especialmente relevante en las grandes metrópolis –poniendo como ejemplo la tejida entorno a Barcelona- donde la búsqueda de un *contrato cultural para la ciudadanía* que supere las carencias de la tradición francesa (donde un supuesto igualitarismo encubre una situación de dominación y deslegitimación cultural) no puede fundamentarse en la tradición más consolidada en el mundo anglo-sajón (con una aproximación grupal y culturalista al principio de “memoria, creación y proximidad”), por mucho que se revista de nuevos conceptos.

La tensión entre historia y memoria, entre creación y difusión, entre universalidad y proximidad (las múltiples proximidades: vecinales, metropolitana, nacional, europea...) es decisiva si se quiere dejar atrás tanto la imposición cultural como el comunitarismo. Para activarla se requiere actuar por el principio de “dislocación de escalas”, de favorecer la circulación “arriba” y “abajo” tanto de los procesos creativos como de los productos culturales, y de no olvidar que para disolver las barreras culturales, siempre poderosas, es fundamental apostar a fondo por esta modalidad de adiestramiento cultural reglado que es la educación. Porque si imposible es un desarrollo cultural efectivo desarraigado, igualmente imposible es una vida más libre y simbólicamente más llena cuando crecen múltiples formas de analfabetismo funcional. Más aún en tiempos de fuerte crecimiento migratorio, que plantea muchos menos problemas de distancia cultural de lo que se suele decir y mucho más, en cambio, de incorporación social, en el supuesto que ésta es una cuestión que afecta todas las partes y no solo, como decía la vieja canción de la Trinca, “los que han llegado más tarde”.

Sin un incremento muy significativo de la inversión en educación, tanto por la vía de la escuela generalista como de las escuelas de artes plásticas, de

música, de los centros de teatro, etc., sin un incremento en el número de las instituciones culturales de todos los rangos y especialidades incardinadas en una sola red capaz de trabajar “de abajo a arriba” y “de arriba a abajo” en el horizonte de los tiempos largos, difícilmente podrá ninguna “política cultural de proximidad” a crecer la masa cultural crítica necesaria para hacer nacer la excelencia cultural del propio tejido social. Y difícilmente podríamos entonces superar una dualidad que sería útil para retomar camino después de la dictadura --la de las infraestructuras y políticas culturales “de excelencia” por un lado y la de las infraestructuras y políticas culturales “sociales” por otra-- y que ahora muestra visibles síntomas de agotamiento tanto por lo que respecta a la creación como a la difusión cultural. “Excelencia” y “proximidad”, que conceptualmente no son antitéticas, tampoco no lo deberían de ser en la práctica, ni por lo que se refiere a los equipamientos, ni por lo que se refiere a las políticas culturales. No pueden ser objetivo de políticas culturales conceptualmente separadas (otra cosa son las dificultades organizativas, cuando menos en a corto plazo, por orden práctico).

La conclusión de esta pequeña reflexión sería que *memoria, creación y proximidad* es una escogida valiosa siempre que esté en tensión con la otra posible de *historia, creación y universalidad*, porque solo así se puede asegurar una capitalización cultural creciente en densidad creativa y en extensión social. La concreción de esta conclusión podría ser que para una política cultural de proximidad que consiga extender entre toda la ciudadanía las posibilidades de progreso social y cultural requieren, en primer lugar, inversión en el adiestramiento cultural --o sea, en las múltiples modalidades de la educación, en el sentido más amplio del término y en el caso que no sólo “educan” las escuelas. Y se requieren, en segundo lugar, la preferencia por las propuestas culturales y artísticas que comporten un programa efectivo de mediana o larga duración, por delante del fomento de programas para actuaciones concretas y efímeras.

SESIÓN CONTINUA

Anna Crosas- Montse Badia- Antoni Ortega

«Sesión continua» <www.diba.cat/s_continua.asp> es una exposición colectiva **comisariada por Montse Badia** que recoge una selección de trabajos videográficos realizados entre los años 2000 y 2005 por algunos de los artistas contemporáneos más relevantes y significativos de nuestro contexto, y quiere reflejar la consideración del formato cinematográfico (o, en general, la imagen en movimiento) como una de las formas más habituales de la experiencia visual en la actualidad.

«Sesión continua» es una **exposición itinerante**: se presentó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona ([CCCCB](#)) a finales de 2005, en el marco del Festival de **videoarte Loop**, y viajará a **veinte municipios** de la provincia de Barcelona hasta finales de 2008. Es un proyecto del Programa de Artes Visuales de la Oficina de Difusión Artística (ODA), un servicio del **Área de Cultura de la Diputación de Barcelona** que, desde hace diez años, apoya a las programaciones artísticas de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona mediante la promoción y la difusión del teatro, la música, la danza y las artes visuales. El **Programa de Artes Visuales de la ODA** apoya a las políticas locales de arte contemporáneo e impulsa proyectos de cooperación municipal de creación, formación y, especialmente, **difusión**. Todos los proyectos producidos por el programa ponen el acento en los **públicos** y, con los años, se ha ido desarrollando esta prioridad de manera progresiva con diferentes **estrategias** que hoy podemos denominar **de proximidad**, siempre intentando combinar la **excelencia** y el **acceso** y fomentando la **participación** y el **debate**.

«Sesión continua» es la producción más reciente del Programa de Artes Visuales de la ODA y **es especialmente significativa en este sentido**, tanto por su contenido (a), como por sus aspectos formales (b), como por los servicios al visitante (c) que ofrece.

A) CONTENIDO. La exposición presenta tres programaciones de vídeo independientes que se agrupan entorno a **tres ejes temáticos** que permiten al visitante la elección del «recorrido» (en este caso, **visionado**) deseado: **1. Construcciones de la identidad y otras antimarcas** (Carles Congost, Cova [Macías](#) y Joan [Morey](#)). **2. El estatus de la imagen** (Martí [Anson](#) y Mabel [Palacín](#)). **3. Condicionamientos sociales, causas y casualidades y otras contradicciones** ([Dora](#) García, Antoni Ortega, Tere [Recarens](#) y Fernando Sánchez Castillo).

B) ASPECTOS FORMALES. La exposición se ha concebido como un conjunto de **«multisalas»** y la **edición** de cada uno de los tres programas de vídeo permite la identificación en todo momento del trabajo que se proyecta y del tiempo que falta para su finalización. El artista **Xabier [Salaberria](#)** ha diseñado y construido el mobiliario del espacio de documentación y los elementos divisorios de los tres ámbitos de proyección para estructurar los recorridos de la exposición de manera adaptable a las diferentes tipologías de sala donde **itinerar**. La exposición también incluye un **ámbito** para los trabajos videográficos realizados en los **talleres educativos**, con un mobiliario que

pretende ser especialmente atractivo para sus participantes, básicamente adolescentes.

C) SERVICIOS AL VISITANTE (y al no visitante). «Sesión continua» ofrece espacio de documentación, catálogo, página web y servicio educativo. Y, como líneas de trabajo nuevas dentro del programa, pensadas por ir a buscar nuevos públicos (los no visitantes), también ofrece y promueve un **curso para centros de proximidad** (centros cívicos, centros comunitarios, etc.) titulado «**Leer imágenes (en movimiento). Vídeo, cine, televisión y arte contemporáneo**» y **actividades específicas para cada municipio**, que relacionan arte, educación, medios de comunicación, ocio, etc.

TOTDANSA

Oriol Picas – Carles Cugat – Beatriz Daniel

Totdansa es un proyecto de la Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona para dar soporte a la presencia de la danza en los municipios de la provincia. El proyecto fue elaborado en el año 2002 a partir de un encargo a un equipo de personas representativas de la danza contemporánea (Maria Rosas, Anna Rovira, Lipi Hernández i Beatriu Daniel) y de la tarea de su adaptación a la realidad de los municipios de la provincia por parte del técnico del Circuito de Espectáculos Profesionales de la ODA, Carles Cugat

Totdansa parte de la necesidad de incrementar la presencia de espectáculos de danza contemporánea a las programaciones de artes escénicas municipales. Los datos del año 2001¹ evidencian el déficit de participación de la danza en los teatros municipales (TM): solamente se hicieron 65 espectáculos de danza, un 5,4 % del total de las funciones programadas para los teatros municipales.

El año 2001 aún fue peor: 60 funciones programadas, un 4,93 sobre el total. Los esfuerzos de la ODA y de otras administraciones supralocales para corregir la tendencia (centrados en dar un soporte económico a los TM para la contratación de espectáculos de danza muy alto, o la obligatoriedad de contratar un mínimo de espectáculos de danza por temporada) no daban el resultado deseado. En este contexto, y resultado de la reflexión con otros profesionales ya mencionados, se evidencia que el lenguaje de la danza, por diferentes razones, es poco conocido para la inmensa mayoría del público, causa fundamental de su defección en los espectáculos programados por los TM². Esta realidad contrasta, por un lado, con el buen reconocimiento internacional que las compañías de danza catalanas tenían.

Así, **Totdansa** de plantea a partir de la evidencia que la difusión de la danza no se puede centrar sólo en el incremento del número de funciones de las temporadas teatrales. La difusión de la danza se tiene que basar en dar a conocer el lenguaje de la danza al público, a través de actividades y acciones educativas, de divulgación y/o próximas a la ciudadanía, que complementen la programación convencional de espectáculos. El objetivo es la penetración de la danza en los municipios, como paso previo para desplegar una programación de danza con una buena aceptación social, o sea, con una presencia de público suficiente.

¹ Informe anual de las programaciones de los teatros municipales de la provincia de Barcelona, año 2000. Oficina de Difusió Artística.

² Año 2000: 141 asistentes por función de media. Año 2001, 184 asistentes por función.

La primera parte del proyecto consistió en definir y sistematizar tanto los diferentes tipos de espectáculos a programar (espectáculos familiares, de pequeño formato, gran formato, especializados, para el gran público, etc.) como una serie de actividades de promoción de la danza en diferentes espacios de los municipios (tertulias, piezas de calle, cursos, talleres para los centros culturales, sesiones pedagógicas, entre otros). La segunda parte del proyecto define las diferentes tipologías de municipios existentes a la provincia de Barcelona (básicamente por demografía y capacidad de contratación) y elabora, para cada grupo de municipios, una tipología de espectáculos y actividades que cada municipio se compromete en desplegar y que se concreta en la redacción por parte de cada TM acogido a **Totdansa** en un proyecto anual.

L'ODA ha integrado algunas estrategias locales ya existentes en los municipios a **Totdansa** y también ha hecho un esfuerzo para integrar a sus instrumentos de difusión artística (bases de datos, giras, catálogos, etc.) las acciones encaminadas a la promoción de la danza. El proyecto se implementó el 2003 y en estos momentos participan en él once municipios. El año 2005, el número de funciones de danza fue de 112, que representaron un 9'02 % del total de funciones programadas en los teatros municipales. Es un aumento de casi el doble de lo que ocurrió los años 2001 y 2002 pero aún está lejos de mostrar estadísticamente una presencia normalizada de la danza en los municipios.

MEMORIA VIVA

Narcís Vives

Una experiencia constructivista con las TIC para la gente mayor

Las vivencias, la experiencia de la vida, la madurez o la sabiduría son valores que todos y todas encontramos en la gente mayor, que muchas veces nos fascinan con las explicaciones de sus recuerdos y con sus consejos. Existe una memoria escondida en el interior de cada una de las personas que pensamos es bueno que pueda aflorar al exterior, que se pueda conocer, que se pueda difundir lo más posible, no sólo entre el colectivo de gente mayor sino entre otros colectivos y, de manera especial, los niños, adolescentes y jóvenes, desde las escuelas o institutos.

Es por ello que pensamos que este proyecto que llamamos **Memòria Viva** es beneficioso para muchos. En primer lugar, para la gente mayor que participa en él, a quienes animamos a hacer memoria, a recoger y recuperar información en diferentes soportes (textos, audio, fotografías, vídeo...), a organizar el material que elaboramos de modo que pueda ser fácil de entender y, finalmente, a publicarlo en Internet. Pero también lo es para otras personas mayores que buscan en estos trabajos puntos de referencia vital y, además, para otros colectivos que, por su interés cultural, humano o de valores de todo tipo, quieran acceder a materiales que de bien seguro son muy importantes desde el punto de vista social y educativo, tanto como herramientas didácticas como conocimientos y contenidos de gran valor.

Así pues, a parte de suponer una ocupación y un entretenimiento de la gente mayor en el tema específico de la historia local que se escoja, comporta también una formación de usuario de herramientas informáticas de tratamiento, búsqueda, elaboración y publicación de información, así como las herramientas de comunicación interpersonal o grupal que nos ofrece Internet.

Por todo lo que acabamos de citar, hemos llevado a cabo este curso sobre "La historia local desde la memoria de sus protagonistas" en el que los asistentes, de forma individual o en pequeños grupos, se han puesto de acuerdo sobre un tema a trabajar o profundizar relacionado con la historia del siglo XX y, más concretamente, con la información de la gente mayor: sus recuerdos, objetos antiguos, fotografías..., la visión personal de los hechos, su opinión... En este proyecto no nos ha interesado tanto lo que hayan podido encontrar en revistas, libros o otras páginas web.

La memoria colectiva de un pueblo se nutre de las memorias de todos y cada uno de sus habitantes y de su voluntad de proyectarse hacia el futuro.

SITESIZE - TERRITORIO_INTERVENCIÓN_CULTURA

Joan Vila-Puig

www.sitesize.net

Sitesize se define como una plataforma de proyectos en el territorio híbrido del análisis social y los procesos creativos. Trata de generar instrumentos de conocimiento crítico basado en formas colectivas de pensamiento e investigación, con la finalidad de abrir espacios de diálogo y de poner en marcha procesos de participación/creación comunitaria. Entendemos el ámbito local como espacio privilegiado de experimentación, como territorios y realidades locales que se construyen colectivamente desde la ciudadanía.

Entendemos así:

- Territorio: El lugar y las personas. La física pertenencia y el sentido de comunidad.
- Cultura: Los argumentos identitarios, las capacidades creativas y las construcciones imaginarias.
- Intervención: Espacios sociales de relación, instrumentos y contenidos locales compartidos.

A continuación os presentamos proyectos relacionados con los siguientes conceptos:

- Imaginarios urbanos (los valores inmateriales en la construcción de la identidad urbana)
- Representación territorial (instrumentos/metodologías creativas para la representación)
- Acción comunitaria (las prácticas de participación y creación colectiva)

IMAGINARIOS URBANOS

Centrados en la activación de aquellos aspectos que los valores inmateriales aportan a la creación de identidades ciudadanas. Consideramos muy importante trabajar desde la base de aquellas formas culturales que aportan el reconocimiento, la representación y la difusión de argumentos de cohesión fuertes; en la mayoría de las ocasiones partiendo de un compromiso de evaluación crítica, aportando visiones y ángulos de lectura transversales, activadores de un diálogo creativo.

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

Muchos de los actos creativos que efectúa una cultura crítica desde la base y el interés por la participación social, consisten en actos de representación de la identidad territorial; acciones de identificación de la experiencia personal y colectiva, en relación con formas de creación de un espacio común. La labor de la cultura es la de proporcionar instrumentos, métodos, así como poder definir aquellas oportunidades en los que ejercer de manera transversal y abierta, el cruce de las imágenes y los argumentos. Con el objetivo de construir nuestra identidad y ejercer en el uso social del espacio el reconocimiento y actualización de la misma. Nos interesa trabajar principalmente desde la cultura visual, la representación territorial centrada en la identificación y construcción de imaginarios sociales urbanos y de estrategias de participación comunitaria.

ACCIÓN COMUNITARIA

Con el objetivo de desligar la creatividad de la sumisión a formas ligadas a las industrias culturales del ocio, más allá de la administración y gestión cultural ejercida desde las instituciones públicas. La acción comunitaria aborda las prácticas y procesos que potencian modos autónomos de activación, generación y distribución de conocimiento comunitario, abierto y libre. Se trata de conectar las nuevas formas de difusión cultural con la necesidad de una comunicación realmente mediada por la experiencia personal y colectiva; un uso de la información y los saberes como argumentos para la activación creativa, aplicados a la transformación de nuestro entorno social.

A TRAVÉS DEL CARMEL

Claudio Zulián

Algunas consideraciones preliminares

El paradigma cultural ha cambiado radicalmente de los últimos decenios. Si antes había una cultura popular específica y una cultura burguesa, esencialmente letrada, ahora hay sólo una cultura de masas. Las predicciones de Pasolini y Guy Debord han resultado certeras.

Que sólo haya una cultura de masas no significa que no haya diferencias de clase.

La cultura de masas es una cultura de lo audiovisual –se contrapone a la cultura del libro. El medio principal de la cultura de masas es la televisión.

Que Pasolini y Debord tuvieran razón en el diagnóstico no significa que el mundo actual sea un mundo de personas sometidas. Foucault: “no estamos dominados, sino que estamos siendo dominados”.

Tanto los intentos de dominio como los de emancipación cultural se juegan esencialmente en el campo de lo audiovisual.

Todas las personas –ricos y pobres- que viven en nuestras ciudades actuales son cultas respecto de lo audiovisual. La cultura del libro en cambio tiende a devenir una cultura especialística –universitaria en el mejor de los casos.

Los intentos de cultura participativa, de proximidad, democrática, etc. deberían deducir medios y estrategias de lo anterior.

A través del Carmel

Tercera experiencia de formas de creación participativa en el barrio barcelonés del Carmel por parte de Claudio Zulián. Las dos anteriores: *Visions del Carmel* –nueve fotografías reproducidas en posters pegados en las calles del barrio, cuya forma y contenido han sido decididos por grupos de trabajo locales; *Miradas extrañas*, cortometraje escrito e interpretado por un grupo de jóvenes del barrio. En los tres casos ha habido un encargo de la “asociación de asociaciones” Carmel Amunt a Claudio Zulián.

A través del Carmel puede crecer gracias a una subvención “Nova mirada” de la Generalitat y a una coproducción con Televisió de Catalunya.

En septiembre 2005 empieza el “trabajo de campo”. Se crean una serie de grupos de trabajo –varias asociaciones e instituciones, muchas de las cuales forman parte de Carmel Amunt-, pequeños grupos unidos por intereses comunes o amistad. La memoria de los trabajos anteriores está viva. El objetivo en cada grupo es describir la realidad del barrio y preparar una representación audiovisual en la que cada grupo o persona será “actor”. No

hay indicación alguna de cómo realizar esta tarea. El trabajo de campo está coordinado por el antropólogo Adrià Pujol.

El trabajo de campo continúa hasta enero 2006. Durante este período se acaban por implicar directamente más de 200 vecinos, que optan mayoritariamente por mostrarse en sus quehaceres cotidianos. Muchos grupos, sin embargo, quieren mostrar momentos particulares de esos quehaceres, por lo que preparan pequeñas representaciones realistas. Los médicos del CAP del Carmel, por ejemplo, proponen representar una pequeña escena en la que reciben una llamada de urgencia que los lleva a una casa, queriendo mostrar con ello las dificultades de algunos pacientes. Las imágenes van cobrando así una característica indefinición respecto al género: realista, pero a medio camino entre documental y ficción. ¿Será que los géneros son una imposición?

Ante estas propuestas se va definiendo la idea de una filmación que desemboque en una videoinstalación en el barrio y posiblemente en una película. Ante la diversidad de las propuestas Claudio Zulian plantea rodar un único plano secuencia que mostraría así de manera palpable la continuidad espacial de la discontinuidad imaginaria del barrio. La ciudad es un mundo de mundos.

Durante el mes de enero de 2006 se empiezan las grabaciones de audio – audio y video no serán sincrónicos, tanto por necesidades técnicas, como por la voluntad estética de presentar la filmación no como “verdad” sino como “construcción” (Brecht). Comienzan también las pruebas de rodaje con el equipo y con los diferentes grupos.

El día 10 de febrero de 2006, un viernes, se rueda un plano secuencia de 2h y 15min. El rodaje empieza a las 16h. Los vecinos –unos 200- esperan el paso de la cámara, algunos simplemente abriendo sus puertas y siguiendo con sus ocupaciones, otros empezando una pequeña representación en cuanto aparece. El rodaje muestra también la capacidad del imaginario audiovisual para convocar grupos de ciudadanos a una “fiesta cívica” con finalidad de producción simbólica.

Los meses de febrero, marzo, abril y mayo se dedican a la postproducción: edición de la imagen y mezclas de sonido.

El 2 de junio de 2006 se inaugura la videoinstalación. Para completar la experiencia de corresponsabilidad en la producción y transmisión de una creación cultural, se entregan a 18 grupos o personas, un monitor y un lector de DVD. Cada grupo o personas es responsable de mostrar el resultado del trabajo. Algunos los muestran en los escaparates de su tienda o de su local social, otros en la ventana de su casa, otros en el televisor de un bar. El equipo pone a disposición un servicio de mantenimiento al que las personas pueden llamar en caso de avería. Como los responsables de cada monitor son grupos o personas que han participado en la experiencia, los monitores quedan exhibidos a lo largo del recorrido de la cámara (unos 10 Km), durante 15 días.

El próximo 14 de noviembre la videoinstalación será de nuevo expuesta en Caixaforum –con una forma diferente, adaptada al lugar-. El 2 de diciembre

Televisó de Catalunya emitirà 1h.30 del plano secuencia, en un programa de documentales.

TRES CASOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA PARTICIPATIVA CON DIÁLOGO INTERCULTURAL, la Carrera del Gancho. Talleres para la Fiesta. Cabalgata Europa 2008. Víctor Cucurull, FUSIC

La exposición se articulará entorno a la presentación de dos Proyectos y un Programa creados por la Fundación Sociedad y Cultura, FUSIC, especializada en la gestión de recursos culturales y artísticos, así como promotora de la creación artística en el espacio público para la cohesión social.

Los tres casos pueden considerarse buenas prácticas atendiendo la metodología aplicada, la participación ciudadana y los resultados artísticos conseguidos.

El primer caso ilustra las posibilidades de un trabajo de proximidad que permite sumar la creatividad de los artistas y de la ciudadanía en un contexto urbano que presenta problemas sociales diversos, desde el riesgo de marginalidad, difícil encaje de las sucesivas oleadas de inmigración, degradación del entorno y tendencia al abandono que, junto con problemas de comunicación entre las diversas comunidades presentes en el barrio, provocan dinámicas negativas, que se pueden positivar con la introducción de elementos nuevos en el imaginario colectivo a través de prácticas creativas participativas.

El segundo caso, es un Programa que recoge experiencias anteriores en una aplicación sistemática de la metodología, en este caso en un ámbito territorial muy amplio, de tal forma que se pueden ver las diferentes herramientas de creación que se utilizan (artes escénicas, artes de calle, composición musical, coreografía, artes plásticas y visuales), así como algunos de los diversos formatos en que se puede trabajar. Este Programa se está desarrollando con el CPCPTC del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y, en la fase actual de implementación ya se pueden evaluar los resultados en poblaciones pequeñas y grandes del mundo rural. Se puede visualizar en www.tallersperalafesta.org

El tercer caso es un proyecto de ciudad, en concreto de Barcelona, que nace como una oportunidad para promover el diálogo intercultural en los barrios, a través de la creación artística participativa en el espacio público, protagonizada por las asociaciones cívicas y culturales con los creadores, apoyados en la red de equipamientos culturales y apuntando en la dirección de las nuevas estrategias que hoy se plantean a nivel europeo y que tendrán un punto de encuentro en el 2008 Año del Diálogo Intercultural, Proyecto asociado a la red Parad'Eur y que se puede ver en www.cavalcadaeuropa.org

IDENSITAT CALAF/ MANRESA 05

Ramon Parramon - Oriol Fontdevila

Arte en busca de nuevas formas de implicación social

No vemos el arte como un simple reflejo de la sociedad. Vemos el arte como un vehículo para hacer sociedad, para crear el futuro, para activar a las personas.

David Avalos (Group Material)

Las iniciativas locales pueden infiltrarse hacia arriba, hacia una escala global y viceversa.

David Harvey

Espacio comunitario, interacción, identidad, comunicación, confrontación, participación, conflicto... son elementos que, unidos a factores sociales y culturales propios del lugar, llegan a ser instrumentos activadores para proyectar e intervenir en el espacio público desde el ámbito de la creación.

IDENSITAT 05

En su tercera edición, **Identsitat** ha promovido la realización de cinco proyectos artísticos en los escenarios específicos de Calaf y Manresa, así como una serie de actividades públicas y procesos de colaboración con centros de formación y varias entidades, destinados a configurar un marco propicio para el debate y la recepción de las cuestiones que se articulan a través del programa.

Estas cuestiones han girado especialmente en torno al **crecimiento y la expansión urbana**, un proceso en el que actualmente se encuentran inmersos Calaf y Manresa y que redefinirá, en un futuro próximo, el contexto social y cultural de los dos municipios, así como su posicionamiento en el contexto territorial. De este modo, se ha intentado focalizar aspectos que, desde la mirada local, experimentan procesos de relación recíproca con dinámicas globales.

CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS

En cuanto a los proyectos, la primera fase de **Identsitat** consistió en solicitar propuestas a través de una convocatoria internacional que se mantuvo abierta entre enero y abril del 2005. Se recibieron un total de 187 propuestas de las cuales se seleccionarían cinco para su puesta en práctica.

De las propuestas seleccionadas, tres tomaban Calaf como contexto de trabajo: **La ciutat dels nens**, un proyecto que Natalia Naranjo, Elena Perera y Víctor Viña han desarrollado basándose en la percepción que tienen los niños del núcleo urbano, concibiéndola como un instrumento de reflexión sobre los fenómenos de desarrollo y construcción que está experimentando el

municipio. Con este fin, durante el proceso se han utilizado medios digitales para potenciar la expresión individual y colectiva, en un marco pedagógico de experimentación para el que se ha contado con la participación de profesores y alumnos del CEIP Alta Segarra de Calaf.

El proyecto **Nucli Antic**, de Juan Linares y Erika Artz, tenía el objetivo de contrastar las expectativas de los habitantes del casco antiguo de re Calaf respecto a su barrio. El proyecto se ha propuesto detectar los aspectos que no quedan contemplados en los esquemas de rehabilitación urbanística de la zona. Mediante la realización de pequeñas intervenciones artísticas en espacios privados se ha querido dar visibilidad a la extraña relación entre aquello que está normalizado y los pequeños elementos de autoconstrucción que aportan los vecinos.

Ground Specific, del colectivo de arquitectos 2A+P, formado por Gifranco Bombaci, Domenico Cannistraci, Pietro Chiodi, Matteo Constanzo y Valerio Franzone, ha propuesto un proceso de transformación ecológica que pudiera ser el revulsivo de toda una red de relaciones mediante un trabajo participativo. Partiendo de un terreno urbano sin una funcionalidad definida, los arquitectos han iniciado un proceso de colaboración con las personas mayores de Calaf, con el objetivo de recuperar y planificar un jardín como un nuevo espacio público. En un futuro, el uso de las actividades de este espacio estaría gestionado por el propio colectivo de personas mayores.

Por último, dos de los proyectos elegidos se han realizado en Manresa. Por una parte, **Servei d'Interpretació Territorial**, que Elvira Pujol y Joan Vilapuig han planteado como un dispositivo de conocimiento capaz de filtrar la percepción y el imaginario de todos los implicados en el proceso de transformación en que actualmente está inmersa la ciudad. Un servicio territorial de interpretación, investigación e información sobre la expansión urbana en los límites de Manresa, así como su articulación con los municipios de su entorno. De este modo, se ha planteado un modelo de trabajo vinculado a acciones relacionales, a mecanismos de producción de conocimiento colectivo y estrategias de comunicación.

El proyecto **Catalana Troll**, del estudio interdisciplinar AWP, integrado por Matthias Armengaud, Marc Armengaud y Alessandra Cianchetta, ha planteado la realización de un itinerario nocturno en el territorio con el objetivo de revelar formas alternativas de circular y experimentar la noche. Troll ocupa los espacios flexibles de la ciudad para dejar huella, transitar nuevas fronteras, incitar la mirada crítica y poética, a la vez que renueva la geografía perceptiva que conecta varios grupos sociales.

CONEXIONES Y ACCIÓN EDUCATIVA

Más allá de los proyectos, desde Identsitat también se ha intentado establecer conexiones en el ámbito local mediante otros canales, favoreciendo a un tiempo la interrelación entre varios medios territoriales y el ámbito docente. De este modo, en octubre del 2005 se inició la programación de actividades *Calaf / Manresa en procés. El creixement i l'expansió urbana a debat*, que consistió en exposiciones sobre el desarrollo de los cinco proyectos, unas jornadas de debate en torno a los procesos de transformación urbana, y el

despliegue de un dispositivo de participación en el que se repartieron postales por espacios públicos y establecimientos de Calaf y Manresa mediante las cuales se pedían visiones personales sobre el crecimiento y la expansión urbana en estas localidades.

Por otra parte, durante el desarrollo del programa se han establecido colaboraciones con algunos ámbitos docentes, a través de la programación de una serie de actividades con alumnos. Cabe destacar, en este sentido, la participación del **IES Guillem Catà** en diversos proyectos realizados en Manresa, así como la colaboración con el **IES Alexandre de Riquer** de Calaf en la articulación de un proyecto educativo en torno a los espacios públicos del municipio desde la mirada y las actividades de los jóvenes. Este proyecto ha sido conducido por algunos profesores del centro junto con el colectivo **Estràbic**. Ha sido una actividad analítica y propositiva con la cual se ha querido destacar la capacidad de los jóvenes de mostrarse como agentes activos a la hora de proponer y participar en el diseño de las actividades de los espacios públicos que frecuentan.

EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN

A continuación, se intenta difundir las acciones realizadas con la exposición de los proyectos, mostrando los diferentes procesos de trabajo. Además de la difusión a varios niveles de los proyectos y actividades llevadas a cabo en Calaf y Manresa, la exposición también tiene un carácter itinerante, con lo que se persigue el establecimiento de correspondencias con otros casos de transformación urbana a través de las dinámicas de intervención social que pueden realizarse en el campo de las artes.

Finalmente, se finalizará esta fase con la edición de una publicación, con la que se pretende dar visibilidad a las diversas experiencias generadas y a la base teórica que se ha ido desarrollando con ellas: interacción con grupos sociales, tácticas de reflexión crítica, procedimientos de análisis territorial, acciones de servicio social, conexiones con centros educativos, estrategias de incidencia local... y todos aquellos procesos que se han procurado articular en esta tercera edición de **Identsitat**, un programa que pone las bases de la experimentación en el terreno social desde el impulso que generan las prácticas artísticas.

EL FÒRUM DE LA RIBERA DEL BESÒS

Salvador Claròs

El Fòrum de la Ribera del Besòs nace en otoño de 1992 como resultado de una reflexión teórica y de una necesidad práctica. La reflexión teórica se derivaba de las investigaciones y debates que tuvieron lugar en el Instituto Barri Besòs en el año 1989 con motivo de las jornadas de reflexión y la muestra de arte "El futuro de las periferias urbanas" (Premio Sant Martí y Premio Ciutat de Barcelona). La necesidad práctica se derivaba de la constatación que en el frente marítimo oriental la transformación urbanística, económica y social que entonces comenzaba requería un lugar de encuentro y de reflexión útil al alcance de todos y todas en una zona en la que el tejido social se encontraba muy dividido, con diferentes entidades vecinales de ámbito muy reducido que tenían dificultades para poder reunirse y debatir en común.

Con el tiempo, se han ido incorporando al Fòrum de la Ribera del Besòs entidades de todo tipo del conjunto de la zona que la transformación urbanística de las pasadas décadas ha ido tejiendo cada vez más, desde la Ciudadela hasta El Besòs, tanto del municipio de Barcelona como también del de Sant Adrià. O, dicho de otra manera, del Poblenou a La Mina. Pero también lo frecuentan instituciones y entidades educativas, culturales y ciudadanas del conjunto de la metrópolis: universidades, museos, centros de investigación y profesores de otros países que visitan la ciudad, etc.

El Fòrum de la Ribera del Besòs no es una entidad vecinal ni tampoco un centro de estudios. Se podría definir como un "mercado de ideas", un lugar donde entidades diversas debaten, concretan sus necesidades de estudios y documentación y se ponen de acuerdo (o no). Si después deciden actuar en la vida de la ciudad, eso ya supera el ámbito del Fòrum. Este mecanismo permite que el Fòrum sea una especie de espacio ajeno a conflictos y enfrentamientos, porque nunca es preciso votar o decidir nada. Entidades, instituciones y ciudadanos a título vecinal se reúnen en él como los compradores y vendedores en un mercado tradicional. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo puede dar su opinión. Y si después los asistentes se ponen de acuerdo para alguna actuación práctica, eso ya no es cosa del mercado, ya se escapa del ámbito del Fòrum, es cosa suya.

Esta manera de funcionar se ha revelado muy provechosa, y debía ser necesaria, porque sino no se entiende que un lugar de encuentro, sin una estructura definida, no haya desaparecido después de más de treinta años. Las reuniones ordinarias son los primeros martes del mes en el Instituto Barri Besòs (Pujades, 397, 08019 Barcelona) a las siete de la tarde y están abiertas a todos y a todas. Gracias a la variedad de sus asistentes, el Fòrum se ha ido perfilando como una polaridad ciudadana más allá de su propio ámbito territorial de origen, con una cierta capacidad para impulsar estudios con personal cualificado. Unos estudios que después quedan al servicio de todo el mundo y que intentan ir incluyendo en su página web, www.forumriberabesos.net, actualmente en fase de renovación.

El campo de reflexión del Fòrum de la Ribera del Besòs ha sido, principalmente, todo lo que se refiere al acceso a la plena ciudadanía de todos los habitantes de la metrópolis. Por su estructura "polar" y no "territorial", es decir, por el hecho que los que en él participan no son todas personas de un mismo territorio, estos temas se han podido tratar de una manera mucho más

amplia de lo que habría sido posible, por ejemplo, desde una asociación de vecinos. Y también de una manera mucho más interrelacionada entre sí.

Este campo se ha concretado sobre todo en la educación, la cultura, el urbanismo, la vivienda y el patrimonio.

En cuanto a la educación, han surgido a lo largo de los años numerosos debates sobre el modelo escolar público en la zona y sobre el mapa de equipamientos. Fruto de estas reflexiones y de su posibilidad de coordinarse a través del Fòrum, las entidades vecinales de la zona más oriental han conseguido que, finalmente, se construya la biblioteca pública y la sala de actos de uso público anexos al Instituto Barri Besòs, de próxima inauguración con una exposición de arte contemporáneo con obra reciente y nunca vista del pintor Antoni Tàpies. Otro programa que ha cuajado es el del Parlamento de Jóvenes, que permite que se conozcan entre sí todos los chicos y chicas de doce a dieciséis años de las diferentes escuelas, tanto públicas como privadas así como sus profesores. Y recientemente han empezado una serie de iniciativas, centradas inicialmente en el Instituto Barri Besòs, para encontrar salidas al punto oscuro de la legislación vigente que sitúa en una situación dramática a jóvenes estudiantes que carecen de ciudadanía española, con padres con papeles y ellos sin, lo que no les permite continuar sus estudios.

En referencia a las iniciativas culturales, la cuestión fundamental ha sido, sobre todo, la de soldar la grieta que aún existe entre “alta cultura” y “cultura popular”, con numerosos programas de conferencias y debates tanto en el propio territorio de la Ribera desde el Poblenou hasta El Besòs como instituciones culturales. La colaboración ha sido especialmente intensa con la Fundació Antoni Tàpies, el MACBA y otras instituciones culturales de la ciudad, con programas nacidos de los debates y estudios hechos en el Fòrum de la Ribera del Besòs. Unos programas que se han desarrollado tanto en las sedes de las citadas instituciones como en el territorio y que en el futuro esperan poder contar con la incorporación de instituciones y entidades de más allá de los límites municipales.

En cuanto al urbanismo y vivienda, el Fòrum de la Ribera del Besòs ha tenido un papel importante a la hora de promover estudios y propiciar debates sobre los sucesivos planos diseñados para actuar en el barrio de La Mina, así como sobre las propuestas para unir mejor los nuevos y viejos barrios de la zona Diagonal-Maresme-Besòs. Fruto de esta trayectoria han sido diversas publicaciones y programas de debates. Los debates y estudios promovidos desde el Fòrum de la Ribera del Besòs han sido útiles tanto a la Plataforma de la Mina como a las asociaciones de vecinos del sudoeste del Besòs, Maresme y Diagonal Mar, como por ejemplo la Plataforma Diagonal-Maresme-Besòs y también la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou, presente en el Fòrum desde hace siete años. Esta reflexión urbanística general para toda la zona del frente marítimo ha permitido desarrollar conceptos y argumentar propuestas en la línea de establecer un diálogo entre las escalas vecinal y metropolitana que permita al menos paliar la brecha creada entre la nueva urbanización del litoral y las aspiraciones del tejido social, cultural y productivo de los barrios asentados en segunda línea de mar, que han resultado muy productivos a la hora de enfocar lo que se tenía que plantear, por ejemplo, después del Fòrum 2004 y que ahora podrán servir para entrar en la reflexión sobre las inminentes transformaciones urbanas en la zona de La Sagrera y Sant Andreu.

Finalmente, en términos del patrimonio cultural, que nos une con la trayectoria histórica y que es decisivo para encarar con fundamento el futuro de una zona completamente sometida a una intensa transformación

urbanística, el Fòrum de la Ribera del Besòs ha sido el marco que ha permitido impulsar los estudios y propuestas para un Plan integral de patrimonio industrial de Barcelona, centrado en El Poblenou, así como los estudios y propuestas específicos para este recinto industrial emblemático del patrimonio de la ciudad y de Europa que es Can Ricart. Como en todos los demás casos, desde el “centro de reflexión” –o, como hoy se suele decir, el “think tank” del Fòrum– estos estudios y propuestas se encuentran al alcance de todas las instituciones y entidades, la mayoría también recogidos en las páginas web de diferentes universidades y también en www.salvemcanricart.com, el instrumento de comunicación de la Plataforma Can Ricart. Como después cada uno los utilice para enfocar lo que considera oportuno plantear o reivindicar ante las administraciones públicas, ya escapa de lo que es propiamente el Fòrum para entrar en otro terreno, el de la acción ciudadana. De este modo, se han podido redactar alegaciones a los planes municipales para Can Ricart y para la revisión del catálogo de patrimonio industrial del Poblenou que no sólo podían contar con cierto grosor conceptual sino también con el apoyo de una larga lista de entidades, instituciones y personas tanto del propio territorio como de otros ámbitos.

Este principio fundamental para mantenerse como un “mercado de ideas” que sirva a todo el mundo sin pertenecer del todo a nadie es, seguramente, lo que ha hecho que el Fòrum haya perdurado tantos años sin tener una infraestructura propia y sin ser una institución.