

C+C

CIUDAD Y CULTURA

UN BINOMIO VIRTUOSO

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ÍNDICE

	Introducción	6
<hr/>		
1	Ciudad y Cultura: una relación virtuosa	8
1.1	La ciudad como proceso cultural	10
1.2	Cultura, cultura urbana, artistas y creatividad	13
1.3	Economía creativa	16
1.4	Escalas de actuación urbana	20
<hr/>		
2	Ciudad y cultura para el desarrollo sostenible	22
2.1	Entornos urbanos: activos para la cultura	24
2.2	Cultura y creatividad: activos para los entornos urbanos	31
2.3	Gestión cultural urbana articulada y con recursos	43
<hr/>		
3	Estrategias y acciones para construir entornos culturales	55
3.1	Ejes de transformación para entornos culturales	57
3.2	Dominios claves de la gestión cultural urbana	70
<hr/>		
4	Modelos de actuación Cultura + Ciudad	81
4.1	Cultura + Ciudad para una gestión colaborativa	83
4.2	C + C para entornos culturales inclusivos y seguros	87
4.3	C + C para entornos culturales productivos	92
4.4	Ciudad + Cultura una mezcla resiliente	94
4.5	Estrategias de actuación Cultura + Ciudad	98
<hr/>		
5	Abordajes integrales	100
5.1	Málaga, España: “Ciudad en cultura”	102
5.2	Ciudad de México: “Ciudad de promotores culturales”	116
5.3	Transitar hacia la “cultura en todas las políticas”	137
<hr/>		
6	Programas urbanos culturales integrales	139

Lista de siglas y abreviaciones frecuentes

a

ACH

Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México.

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ALC

América Latina y el Caribe

b

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

c

CIEDES

Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social de Málaga

CDMX

Ciudad de México

CH

Centro histórico

d

DPI

Derechos de propiedad intelectual

f

FAROS

Fábrica de Artes y Oficios

g

GC

Gestores culturales

i

ICC

Industrias culturales y creativas

ICOMOS

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios

IOT

Internet de las cosas (por sus siglas en inglés)

n

NAU

Nueva Agenda Urbana

o

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OSC

Organizaciones de la sociedad civil

p

PILARES

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes

PTA

Parque Tecnológico

u

de Andalucía

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (por sus siglas en inglés)

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés)

UNWTO

Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés)

UTOPIAs

Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social

Glosario

Bienes culturales:

Todos los bienes —materiales o inmateriales— que reúnen valor estético, histórico o intelectual relevante como producto de la creación humana individual y colectiva, sea en el ámbito de la ciencia, la técnica, las artes, y en cualquier otro ámbito de la experiencia humana.

Ciudad inclusiva:

Es aquella que garantiza las oportunidades para todos y todas a través de la integración y la accesibilidad espacial, social y económica, con independencia de medios económicos, género, raza, edad, identidad sexual, condición migratoria, religión y otras consideraciones que posibiliten una restricción arbitraria en el acceso.

Ciudad productiva:

Es la que busca generar empleo y atraer talento, aumentar la competitividad e impulsar la innovación y el emprendimiento. La ciudad, a través de sus políticas públicas, asume su rol como lugar de productividad, de creación de valor y generación de ingresos.

Ciudad resiliente:

Puede mantener la continuidad de su funcionamiento durante una catástrofe natural o presiones de origen humano, mientras contribuye de modo positivo a la adaptación y transformación para mejorar la vida de sus habitantes, tanto frente a una coyuntura crítica como en el marco de una proyección estable y duradera.

Clase creativa:

La componen intelectuales, artistas, escritores, investigadores y otros profesionales relacionados con las industrias creativas.

Cultura en sentido etnográfico amplio:

Incorpora el conocimiento, creencias, arte, la moral, costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.

Cultura:

De acuerdo a la UNESCO, son las actividades, bienes y servicios que encarnan o transmiten expresiones culturales, independiente del valor comercial que tengan. Estas actividades pueden ser un fin en sí mismas o contribuir a la producción de bienes y servicios en el área.

Cultura urbana:

Es la constituida por aquellas expresiones artísticas que se despliegan en la ciudad como las **artes tradicionales** que suceden al interior de museos, teatros, salas de concierto o centros culturales, y el **arte urbano** se manifiesta en aquellas expresiones que ocurren en las calles, parques y muros de la urbe (grafitis, muralismo), las instalaciones de diseño, la música y la danza urbana, el teatro callejero o la fotografía.

Cultura resiliente:

Capacidad que debe desarrollar la cultura para responder y reponerse de los impactos generados al sector, donde se incluye a los actores involucrados y los elementos y eslabones del complejo cultural urbano. En los entornos urbanos, la cultura resiliente se refiere en particular a la capacidad de las personas, comunidades e instituciones de prevenir, adaptarse y seguir innovando y desarrollando las actividades culturales y creativas que realizan.

Cultura de la resiliencia:

Esaquella que se enfoca en los valores ambientales y sociales, e impulsa la responsabilidad y la rendición de cuentas.

Desarrollo urbano:

Es el proceso de expansión y mejora de la ciudad a través de proyectos intencionados de planificación, creación y gestión de infraestructura, acceso a viviendas y servicios urbanos; prevención de la degradación ambiental y del hábitat urbano; robustecimiento de la gobernanza y la coordinación institucional local, tanto en barrios formales como informales. Es un concepto que abarca desde aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos hasta la prestación de servicios básicos y organización institucional de una ciudad.

Desarrollo urbano sostenible:

Se refiere al proceso de creación y gestión de las ciudades de manera que satisfaga las necesidades de la población y que de modo simultáneo garantice la capacidad de las generaciones futuras para resolver sus propias necesidades. Considera los aspectos ambientales, sociales y económicos para fomentar el bienestar y la resiliencia a largo plazo, además de minimizar el consumo de recursos, reducir la contaminación y los desechos, mejorar la equidad social, promover el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de los habitantes.

Economía creativa o naranja:

Aunque existen varias definiciones, el BID utiliza una de Benavente y Grazzi, que señala: “Grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual. [...] la economía creativa incluye actividades relacionadas con tres conceptos principales: las actividades tradicionales y artísticas; la industria creativa; y las actividades que brindan apoyo creativo a las industrias tradicionales” (Benavente y Grazzi, 2017).

Entorno urbano:

En esta publicación se utiliza para distinguirlo del espacio urbano o público, ya que el entorno urbano es más amplio y se refiere a las características físicas, sociales y económicas de un barrio o área específica de una ciudad. Abarca el espacio construido tanto público como privado: calles, edificios y los intersticios entre estos. También incluye aspectos no materiales como la forma en que las personas se mueven y se desplazan dentro de él; la cantidad y relación con zonas verdes, de esparcimiento y el arbolado, o la disponibilidad de alimentos saludable. Es la concreción próxima: el entorno barrial, las inmediaciones de un lugar de trabajo o de un equipamiento como puede ser un museo o un hospital.

Entorno cultural:

Se ha definido este término para distinguirlo del entorno que se ha pensado integralmente o programado con acciones tanto de planificación urbana como para el desarrollo cultural.

Industrias culturales y creativas (ICC):

A pesar de que se han definido de múltiples maneras, a veces se las utiliza como sinónimo de **economía creativa o naranja** de modo indistinto para referirse a los sectores creativos en el desarrollo social. (ver definición adoptada por el BID).

Infraestructura cultural:

Incluye una amplia variedad de equipamientos, espacios e instituciones y sistemas que contribuyen a la creación, conservación, difusión y disfrute de los bienes y servicios culturales, y puede abarcar museos, teatros, bibliotecas y sitios patrimoniales— así como políticas, mecanismos de financiación, redes y plataformas digitales.

Participación ciudadana:

Proceso de construcción social de las políticas públicas, que otorga un derecho y una responsabilidad a la ciudadanía para participar en todas las etapas del ciclo de su gestión.

Resiliencia urbana:

Capacidad de incrementar la adaptación y mitigación de riesgos generados por el cambio climático, desastres naturales y presiones de origen humano, que amenazan el bienestar de la población, en particular el de los segmentos más pobres.

Resiliencia cultural:

Capacidad que tiene un sistema para absorber la adversidad, asumir el cambio y continuar su desarrollo.

Introducción

La ciudad y la cultura han sido de modo histórico factores claves y determinantes en el desarrollo de nuestras sociedades. Su relación simbiótica y mutuamente necesaria ha permitido una evolución con identidad, basada en la interacción productiva y armoniosa entre personas y comunidades cohesionadas en un mismo territorio. La cultura, entendida de una forma amplia, juega un rol central en el desarrollo y gestión integral de las ciudades, pero también el modo cómo se materializan y se definen físicamente las ciudades activarán o no la innovación y el empoderamiento cultural. Así valuadas, la cultura y la ciudad son activos en sí mismos para impulsar el desarrollo sostenible, aunque su potencial es mayor cuando se accionan para impulsar su complementariedad para que sean aprovechadas de manera sinérgica. Esta no debe ser una incorporación final, una vez que se hayan diseñado los espacios urbanos o las políticas culturales, sino cuando se conciben en la mesa de decisiones.

Esta publicación elabora las dinámicas de esta relación virtuosa, y en cómo los componentes y cualidades de proyectos de cultura y gestión urbana se aúnan para producir efectos multiplicadores que contribuyan al desarrollo sostenible. Parte de la economía de una ciudad depende de su cultura y la atracción que esta genera. Más allá de crear comunidades abiertas y cohesionadas, la singularidad de la cultura de una ciudad es un factor de alta incidencia para sostener y proyectarla a la competitividad y a posiciones de liderazgo. Porque los entornos urbanos, además de ser idóneos para la interacción cotidiana, cuando son dotados de calidad y mayor accesibilidad, se tornan vehículos para la innovación y la experimentación cultural, y son receptivos al encuentro creativo y al registro de voces emergentes o disidentes.

En este trabajo, los equipos de las áreas de desarrollo urbano y de cultura del BID se han unido para reflexionar sobre las contribuciones que presentan la ciudad y la cultura, y los retos y oportunidades que genera su articulación como activo para el desarrollo sostenible. Para ello, se han realizado trabajos de revisión literaria de ambas disciplinas, análisis de mejores prácticas y desarrollado consultas con expertos internacionales para debatir e identificar aspectos críticos o factores detonantes que apalancan procesos de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente. Los temas tratados pasaron a integrar esta publicación.

La Grande Vitesse, obra de Alexander Calder
Foto: Adobe Stock;
Personas en Meuepark, Berlín, Alemania
Foto: Unsplash; Usuario: Robert Bye

Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, Brasil.
Foto: Unsplash; Usuario: Paulo Freitas

Como parte del proceso se identificaron agencias, escalas de actuación, estrategia, acciones y proyectos relevantes, y mejores prácticas. De esta manera, se buscaron lineamientos para promover entornos culturales inclusivos y productivos, una resiliencia en las ciudades y una gestión urbana más colaborativa a través de la cultura. También se buscó identificar aspectos de la planificación, diseño y gestión urbana propicios a la generación de expresiones y prácticas culturales en favor de identidades propias y comunidades cohesionadas. Los lineamientos propuestos marcan la manera de abordar las dinámicas de este binomio en todas las políticas que transforman las ciudades para afianzar la inclusión, mejorar la productividad y la resiliencia.

Los proyectos analizados dan muestra de esos beneficios y de las estrategias específicas impulsadas para alcanzarlos. Sobre la base de dichas estrategias y sus resultados, los proyectos han sido sistematizados en cuatro tipos de entornos urbanos culturales: seguros e inclusivos, productivos, resilientes y de gestión colaborativa. Esto permite crear una herramienta de visualización que ayuda a identificar acciones mancomunadas para alcanzar objetivos con impactos específicos en el desarrollo sostenible. Y cuando las políticas se hacen integrales a nivel ciudad, ejemplos como Málaga y Ciudad de México son los que demuestran en toda su extensión los efectos positivos sobre la economía local y el turismo: la cultura como eje transversal del desarrollo urbano. Este abordaje integral evidencia el potencial de sumar ciudad y cultura en todas las políticas de implementación local.

Aquí se propone que ciudad y cultura accionadas en simultáneo generan una relación virtuosa; que los entornos urbanos son activos para la cultura; que la cultura y la creatividad devienen en mejores entornos urbanos; y finalmente que una gestión cultural articulada con el desarrollo urbano integral, sostenible y con recursos, conforman un círculo virtuoso. El documento está dirigido a planificadores, urbanistas, gestores, artistas, investigadores y ciudadanos interesados

en la cultura, en la planificación de ciudades y en el desarrollo sostenible.

La publicación está dividida en cinco capítulos, además de esta introducción. En el primer capítulo se presentan definiciones que relacionan a la ciudad y la cultura con la consecución del desarrollo urbano sostenible. El segundo capítulo, basándose en la consulta de una red de expertos internacionales, explora las funciones que ciudad y cultura demuestran tener entre sí, y se examinan las condicionantes de la gestión cultural urbana. A modo de ejemplo, se distinguieron los proyectos que provocaron cambios en el abordaje tanto del desarrollo cultural en las ciudades como de la planificación urbana con relación a la cultura. Esta doble entrada, de cultura a desarrollo urbano y viceversa, se explora como oportunidad para la práctica en el tercer capítulo. Ahí se define el concepto de entorno cultural y se sintetizan las estrategias y acciones para mutar los entornos urbanos en espacios pensados integralmente con acciones tanto de planificación urbana como acciones para el desarrollo cultural. En el cuarto capítulo, se anticipa una metodología para proyectar e implementar proyectos culturales que busquen mancomunadamente, a través de la planificación, diseño y gestión, construir entornos urbanos inclusivos, seguros, productivos y resilientes. Por último, en el quinto capítulo, se destacan algunas ciudades que construyeron sus políticas, estrategias y proyectos para incrementar la articulación con la cultura, al punto de que ambas se convierten en un abordaje integral, evidenciando un transversalidad de la cultura en todas las políticas de desarrollo urbano.

CIUDAD Y CULTURA: UNA RELACIÓN VIRTUOSA

CAP.
01

La cultura y la ciudad han sido analizadas a lo largo de la historia por diversas disciplinas del conocimiento humano e instituciones. Si bien es amplísima la bibliografía que las relaciona, en este capítulo se presentan las **definiciones** que utilizaremos para establecer vínculos prácticos entre ciudad y cultura en relación al tipo de desarrollo urbano buscado. Hemos construido una lógica en su encadenamiento que nos permite entender por qué ambas tienen una relación histórica, intensa y provechosa que nos servirá para entender mejor los procesos y las oportunidades de intervención.

Partimos por comprender a la **ciudad como un proceso cultural** en sí mismo y en constante cambio, destacando la capacidad transformadora de lo urbano (**apartado 1.1.**). Mediante condiciones que la definen, como la proximidad y la diversidad de los individuos, ella genera beneficios y diversos retos, que condicionan las formas de vida y la cultura en su interior.

El consenso global, alcanzado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros acuerdos

internacionales, nos proporciona un marco de actuación para lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La cultura y la planificación son activos para lograr el **desarrollo urbano sostenible (apartado 1.2.)**.

Aunque la cultura puede entenderse como una concepción amplia y antropológica, desde la perspectiva de los usos, las costumbres y los rasgos sociales, utilizaremos una definición más instrumental, de la que se han valido muchos abordajes actuales sobre la economía cultural y creativa. Así, revisaremos distinciones específicas como cultura urbana, artistas y el rol de la creatividad en los procesos de producción de **identidad cultural urbana**. Y para enmarcar el rol del sector cultural como clave en el desarrollo sostenible, veremos las definiciones de **economía creativa (apartado 1.3.)**.

Y finalmente trataremos las **definiciones territoriales** que importan para encontrar donde la cultura y el desarrollo urbano coinciden de una forma efectiva para lograr el desarrollo urbano sostenible (**apartado 1.4.**).

Mujer y hombre bailando danzas tradicionales en Nicaragua
Foto: Unsplash; Usuario: errezuniga

1.1 La ciudad como proceso cultural

La definición de ciudad ha provocado siempre fascinación y debates académicos. En 1961, Lewis Mumford empezaba su libro sobre la ciudad en la historia preguntándose sobre qué es la ciudad² y reconociendo la complejidad de su definición a través de más de diez mil años de cambios urbanos. Para distintas culturas, el término ciudad ha significado conceptos diversos. Los griegos consideraban que la polis –a veces traducida como ciudad-estado– no solo involucraba la concreción física del asentamiento humano y los territorios necesarios para su sustento, sino que también incluía al pueblo que la utilizaba, la vida pública y cultural que se llevaba a cabo allí y su estructura política. Los griegos concebían *su polis* como una entidad activa, formativa y educadora de sus ciudadanos.³

Jacob llegó a personificar a las ciudades atribuyéndoles algunas “habilidades innatas” para combatir sus dificultades, detectando que las que son “vitales” contenían la semilla de su propia regeneración. El arte y las manifestaciones culturales urbanas —materiales o inmateriales— forman parte de esta vitalidad, y contribuyen a motivar o definir espacios en las ciudades. Y esos espacios pueden ser generadores de expresiones artísticas, de ideas creativas u originar costumbres y oficios enraizados allí. Ello pone de manifiesto lo cultural de la ciudad y la espacialidad de la cultura, y lo que es aún más prometedor respecto a las oportunidades de desarrollo y transformación, que se pueden accionar desde cualquiera de los dos campos con beneficios en el otro.

Lo que nos interesa destacar en esta concepción es que la ciudad no es un mero contenedor o resultado de la asociación, la convivencia y los conflictos de hombres y mujeres, no es solo un escenario que registra o materializa contenidos, sino que ella misma entraña una capacidad activa, generadora y movilizadora como un complejo social en constante transición.

Por tanto, **la ciudad es un proceso cultural de la humanidad** y como proceso complejo, está en constante mutación. A menudo se habla de la necesidad de “transformación” de las ciudades con un sentido de mejora,⁴ pero su naturaleza compleja hace que sus cambios sucedan en simultáneo, muchas veces descoordinados y difíciles de gestionar.

La ciudad condiciona los modos de vida culturales que emergen en su espacio. Jane

La ciudad también se ve como un **vehículo para el desarrollo sostenible**. A través de la densidad y la diversidad de población urbana, ella genera acceso a recursos, insumos, cooperación, competencia y empleo. La aglomeración provoca menores costos logísticos, economías de escala, visibilidad y facilidad de asociación, e intercambio fluido de conocimiento. Asimismo crea retos en torno a la marginalización o exclusión de grupos, la congestión, la saturación de las infraestructuras y los servicios, la

² L. Mumford, *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects*. Nueva York: Harcourt, Brace & World, 1961.

³ H.D.F. Kitto, *Los griegos*. Buenos Aires: Ed. Eudeba, 1951.

⁴ El Foro Mundial de Ciudades en Katowice, Polonia, en junio de 2022, se llamó “Transformando nuestras ciudades para un mejor futuro urbano”. futuro urbano”.

contaminación y el deterioro del ambiente, las distorsiones en el precio del suelo, o la inseguridad y violencia. A estos desafíos, crónicos o estructurales, debemos sumar los desafíos emergentes, fruto de las nuevas demandas o presiones como pueden ser el cambio climático, pandemias o elevada inflación global.

El **desarrollo urbano** se ocupa de la creación, planificación y la gestión de las ciudades y se enfoca en mejorar la infraestructura, el acceso a viviendas y servicios urbanos, prevenir la degradación medioambiental y mejorar el hábitat urbano, y robustecer la gobernanza y coordinación de instituciones locales en barrios formales e informales. Por lo tanto, es un concepto que abarca desde aspectos sociales, ambientales y económicos hasta la prestación de servicios básicos y su organización institucional. Las acciones de desarrollo urbano pueden originarse en cualquier sector de la sociedad, aunque el sector público es el que más define mediante sus políticas públicas la dirección que tomará el crecimiento y las mejoras. La espacialidad de las ciudades es en buena parte resultado de los procesos de desarrollo urbano. La construcción de ciudad está mediada por los intereses y las estructuras de un sistema socioeconómico y político imperante. Por ello, en el desarrollo urbano se debe reflexionar también sobre las resistencias al sistema, las miradas disidentes, las luchas y los procesos reivindicativos o disruptivos. Muchos de estas resistencias son manifestadas por las y los artistas en el espacio público de la ciudad.

Las Naciones Unidas ha definido y difundido histórica y ampliamente el concepto de **desarrollo sostenible** como aquel que cumple con “necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.⁵ En el 2015, la institución adoptó la Agenda 2030, conocida como los “Objetivos de Desarrollo

Sostenible” (ODS) –todos sus estados miembros aprobaron sus 17 objetivos–, como marco global para guiar el desarrollo. Si bien la Agenda 2030 no proporciona una definición específica del concepto, uno de sus objetivos llama a “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Un año más tarde, las Naciones Unidas acuerda la “Nueva Agenda Urbana” (NAU),⁶ en la que se describen los principios y los conceptos claves que contribuyen a cumplir el objetivo. El **RECUADRO 1** presenta sus definiciones.

⁵ Naciones Unidas (1987), “Nuestro Futuro Común”, conocido como “Informe Brundtland”, elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

⁶ La “Nueva agenda urbana” es un documento adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en 2016.

RECUADRO 1

Definiciones de NACIONES UNIDAS, 2015 (EDITADA)

Las **ciudades sostenibles** promueven la vida y el desarrollo social y económico sustentable mientras conservan y favorecen la regeneración de los recursos naturales.

Las **ciudades inclusivas** ofrecen integración y accesibilidad espacial, social y económica para garantizar oportunidades de sus habitantes, con independencia de medios económicos, género, raza, edad, identidad sexual, condición migratoria, religión y cualquier otra consideración que permita una restricción arbitraria en el acceso.

La **ciudad productiva** da cuenta de su rol como lugar de creación de valor y de generación de ingresos. Para ello, las políticas públicas urbanas buscan generar empleo y atraer talento, aumentar la competitividad e impulsar la innovación y el emprendimiento. La economía cultural y creativa tienen un rol fundamental en estas tres líneas de intervención.

Las **ciudades resilientes** exhiben su capacidad de mantener la continuidad durante una catástrofe natural o presiones de origen humano, mientras contribuyen de manera positiva a la adaptación y transformación para mejorar la vida de sus habitantes, tanto frente a una coyuntura crítica como en el marco de una proyección estable y duradera.

Para que el desarrollo sea sostenible, es conveniente que se fomenten equilibrios al interior de los territorios, en particular entre la **cultura urbana, periferia urbana y rural**, y reconocer su relación simbiótica, es un elemento central para la adecuada planificación de un medio cultural resiliente.

urbana a nivel global, y por eso todos los gobiernos de las ciudades, sin excepción, se enfrentan al desafío de incorporar en su planificación las exigencias de inclusión, productividad y resiliencia, junto con una gobernabilidad comprometida en los acuerdos de Naciones Unidas.

Estos macroobjetivos sintetizan las búsquedas y compromisos de la planificación

1.2 Cultura, cultura urbana, artistas y creatividad

Las ciudades prosperan gracias a la diversidad y sus industrias creativas contribuyen a la riqueza cultural y al tejido social de sus comunidades. Artistas y creadores de variados orígenes infunden sus perspectivas, tradiciones y expresiones artísticas únicas en el paisaje urbano, lo que fomenta un entorno cultural inclusivo que promueve la tolerancia, la comprensión y la cohesión social. Iniciativas como festivales, exhibiciones e instalaciones de arte público, facilitan el diálogo intercultural y dotan de un sentido de orgullo y pertenencia a barrios y localidades en que se insertan.

La cultura y las actividades comprendidas en la definición de **economía creativa o naranja**⁷ juegan un rol central en el desarrollo y la gestión de las ciudades. Lo hacen de manera multifacética potenciando y definiendo su identidad, activando y diversificando sus economías y generando procesos de cohesión social que permiten que las ciudades sean más inclusivas, sostenibles y resilientes. Parte del desarrollo económico de estas industrias depende de la atracción que provoque la ciudad a través de su singularidad, en lo que se ha dado en llamar “marca-ciudad”. Para ello, la cultura es un factor de altísima incidencia, porque contribuye a potenciar el reconocimiento, a sostener el posicionamiento y proyectar su

Así como la cultura define y es funcional a la ciudad, también es válido lo inverso: la ciudad incide en la cultura.

permanencia en lugares de liderazgo en el ecosistema urbano regional y global. (Cepal y ONU-Hábitat, 2016)⁸.

La **cultura urbana** es entendida como todas las expresiones artísticas que suceden en la ciudad como las **artes tradicionales** que ocurren al interior de museos, teatros, salas de concierto o centros culturales, o el **arte urbano**, es decir, aquellas expresiones que suceden en sus calles, parques y muros (como los grafitis o el muralismo), las instalaciones de diseño, la música y la danza urbana, el teatro callejero y a fotografía, entre otras.

La ciudad, a través de sus **activos materiales o inmateriales**, y la percepción de una buena calidad de vida, atrae residentes. En particular, la **infraestructura cultural** es un activo muy poderoso y está conformada por equipamientos, espacios, instituciones

⁷ Ver definición en apartado 2.4.

⁸ En el Capítulo 5, con el caso del Ayuntamiento de Málaga, se dará evidencia de los efectos contagiantes o distributivos sobre lo económico local y el turismo cultural cuando la cultura se convierte en eje transversal del devenir urbano.

y sistemas que contribuyen a la creación, conservación, difusión y disfrute de sus bienes y servicios como museos, teatros, bibliotecas y sitios patrimoniales.

Esta infraestructura cultural abarca también componentes intangibles como políticas, mecanismos de financiación, redes y plataformas digitales, que proporcionan espacios para la producción artística, exposiciones, actuaciones, investigación, educación y participación pública. Juntos este “hardware” y este “software” contribuyen al desarrollo económico, turismo y bienestar de las personas y comunidades. Además, la infraestructura sirve como plataforma para la exploración y expresión de la identidad, el patrimonio, los valores culturales y juega un papel crucial en el fomento de la creatividad, la diversidad y la cohesión social, al tiempo que atrae profesionales y refuerza la conformación de la que se dio en llamar **clase creativa**, intelectuales, artistas, investigadores y otros profesionales que intervienen en esas industrias, y que para algunos autores, resulta la clave para el desarrollo económico.

El rol de los artistas y el de la creatividad e innovación deben ser singularizados para estudiar la relación entre ciudad y cultura. La generación de identidad es una de estas funciones. Por ejemplo, el arte urbano puede proveer de expresiones simbólicas, relaciones sociales e historia a espacios despojados, denominados por Marc Auge “no lugares”.⁹ Son espacios que surgen producto de las dinámicas económicas de globalización, de los procesos de urbanización acelerada, de las tipologías de gran escala y de las áreas de usos exclusivos –shoppings, grandes estacionamientos, parques de entretenimiento o parques empresariales– han devenido en la homogeneización espacial y pérdida de identidad local.

Así, cada vez es más frecuente ver intervenciones urbanas que recurren a

los artistas para valorizar estos espacios desprovistos de identidad y darles una cara más amigable. Otras, como enunciados espontáneos individuales, han expuesto un problema: la inseguridad o falta de atractivo de un espacio común, o un desacuerdo con el uso atribuido al espacio. Por ejemplo, el difundido grafiti del artista inglés Banksy, “Park(ing)”, utiliza una señal de estacionamiento, cruzando las últimas tres letras para transformarlo de “Parking” a “Park” y dibuja una niña en un columpio, y alude de este modo a la necesidad de transformar los espacios de estacionamiento de vehículos en parques para niñas y niños. Estas prácticas tienen en común la búsqueda de exposición de situaciones relacionales y aquellos lugares de encuentro donde convergen los usuarios de la ciudad.¹⁰

Hablar de cultura urbana requiere considerar el rol de las expresiones locales o barriales, de la **cultura popular o cultura pop** y en particular, del arte callejero. Resulta significativo que la cultura también contiene **procesos disruptivos, de insurgencia y de provocación**, en ocasiones con propuestas anárquicas o no propositivas. Son importantes porque contribuyen al desplazamiento de paradigmas y apropiación de espacios o símbolos. Estos procesos de rebeldía se pueden ejemplificar con el movimiento artístico, la cultura punk o el grafiti urbano, todos de gran impacto transformador en su momento.

Haciendo una analogía con el concepto de **ciudad resiliente** (visto antes en el Recuadro 1), la cultura resiliente se podría definir como la capacidad que deben desarrollar las ciudades para responder y reponerse de los impactos generados por esos mismos fenómenos al sector cultural. En lo que se incluye a los actores involucrados y todos los elementos y eslabones del complejo cultural urbano. Holtorf (2018)¹¹ propone una definición integral de **resiliencia cultural** como “la capacidad de un sistema cultural

⁹ Marc Auge, Los no lugares. Espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa, 2000. (Original en francés: Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. París: Edition de Seuil, 1992).

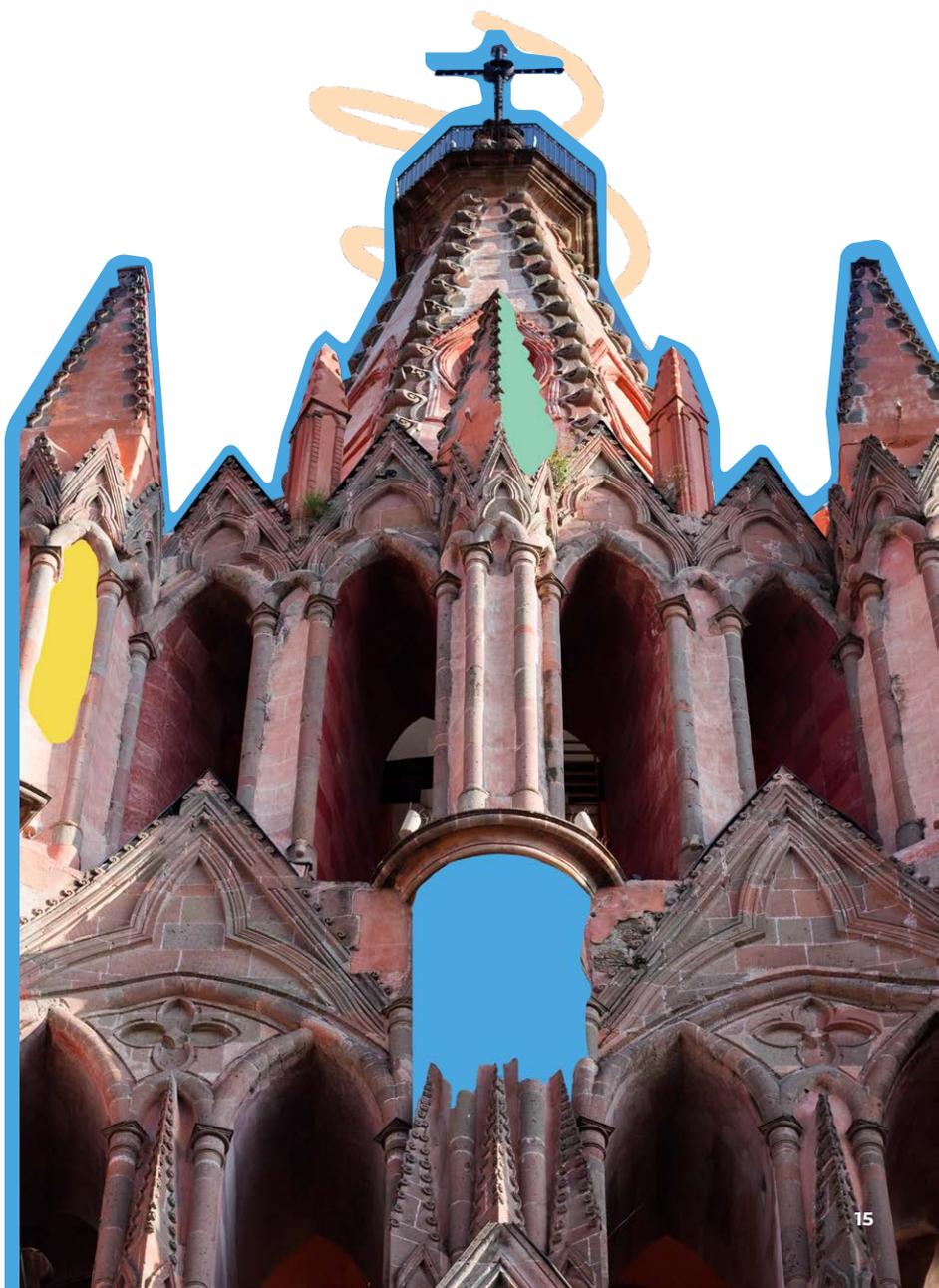
¹⁰ <https://www.eade.es/blog/232-arte-urbano-identidad-contexto-y-entorno-como-base-del-diseno>

¹¹ Holtorf (2018). Embracing change: how cultural resilience is increased through cultural heritage. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00438243.2018.1510340>

(...) para absorber la adversidad, lidiar con el cambio y continuar desarrollándose". A nivel microsistémico, la cultura resiliente fortalece la capacidad de las personas, comunidades e instituciones de prevenir, adaptarse y seguir innovando y desarrollando las actividades culturales y creativas que realizan.

La **resiliencia cultural** está íntimamente vinculada con el patrimonio. La misma definición de patrimonio, tanto material como inmaterial, conlleva una característica resiliente, ya que aprovecha el conocimiento local como capital de resiliencia que se ha consolidado a través del tiempo. Sin embargo, no todo el patrimonio es necesariamente resiliente ni todos los bienes reconocidos como patrimoniales son efectivos en el cuidado y aprovechamiento de las culturas locales para el bienestar de los habitantes de un territorio o del ambiente.

Las industrias creativas pueden ser una herramienta eficaz con productos y servicios diseñados especialmente para instancias de difusión y concientización sobre valores patrimoniales, la promoción de los sistemas de conocimiento locales, protección de la diversidad cultural y/o la emergencia climática o la responsabilidad ecológica. Propender a una **cultura verde** es un desafío de las ciudades del siglo XXI, planificar sus actividades de modo que reduzcan su huella de carbono, sin sacrificar la identidad de cada lugar, sino potenciándola a través de nuevos mecanismos, compatibles con la protección y cuidado de los ecosistemas que habitamos.

1.3 Economía creativa

Al destacar el rol de la cultura en el desarrollo urbano productivo, resulta estratégico relacionarla con la obtención de recursos y beneficios socioeconómicos. Para ello, unos de los primeros conceptos por revisar son la **dimensión económica** de las distintas expresiones culturales y sus dinámicas, y la **cadena de valor** que el sector crea.

Las industrias creativas son poderosos catalizadores del desarrollo urbano, que provocan crecimiento económico, regeneración urbana, diversidad cultural e innovación.

El impacto económico se extiende más allá de los confines del ámbito artístico e influye en varios aspectos de la vida urbana. Al reconocer y fomentar las industrias creativas, las ciudades pueden desbloquear su inmenso potencial y crear entornos urbanos dinámicos, inclusivos y sostenibles que inspirarán y animarán a residentes y visitantes por igual.

Dentro de las disciplinas económicas, se han creado múltiples categorías analíticas y definido una gama amplia de sectores que quedan incluidos o excluidos como productos creativos o culturales. Además, la irrupción tecnológica hace que estos sectores sufran rápidos cambios y se conviertan en otro tipo de bienes o servicios. Por lo tanto, existen varias definiciones que dependen de las actividades que se incluyen o cómo se las subdivide. En general, se utilizan los conceptos de **economía naranja e industrias culturales y creativas** (ICC) de manera indistinta para referirse a todos los sectores creativos con impacto

en el desarrollo. Así lo asumiremos en esta publicación y utilizaremos un enunciado generalizador como **“economía creativa”**. Quedan comprendidas de ese modo las actividades tradicionales y artísticas, las industrias culturales y las actividades de apoyo creativo.

Las **actividades tradicionales y artísticas** se enfocan en la preservación y transmisión del patrimonio cultural material e inmaterial. Este componente de la economía creativa incluye actividades como la literatura, las artes visuales (pintura, escultura o cerámica) y las artes escénicas (música, teatro, danza, ópera). Mientras que las **industrias culturales** conforman el sector productivo específico de los bienes culturales¹² y las **actividades de apoyo creativo** son parte de las cadenas de valor de otras industrias. En estas últimas, el resultado de la actividad creativa se utiliza como insumo intermedio en el proceso de producción de un bien o servicio que no es necesariamente creativo por sí mismo. Ejemplos típicos incluyen el diseño de productos y de empaques y el marketing.

Las industrias culturales usan la imaginación como materia prima y son capaces de concebir productos o servicios ligados a la propiedad intelectual, y a su vez generan empleos, impactos económicos y sociales. Así, representan un sector dinámico, en rápida expansión y los beneficios que levantan van más allá de los ingresos y empleos. Al mismo tiempo, contribuyen a la producción, transmisión y disfrute de contenidos simbólicos, y en particular se destaca el que incrementan las oportunidades de las personas para participar en la vida cultural, con lo que promocionan la diversidad cultural.¹³

¹² En su formulación original, el concepto de “industria cultural” se vinculaba a una producción cultural destinada de modo explícito y primario para su comercialización, y designaba aquellos bienes culturales cuyo origen no puede atribuirse a la alta cultura ni a la cultura popular tradicional. Sin embargo, ahora se entiende que existe una hibridación y codeterminación profunda entre estos dos ámbitos, al punto de que se hace muy difícil delimitar con claridad los límites de cada uno (Escobar, 2008).

¹³ UNESCO, 2022. <https://en.unesco.org/creativity/development-indicators/dimensions/economy>. Consultado el 19 de agosto de 2022.

Más recientemente, el BID ha identificado dentro de la economía creativa un universo de 38 subsectores, entre los que se encuentran por ejemplo los videojuegos, las artes escénicas, la música, la gastronomía, el diseño gráfico y el desarrollo de software para contenidos, muchos de ellos enfocados en las exportaciones de sus servicios.

Ilustración 1: Sinopsis utilizada por el BID en la publicación "Políticas públicas para la creatividad y la innovación: impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe" <http://dx.doi.org/10.18235/0000841>

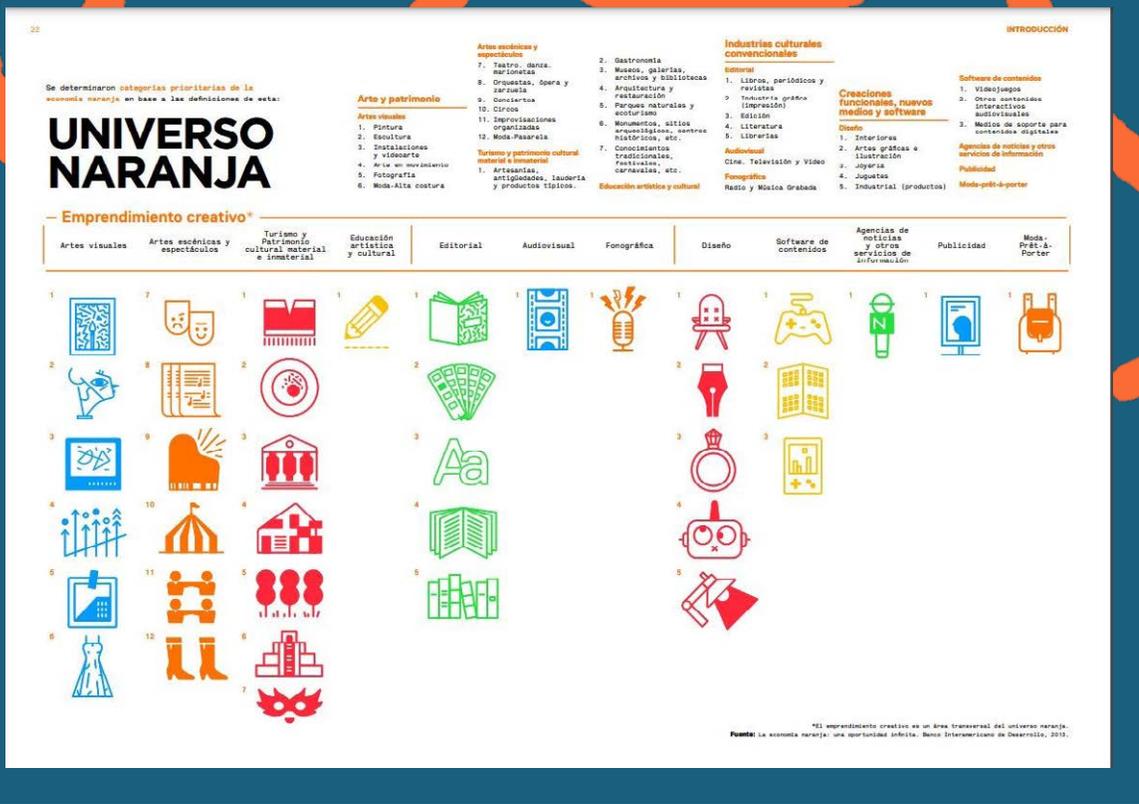
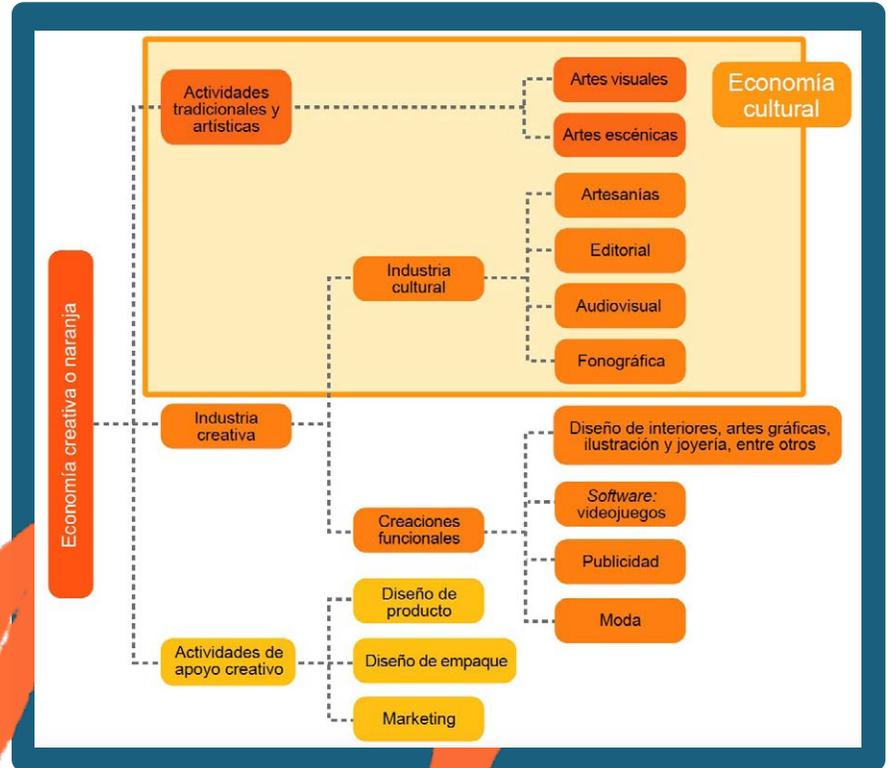

Ilustración 2: Categorías prioritarias de la Economía Naranja identificadas por el BID

La cultura y todas las actividades del “universo naranja” quedan comprendidas en la definición de economía creativa, y pueden jugar un papel central en el desarrollo y la gestión de las ciudades sostenibles. Por un lado, contribuirían a dinamizar la economía de barrios y áreas económicamente deprimidas, y así aumentar el atractivo de las ciudades como destinos para vivir, visitar e invertir. Asimismo, la cultura puede transformar las economías urbanas por medio de la generación de nuevos empleos e impulso a la innovación, lo que contribuye a incrementar los niveles de productividad y de calidad de vida al originar sistemas de colaboración con otros sectores productivos, sean estos tradicionales o emergentes. Por todo esto, debemos mirar a la economía creativa como clave en la construcción de ciudades, especialmente si se busca desarrollar urbes inclusivas, productivas y resilientes.

La mayoría de las contribuciones de las industrias creativas y culturales (ICC), según Potts y Morrison (2009), impacta principalmente en el crecimiento de las ciudades:

- I. Genera empleo, en particular juvenil
- II. Contribuye al PIB y al valor agregado
- III. Contribuye a las exportaciones
- IV. Contribuye a la inclusión social
- V. Contribuye al desarrollo social y cultural
- VI. Incrementa la calidad de vida.

Por ejemplo, la promoción del talento creativo de la **industria audiovisual** ha convertido a algunas ciudades en polos audiovisuales de referencia regional e internacional. Es ahí donde la cultura, de la mano del aprovechamiento de las nuevas tecnologías, tiene un impacto directo en el desarrollo productivo de una ciudad, a través de la generación de empleo y atracción de nuevo talento, construcción de nuevas capacidades para los creativos locales, e impulso a la innovación y al emprendimiento creativo.

Los ingresos y empleos que produce el sector motivan la alta atracción que

La economía creativa es clave en la construcción de ciudades inclusivas, productivas y resilientes.

generan tanto para las administraciones nacionales, regionales y locales como de los organismos de financiamiento. La importancia es tal que, por ejemplo, un estudio estimó que en el mundo, las ICC “generaron ingresos equivalentes a 2.250 mil millones de dólares, respaldaron 29,5 millones de empleos y emplearon aproximadamente al 1% de la población activa del mundo” (Ernst & Young, 2015). Solo en el Reino Unido, por ejemplo, originan más de 135 mil millones de dólares y dan empleo a más de dos millones de personas. En América Latina,¹⁴ generan 124 mil millones de dólares en ingresos y 1,9 millones de empleos. También se detecta que las ICC emplean a más personas jóvenes (entre 15 y 29 años) que cualquier otro sector (Ernst & Young, 2015). El trabajo en este sector es procíclico porque la demanda en muchos campos creativos depende en gran medida del estado general de la economía, debido a la naturaleza opcional de las compras artísticas y culturales (Unctad, 2022).

Un estudio del BID, realizado en el 2014 en Colombia, México y Trinidad y Tobago, mostró que la economía creativa ya representaba entre el 5% y 11% del **empleo**.¹⁵ Asimismo los trabajadores culturales aportaban con sus labores en otros sectores económicos. Las industrias creativas orientadas al consumidor también se convierten en parte cada vez más importante del “producto” turístico de las ciudades.¹⁶ De esta manera, existe un gran potencial para que ellas contribuyan a la diversificación económica, la innovación y el crecimiento del empleo en los países de América Latina y el Caribe (BID, 2020).

Según la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, en el caso de Bogotá, en el 2019 la economía creativa generó un total de 175.264 empleos, lo que corresponde al 4,19% de la población ocupada de la ciudad. Adicionalmente se identificó que

su aporte económico allí superaba en 12% al de la construcción, considerado un sector tradicional de alto impacto económico en las ciudades.¹⁷

Es más probable que aquellas urbes con una escena creativa vibrante atraigan y retengan a personas con talento. Los artistas, diseñadores y otros profesionales creativos se sienten seducidos por las ciudades que ofrecen un ecosistema de apoyo, incluido el acceso a recursos, oportunidades para establecer contactos y servicios culturales. La presencia de un sector creativo próspero no solo mejora la reputación de una ciudad, sino que también actúa como un imán para el talento. Además, esta afluencia de personas creativas impulsa un mayor desarrollo urbano, contribuyendo a un ciclo de crecimiento e innovación.

¹⁴ Contribuyen con hasta 3,43% del PIB en ALC en 2005 (BID, A. Quartesan, 2007). En Estados Unidos llega al 7,75%.

¹⁵ Otra seria limitación se refiere a la definición de “trabajo creativo”, porque parte de los que trabajan en el sector no efectúan labores propiamente “creativas”. (Clark, 2009, citado en Unctad, 2022).

¹⁶ Se verá más adelante que las ICC son claves para el desarrollo económico urbano. Se discute el rol del turismo cultural y de la “marca ciudad”. Ver RECUADRO 4: La “marca-ciudad” o city branding en el apartado 2.2.2

¹⁷ Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa, 2020. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá.

1.4 Escalas de actuación urbana

Con las definiciones anteriores, hemos querido establecer que **la cultura caracteriza a las ciudades y las ciudades definen la cultura**. Ahora indagaremos dónde se expresan o manifiestan materialmente mejor esta sinergia entre cultura y ciudad.

La ciudad proporciona en gran medida el *locus* (“lugar” más que el espacio físico) para que los hechos y las prácticas culturales sucedan. ¿Pero dónde se manifiestan o territorializan en específico los aportes de la cultura? En el cruce entre cultura y desarrollo urbano, muy variadas son las competencias de las agencias, sectores y agentes culturales. Las escalas de actuación son diversas. En desarrollo urbano, por ejemplo, muchas pautas territoriales se establecen a nivel nacional; otras son competencias de los gobiernos provinciales; y la regulación de usos de suelo suele en la mayoría de los casos depender de los gobiernos local. Tanto en la planificación y los proyectos de desarrollo urbano como culturales se distingue entre **alcance nacional, regional, urbano o barrial**. Nos interesa a lo largo de esta publicación, encontrar cómo tanto la cultura como el desarrollo urbano hallan o logran su apropiación o manifestación concreta en el territorio.

También es necesario distinguir entre **ciudad, espacio y entorno urbano** pues los múltiples significados y teorías que han definido ciudad en su larga historia hacen útil acotar el concepto de “espacio” para referirnos a las diversas condiciones físicas y simbólicas de la ciudad construida.

Es en el espacio donde el producto de la planificación urbana se materializa. Muchas veces el **espacio urbano** se utiliza como sinónimo de **espacio público**. Pero el primero es más amplio en su concepción que este último, y tiene algunas de las siguientes características especiales: no distingue entre público o privado; se encuentra definido por límites físicos, virtuales o de uso; incluye la definición material y los equipamientos que contiene; la forma en que las personas lo utilizan, permanecen y se desplazan en él; la existencia o no de vegetación y de actividades de esparcimiento; la posibilidad de conseguir alimentos; y, especialmente, remite a proximidad. Para no confundir ambos espacios, nos referiremos a los **entornos urbanos**.

En los entornos urbanos quedan incluidos tanto los espacios públicos y privados, como los procesos de desarrollo urbano que definen las actividades, la materialidad, la apropiación y las formas de uso de estos espacios.

Dentro de la definición de entorno urbano, consideraremos dos aspectos de la definición del término “lugar”: los aspectos físicos y la “conceptualización de la identidad” o lugar social (Escobar, 2001). Esta última ha permitido entender al entorno urbano como una **realidad construida**. Richard Morse utiliza la imagen de “arenas” que implica escena, pero escenas de disputa y tensión. También precisa que así las ciudades se transforman en **teatros** y sus constructores, en **artistas**. La imagen de “arenas culturales” es muy pregnante ya que refiere al equipamiento para las luchas y enfrentamientos de gladiadores que difundió el Imperio Romano en su tiempo.¹⁸

Se puede inquirir si las intervenciones urbanas basadas en la cultura o las culturales que utilizan los entornos urbanos cobran características espaciales particulares. En el caso de la economía creativa, la necesidad de referencia territorial concreta aparece cuando se habla de **ecosistemas culturales y creativos**, o de la **cadena de valor** de la economía creativa. Por ejemplo, se relaciona a los gestores culturales con su localización espacial –o virtual, si fuera el caso– o a los eslabones de una cadena de producción con las distancias logísticas o desplazamientos en la ciudad. Muchos proyectos se concretan en espacios urbanos acotados y reconocibles: el *placemaking*, la rehabilitación de un centro histórico, la regeneración barrial a través de un equipamiento cultural, la activación de un área apalancada en emprendimientos y negocios cuyo insumo principal es la cultura, una operación de acupuntura urbana en un

cruce importante de vías, la tematización de rutas urbanas en base a un evento o momento histórico, entre otros. Es esta espacialidad o entornos urbanos los que se identificarán y explicarán a lo largo del texto.

¹⁸ R. Morse y J. Hardoy, Repensando la ciudad de América Latina. Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano, 1988.

La relación compleja entre ciudad y cultura se verifica en su riqueza en la escala inmediata del entorno urbano.

En este sentido, se formula que la cultura y la ciudad existen en una **relación simbiótica compleja** que es más rica en la escala inmediata del entorno urbano y que su fortalecimiento contribuye de manera decisiva a impulsar la cultura local, la inclusión de minorías y al desarrollo sostenible de la ciudad en todos sus aspectos. Por ello se requiere que tanto la ciudad como la cultura se entiendan como **activos provocadores** que deben ser aprovechados de forma sinérgica para alcanzar la sostenibilidad. Esta no debe ser una incorporación final, una vez que se hayan diseñado los espacios urbanos o las políticas culturales, sino que debe estar en la mesa de decisiones cuando se conciban.

A woman with dark hair, wearing a colorful patterned blouse and a necklace, is focused on weaving on a loom. The loom is set up on a table in a rustic room with stone walls. In the background, there is a wooden bench, a doorway, and some bags. The lighting is warm and natural.

CIUDAD Y CULTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

CAP.
02

En el 2020, el BID conformó una red de expertos (la Red) en ciudad y cultura. Con un balance entre teóricos y prácticos, una docena de profesionales fueron invitados a participar en base a sus experiencia y contribuciones en sus sectores¹⁹. Periódicamente la red se juntó en sesiones para debatir sobre los **roles que cumplen la cultura y los entornos urbanos en la construcción de ciudades inclusivas, seguras, productivas y resilientes**. Desde cada uno de sus campos, los expertos identificaron aspectos críticos o factores detonantes que apalancaban el desarrollo urbano sostenible. Los temas considerados y la sistematización de los resultados que el equipo del BID realizó a posteriori se presentan a continuación como un **diagnóstico de situación**.

Los aportes se han dividido en tres grandes temáticas:

- 1) la **función del entorno urbano** como activo en democratizar la cultura; favorecer la creatividad y la productividad local; o mediar en conflictos (en el apartado siguiente).
- 2) la **función de la cultura** como generadora de inclusión y comprensión, mejoradora de la productividad local, y promotora de resiliencia (apartado 3.2).
- 3), las grandes **condicionantes de la gestión cultural urbana**: la gobernanza y voluntad política, los recursos y el financiamiento, la accesibilidad y las nuevas tecnologías (apartado 3.3).

A partir de los aportes y sugerencias de los expertos, y la experiencia propia del equipo BID, se ejemplifica con algunos programas y proyectos paradigmáticos de la historia de la planificación urbana y del desarrollo cultural. Además, se referencian autores que han aportado una mirada innovadora en cuanto al reconocimiento de estos tres aspectos –funciones y condiciones– considerados como fundamentales.

¹ El objetivo de la convocatoria fue debatir sobre los roles que cumplen la cultura y el entorno urbano en la construcción de ciudades inclusivas, productivas y resilientes, para lograr aportes informados sobre el la situación a nivel global y en América Latina y el Caribe. Se realizó una serie de sesiones que consistieron en grupos focales y entrevistas individuales semiestructuradas. Desde las diferentes perspectivas de cada experto, se indagó sobre la capacidad de agencia de la cultura y sus competencias para incidir en los procesos urbanos; las mejores prácticas para innovar en la planificación urbana y fomentar el desarrollo cultural; y las políticas públicas que pueden facilitar y apalancar estos procesos (ver biografía de expertos y detalle de participación en las mismas en ANEXO 1: Biografías Red de Expertos).

2.1 Entornos urbanos: activos para la cultura

En el capítulo 1, establecimos la bidireccionalidad entre cultura y ciudad, y hablamos de cómo el entorno urbano inmediato es importante tanto para la percepción de cualquier manifestación cultural como para condicionar su gestación y ejecución. Esto quiere decir que el lugar donde se produce el hecho o bien cultural es contenedor y motivador al mismo tiempo, lo que convierte a los entornos urbanos en activos para apalancar proyectos culturales. Y hablamos de entornos urbanos en específico porque la escala próxima importa.

Los entornos urbanos son activos para apalancar proyectos culturales.

Según **Roberta Gratz** (participante de la Red), tenemos que distinguir cuando hablamos de cultura entre lo local y lo regional y una escala mayor. Cada ciudad tiene algún tipo de cultura, tenemos que ir más allá de la definición general de cultura. Esta certeza es compartida por **Andrés Rodríguez-Pose**, quien entiende que “existe una diferencia entre la cultura como un fenómeno local, como un flujo continuo que es el resultado de la interacción de grupos y de personas diferentes, sin que sean inhibidos, y la cultura que es cooptada por el gobierno. Esto último provoca el sofocamiento de la cultura”. De aquí se desprende que la escala espacial importa, porque crea una diferencia y define la cultura a escala local de una manera distintiva. Entonces, la **escala local** origina cualidades muy diferentes que la síntesis u homologación que se produce a escalas mayores: regional, nacional o internacional.

Los procesos de desarrollo y diseño urbano son los que culminan en la definición de los entornos urbanos, y en esos procesos, sean institucionalizados o informales, intercede y media la cultura local. Asimismo, la creatividad y la innovación en la definición o renovación de un entorno urbano convoca o promueve nuevas espacialidades y manifestaciones culturales.

La escala más próxima, el mayor control y uso de los espacios por los habitantes o usuarios cotidianos, hace que los entornos urbanos sean favorezcan la creatividad e innovación artística.

Es esta **función creadora o patrocinadora del entorno urbano** la que nos interesa. Se distinguen así, acciones programadas de mejora o cambio en el entorno urbano, y manifestaciones emergentes no necesariamente planificadas por el sector público ni por los intereses del desarrollo inmobiliario en general. Esto no quiere decir que sean acciones espontáneas, sino que su programación surge y se materializan por fuera de los instrumentos formales de planificación y construcción de los proyectos urbanos.

La Red distinguió desde este poder creador tres potenciales activaciones de los entornos urbanos: pueden ser **agentes facilitadores** del acceso a la cultura; **favorecen la creatividad y la productividad**; por último, son **inspiradores de civismo** y pueden proponerse como **mediadores de conflictos**. A continuación exploraremos estas tres capacidades de los entornos urbanos.

Catedral Santa Catalina, Cartagena de Indias, Colombia
Foto: Unsplash; Usuario: Mauro Lima

2.1.1 Entornos urbanos como facilitadores del acceso a la cultura

Existe la noción tradicional de que la cultura se halla en una “torre de marfil”,²⁰ exclusiva para cierto grupo o clase social; excluyente para el resto de la comunidad; localizada en espacios o instituciones culturalmente inaccesibles para una gran porción de la población. Aunque también se reconoce que el diseño de entornos urbanos más inclusivos pueden convertirse en **agentes activos para lograr acceso y democratizar la cultura urbana**. La ciudad, y el espacio público en particular, permite visualizar las manifestaciones culturales. Este encuentro planificado o surgido de modo espontáneo puede significar mayor acceso. Decimos “puede” porque esta accesibilidad resulta potencial, requiere de análisis y accionar para que suceda. La participación ciudadana favorece, aunque no garantiza, los procesos de construcción para hacer la ciudad más democrática.

Los entornos urbanos son activos para la cultura en tanto funcionan como mecenas de nuevas apropiaciones espaciales y manifestaciones culturales. A veces son impactados por proyectos o acciones programadas, o pueden generar reacciones e insurgencia de parte de sus habitantes que se oponen a algún cambio. Estas disputas, que por lo general involucran el uso y disfrute del espacio público, pueden resultar en proyectos alternativos.

Ejemplo de ello son los Jardins del Forat de la Vergonya, conocido en español como Parque de la Vergüenza, en el Raval de Barcelona. En un solar de 5.000 m2 el Ayuntamiento tenía previsto la apertura de un estacionamiento para cubrir las

necesidades cerca de atracciones como el Museo Picasso y la basílica gótica Santa María del Mar. Los habitantes y activistas resistieron el proyecto, se apropiaron del espacio que consideraban suyo y construyeron un parque urbano con jardín, huerto, zona de juegos infantiles, escenario, pequeñas canchas de fútbol y básquetbol, e incluso llegaron a diseñar e instalar el mobiliario urbano.

²⁰ Esta imagen de aislamiento de la academia fue enunciado por Peter Hall en Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996. En su caso se refería a la disciplina de la planificación urbana y la connotación era de una autorreclusión impedida de ejecutar proyectos.

Ilustración 2: Parque de la Vergüenza en el 2000. Fuente: www.alamy.com. ID: 2BNWMX4

Ilustración 3: 2006 |© Daniel Gómez. <https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/how-this-barcelona-square-earned-the-name-hole-of-shame/>

Ilustración 5: 2008 |© Enric Bach <https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/how-this-barcelona-square-earned-the-name-hole-of-shame/>.

RECUADRO 2

Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO

Para el programa “Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO”, los entornos urbanos de calidad tienen potencial educador. Una ciudad del aprendizaje promueve la adquisición de conocimiento, habilidades y valores para todos a lo largo de la vida.

En este programa, la ciudad moviliza, revitaliza, facilita, amplía el uso de tecnologías, mejora la calidad y la excelencia, y fomenta una cultura de aprendizaje durante toda la vida.

Las ciudades que preparan sus entornos para la transmisión de estos aprendizajes mejoran el empoderamiento individual y la inclusión social, el desarrollo económico, la prosperidad cultural y el desarrollo sostenible.

Fuente: UNESCO, https://uil.unesco.org/sites/default/files/doc/lifelong-learning/cities/5th-conference/gnlstrategy2021_2023_en.pdf

2.1.2 Entornos urbanos que favorecen la creatividad y la productividad

Las intervenciones en los entornos urbanos pueden recurrir a la provocación y el desafío para suscitar sorpresa, tensión y curiosidad, porque son agentes que **favorecen la creatividad y la productividad**.

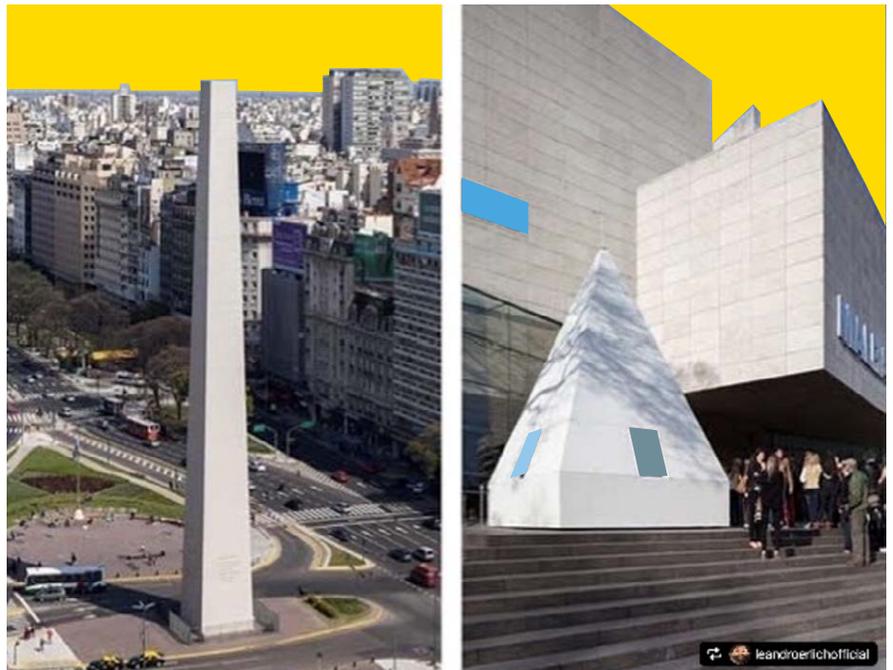
El trabajo del artista argentino Leandro Erlich utiliza la definición arquitectónica para realizar sus instalaciones tridimensionales que producen sorpresa. La sorpresa la provoca el hecho de que los objetos o la espacialidad intervenida son referentes urbanos de la ciudad (el Obelisco de Buenos Aires en Democracia del Símbolo (2015) o una fachada clásica en Bâtiment (Festival Nuit Blanche, París, 2004).

Dos referentes de la planificación urbana como Jane Jacob y Richard Florida reflexionan sobre la atracción o generación de creatividad que provocan la ciudad y el espacio público en particular. Jane Jacob identificó las condiciones de los entornos urbanos que estimulan a la creatividad del siguiente modo:

- > **Diversidad** espacial, social y económica;
- > **Intensidad de las actividades** en todo momento del día;
- > **Entorno seguro** para los peatones en las áreas de reunión e intercambio (plazas, mercados), y frente a equipamientos como hospitales o escuelas;
- > **Distintos tipos de edificaciones:** tipologías viejas y nuevas en buen estado para atraer múltiples ocupantes;

- > **Heterogeneidad en las tipologías de vivienda** para proveer hogares para familias, emprendedores, estudiantes y artistas;
- > Proyectos urbanos de **pequeña escala**; y
- > **Tiempo** de evolución y materialización de los proyectos, porque es positivo que la generación o regeneración urbana lleve tiempo. El “estacionamiento o añejamiento” adiciona carácter a los proyectos. Los proyectos de gran escala suelen resultar en áreas monótonas.

Ilustración 6: Intervención del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires por el artista Leandro Erlich. Nombre de la obra: La democracia del Símbolo (2015). Fuente: <https://www.malba.org.ar/en/leandro-erlich-la-democracia-del-simbolo/>

A esta diversificación e intensificación de usos y de habitantes, Jacob lo llamó “fertilización cruzada”, esto es, que mientras más distinta sea la tipología en las ofertas, mayor será la diversidad de personas atraídas a ese entorno; y es esta misma variedad social y económica la que también provocará más creatividad.

Richard Florida, en “Ciudad creativa”, elaboró las condiciones físicas que hacen atractiva a una ciudad para la “clase creativa”. Para él, este grupo es muy crítico, móvil y prefiere ambientes atractivos, estimulantes y vibrantes para vivir y trabajar, y argumenta que las ciudades creativas pueden generar en el entorno construido las 3T: tolerancia, talento y tecnología²¹. Florida sugería dejar áreas industriales en desuso o subutilizadas que a menudo se hallan en las periferias de las ciudades para la experimentación temporal. Las cualidades espaciales singulares de ellas resultarían muy atractivas para los artistas. Los “espacios vacíos” son interesantes para la provocación y experimentación creativa, porque en ocasiones como un acto de rebeldía, los artistas exponen una problemática y a veces hasta soluciones. Así, la ciudad se transforma en material de trabajo para la creación artística²².

Los “espacios vacíos” son interesantes para la provocación y experimentación creativa.

En 1997, el artista belga Francis Alÿs llevó a cabo la acción/provocación que llamó Paradoja de la praxis I: “Algunas veces el hacer algo no lleva a nada”, la que consistió en arrastrar un gran cubo de hielo alrededor de un barrio popular de Morelos, Tepito, en Ciudad de México. Este bloque dejaba una línea de humedad que al poco tiempo se borraba y se iba consumiendo al tocar el pavimento caliente. Francis Alÿs quiso exponer con este gesto la futilidad que puede ser

*el trabajo del hombre, y lo expresó en particular en el entorno urbano. En esta y en otras de sus obras, Alÿs transforma la obra artística en el medio de exploración de las condiciones de la ciudad o sus problemáticas. En la pieza “Los siete niveles (o las siete vidas) de la basura”, unos caracoles fundidos en bronce fueron usados para medir el tiempo que tarda un objeto desde que se tira a la basura hasta que reaparece en un mercado de cosas usadas.*²³.

Los artistas trabajan con la “tela” o el soporte que proporciona la ciudad, utilizan su materialidad y experimentan sobre ella. En el apartado 3.2, veremos cómo esta creatividad modifica los entornos donde se manifiesta.

²¹ Richard Florida, 2002. The rise of the creative class.

²² Sin embargo, las acciones listadas por Florida tuvieron alta reactividad negativa. Las políticas dirigidas a atraer y promocionar la regeneración de áreas para atraer a la “clase creativa” ha sido muy resistida y criticada por fomentar la gentrificación acelerada. Incluso en algunos casos, los residentes han buscado alianzas con artistas y gestores culturales para oponer resistencia. Algunos autores lo llaman contragentrificación. Para esto último, ver Michael Janoschka y Antoine Casgrain, “Urbanismo neoliberal y gentrificación en Santiago de Chile. Diálogos entre teoría urbana y reivindicación vecinal”. Documento de estudio Polar. Movimiento de Pobladores en Lucha, 2010. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/317441231_Gentrificación_y_resistencia_en_las_ciudades_lati-noamericanas_EL_ejemplo_de_Santiago_de_Chile [Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2022].

²³ <http://cantarranas-out.blogspot.com/2010/10/entrevista-con-francis-aly.html>

2.1.3 Entornos urbanos que inspiran civismo y median conflictos

En el primer capítulo, vimos que los entornos urbanos son escenarios o “arenas culturales” donde las expectativas, tensiones y disputas económicas que produce el acceso al suelo se verifican con gran cercanía. A veces las administraciones de las ciudades o los desarrolladores hacen partícipes a los artistas en proyectos de mejoras urbanas y así se los involucran creativamente en esos procesos. Otras tantas, los residentes o los mismos artistas inician esos procesos. Pero hay ocasiones donde las mejoras en los entornos urbanos a través del incentivo al trabajo artístico hallan resistencia de los habitantes del área que se espera regenerar porque los residentes anticipan los procesos de gentrificación que sufrirían otras áreas. Sin embargo, también ha habido experiencias que han unido a artistas y residentes en contra de los desplazamientos producidos por trabajos de mejora y regeneración en barrios. Estas resistencias en ocasiones han provocado resultados que pasan a ser considerados manifestaciones culturales en sí mismas, que recalifican o dan nuevas cualidades a esas áreas ²⁴.

Los entornos urbanos pueden **reflejar problemáticas emergentes y provocar debates** sobre temas como la exposición al cambio climático o la fragilidad ambiental de ciertas áreas. En las áreas patrimoniales, por su valoración cultural y socio-económica, la identificación de nuevas presiones y riesgos inminentes hacen que las intervenciones sean más reclamadas, y a veces, también resistidas. Se debate si se debe actualizar la infraestructura y cómo intervenir el patrimonio material de las ciudades. En algunos casos, los ajustes y adaptaciones que se requieren en estas áreas para responder a las demandas actuales se transforman en escenarios de disputas académicas o ciudadanas.

A través de su práctica profesional, la arquitecta Frida Escobedo –quien formó parte de la Red de expertos– concibe la arquitectura y el diseño como medios cruciales para plantear preguntas y debatir sobre fenómenos sociales, económicos y políticos. El proyecto y los elementos arquitectónicos pueden ser herramientas para la negociación y el consenso, o como “escenarios cívicos”. Así los entornos urbanos pueden funcionar como negociadores e instrumento para lograr consenso.

Para la Trienal de Lisboa, en 2013, Escobedo diseñó una plataforma que permitía crear, debatir y cuestionar colectivamente estrategias que fueran efectivas para realizar cambios estructurales (Ilustraciones 7 y 8). Ese “escenario cívico” era una superficie circular activa, que se inclinaba según la audiencia que tuviera el orador, y de ese modo se visualizaba el “peso” de los oyentes. Cuando no había debate, la superficie se transformaba en objeto de otras actividades espontáneas; por ejemplo, una gigantesca mesa redonda pública o una superficie para los skaters. ²⁵

²⁴ Ver J. Novy y C. Colomb, “Struggling for the Right to the (Creative) City in Berlin and Hamburg: New Urban Social Movements, New ‘Spaces of Hope?’” (2013), en <https://cercles.diba.cat/documentsdigitals/pdf/E140054.pdf> (Consultado el 25 de mayo de 2023).

²⁵ <https://arquine.com/obra/civic-stage/>

Un accionar artístico desde la resistencia o la manifestación de repudio son las intervenciones/vandalismo provocadas a monumentos en el espacio público que glorifican el pasado colonialista de alguna nación. Por ejemplo, en el 2013 en San Pablo, una intervención artística en el Monumento às Bandeiras,²⁶ fue parcialmente cubierto con los colores de la bandera brasileña y pintura roja, aludiendo a la sangre derramada por los colonizadores.

Ilustración 7: Dibujos de diseño del "Escenario cívico" de la arquitecta Frida Escobedo, 2013. Fuente: <https://arquine.com/obra/civic-stage/>

26 Obra del escultor Victor Brecheret, localizada en la plaza Armando Salles, en San Pablo, Brasil. <https://vitruius.com.br/revistas/read/drops/21.164/8085>

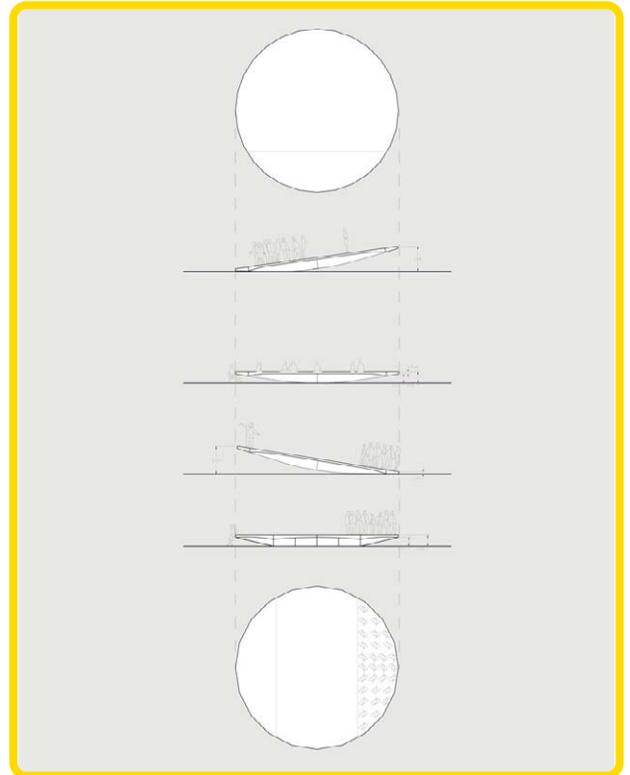

Ilustración 8: "Escenario cívico" en la Trienal de Lisboa, obra de la arquitecta Frida Escobedo, 2013. Fuente: <https://arquine.com/obra/civic-stage/>

2.2 Cultura y creatividad: activos para los entornos urbanos

La cultura y la creatividad provocan múltiples efectos en los entornos urbanos, y su evidencia es contundente respecto de los impactos positivos que tiene las acciones culturales en las ciudades. Sin embargo, solo en el último tiempo las agencias de planificación y de cultura han comenzado a trabajar juntas en proyectos de definición de espacios públicos. Así, este apartado se enfocará en distinguir y particularizar las funciones que la cultura y la creatividad le imprimen a los entornos urbanos, cómo ayudan en la definición, transformación o en formas de uso que generan inclusión y seguridad, mejoran la productividad local y se convierten en promotoras de resiliencia.

La Red de expertos debatió la necesidad de visualizar, estudiar y aunar las acciones desde las agencias de planificación urbana y de cultura, y una de las primeras acciones o resoluciones que tomaron fue acotar la definición de cultura. Los estudios de planificación urbana han usado la definición más amplia de cultura (ver en el glosario la definición de “cultura en sentido etnográfico amplio”). Sin embargo, desde el mundo cultural, y a raíz del interés de las ciudades en apalancar la economía creativa, se han escritos publicaciones que se concentran mayormente en la definición más instrumental que se ha aceptado de ella.

Para la planificación urbana más teórica, la cultura sigue siendo tan compleja que si no es por los trabajos de historia, antropología o sociología, recibe un tratamiento tangencial, y continúa siendo percibida como un gasto y no como una inversión que impacta de modo positivo en la calidad de vida de los habitantes. Por todas las complejidades que involucra, enfocarse en ella como **agente de cambio de los entornos urbanos** resulta fundamental.

Roberto Gómez de la Iglesia, economista y experto de la Red, considera que primero hay que ampliar el “abanico de la cultura” como

agente, industria, servicio y herramienta. Esto es muy importante porque, a su juicio, muchas de las personas que trabajan en impulsar la economía creativa solo ven un pequeño porcentaje del abanico.

La cultura es el punto neurálgico en torno al cual se construyen los sentidos de pertenencia colectivo e individual.

Mujer y niño en Cusco, Perú.
Foto: Unsplash; Usuario: Ioana Mohanu

El reconocimiento de un espacio cualificado por una manifestación cultural puede ser agente de inclusión de grupos minoritarios o marginalizados. También generar suficiente atractivo para que dicho espacio sea usado con mayor frecuencia o en horario nocturno, incrementando la seguridad o la actividad comercial. Un espacio singularizado puede convertirse en un atractivo turístico a nivel local, regional o global, y beneficiar la economía de forma directa. Y por último, debemos considerar que la materialización de la ciudad refleja la concepción que una cultura ha mantenido respecto a la naturaleza y sobre la adaptación de sus infraestructuras urbanas. Hay culturas que han plasmado en sus entornos urbanos una relación más integrada con el soporte natural, logrando preservar mejor sus hábitats naturales y sus vinculaciones.

La cultura puede estudiarse como activo para la resiliencia de los espacios de las ciudades.

Así, la **cultura y la creatividad tienen un amplio potencial para activar el valor ciudadano de un lugar**. Las expresiones culturales les confieren a los espacios características únicas y diferenciadoras que generan impactos más allá de ellos o los usos que se les incorporan, además de producir asignaciones presupuestarias específicas para su promoción y conservación.

Para vincular las funciones tanto de la creatividad como de la cultura a las necesidades que las ciudades enfrentan hoy, las enfocaremos en los grandes objetivos del desarrollo sostenible al que se han comprometido sus gobiernos. A continuación, revisaremos de qué manera **la cultura puede ser agente para la inclusión, seguridad, productividad y resiliencia urbana**.

2.2.1 La inclusión y la seguridad en los entornos urbanos a través de la cultura

En relación a la inclusión, la cultura tiene poder de agencia, ya que crea y recrea la accesibilidad urbana. Los artistas allanan barreras y hacen accesible o atractivo conceptos muy técnicos o abstractos que requieren difusión. Porque la creatividad, la herencia cultural y las características identitarias de cada lugar refuerzan el sentido de pertenencia de sus habitantes y promueven la participación y sentido cívico. El diseño, apoyado y en diálogo con una estrategia cultural, acelera la incorporación de significados comunitarios y colectivos a espacios públicos que fortalecen el tejido social²⁷. El BID trabajó los conceptos de patrimonio y cultura como agente de inclusión social en el “Programa Patrimonio Vivo”²⁸. Allí se vio que la identificación y reconocimiento de las expresiones artísticas materiales o inmateriales promueven la inclusión de grupos invisibilizados.

Según, Roberto Gómez de la Iglesia, hay que combinar los conocimientos de los expertos con los de los agentes culturales y creativos para definir qué tipo de ciudades se quieren construir, de modo de realizar procesos innovadores en los espacios urbanos.

A la cultura también se le identifican funciones o capacidades contrapuestas, porque trabaja como homogeneizador de lo colectivo y al mismo tiempo sobre la individualidad y la diferencia. .

La cultura relacionada con un lugar, genera tanto una identidad colectiva única de cada ciudad como ayuda a reforzar identidades diversas de sus ciudadanos.

De acuerdo a lo que señala **Gómez**, la cultura se convierte en el medio con el cual se genera la integración y el intercambio entre esas diferencias. Además, resalta el papel de las universidades en la vitalidad cultural de las ciudades y su potencial como generadoras de proyectos de desarrollo a través de la cultura.

América Latina y el Caribe es una región rica en **diversidad cultural**, y en su interior es posible hallar múltiples y diversas expresiones culturales que están unidas por sus características culturales específicas, y que comparten algunas propiedades y carencias. La existencia de estos puntos de contacto permite la construcción de redes de solidaridad, espacios de reconocimiento y valoración de las diferencias, y facilita la construcción de los puentes necesarios para el fortalecimiento de la región.

Las expresiones artísticas y el color se han utilizado para mejorar o transformar áreas degradadas. En 1959, el artista argentino Benito Quinquela Martín (1890-1977) transformó para siempre el paseo “Caminito” con la idea de convertir esa área de inmigrantes y trabajadores portuarios de la ciudad de Buenos Aires en un “barrio alegre”. Así fue cómo pintó, al igual que sus telas, las fachadas de chapa de las viviendas precarias de varios colores saturados y de ese modo surgió una de las atracciones turísticas más visitadas de Argentina.

²⁷ BID, 2018. Panamá camina: una intervención urbana y creativa para vivir la ciudad. <https://blogs.iadb.org/cultura-arte-creatividad/es/1700/> Consultado 28 agosto 2022.

²⁸ BID, 2020. Patrimonio Vivo: Documento de Enfoque: <https://publications.iadb.org/es/patrimonio-vivo-documento-de-enfoque>. Consultado 28 de agosto de 2022.

Las políticas de mejoramientos de barrios informales también recurrieron a contribuciones artísticas de los residentes para lograr la apropiación de los espacios y proyectos de infraestructura. Las ya famosas escaleras de la Comuna 13 de Medellín, que se construyeron para integrar los barrios informales de los cerros, incorporan murales como el Mural de la Memoria y otras obras de artistas plásticos como @Chota 13 (el grafitero John Alexander Serna) que reflejan la historia violenta de la ciudad en los años noventa.

En México, –como se verá en el Capítulo 5–, el mejoramiento del entorno urbano a través del trabajo artístico se ha convertido en política pública del gobierno local. Las intervenciones han utilizado los murales en fachadas privadas y techos. Por ejemplo, bajo el trayecto de la Línea 2 del Cablebús (teleférico), que recorre más de diez kilómetros en Iztapalapa²⁹, se realizaron pinturas sobre los techos y muros, convirtiéndola en una galería de arte urbano desde el aire que ya atrae turismo internacional.

²⁹ En agosto de 2021, la Línea 2 del Cablebús recibió el reconocimiento del Guinness World Record por ser la línea de transporte teleférico urbano más larga del mundo con 10,55 km. En el Cuarto Informe Ejecutivo de Gobierno, se presentó la intervención de infraestructura como “una obra de justicia social, porque permite que los que menos tienen el mejor transporte en la Ciudad de México”.

Ilustración 9: Recorrido en México por la Línea 2 del cablebús, que va de Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla. QUETZALLI NICTE HA. <https://elpais.com/mexico/2021-08-15/ida-y-vuelta-por-los-confines-de-iztapalapa-en-el-teleferico-mas-largo-de-america-latina.html>

Ilustración 11

Ilustración 10

Ilustración 13

Ilustración 12

Ilustraciones 10 a 13: Fotos publicadas el 22 de octubre de 2022. <https://aristeguinoticias.com/2210/mexico/hermoso-disfruta-de-los-murales-pintados-en-azoteas-de-iztapalapa-mientras-viajas-en-el-cablebus-galeria/>

2.2.2 El aspecto productivo de la cultura al servicio de los entornos urbanos

En el Capítulo 1, se definieron los roles fundamentales que la cultura y la economía creativa tienen como importantes motores del desarrollo de las ciudades, porque generan empleo y atraen talento, aumentan la competitividad e impulsan la innovación y el emprendimiento. Pero aquí nos concentraremos en los efectos y beneficios que producen en los entornos urbanos, para destacar su función como activo productivo en la escala inmediata de las ciudades.

A mediados de los noventa, el trabajo de Charles Landry sobre la necesidad de las administraciones de ciudades para impulsar la creatividad y la innovación, se convertiría en una referencia global en el tema (ver Recuadro 3).

El abordaje de la “ciudad creativa” de Landry colocó la mayor responsabilidad en las administraciones de las ciudades para

promover la competitividad y destacarse. La relevancia instrumental de la cultura en la planificación y desarrollo urbano se acentuó. En el mediano y largo plazo, una ciudad que se proponía lograr una escena cultural más vibrante sería capaz de traducir la creatividad y la innovación en un elemento de dinamismo económico, incluso pudiendo revitalizar barrios y áreas abandonadas.

Esta teoría de gran difusión, ha conformado el accionar de la planificación de muchas ciudades y generado nuevos abordajes y proyectos urbanos. La economía quedó asociada de un modo estrecho a los esfuerzos para potenciar la atracción que la ciudad podía generar. Así, su planificación y gestión entran de lleno en el mundo del marketing para lograr atraer compañías, inversión y todo tipo

RECUADRO 3

La “ciudad creativa” de Charles Landry (1995)

En 1995, Charles Landry y Franco Bianchini acuñaron el término “ciudad creativa” y plantearon la conexión entre ella, la economía y la participación ciudadana para el desarrollo urbano. En el 2000, publicarían el libro *Ciudades creativas: una caja de herramientas para innovadores urbanos*, donde desarrollan una herramienta para medir y evaluar el ecosistema creativo urbano y su capacidad para adaptarse a los cambios globales.

Los autores marcaron la diferencia entre la creatividad y la innovación urbanas. Una ciudad podía presentarse como muy creativa, pero no tener las habilidades

analíticas, la posibilidad de evaluar o contar con los recursos para que esa creatividad se transformara en soluciones innovadoras. Y son las administraciones de las ciudades las que deben posibilitar este proceso, removiendo obstáculos y sentando las bases para que esta transformación suceda. En síntesis, los autores concluyeron que la solución era la búsqueda de nuevas formas de hablar, mapear, describir los problemas, los procesos de selección, la remoción de obstáculos, sincronizar los tiempos, el sentido de dirección y por último el monitoreo del proceso.

El libro se convirtió en una referencia global en el tema.

https://books.google.com.ar/books?id=uulAbj7IKdIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

de actividades culturales y deportivas (Borja & Castells, 1997. Local y Global). Las agencias de desarrollo estratégico sintetizaron una imagen optimista de sus futuros y se identificó a la cultura como instrumento fundamental en la definición de la **marca ciudad o city branding**. Los artistas fueron llamados a formar parte de la definición de esta marca y tal vez el caso más memorable sea la creación del logo del ilustrador y diseñador estadounidense Milton Glaser “I love NY”, en 1977. Ese año el Departamento de Comercio de Nueva York se propuso desarrollar una campaña de marketing que cambiara la percepción de la alta criminalidad callejera de la ciudad y lograra atraer al turismo y la inversión³⁰.

La cultura local actúa como diferenciadora de la “marca-ciudad”.

³⁰ <https://www.mique.es/de-donde-viene-el-logotipo-de-i-love-ny/>

RECUADRO 4

La marca ciudad

La **marca ciudad** (traducción del inglés *city branding*) se refiere al proceso de creación y promoción de una imagen e identidad positivas de un área o de una totalidad urbana. Se trata de posicionar estratégicamente la ciudad para atraer empresas, residentes, turistas e inversores, y su marca tiene como objetivo diferenciarse de sus competidoras y resaltar sus activos únicos, como su patrimonio cultural, calidad de vida, oportunidades económicas, disponibilidad de infraestructura de servicios, y atractivo general.

Se dice que una marca ciudad sólida se puede convertir en un instrumento de desarrollo económico. Sus beneficios son varios:

- > Atraer a **empresas, empresarios e inversores**. Crea una percepción positiva del entorno empresarial y puede dar lugar a mayores oportunidades laborales, inversión extranjera directa y crecimiento económico.
- > Impulsar sectores productivos urbanos específicos como **turismo, sector hotelero, restaurantes y lugares de entretenimiento**, ya que genera ingresos a partir del gasto de los visitantes y estimula el crecimiento.
- > Ayudar a **atraer y retener a personas talentosas**, incluidos trabajadores calificados, estudiantes y empresarios, lo que crea una fuerza laboral calificada y fomenta el espíritu empresarial.
- > Influir en las decisiones de **inversión y el desarrollo inmobiliario**. Una ciudad con una buena marca puede aumentar el valor percibido de la propiedad y atraer a promotores e inversores inmobiliarios. Esto a su vez estimula la actividad de construcción, la revitalización urbana y la apreciación del valor de la propiedad.
- > Mejorar las **ventajas competitivas** de una ciudad diferenciándola de otras. Puede resaltar puntos de venta únicos, como grupos industriales, instituciones de investigación, patrimonio cultural o iniciativas sostenibles, que atraigan negocios, inversiones y profesionales muy calificados.
- > La mayoría de estos beneficios están relacionados con aspectos de la cultura local como **diferenciadora**.

Así visto, el patrimonio cultural se transforma en una ventaja competitiva latente y en una herramienta económica de áreas identificables de las ciudades, lo que impulsa a redescubrirlo, valorarlo y a cuidarlo como valor productivo.

En relación a los entornos urbanos, se ha recurrido a lo siguiente:

- a. Creación de áreas especiales** para incentivar el desarrollo de las industrias creativas y culturales como la especialización y concentración espacial de actividades;
- b. Revalorización de aspectos sobresalientes o diferenciales de la cultura local** como puede ser la difusión de aspectos identitarios que generen atracción; y
- c. Introducción de acciones culturales** que mejoren el atractivo de un lugar.

Las ciudades han apalancado o creado áreas específicas para incentivar alguno de estos aspectos mencionados con fines de desarrollo económico. Durante toda la década de los años noventa alrededor del mundo, se difundieron los proyectos de parques de innovación. **Los parques de innovación** –también conocidos como **parques tecnológicos, parques de investigación y desarrollo (I+D)** o **parques científicos**– son áreas especializadas diseñadas para facilitar el apoyo a los emprendimientos y la transferencia de conocimiento entre la academia, la industria y el sector público. Estos parques suelen proporcionar un entorno que fomenta la colaboración, la creación de redes y comercialización de las actividades de investigación y desarrollo.³¹ En el **apartado 5.1**, se explicará el caso del Parque Tecnológico de Andalucía.

Después se comenzaron a diseñar instrumentos regulatorios particulares para los **distritos culturales** o áreas asignadas dentro de las ciudades que concentran recursos culturales como teatros, galerías de arte, museos, sitios históricos e industrias creativas. Estos distritos culturales están diseñados para promover la expresión cultural, la producción artística y el turismo cultural, y a menudo sirven como puntos de encuentro para la participación comunitaria, la creatividad y la preservación del patrimonio local.³²

En la región, y a nivel local, existen ejemplos de ciudades con políticas y planes para apalancar el sector creativo desde los programas para establecer áreas con denominación y regulación específica. En el **Capítulo 3** (apartado 3.1.2), se presentan algunos ejemplos; y en el **Capítulo 5** se particularizan los modelos de actuación más recientes que articulan lo espacial y lo cultural.

³¹ E.G. Carayannis & M. Provan (eds.), "Innovation networks in industries". Springer Science & Business Media, 2013. R. Huggins & A. Johnston, "Knowledge networks in an uncompetitive region: SME innovation and growth". *European Planning Studies*, 17(8), 2009: 1223-1241.

³² R. Florida, *The rise of the creative class: And how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. Basic books, 2002. F. Bianchini, "The role of cultural quarters in urban regeneration". *European Urban and Regional Studies*, 1(4), 1993: 335-340.

Más recientemente, los **ambientes coloridos** para mejorar espacios urbanos o de localización de arte en espacios cívicos han logrado convertirse en atractivos turísticos o marcas registradas, y otras formas de propiedad intelectual para las ciudades. Entre las más difundidas, CowParade y The Umbrella Sky Project se han destacado mundialmente. La primera se convirtió en una organización sin fines de lucro en 1999 y ha instalado alrededor del planeta más de cinco mil vacas realizadas en fibra e intervenidas por artistas plásticos, arquitectos o celebridades, que se ponen como arte urbano durante dos o tres meses, para luego ser subastadas. Mientras que una firma de diseñadores de la pequeña ciudad de Águeda en Portugal fundó The Umbrella Sky Project y en 2011, instalaron sombrillas de colores brillantes techando varias calles estrechas de la ciudad para brindar sombra a los visitantes del Festival de Arte Águeda. Desde entonces se dedican a producciones artísticas que buscan transformar con elementos coloridos la vía pública.

Se entiende que las industrias de la economía creativa influyen en el mercado y promueven la difusión de nuevas tecnologías en otros sectores de la economía. Asimismo aumentan la demanda de tecnologías de punta –en particular las de información y comunicación de vanguardia–, generan demandas y contribuyen a la incorporación de infraestructuras nuevas en los entornos urbanos, mejorando el desempeño innovador de un barrio o zona. También se ha identificado que estas industrias tienden a basarse en conocimientos locales y producen externalidades positivas como la **cohesión social**, que potencian espacios comunitarios de mejor calidad y bienestar.

2.2.3 La cultura como activo para la resiliencia de los entornos urbanos

Para comprender la relación y el potencial de la **cultura como activo para la resiliencia urbana**, debemos apelar a su definición antropológica más amplia. Así podemos vincularla con el entendimiento de la naturaleza y a partir de esa relación que las distintas culturas han tenido con ella en la construcción de sus ciudades.

Las diferentes culturas conciben la relación con el medio natural y con las formas de explotación y extracción de recursos de maneras diversas. Por ejemplo, las culturas andinas conciben de un modo integral y de dependencia íntima entre la naturaleza, el cosmos vivo o Pachamama, y la relación recíproca y sagrada que los une. Su cosmovisión asume una evolución social en constante reconstrucción y renovación, donde predomina la representación igualitaria, mutua y una firme relación de los seres humanos entre sí, como parte del ecosistema, y con el ámbito natural. Hay en esta concepción valores de promoción de desarrollo sostenible (Cruz, 2018)³³.

Según el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), asociado a la UNESCO, el descubrimiento, estudio e integración de estos valores mejoran la resiliencia dentro de los planes urbanos.

El proyecto **Patrimonio en la Planificación Climática**, y que lleva a cabo la Red de Patrimonio Climático del ICOMOS, apoya la integración del sector cultural en la planificación climática. A través del estudio de este sector en nueve planes climáticos de ocho países distintos se concluye que las estrategias integradoras, que consideran los recursos culturales, pueden tener más éxito en la producción de colaboraciones innovadoras para localizar sus objetivos. **El rol del patrimonio cultural se reconoce**

como necesario para lograr una acción climática sostenible a través de las disciplinas relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad³⁴.

Se entiende que la resiliencia urbana no es una respuesta única e idéntica para todas las ciudades porque median muchos aspectos culturales (CILK, 2000). Los procesos de transformación para lograr las adaptaciones requeridas deben considerar las diferencias culturales específicas. Las políticas públicas urbanas deberán estar orientadas a aumentar la cultura de la resiliencia; es decir, la capacidad de una ciudad y de una comunidad en particular de adaptar sus posibilidades de recuperación y conservación ambiental, social y económica. En la escala más próxima, entender también que la cultura resiliente de una comunidad o grupo es fundamental para comprender e intervenir un entorno urbano.

Los edificios o espacios reconocidos como patrimoniales, ya sea material o inmaterial, por el valor cultural atribuido, se convierten en un símbolo de las preocupaciones y del tratamiento que se les otorga para protegerlos. Su adaptación a las presiones o eventos que pueden impactarlos no solo son importantes por la protección en sí, sino que difunden preceptos sobre la resiliencia buscada, proponen roles de cuidados y educan respecto al contexto desafiante al que se enfrenta el planeta en su conjunto. Con la adaptación para la resiliencia de un bien patrimonial se está reconociendo simultáneamente la importancia cultural del mismo y la emergencia ambiental que atraviesa el planeta.

³³ Cosmovisión andina e interculturalidad: una mirada al desarrollo sostenible desde el sumak kawsay. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2550-67222018000100119gsatro

³⁴ P. Guzman y C. Daly, Cultural Heritage in Climate Planning; The HiCLIP Pilot Project for Understanding the Integration of Culture into Climate Action. A report on the Climate Heritage Network WG4 HiCLIP project. ICOMOS, 2021.

El uso y habitabilidad de áreas o monumentos dependerán de adecuaciones o mejoras de infraestructuras obsoletas, de la incorporación de nuevas tecnologías de conservación de edificios, o cambios en la modalidad de gestión y mantenimiento. La planificación integral de estas áreas que incluyen prácticas de trabajo participativo con los actores involucrados dan buenos resultados. El caso de Nueva Orleans se ha convertido en un referente internacional. Esta ciudad basó su respuesta a los devastadores efectos del huracán Katrina³⁵ en la construcción de **resiliencia a partir del patrimonio cultural**.³⁶ Lo singular de su estrategia fue precisar un abordaje integral y propiciar una definición amplia

de cultura. No se basó exclusivamente en los ingresos potenciales que podían provocar aquellos que producían contenidos culturales, como la música, el arte y los desfiles, en especial en una ciudad con un sector turístico tan predominante. Es decir, que no solo se limitó a los aspectos de la economía cultural. La **cultura local para la resiliencia** debía enfocarse en construir comunidades más fuertes en lugar de permitir, su mercantilización. Se reconoció que la **salud y la diversidad del patrimonio cultural** estaban directamente relacionadas con la resiliencia urbana, y que las mejoras en ambas contribuían a que las ciudades fortalecieran su resiliencia.

³⁵ Huracán Katrina fue un huracán extraordinariamente poderoso y mortífero que provocó daños catastróficos y pérdidas de vidas. Fue el huracán más costoso y uno de los cinco más mortíferos que jamás haya azotado a los Estados Unidos. A finales de Agosto 2005 en Nueva Orleans, el oleaje forzó gravemente el sistema de diques de protección contra inundaciones. Estos fueron rebasados o rotos anegando casi el 80 % de la ciudad y áreas colindantes quedaron, permaneciendo así durante semanas. Fuente: https://web.archive.org/web/20120825021458/http://www.nhc.noaa.gov/pdf/TCR-AL122005_Katrina.pdf. Consultada 16 Octubre 2023

³⁶ BID, 2020. "Aprendiendo del desastre: fortaleciendo la resiliencia de la ciudad a través del patrimonio cultural en Nueva Orleans".

RECUADRO 5

Siete cualidades de la resiliencia urbana, Fundación Rockefeller

El Programa “100 Ciudades Resilientes”, de la Fundación Rockefeller, encontró que las ciudades resilientes demostraban siete cualidades que estaban relacionadas de modo directo con su cultura local:

- > **Reflexividad:** utilizaban sus experiencias para tomar en el futuro decisiones informadas y modificar sus estándares y comportamientos.
- > **Habilidad para encontrar y disponer de recursos:** eran capaces de encontrar distintas maneras de utilizar recursos en tiempos de crisis para cumplir con sus necesidades o lograr sus metas.
- > **Robustez:** poseían bienes físicos bien concebidos, construidos y gestionados que anticipaban potenciales fallas en sus sistemas.

- > **Redundancia:** tenían capacidad de respuesta creada para adaptar las interrupciones, presiones extremas o aumentos en demanda de sistemas.
- > **Flexibilidad:** poseían disposición y capacidad para adoptar estrategias alternativas como respuesta a los cambios de circunstancias o a crisis repentinas.
- > **Inclusividad:** enfatizaban la necesidad de una consulta amplia a diversos actores en las decisiones de la ciudad para generar un trabajo colectivo y articulado.
- > **Integración:** promovían un alineamiento entre los sistemas de la ciudad para ser consistente en las decisiones y asegurar que sus inversiones beneficiaran objetivos comunes.

Todas estas cualidades de las ciudades remiten a una tradición y cultura cívica de la planificación y gobernanza urbanas, construidas en el tiempo y que pasan a formar parte de su acervo cultural.

Fuente: <https://www.rockefellerfoundation.org/report/city-resilience-framework/>. Consultado el 9 de noviembre de 2022.

Aunque cultura resiliente se refiere a una sociedad con capacidad de adaptación y recuperación frente a crisis naturales, sociales y económicas, también se ha especificado respecto a la resiliencia del sector cultural, donde se aprecia que este sector tiene un impacto ambiental menor que otras industrias tradicionales. Las administraciones que apuestan a la creatividad y la cultura como eje de desarrollo económico, con frecuencia buscan posicionarse respecto a la disminución de los impactos ambientales.

La participación de las comunidades y sus prácticas culturales son fundamentales en los procesos de respuesta a emergencias y al fortalecimiento de la resiliencia urbana. Las ciudades pueden incorporar todo este bagaje a una cultura de la resiliencia, que se enfoca en los valores ambientales y sociales, e impulsa

la responsabilidad y la rendición de cuentas.

Todo lo anterior demuestra que las demandas y expectativas sobre la cultura en relación a la definición de los espacios urbanos se han ampliado y continúan aumentando. Existe la necesidad cada vez más apremiante, de que las ciudades se conviertan en **territorios de soluciones** a las grandes problemáticas globales como son el agotamiento de recursos, las crecientes desigualdades y el cambio climático. La creatividad artística y la cultura resultan instrumentales, y se espera de ellas que cumplan múltiples servicios en el desarrollo de los entornos urbanos, que generen inclusión y seguridad, se transformen en motores del desarrollo productivo, sumen ventajas competitivas, y reincorporen y transmitan valiosos saberes comunitarios sobre resiliencia.

2.3 Gestión cultural urbana articulada y con recursos

Los aspectos de gobernanza fueron el centro de atención de la Red de Expertos durante las distintas sesiones de consulta y se sostuvo sistemáticamente el rol central de la cultura en las ciudades como **engranaje clave**. Esta debe articular el marco normativo, los mecanismos de participación y la generación, gestión y manejo de la información. Los nuevos modelos de gobernanza tienden a descentralizar la toma de decisión, sostener políticas públicas a lo largo del tiempo, sobrepasando los compromisos o planes de un periodo de gobierno, y viabilizar la transparencia de la toma de decisiones. También se tiende a la profesionalización del sector cultural y a la transparencia y el rendimiento de cuentas.

A través de las sesiones se identificaron las grandes condicionantes de la gestión cultural urbana y quedaron enunciadas de la siguiente manera: la confianza, voluntad política y articulación multisectorial; recursos y financiamiento comprometidos; acceso garantizado a la cultura urbana; y la incorporación de las nuevas tecnologías. A continuación, se describen las definiciones y ejemplos extraídos de las contribuciones de los expertos.

Iglesia de Santa Lucía, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
Foto: Unsplash;

2.3.1 Confianza, voluntad política y articulación multisectorial

La confianza es la base de los modelos de gobernanza sanos. Las instituciones culturales generan confianza porque van más allá de las políticas partidarias o sectoriales, y se asocian con una cierta independencia de opiniones partidarias o individuales. De alguna manera, remiten a un capital acumulado por una sociedad en su conjunto, más allá de lo acertada que pueda ser esa percepción.³⁷

La gobernanza del sector se complejiza con la existencia de una multiplicidad de actores que tienen muy diversas características, y a los distintos roles de la industrias creativas y culturales. Los mapeos de actores y diferentes roles se han visto impactados por las nuevas tecnologías y por la innovación del sector. Roberto Gómez menciona como ejemplo el caso de **Kultursistema**, una forma

de mapeo por medio de una herramienta de crowdsourcing³⁸ que permite identificar de manera participativa el ecosistema creativo de una comunidad (sobre la herramienta en línea abierta para mapear el ecosistema creativo Kultursistema en el apartado 3.2.2).

Otra forma de mapeo son las auditorías culturales. Estas sirven para identificar la situación de activos y pasivos, déficits y demandas, y su localización geográfica en la ciudad. Es importante saber cuántas organizaciones o profesionales creativos especializados hay en áreas determinadas, pero además en qué eslabones de la cadena de valor actúan y qué aportan al desarrollo. Los mapeos exhaustivos de estas cadenas resultan una línea base importante para activar algunos segmentos específicos.

³⁷ Isabel Gil Gómez, mexicana. "El reto de las políticas culturales, sus modelos y perspectiva". (<https://www.youtube.com/watch?v=YhXA3aOAdRY>).

³⁸ Colaboración abierta.

Mujer caminando en La Paz, Bolivia.
Foto: Unsplash; Usuario: Gabriel Ramos

RECUADRO 6
Localización de los segmentos de la cadena de valor de la gastronomía arequipeña, “Programa Patrimonio Vivo” del BID (2020)

En Arequipa, durante la implementación del “Programa Patrimonio Vivo”, se realizó el mapeo de la producción, transformación, comercialización, consumo y disposición final de la **cadena de valor de su gastronomía**. Se investigó y destacaron algunos de sus valores patrimoniales; las funciones que desempeñan las mujeres y las comunidades vulnerables dentro del sistema; y las relaciones de la totalidad de la cadena gastronómica con los aspectos ambientales. También se puso de manifiesto el rol desempeñado por la zona rural arequipeña, que son unas 1.600 hectáreas destinadas a cultivos en las márgenes del río Chili y que atraviesan la ciudad histórica. Para ello, el mapeo identificó:

1. Los **segmentos** del ecosistema gastronómico; es decir, los actores de la cadena de valor: proveedores, productores y consumidores; y también universidades, gobiernos locales/nacional, instituciones de financiamiento internacional, entre otros.
2. **Componentes emergentes:** los nuevos espacios gastronómicos que no contaban con trazabilidad hasta ese momento y sus **vinculaciones con otras industrias creativas**.

3. **Atascos y obstáculos** que el sector enfrentaba; por ejemplo, en infraestructura, de capital humano y talento, o de regulación.
4. **Necesidades particulares de las mujeres** y grupos identificados como vulnerables.

Los resultados ayudaron a algunos de los siguientes puntos:

1. Validar las **áreas de intervención** propuestas por la gerencia del Centro Histórico.
2. Ajustar las **estrategias, proyectos y acciones** de fortalecimiento en cartera.
3. Servir de **instrumento de comunicación** para convocar a ciertos actores excluidos del sistema y que mediante la visualización y consideración de sus roles, se sientan partícipes de su patrimonio gastronómico reconocido a nivel internacional.

Ilustración 14: Infografía diseñada para el Estudio de la Cadena de Valor de la Gastronomía de Arequipa. AECID, 2020.

La gobernanza del sector cultural debe alcanzar subsectores y ámbitos no identificables o reconocidos como lo son las expresiones espontáneas de las comunidades y activos culturales en las márgenes de la industria formal.

Como resalta Roberta Gratz “es muy importante apoyar y potenciar a personas que naturalmente ya generan cambios en su comunidad a través de la cultura, pero el gran desafío está en cómo apoyar sin que los gobiernos o grandes instituciones impongan sus guías, metodologías y políticas, y tampoco se queden con el crédito de la persona”.

Uno de los aspectos detectados es que **la voluntad política y la articulación entre los distintos ámbitos de la sociedad** (público, privado, sociedad civil y academia), son factores muy necesarios para estructurar la gobernanza del sector. Sin un liderazgo político, que se traduzca en asignaciones presupuestarias para el diseño y la implementación de estrategias culturales y creativas, la articulación se debilita. La creación de planes de acción para aumentar la resiliencia urbana y la capacidad de respuesta frente a posibles impactos dependen de este compromiso sostenido de liderazgo y diálogo entre las partes.

La articulación multisectorial requiere programas específicos que la faciliten. Un ejemplo destacado ha sido el programa del gobierno español “1,5% cultural”, que convoca fondos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para disponer de los recursos de obras públicas para proyectos que soliciten financiamiento para la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico. Otro ejemplo recomendado es la creación de **comités multidisciplinares de trabajo** para la elaboración de un plan de resiliencia urbana y cultural de cada ciudad. Estos comités facilitadores de la coordinación entre las diversas instituciones deben

tener una estructura clara y validada por la comunidad.

Asimismo, para que la gobernanza sea eficaz el grupo de la Red ha coincidido en la importancia de establecer **indicadores** que permitan hacer un seguimiento específico de la planificación, el desarrollo de resultados, y los cauces de monetización de todos los proyectos de esta naturaleza.

La cultura es convocante pero requiere de un minucioso entendimiento del ecosistema creativo, de liderazgo y compromiso político; y de la convocatoria y articulación de todos los sectores de la sociedad.

San Miguel de Allende, México
Foto: Unsplash; Usuario: Jezael Melgoza

2.3.2 Recursos y financiamiento comprometidos

La economía creativa es un motor económico para el desarrollo de las ciudades. Sin embargo, en relación al gasto público, un relevamiento del BID con datos del 2018, muestra que el presupuesto promedio para actividades culturales en América Latina y el Caribe no alcanza al 1% del PIB de la región. Los países que tienen un mayor porcentaje de participación en el presupuesto total gubernamental son Costa Rica, con 0,79%; Trinidad y Tobago, con 0,69%, y Uruguay, con 0,56%. Asimismo, la participación del resto de los países de la región latinoamericana oscila entre 0,07% y 0,41%, con un promedio de los países analizados de 0,34%. De este modo, se hace evidente que existen múltiples oportunidades pendientes de ser explotadas por falta de incentivos y acceso a financiamiento³⁹

A raíz de la pandemia del COVID-19, una de las industrias más afectadas por cortes presupuestarios y pérdida de ingresos fueron las creativas y culturales. En ALC, se estima que 2,6 millones de puestos de trabajo fueron afectados, y las pérdidas en ingresos de los trabajadores y ventas de las empresas del sector se estiman en el orden del 80%. Como consecuencia de esta crisis se generaron políticas de apoyo y reactivación, que provocaron aumentos significativos de los recursos programados para el 2020. Brasil, a través de la Ley Aldir Blanc, logró un crecimiento interanual del 143% en los recursos que manejaba el organismo nacional de Cultura. Argentina fue el segundo país que más incrementó su presupuesto cultural en ese año, alcanzando 41%. Según la UNESCO y el BID, este financiamiento y los incentivos fiscales han sido críticos para garantizar la sostenibilidad económica de las ICC.⁴⁰

Durante el trabajo de la Red, se reconoció con énfasis la necesidad de diversificar las fuentes y mecanismos de financiamiento; adaptar los mecanismos a las necesidades locales, y enfocar el financiamiento para el

talento e infraestructura local. Los expertos mencionaron que en las últimas décadas se presenció un incremento en la cantidad de personas autónomas o emprendedoras que buscaban diferentes modos de financiar sus negocios o su formación, y un crecimiento en la oferta de mecanismos de financiamiento. Por eso recomendaron que había que aprovechar y adaptar las diferentes maneras de fomentar la inversión en iniciativas innovadoras y creativas como el financiamiento público-privado, capital de riesgo, capital semilla, presupuestos participativos, mecanismos de *crowdfunding*⁴¹ y no limitarse solo a los medios tradicionales de financiamiento como los bancos y grandes instituciones⁴².

³⁹ BID, 2022. Financiamiento público a la cultura y la creatividad en América Latina y el Caribe: presupuestos, instrumentos y perspectivas. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Financiamiento-publico-a-la-cultura-y-la-creatividad-en-América-Latina-y-el-Caribe-presupuestos-instrumentos-y-perspectivas.pdf>

⁴⁰ UNESCO, BID, Segib, OEI y Mercosur, 2021. <https://publications.iadb.org/es/evaluacion-del-impacto-del-covid-19-en-las-industrias-culturales-y-creativas>

⁴¹ Mecanismo cada vez más popular para recaudar fondos en un entorno electrónico y agrupar la aportación de ideas, recursos y fondos, y la interacción en red dirigidas a apoyar de modo conjunto proyectos, esfuerzos e iniciativas de individuos, organizaciones o empresa. Fuente: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-financiaci3n-colectiva-colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf>

⁴² Para la ejecutiva jefa de la Federación de Industria Cultural y directora de Crowdfunder, Carolyne Norbury, el mecanismo de crowdfunding es muy adecuado para financiar proyectos culturales y debería ser más explorado.

Los incentivos fiscales y los concursos públicos han pasado a ser mecanismos muy eficaces para fomentar la inversión en la cultura. La Ley Federal de Incentivo a la Cultura, creada en Brasil en 1991, es un ejemplo conocido de una política fiscal que provee fondos para financiar proyectos y acciones culturales, y desde su creación movió alrededor de 50 mil millones de reales del impuesto de renta para este sector. Asimismo, los concursos públicos empoderan a los gobiernos para activar la cultura local. Ejemplo de ello son las convocatorias del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), creado en 1992 por ley nacional y ahora parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio⁴³. Los concursos entregan financiamiento tanto para proyectos individuales como a organizaciones culturales y son estrategias consideradas efectivas para incentivar el desarrollo urbano a través del sector.

Los recursos y el financiamiento deben ser conducidos a las áreas estratégicas de la cultura. Así, Caroline Norbury estimó que la inversión

más necesaria es la **inversión en ideas**. Pero precisamente es la más escasa. Y señala que más que invertir en museos y festivales, se necesita hacerlo en artistas y contadores de historias que sean capaces de llamar a las personas a la acción para fomentar la resiliencia.

Para ampliar la participación comunitaria en la decisión de financiamiento y democratizar las políticas públicas relacionadas con cultura, algunos gobiernos han creado **programas de presupuestos participativos**. El de Porto Alegre, Brasil, ha sido el pionero en la creación de un programa muy difundido como ha sido el Presupuesto Participativo **Porto Alegre**. Ya en 1990 incorporó en su Ley Orgánica el derecho a la participación popular en todas las etapas de la orientación presupuestaria, proporcionando un espacio efectivo de ejercicio de la ciudadanía. La comunidad local decide, por medio de votación, las obras que serán priorizadas para su financiamiento por el municipio. Los debates se organizan a lo largo del año calendario e incluyen seis sesiones plenarias temáticas, de las cuales una es “cultura”.

⁴³ <https://www.fondosde-cultura.cl/convocatorias-abiertas/>

RECUADRO 7

Áreas prioritarias para el financiamiento

De acuerdo a las conclusiones del informe de la UNCTAD de 2022, las políticas destinadas a fomentar las industrias creativas deben centrarse en el desarrollo de un sistema de innovación, lo que requiere de algunas de las siguientes acciones:

- > Desde el sector público: incentivos fiscales y programas de financiación para estimular la I+D en las industrias creativas;
- > Desde los aspectos financieros: para proporcionar a los sectores de contenido, que a menudo se perciben como un segmento poco fiable, un mejor acceso al capital de riesgo;
- > Desde el marco regulatorio: un régimen de competencia que proteja la propiedad intelectual, proporcione un régimen de derechos de autor equilibrado; y
- > Desde el sector educativo: universidades, colegios y proveedores de capacitación, que suministren talento con la combinación adecuada de habilidades.

2.3.3 Acceso garantizado a la cultura urbana

Facilitar el acceso a los activos, servicios, productos, patrimonio y herramientas culturales contribuye al desarrollo y a la mejor gestión de la ciudad, y se entiende que esto incluye eliminar las barreras para incrementar la inclusión y participación de toda la sociedad.

La **distribución espacial de los activos culturales** urbanos se encuentra lejos de ser homogénea y resulta clave para garantizar la equidad en su acceso, lo que no tiene que ver solo con llegar físicamente a los bienes y hechos de la cultura, sino también con las barreras económicas, sociales y culturales. Estas limitantes pueden tener distintos orígenes: físico, económico, intelectual, territorial, cultural, étnico, racial, de idioma, tecnológico, entre otros. De acuerdo a los expertos, es necesario hacer un **diagnóstico georreferenciado de accesibilidad a los activos culturales** (infraestructura, programas, iniciativas o agentes y de los pasivos culturales (déficits culturales) que consideren esos impedimentos. El diagnóstico tiene que incluir la participación de la comunidad y un enfoque especial en la inclusión de grupos vulnerables: personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, niños/as, adultos mayores, personas de bajos ingresos, indígenas, afrodescendientes, migrantes, habitantes de la calle o personas que por la localización de su domicilio han estado siempre marginadas de la participación cultural.

La centralización de la cultura: desde el gobierno del sector a la materialización de equipamiento, provoca barreras de diversas características. Por eso, para descentralizar la cultura en las ciudades, hay que trabajar a nivel territorial para reconocer e incentivar a los agentes culturales locales, y llevarla al espacio público. Muchas veces, aquella queda contenida y aislada en teatros y museos que son percibidos como “templos”, y son construcciones sociales que hay que reformular. Que las actividades culturales se perciban como eventos extraordinarios y distanciados de la vida cotidiana, perjudica la frecuencia de uso, disfrute y participación de muchos grupos que se sienten marginados o que no tienen acceso a la información.

Las expresiones artísticas y culturales se puede “cotidianizar” para “sacarlas del templo”. Para eliminar las barreras raciales y étnicas es muy importante incentivar las expresiones artísticas, así como incentivar

Escalera de Selarón, Río de Janeiro, Brasil.
Foto: Unsplash; Usuario: Thales Botelho de Sousa

que el arte aborde los temas conflictivos y de reparaciones históricas a ciertos grupos de acuerdo con el contexto. Como ejemplo se puede destacar el **Circuito Histórico de Herencia Africana** en Río de Janeiro, Brasil (ver apartado 4.2), que incluye un recorrido en la ciudad por 12 lugares o edificios con valor cultural para los brasileños afrodescendientes.

El diseño urbano puede incentivar a que la cultura permee toda la ciudad, como si fueran venas que generan una red de capilaridad cultural que humaniza la vida ciudadana.

Hay que socializar que los instrumentos culturales no solo enriquecen la experiencia individual de cada persona, sino que son medios para conocer y enfrentar problemáticas locales, además de potenciar el bienestar común al interior de las comunidades y prepararlas para enfrentar los desafíos del futuro. En ese sentido, hay que despolitizar a la cultura, es decir, evitar que las expresiones culturales linealmente se asocien a grupos sociopolíticos determinados y que se intente elevarla a un valor universal.

Los espacios culturales deberían ser generadores y no contenedores, y por lo tanto no hay que expulsar la vida cultural de la calle para recluirla en espacios culturales cerrados. Porque los espacios públicos,

artísticos, culturales y de encuentro aportan a la dimensión relacional que son fundamentales para concebir la ciudad, que al final es un producto cultural creado por todos sus habitantes.

Garantizar el acceso a la educación y los oficios tradicionales, trae aparejada la conservación de los oficios y la producción artesanal que a la vez refuerza la identidad y la individualidad de los barrios urbanos. En Colombia, el **Programa Nacional Escuelas Taller**, que se implementaba desde el 2009, se convirtió en el Programa Talleres Escuela. y el cambio de nombre resultó en un juego semántico que daba cuenta de la inversión del orden de prioridades. Con el nuevo programa, el Ministerio de Cultura pretendió enfocarse en la producción artesanal o cultural como bienes comerciables. En lugar de construir una escuela, se identificaron a las maestras y maestros artesanos, y se los apoyó con la mejora de sus talleres y otorgó becas a los alumnos. Así se logró alcanzar la creación de 200 talleres-escuela.⁴⁴

Otro acceso importante es la accesibilidad virtual, que en la actualidad es clave para el sector: las **herramientas digitales open-source** para la creación artística y cultural contribuyen a la productividad de profesionales formales e informales. Pero para esto, hay que tener en cuenta el nivel

⁴⁴ Presentación del arquitecto Alberto Escobar en los Martes patrimoniales" del BID, el 4 de agosto del 2021, "Formalizando lo informal: el reconocimiento de los oficios tradicionales en Colombia" (<https://www.youtube.com/watch?v=n-vOULHMT4e8>).

de penetración y accesibilidad a internet, porque se cree que los recursos en línea y la tecnología son de uso generalizado y se hallan muy accesibles, sin considerar que aunque existan recursos gratuitos, muchas personas todavía no tienen capacidad de acceso a internet, y existen desigualdades en la conectividad virtual que enfatiza la disparidad. En particular, la inclusión digital de los usuarios tiene un impacto crucial en el éxito de esas prácticas, tanto en el acceso a herramientas y a una adecuada conectividad como en su capacidad para utilizarlas.

La iniciativa **Buenos Aires Ciudad Cultura** busca promover el acceso democrático a la cultura de todo el público y disponer de fondos para talleres, convocatorias, subsidios y apoyo a proyectos que aumenten la oferta cultural. Pase Cultural y Barrios Creativos son dos de los siete programas que conforman la iniciativa. **Pase Cultural** persigue generar acceso para los jóvenes entre 16 y 19 años, y ofrece una tarjeta con beneficios: descuentos, entradas gratis y un crédito que se renueva cada seis meses. El crédito se puede utilizar en la red de comercios adheridos al pase: teatros, cines, librerías, museos, entre otros. Posee la doble función de acercar la cultura a los jóvenes y la de apoyar de forma directa al sector cultural a través del fomento del consumo en los comercios adheridos al programa. **Barrios Creativos** estimula el acceso de las organizaciones comunitarias

o barriales al desarrollo de las producciones culturales, y para ello se realizan distintas convocatorias abiertas: de financiamiento de talleres virtuales; de facilitación de instalaciones y equipos técnicos para realizar producciones audiovisuales, y de disposición de locaciones para producciones culturales sin público.⁴⁵

⁴⁵ Fuente: <https://www.buenosaires.gob.ar/cultura>

Obelisco de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Foto: Unsplash; Usuario: Leonardo Miranda

2.3.4 Incorporación de nuevas tecnologías

En la actualidad, la digitalización y los avances tecnológicos hacen más accesible y simple producir, distribuir, difundir y consumir bienes y servicios culturales. Con estos cambios han proliferado los nuevos mercados y para aprovecharlos es fundamental difundirlos. Por ejemplo, los **modelos híbridos** como el *brick and click*⁴⁶ amplían el acceso a la cultura, traspasan fronteras y fidelizan nuevas audiencias, reduciendo los costos asociados a llegar a un mayor público.

El arte, el *storytelling* y la visualización de datos y otros medios creativos son herramientas de probada efectividad en que las tecnologías aumentan la capacidad de difusión de información.

Según los expertos de la Red, lo sensible posee la capacidad de provocar a las personas a la acción y estimó que las ICC aportarán al cambio con el uso de *storytelling*. Además, las plataformas digitales facilitan “la producción, comunicación, difusión y visibilización de información, pero el desafío está en lograr la monetización del contenido que contribuya a la resiliencia del sector”. Para garantizar el comercio justo de contenido artístico y cultural, es necesario que las grandes plataformas remuneren a los creadores de contenido y proveedores de forma justa para valorar y fomentar el trabajo de los profesionales creativos.

Con algunas de las nuevas herramientas como 3D, realidad virtual y realidad aumentada de interpretación y difusión del patrimonio se ha incursionado para preservar, potenciar o hacer más accesible el patrimonio cultural, ya que son capaces de introducir nuevas narrativas utilizando el *storytelling* y la telepresencia o presencia virtual. Se han desarrollado **experiencias inmersivas** que permiten guiar al espectador o audiencia marcando el ritmo, dirigiendo la mirada o la escucha, y así lograr una experiencia del patrimonio más vívida, generando una conexión emotiva con el entorno o el bien patrimonial. Estas innovaciones han conseguido mejorar o cambiar una dinámica cultural, e incluso socioeconómica. En el **yacimiento arqueológico de Empúries en Cataluña**, donde el turismo de sol y playa competía y presionaba al área patrimonial, la Agencia Catalana de Patrimonio creó una audioguía con un guion muy trabajado y recursos de *storytelling* para animar el recorrido de las ruinas griegas y romanas de las que solo quedaban las huellas de los muros. Así se originó un nuevo centro de visitantes, un audiovisual, recorridos inmersivos al criptopórtico, visitas guiadas de realidad virtual y teatralizadas.⁴⁷

⁴⁶ Se denomina brick and click al negocio mixto en el que una empresa utiliza tanto tiendas como internet para vender productos

⁴⁷ Presentación de Albert Sierra Reguera, historiador del arte en la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, realizada en Martes patrimoniales, el 9 de noviembre del 2021: <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Martes+patrimoniales+bid+youtube&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=i-ve&vld=cid:650f3b0c,vid:UK9qdxq21eo>

Las **tecnologías disruptivas** son innovaciones que llegan para sustituir un proceso, un producto o una tecnología que ya se estableció, originando un nuevo modo de operación, ya sea para los consumidores, las organizaciones o para ambos. Una tecnología disruptiva transforma por completo la manera de operación y los contenidos. Ejemplo de ello en el sector cultural ha sido el *streaming* de películas y música, entre otros. También han producido cambios radicales en los usos de los servicios urbanos, en la forma de reclamar y manifestarse de los habitantes y en la (in) materialización de las ciudades; por ejemplo, es el caso de las aplicaciones relacionadas con el uso del transporte y hospedaje.

A pesar del surgimiento de sectores nuevos, los tradicionales de la cultura son los que han dado el salto mayor en su digitalización, lo que ha posibilitado ampliar su acceso. Por ejemplo, la digitalización de la ópera en Chile, que por lo común era seguida por un grupo muy específico de personas, permitió expandirla a otros grupos sociales y espacios geográficos.⁴⁸ Otra muestra de esto es la digitalización de las exposiciones físicas y la creación de galerías virtuales, como “**Amor por el barrio**”, en el Barrio 31 de Buenos Aires, que permitió a jóvenes que viven en él hacer sus obras con un fotoperiodista de renombre y exhibirlas online con alcance internacional.⁴⁹

Durante la pandemia de COVID-19, el proyecto **Open-Museum** desarrollado por el BID se enfocó en garantizar la continuidad de las actividades y el acceso a la cultura, diseñando y operativizando una plataforma de conocimiento abierto para ayudar a los museos y las instituciones culturales que fueron las más afectadas por aquella pandemia: el cierre de sus puertas y la cancelación de sus actividades las puso en un momento de gran fragilidad. La plataforma puso a disposición las colecciones y los programas de manera gratuita.⁵⁰

⁴⁸ Ópera, Chile: Plataforma Municipal Delivery del Teatro Municipal de Santiago <https://municipal.cl/municipal/municipal-delivery-la-plataforma-digital-que-nos-lleva-a-regiones/>

⁴⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=xSoOUpyv-JIMve&vld=cid:650f3b0c,vld:UK9qdxq21eo>

⁵⁰ <https://indesvirtual.iadb.org/course/view.php?id=1887>

Centro de Extensión Palacio Pereira, Santiago, Chile.
Foto: Unsplash; Usuario: Tomás Flores

Para mejorar el acceso e innovar en tecnología, el **marco regulatorio de la producción artística** es muy importante, porque condiciona la inversión y la capacidad de uso de las nuevas tecnologías. Las declaratorias de “interés público” del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones benefician al sector, y el marco regulatorio debe evitar los abusos de posiciones dominantes y permitir la rápida fiscalización para remediarlos. Sobre la cuestión de un “régimen de derechos de autor equilibrado”, la UNCTAD aclara que la protección de los derechos de autor frente al derecho de acceso a la cultura es complejo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Aunque el uso de la “excepción cultural” pueda ser un medio eficaz para proteger a los productores creativos locales de la competencia extranjera, el efecto final en la comunidad puede ser obstaculizar el derecho de acceso a la cultura de los ciudadanos.

Resumiendo, en relación al dominio y poder de agencia de la cultura, los expertos resaltaron su importancia como motor económico y de innovación, espacio de encuentro, generadora de identidad, inclusión, diversidad, y herramienta de colaboración, participación ciudadana y educación. En cuanto a mejorar las prácticas y políticas públicas, los expertos enfatizaron la necesidad de garantizar el financiamiento, tener voluntad política e instituciones sólidas, fomentar la digitalización, el acceso a la cultura y la participación ciudadana a través de ella, encontrar modos de medir el impacto de las iniciativas culturales para aumentar la concientización de su valor para la revitalización y desarrollo urbano, y no olvidar de mantener un enfoque local y

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Foto: Unsplash; Usuario: Leonardo Miranda

ESTRATEGIAS Y ACCIONES

PARA CONSTRUIR ENTORNOS CULTURALES

CAP.
03

En los dos capítulos anteriores, hemos establecido que existe tanto un cuerpo teórico como proyectos concretos en los que se identifica a los entornos urbanos como promotores del florecimiento de la cultura, y que la cultura asimismo, bien gestionada, ayuda a crear entornos urbanos más inclusivos, seguros, productivos y resilientes. La Red de Expertos identificaron los aspectos críticos o factores detonantes que apalancaban el desarrollo urbano sostenible.

Se presentan y ejemplifican aquí las **estrategias y acciones** más relevantes que realizan las entidades encargadas de cultura local con impacto en los entornos urbanos y las que desde las agencias urbanas tienen resultados positivos en el desarrollo cultural. Los espacios que reciben esta doble asistencia: ciudad + cultura, se convierten en potentes **entornos culturales**. También se identifican en este capítulo los **instrumentos** que han surgido para ejecutar las estrategias y acciones.

Los entornos culturales se construyen con la atención simultánea de desarrollo cultural y desarrollo urbano.

Como líneas de abordaje se han sintetizado **tres ejes de transformación** o de trabajo conjunto para la creación de entornos culturales que propician o cobijan el surgimiento, la convivencia y la amalgama de manifestaciones culturales; y se pesquisarón **cinco dominios claves de la gestión cultural urbana** que evidencian, a través de acciones o bienes culturales, entornos urbanos más inclusivos, seguros, productivos y resilientes. La intención es que estos ejes y dominios nos acerquen a una metodología de acción conjunta ciudad + cultura.

Templo de Santa Prisca, Taxco de Alarcón, México
Foto: Unsplash, Usuario: Pedro Lastra

3.1 Ejes de transformación para entornos culturales

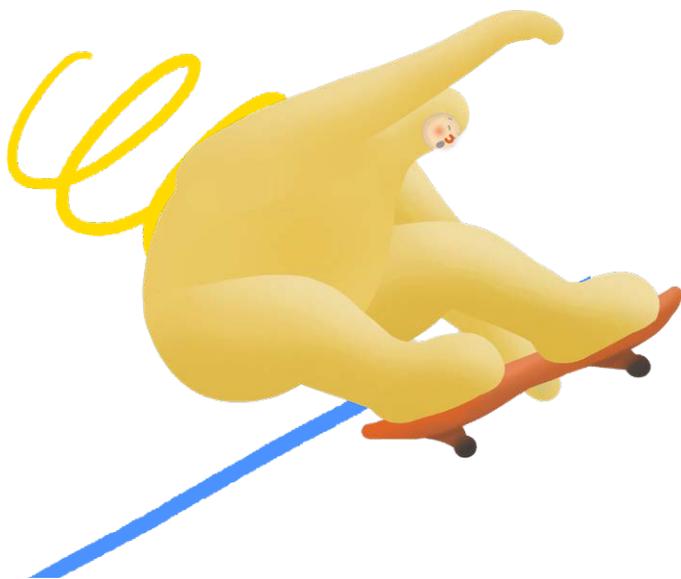
Lo que definimos como entorno urbano puede ser convertido en uno cultural. Los **ejes de transformación** o *líneas de trabajo conjunto* sintetizan las búsquedas actuales del desarrollo urbano sostenible y cultural vistas o revisadas en los capítulos anteriores.

Las cualidades espaciales y de valoración cultural que sobresalen resultan de intervenciones exitosas en áreas acotadas que impactan en el desarrollo sostenible del barrio: las llamaremos **entornos culturales**. Identificamos las estrategias, acciones e instrumentos utilizados para lograr que los entornos urbanos y la cultura trabajen en conjunto para crear entornos culturales más inclusivos y seguros, más productivos y más resilientes.

Para su mayor claridad, las agrupamos en **tres ejes de transformación**:

- > Colaboración para lograr **entornos culturales inclusivos y seguros**. Estos espacios urbanos promueven la cultura local a través de medios accesibles, equitativos y seguros para todos los residentes, independiente de sus capacidades o identidades. En simultáneo, fomentan a través de acciones culturales, su identidad, el sentido de pertenencia y la participación en la vida comunitaria, y además resultan receptivos a nuevos usuarios y visitantes.

- > Invertir en **entornos culturales productivos**. Los entornos culturales urbanos son los que fomentan la eficiencia espacial para la producción cultural mediante los usos mixtos, los barrios diversos y abiertos, logística que faciliten el despliegue cultural y el aprovechamiento de particularidades de la ciudad. Asimismo, la cultura local es pensada como un activo que genera empleo, resalta aspectos singulares que se los hace únicos e incorpora y difunde tecnologías de vanguardia.

- > Visibilizar y apalancar **cultura urbana resiliente**. Aquellos espacios, que dentro de su escala de proximidad comunitaria y de saberes locales, se hallen mejor equipados para adaptarse, recuperarse y prosperar frente a la adversidad. Y que propongan en particular la preservación de los activos ambientales urbanos.

A continuación, se desarrollan y ejemplifican cada uno de estos tres ejes de transformación.

3.1.1 Entornos culturales inclusivos y seguros

Los **entornos inclusivos** reconocen, promocionan y potencian los múltiples aspectos culturales que hacen único a cada territorio y que favorecen el desarrollo de las ciudades equitativas, cohesionadas y seguras. Un entorno inclusivo promueve la diversidad, favoreciendo la generación y consolidación de las identidades de los individuos y grupos humanos que habitan las ciudades, y al mismo tiempo es el medio a través del cual se valora el intercambio cultural que surge de esas diferencias. Su diversidad cultural es un valor, en la medida en que enriquece a la comunidad de usuarios, aumenta sus herramientas y capacidades de transformación positiva y de adaptación frente a los desafíos contemporáneos y futuros.

El accionar conjunto de las agencias y organizaciones de desarrollo urbano y de cultura pueden trabajar sobre los aspectos culturales que generan espacios más inclusivos en su programación espacial; o bien diseñar los que fomenten las expresiones culturales tanto individuales como colectivas en su flexibilidad de uso. Pensando en ambas motivaciones y puntos de partida sectoriales, hemos distinguido las siguientes estrategias claves para producir entornos urbanos más inclusivos para más y mejor cultura:

1. Promover la diversidad e inclusión urbana a través de manifestaciones culturales

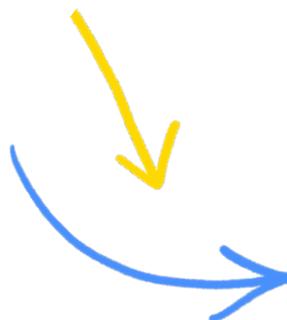
La programación de espacios públicos con expresiones artísticas se difunden cada vez más, y para estas, las agencias de las ciudades convocan a los artistas locales para producir mejoras en espacios existentes;

a diseñadores urbanos que trabajan en equipo con artistas plásticos o diseñadores industriales, de iluminación o multimedia para redefinir o renovar espacios de uso público o estructuras privadas que se proponen como símbolos de la ciudad. Por ejemplo, en Ayacucho, Perú, se trabajaron proyectos de inclusión de raperos y bailarines callejeros (*streetdancers*) en espacios públicos.

Los entornos urbanos pueden aceptar la diversidad cultural e identidades dentro de su comunidad, incorporando elementos como arte público que represente diferentes culturas, señalización multilingüe y características de diseño inclusivo que satisfagan las necesidades de sus distintas poblaciones.

El programa **Mural Arts** de Filadelfia, en Estados Unidos, desde 1984, ha unido a artistas y comunidades por más de 35 años, a través de un proceso de colaboración para crear murales que transformen los espacios públicos y las vidas individuales, lo que genera encuentro y participación. Cada año se llegan a realizar entre 50 y 100 proyectos de arte público y la organización mantiene su creciente colección a través de una iniciativa de restauración. Así, cuenta con varios programas que promueven la diversidad y la inclusión, y el empleo de jóvenes y de colectivos vulnerables, para lo que trabaja con personas en transición desde el encarcelamiento a la vida civil, por ejemplo, y otro se centra en problemas de salud mental o traumas.⁵¹

⁵¹ <https://www.muralarts.org/>

2. Promover la diversidad e inclusión a través de espacios flexibles y convocantes

Estimular la diversidad y la inclusión a través de espacios urbanos flexibles y acogedores requiere estrategias de diseño y planificación intencionales que prioricen la accesibilidad, la inclusión y el sentido de pertenencia de todos los residentes, visitantes y usuarios. Los espacios que se utilizan de múltiples formas, con posibilidad de usos simultáneos, que convocan usuarios diversos, son espacios generadores de riqueza cultural.

Conectar y priorizar los espacios de creación y los de exhibición y de performance, para que estén más mezclados dentro de la estructura urbana, y tengan exhibiciones permanentes o temporales. Así, las ciudades podrían negociar sus espacios con los colectivos de artistas como ocurrió, por ejemplo en Berlín, donde se ideó el programa “Paredes en oferta” (ver apartado 3.1.2.). Por otro lado, se debería incorporar principios de accesibilidad universal en la definición física de los espacios que convocan a usos artísticos y creativos.

3. Promover la seguridad en el uso del espacio público

La seguridad en los espacios públicos a través de los aspectos culturales de la comunidad requiere colaboración y comprensión del contexto local. Para esto es esencial involucrar a los miembros de ella y adaptar las estrategias para que se ajusten a sus valores y preferencias culturales particulares. Fomentar la participación activa de sus integrantes en la configuración y el mantenimiento de los espacios comunitarios. Involucrar a los residentes en los procesos de toma de decisiones, como los talleres de diseño o la definición de los recursos disponibles o presupuestarios, para garantizar que se aborden sus necesidades e inquietudes, pues la generación de sentido de propiedad contribuirá a una mayor seguridad y protección.⁵²

Tanto las agencias públicas como las organizaciones civiles y el sector privado local pueden promover eventos y actividades culturales, festivales o actuaciones en espacios públicos para mejorar la cohesión de la comunidad. Estos eventos no solo celebran las tradiciones locales y la diversidad, sino que también atraen a más personas a los espacios públicos, creando un entorno positivo y más seguro.⁵³

Otra estrategia para alentar el sentido de pertenencia y lograr mayor seguridad de los entornos urbanos, resulta del diseño de espacios públicos (áreas para sentarse, espacios de reunión e instalaciones de arte público) para facilitar las interacciones sociales de los miembros de la comunidad entre sí.⁵⁴ Asimismo, que las manifestaciones culturales promuevan la diversidad dará un sentido de seguridad y pertenencia a todos los miembros de la comunidad.⁵⁵

El diseño de la iluminación de esos espacios de convocatoria puede ser un dispositivo artístico que a la vez facilite la visibilidad. Características como líneas de visión abiertas, iluminación bien ubicada y escaparates activos promueven la vigilancia informal, lo que hace que los espacios públicos sean más seguros.

La ciudad de Seúl estableció un **Programa de Embajadores de Seguridad** para capacitar a miembros de su comunidad, incluidos los jóvenes y los líderes culturales, como embajadores de seguridad para que monitorearan los espacios públicos, identificaran problemas de seguridad y actuaran como puntos de contacto para la comunidad. Estos embajadores pueden desempeñar un papel vital para garantizar la sensibilidad cultural y promover la seguridad.⁵⁶

⁵² S. Shresth y W.B. Se-tiawan, Seguridad en espacios públicos: percepciones y actitudes de la comunidad, 2020.

⁵³ Fuente: L. Horelli y S. Wallin, Espacios públicos para la vida local: foro urbano como escenario para la colaboración y la construcción de comunidad, 2008.

⁵⁴ M. Jansson y O. Löfgren, Public space as a meeting place: A study of how social interactions are influenced by the design of urban space, 2017.

⁵⁵ C. Cabeza-Pullés, L.F. Sánchez-Tarazona y A. Pociña-Navarro, Los espacios públicos como fuente de inclusión social e integración urbana: un análisis de los barrios multiculturales de Madrid.

⁵⁶ E. Cho, H. Sung y D. Sohn, 2020. Construyendo espacios urbanos seguros fomentando el sentido de pertenencia: un estudio de caso del Programa de Embajadores de Seguridad de Seúl, 2020.

4. Generar espacios físicos concretos para la colaboración entre urbanistas y gestores culturales

El sector cultural y creativo, en la mayoría de los casos, es convocado para hacer una contribución puntual para generar espacios concretos, y por lo común su aporte ocurre una vez que el proyecto urbanístico ha sido planificado, diseñado y construido. Así, los artistas quedan relegados a un rol reactivo, aunque lo importante es que trabajen con los agentes urbanos no solo cuando los llaman. Por eso es importante contar con profesionales de las disciplinas que estén formados en ambas destrezas y puedan manejar un lenguaje consensuado. Se debería crear instancias tempranas donde esos sectores trabajen en colaboración. Facilitar puntos urbanos de encuentro y de diálogo, donde los barrios y las vecindades se vuelvan también más habitables. Además, es importante mencionar aquí la inclusión de la cultura científica, en particular aquella que proponen soluciones a los desafíos climáticos, y habilitar algunos modos de participación ciudadana con aquellos científicos.

El proyecto piloto **La ciudad vista desde el otro lado** (“Die Stadt von der anderen Seite sehen”) en Colonia y Mülheim an der Ruhr, en Alemania, propuso abandonar la sala de teatro tradicional para explorar nuevas formas de construir ciudad a través de la mirada y el entendimiento de los artistas. Se usaron múltiples formatos para los eventos programados: mapas interpretativos, caminatas con expertos locales y artistas, coproducciones y proyectos de cooperación, o emplazamiento de Depen Dance en diferentes barrios. Los artistas generaban ideas para que los planificadores y diseñadores urbanos hicieran el trabajo de homologación con el marco regulatorio, los procesos y la temporalidad de los proyectos urbanos.⁵⁷

5. Facilitar la interacción de los agentes culturales, los planificadores y diseñadores urbanos y las OSC

Proponer puntos de encuentro y espacios de diálogo definidos donde se vinculen los agentes culturales, los planificadores y diseñadores urbanos con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) comprometidas tanto con la defensa del espacio público como de la cultura local. Pensar en mecanismos durante los procesos de planificación, que generen una visión compartida del espacio urbano, que faciliten imaginar juntos cómo se quiere vivir la ciudad. Como por ejemplo, crear instancias concretas de mesas de trabajo más plurales, tanto con especialistas en el desarrollo urbano como con el sector cultural.

En un sector estratégico de la Ciudad de Panamá, y en el marco de los 500 años de su fundación, el **Lab Ciudades**, la División de Transporte y la Gerencia de Conocimiento, Innovación y Comunicaciones del BID, junto al Municipio de Panamá, la firma Ciudad Emergente y la organización cultural Vía Plural, con la asesoría de Gehl Architects, desarrollaron una visión sostenible e innovadora para la zona. Para ello, se llevó a cabo un experimento de carácter temporal llamado **Panamá camina: comparte la Central**. La intervención buscó, a través de un componente cultural y creativo, involucrar activamente a los diversos actores sociales en el proceso de imaginación de un entorno urbano. La conocida Avenida Central se convirtió entre octubre del 2018 y enero del 2019 en el escenario para que más de 250 artistas mostraran su talento creativo y diverso del arte, diseño, literatura y variedad de expresiones musicales y danzas panameñas (Ilustración 15).⁵⁸

⁵⁷ Un proyecto de dos años de duración del Departamento de Políticas Urbanas del gobierno federal alemán: <https://studioifplus.org/die-stadt-von-der-anderen-seite-sehen/>

⁵⁸ https://issuu.com/ciudademergente_cem/docs/190214_reporte_panamá_camina

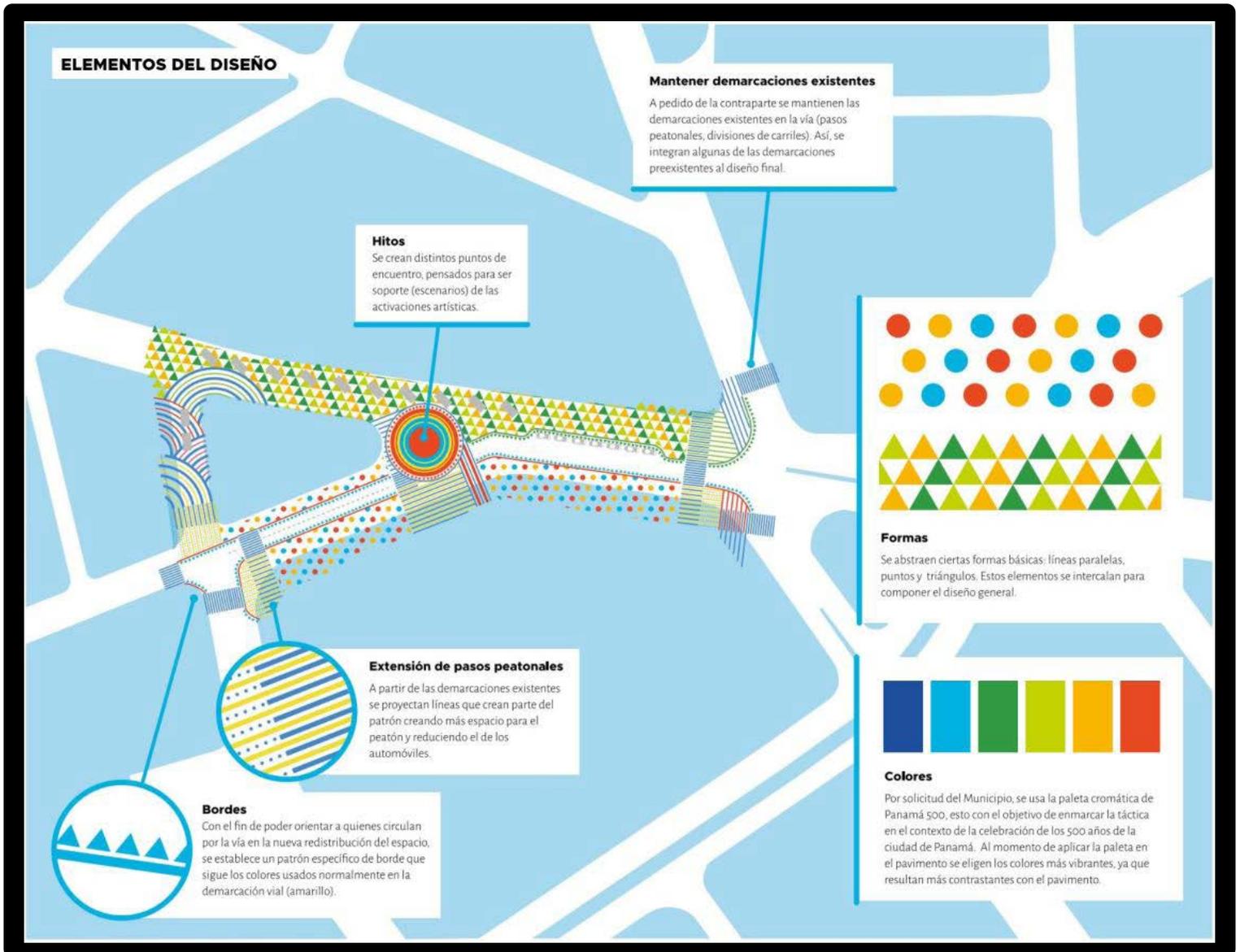

Ilustración 15: Elementos de diseño del proyecto Panamá camina: comparte la Central. Fuente: https://issuu.com/ciudademergente_cem/docs/190214_reporte_panama_camina

6. Fomentar y fortalecer la singularidad de entornos urbanos específicos con el reconocimiento de las habilidades individuales o grupales

El sociólogo Richard Sennett elabora, en base a su experiencia personal, la relación de la habilidad artística, la superación de barreras en contextos de marginalidad y el respeto mutuo que genera la inclusión (Sennett, 2003). Para ello, señala que las ciudades deberían considerar el acercamiento al descubrimiento del arte y la formación artística a través del espacio urbano.

En Buenos Aires, la ONG Centro Artístico Solidario Argentino enseña música a chicos y chicas de barrios populares de la ciudad, y lleva adelante su proyecto **Orquestas Escuela** en tres barrios y organiza festivales ensayos, clases y galas líricas abiertas, además de óperas como *Aída* y microóperas de 20 minutos creadas por los alumnos. Esto ha posibilitado el acceso de los jóvenes e incipientes músicos a teatros tradicionales o espacios públicos prominentes de la ciudad formal.⁵⁹

⁵⁹ <https://mailenum.wixsite.com/casa>

El artista brasileño Vik Muniz hizo un reconocido trabajo con las comunidades que recuperaban residuos en el vertedero Jardim Gramacho de Río de Janeiro. Durante tres años, mientras realizaba la colaboración con los recuperadores, la directora Lucy Walker filmó el documental(2010). Allí no solo se muestra el trabajo artístico de Muñoz con los recuperadores, sino que expone las reflexiones del artista sobre este tipo de infraestructura, de momento indispensable en las ciudades, la relación de esta con la pobreza urbana y el vínculo entre la producción artística y la autoestima de las personas.⁶⁰

7. Identificar espacios y expresiones culturales sinérgicos

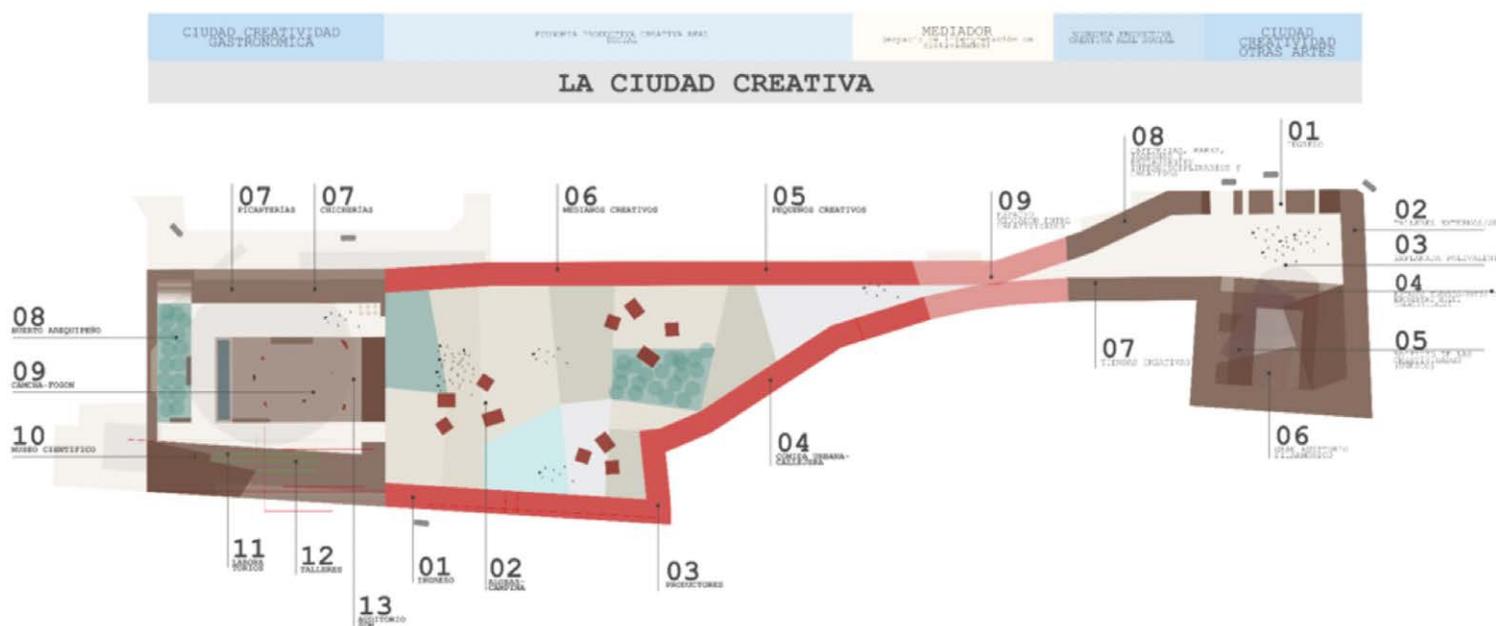
Hay duplas entre espacios muy característicos y expresiones culturales que han resultado en prácticas reconocidas que se mantienen a través del tiempo. Ejemplo son la gastronomía y los mercados tradicionales, los espacios industriales en desuso y de grandes dimensiones y los artistas grafiteros o circenses, los bordes costeros y las prácticas patrimoniales de cuidado ambiental o de medios de vida (pescadores o cultivos).

La gastronomía como expresión cultural y el espacio concreto de los mercados tradicionales de las ciudades latinoamericanas, o las áreas donde desembarcan y comercian los pescadores urbanos, sobre todo en el Caribe, se convierten en espacios que concentran actividades de alto valor cultural y logístico. Además, se relacionan directamente con el acceso a alimentos saludables y a actividades productivas de mujeres y niñas.

En Arequipa, algunas agrupaciones de la sociedad civil, académicos y el sector privado formaron el grupo impulsor que postuló a la urbe peruana para el programa de UNESCO denominado “Ciudades creativas”. Arequipa resultó seleccionada por su gastronomía en el 2019. El grupo propuso el proyecto **Arequipa Creativa**, una red de espacios públicos abiertos dentro del Centro Histórico que sugiere diferentes usos y recorridos que vinculan la producción creativa económica. Se estructura funcionalmente en dos usos anclas con un fuerte poder de atracción y flujo: Ciudad de la Creatividad Gastronómica y Ciudad de las otras Creatividades; además de un patio explanada polivalente.⁶¹

⁶⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=y7n9TuudCKs>

⁶¹ Extraído de la propuesta Centro d Interpretación “Arequipa Creativa”, presentada por el grupo impulsor a la UNESCO en el 2019.

Ilustraciones 15: Una ciudad (creativa) dentro de la Ciudad. Propuesta a la UNESCO, 2019

3.1.2 Entornos culturales productivos

Los entornos urbanos constituyen el medio propicio para crear empleo, atraer talento, aumentar la competitividad e impulsar la innovación y el emprendimiento. Si consideramos que el sector cultural puede contribuir para mejorar la productividad urbana y viceversa, podemos enunciar las siguientes estrategias:

8. Generar empleo para artistas, innovadores y creativos

Aunque en los países desarrollados se habla de la necesidad que tienen las ciudades de atraer talentos y de incorporar o incrementar la cultura del cambio y del aprendizaje continuo para mantenerse competitivas, las urbes de los países en desarrollo se enfrentan a desafíos demográficos distintos. La población joven será mayoría en ellas y si ellos no son absorbidos con éxito por el mercado laboral, es poco probable que la productividad urbana se sostenga, con la correspondiente consecuencia de aumento de la pobreza, la inestabilidad social y política, y la emigración de los miembros más calificados de la fuerza laboral.⁶²

Algunas ciudades han recurrido a los artistas para tratar piezas de gran infraestructura urbana y minimizar el impacto visual, o crear efectos que mejoren su aceptación de los habitantes. Por ejemplo, los artistas y grafiteros han intervenido torres de telecomunicaciones, bajo las autopistas y grandes muros de contención.

9. Aumentar la competitividad de las ciudades a través del aspecto singular de su cultura

Singularizar características particulares de los entornos urbanos ha contribuido a posicionar la ciudad a través de esos aspectos, los que pasan a reconocerse como parte de la cultura local. Por ejemplo, la competitividad de Berlín se ha visto beneficiada por la cultura de los clubes (*club culture*), que es apoyada por entidades públicas locales. En los últimos quince años, se ha desarrollado hasta convertirse en un fuerte factor económico y una atracción para el turismo. Según datos del 2017, había cerca de diez mil personas empleadas en la escena de los clubes, y la facturación total fue de 168 millones de euros. En una encuesta realizada en ese año, más de un tercio de los visitantes encuestados de Berlín iba allí por la cultura de club de la ciudad.⁶³

Berlín también ha reconocido al grafiti como parte de un fenómeno artístico que se intensificó después de su reunificación. Desde entonces, la ciudad pasó progresivamente de tolerarlo a crear una política pública para regularlo y protegerlo. E incluso apoyó algunos programas para incentivarlos como fue el modelo **Pared de grafiti legal para Steglitz-Zehlendorf**⁶⁴ o de ofrecer los muros disponibles a través de publicar **Paredes en Oferta** en una plataforma diseñada para ese fin. Así, han surgido grupos de interés como el Grafiti-Lobby Berlín, que hace campaña por muros de grafiti legales en toda la ciudad, a la que se reconoce ahora como la Capital Mundial del Grafiti.

⁶² <https://www.cambridge.org/core/books/urban-planet/macroeconomy-and-urban-productivity/D0330E377139CD70589244E699DDC47F>

⁶³ <https://www.clubcommission.de/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/club-cultu>

⁶⁴ <https://legalsprayen-berlin.weebly.com/steglitz-zehlendorf.html>

10. Impulsar la innovación y el emprendimiento, anticipando y proveyendo infraestructura y tecnología de avanzada

Como ya se mencionó, las industrias creativas y culturales son grandes diseminadoras de los avances tecnológicos. Por eso se debe promocionar la **cultura científica y la cultura de la resiliencia en las ciudades**, y habilitar modos para que sus habitantes se interioricen del conocimiento científico y del contexto y los escenarios futuros que condicionarán la vida urbana.

Enfaticado por los impactos del COVID-19 en el sector cultural de América Latina y el Caribe, el trabajo artesanal y las economías de subsistencia de muchos subsectores de cultura requieren con urgencia la reconversión y acceso a las tecnologías digitales. Además de apoyar la innovación y el emprendimiento a través de la provisión de infraestructura, espacios y formación en los sectores afectados, resultará clave.

11. Mejorar las dinámicas espaciales (logística de la cultura) para favorecer la productividad del sector

Uno de los beneficios del trabajo conjunto entre las agencias urbanas (como las de planificación, transporte, obras públicas o espacio público) y especialistas en cultura resulta en ganar acceso al uso de espacios privados o públicos administrados por instituciones culturales, como teatros y museos que ya están posicionados en el circuito de las ciudades.. Estos espacios son recursos importantes para la realización de eventos y proyectos conjuntos de ambos sectores.

12. Apoyar al sector emergente de las tecnologías de creación espacial participativa

Lo que se ha dado en llamar “urbanismo de código abierto” es un enfoque colaborativo que busca aumentar la capacidad de los habitantes para convertirse en agentes de cambio a través de “prácticas cívicas” que mejoran su cultura y generan ciudad. Estas prácticas se expresan de muchas maneras: a través de demandas y reclamos; difusión de campañas y acciones; trabajos colaborativos de investigación; metodologías y procesos participativos; e ideación proyectual en codiseño. Regular, reglamentar o incorporar estas prácticas *bottom-up* a la planificación y gestión administrativa de las ciudades resulta en términos conceptuales contradictorio y hasta son percibidas como una pérdida de atribuciones. Sin embargo, las agencias de urbanismo pueden fomentar tecnologías emergentes o innovaciones que generen comunidades virtuales o grupos de interés. Estos pueden resultar en grupos de intercambio de información de experiencias y buenas prácticas, monitoreos ciudadanos en tiempo real sobre seguridad o sanidad del espacio público; idear, acompañar o fiscalizar avances de proyecto, entre otros ejemplos.

Builders Method es una plataforma de código abierto que cuenta con un conjunto de herramientas para que estudiantes, profesores, arquitectos y comunidad en general experimenten el proceso de creación, colaboración y autoconstrucción.⁶⁵

13. Fortalecer al ecosistema creativo con las economías de escala y la proximidad

Como un ejemplo, el **Programa para Emprendedores Creativos** que lleva a cabo la ciudad de Mendoza en Argentina desde el 2018, con apoyo del gobierno provincial y del BID, busca fortalecer el ecosistema creativo a través de incrementar la probabilidad de obtener resultados de innovación. Estos pueden ser: el lanzamiento de nuevos productos/servicios al mercado; la probabilidad de implementar nuevos modelos de negocio; y la valoración de las empresas de las ideas que provenían de sus empleados y referentes del sector. La localización de estas actividades en un área común se consideró muy importante. En una zona central de la ciudad, cercana a una de sus atracciones turísticas, pero también cercana a barrios semiformales e informales, se creó un **parque de la innovación y tecnología**, el “Distrito 33”. Se propuso radicar allí los emprendimientos tecnológicos con impacto social, ambiental o de triple impacto. Con un total de diez hectáreas, cuenta con tres naves industriales preexistentes y algunas nuevas edificaciones donde se ofrecen espacios para empresas, oficinas gubernamentales, instituciones educativas, investigación y coworking. La Asociación Civil FilmAndes, una organización sin fines de lucro que une a productoras audiovisuales y empresas de tecnología y videojuegos, recibió uno de los pabellones en concesión por 30 años. FilmAndes ha creado un Observatorio Audiovisual que lleva a cabo trabajos de investigación y monitoreo para fortalecer y visibilizar la Economía Naranja de la región.

⁶⁵ <https://buildermethod.org>

3.1.3 Cultura urbana resiliente

Los espacios de proximidad comunitaria que usan los saberes locales para la preservación de sus activos ambientales urbanos se hallan mejor equipados para adaptarse, recuperarse y prosperar frente a la adversidad.

La reciente pandemia global puso de manifiesto la vulnerabilidad del sector cultural no solo con el empleo que genera, sino también respecto al acceso de la población a la cultura y el entretenimiento. Los espacios públicos al aire libre, cercanos a los hogares, respondieron a las acciones de emergencia y de esparcimiento sin producir desplazamientos que no estaban recomendados o permitidos. Además, vivenciaron solidaridad comunitaria e intercambios que de otra forma no sucedían. Esto provocó la reflexión y revisión sobre las funciones de los espacios públicos y los espacios verdes de proximidad, y de la cultura durante estas crisis.

A partir de los aportes de los expertos y de sus debates, hemos extraído las siguientes acciones que vinculan a la cultura con las acciones de conservación y regeneración de los entornos urbanos:

14. Aumentar la resiliencia a través de los conocimientos tradicionales

El conocimiento tradicional sobre cómo diseñamos y construimos ciudades antes de la era de los combustibles fósiles ayudará a informar el camino hacia una vida poscarbono. La **cultura de la resiliencia** puede ayudar mediante el reconocimiento y estudio de las culturas originarias a algunas de estas acciones: aunar la conservación o recuperación de la biodiversidad; la concepción de una economía sostenible; la proximidad y salubridad de los alimentos; e incluso las formas de desplazamientos y usos de los espacios públicos para lograr medios menos nocivos con el ambiente. Incrementar la resiliencia de las intervenciones de planificación y diseño urbano significa tener en cuenta el entorno construido, el

patrimonio inmaterial, la diversidad cultural, los factores socioeconómicos y ambientales, junto con los conocimientos y valores de la comunidad local.

La UNESCO desarrolló lo que llamó “Recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico” y su enfoque fue más allá de la preservación del entorno físico, y se centró en el entorno humano con sus cualidades tangibles e intangibles. Asimismo, el paisaje cultural patrimonial lo entiende como la obra combinada de la naturaleza y la humanidad, en la que se expresa una relación larga e íntima entre los pueblos y su entorno natural. Otro concepto por rescatar es el de **paisaje biocultural** que erosiona una vieja dicotomía entre cultura y naturaleza, y remarca la profunda relación que existe entre ellas. La definición explica que estos paisajes se han creado por una vinculación muy fuerte de la población con el territorio a través del sentido de apropiación y pertenencia. Además, el **manejo integrado del paisaje** propicia áreas protegidas según la utilización que se haga del territorio y se define, en términos generales, como la armonización de los procesos de planeación, gestión territorial y uso sostenible de los recursos naturales y culturales. Así, se articulan los diferentes instrumentos de planificación y gestión: territorial, ecológico, comunitario, planes de desarrollo urbano, ordenamiento turístico, pesquero, planes de manejo forestal, los de gestión de riesgo, entre otros.

Se pueden revisar las relaciones entre las áreas de patrimonio urbano reconocido y enfocarse en los valores patrimoniales del paisaje; diseñar redes para consolidar los vínculos entre el soporte natural y la trama urbana; estudiar ubicaciones visuales precisas desde áreas urbanas para exponer los paisajes singulares. En Arequipa, Perú, como parte del Plan Estratégico de Patrimonio Vivo, se estudió la relación del Centro Histórico con el río Chili y se creó el proyecto “**Puentes del Patrimonio**” para reactivar el uso de los distintos puentes y ganar las vistas que resaltan las diferentes definiciones del borde del río. En el 2017, la UNESCO distinguió a la ciudad de Paraty, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, como **Ciudad Creativa** por su gastronomía.⁶⁶ Dos años después de este reconocimiento, y argumentando en base a la relación entre esta gastronomía

y la producción agrícola de la región, el centro histórico y una extensa área natural protegida a su alrededor –casi 1.300 km²– fue inscrita como patrimonio mundial, por presentar una relación excepcional entre su cultura y su biodiversidad.

15. Fomentar la adaptación y los modos de producción y consumo sostenibles

La progresiva globalización de las ciudades ha generado una relación de interdependencia, o trasvase cultural, que se traduce en que las acciones (y omisiones) de una ciudad puedan impactar en términos positivos o negativos a otras urbes en todo el mundo (Knox, 1996). Por esto será fundamental que las estrategias que se diseñen desde la mirada de una cultura resiliente tengan presente la susceptibilidad de recibir el impacto de las decisiones tomadas en otras ciudades, así como las consecuencias que sus propias determinaciones pueden tener en otras localidades.

La comunidad es una parte integral de los sistemas urbanos y ecológicos, porque su capital social incide en las características de resiliencia de una ciudad, y las habilidades y conocimientos tradicionales pueden mejorar la prevención y mitigación de los desastres. El empleo de estrategias de subsistencia y construcción que sean más resistentes a los peligros locales, como el impacto de sequías, terremotos o inundaciones, son aspectos culturales equiparables con otros patrimonios intangibles y constituyen parte del capital cultural de esa comunidad (Holtorff, 2018).⁶⁷ La cultura, mediante el fortalecimiento del capital social de una ciudad, es un acelerador de la dimensión social de la resiliencia.

⁶⁶ <https://en.UNESCO.org/creative-cities/paraty> y <https://whc.UNESCO.org/en/list/1308/>

⁶⁷ Holtorf señala que los beneficios de este conocimiento ancestral, en otros casos puede ser la causa del aumento de los riesgos de desastre. Muchas creencias y prácticas culturales dan como resultado un enfoque fatalista de interpretación de los desastres como “la voluntad de Dios” y no se toman las medidas pertinentes para reducir los riesgos de desastres

16. Visibilizar la incorporación de tecnologías y sus impactos

Los eventos que se programaron en la ciudad de Berlín bajo la convocatoria artística “**Bosques de antenas, océanos de olas**”, entre mayo y octubre de 2022, se propusieron investigar los efectos de los nuevos medios y tecnologías de la comunicación en el espacio urbano, cuerpos de sus habitantes y la sociedad. Los artistas y académicos, motivados por debates en torno a la nueva generación de teléfonos móviles 5G y tecnologías e iniciativas de “ciudades inteligentes”, investigaron los fenómenos de las ondas electromagnéticas y los cambios provocados por ellas. La experimentación se realizó a través de intervenciones en el espacio urbano, trabajos en talleres, caminatas interactivas, conferencias-espectáculos, presentaciones sonoras, instalaciones, conversatorios y una actuación sonora en cooperación con el Museum für Kommunikation Berlín.⁶⁸

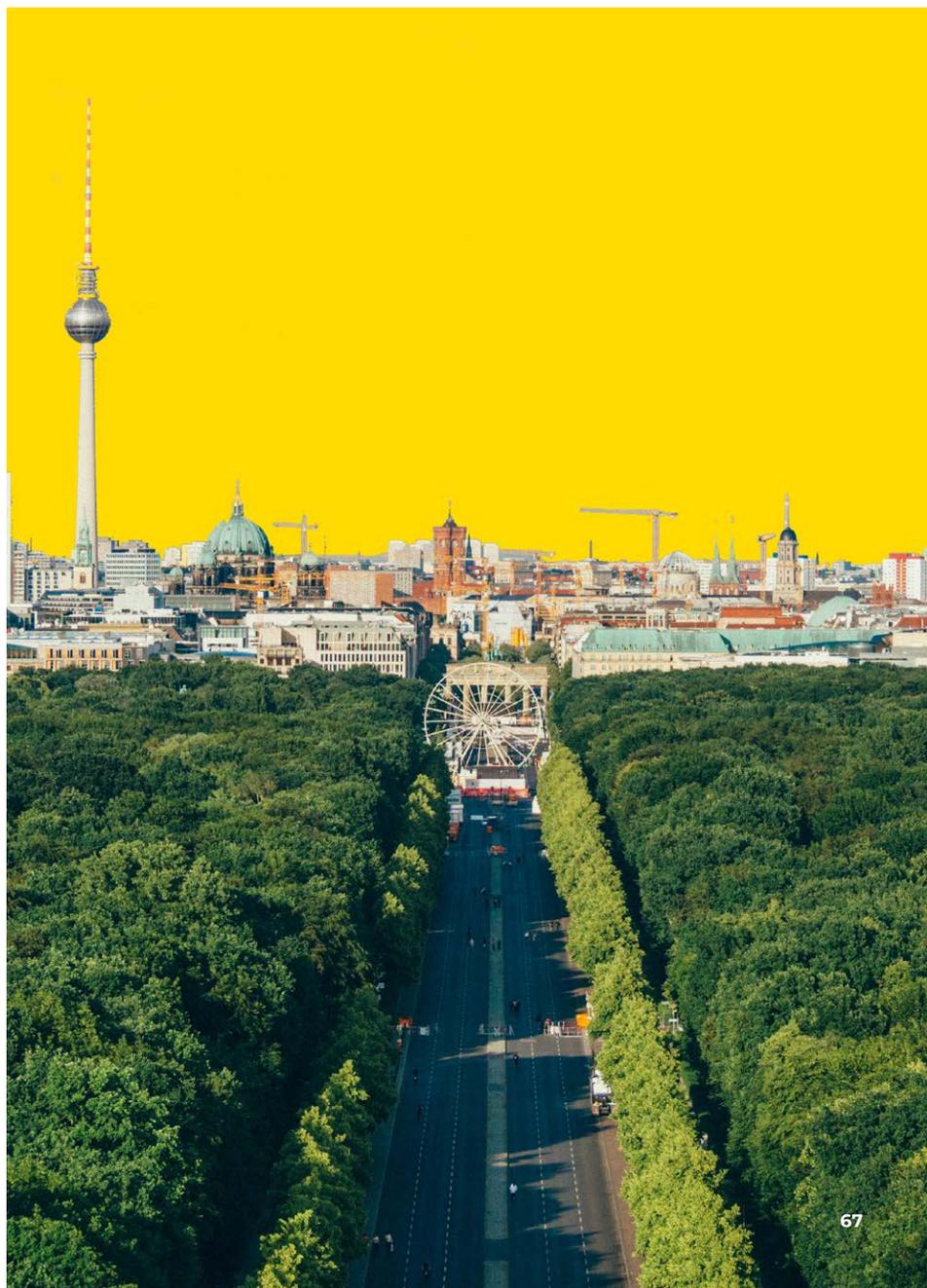
17. Propiciar la participación comunitaria en la mitigación de riesgos y desastres

Hay que destacar aquí el contrapunto entre la funcionalidad y preservación del patrimonio intangible, y la necesaria adaptabilidad mencionada antes. Resulta imprescindible este reconocimiento y trabajo conjunto con la antropología urbana para entender su complejidad y accionar sobre el patrimonio. La **participación comunitaria significativa**, y no solo consultiva, es imprescindible para lograr la mitigación de riesgos y desastres.

Además, de apoyarse en el trabajo artístico para las campañas de concientización sobre el ambiente y el cambio climático. Sirve como ejemplo la exitosa campaña realizada por el gobierno alemán para el evento de Naciones Unidas COP21, que se efectuó en París en el 2015, para discutir el estado global respecto al cambio climático. La campaña “**Tren a París**” destacó al ferrocarril como columna vertebral del transporte sostenible y sensibilizó sobre la importancia de desarrollar sistemas de movilidad interurbanas menos contaminantes.⁶⁹

⁶⁸ <http://antennenozeane.de/en/temp-landingpage-english-2/>

⁶⁹ Mencionado por Nina Wetter (GIS Brasil, 14/6/2022).

18. Reconciliar la incorporación de nuevas tecnologías con la conservación del patrimonio cultural

Con frecuencia la innovación es ignorada en los planes relacionados con el patrimonio, pues se la considera opuesta a la conservación de tradiciones y tecnologías ancestrales. Sin embargo, es posible vincular el patrimonio cultural urbano con la innovación, el desarrollo tecnológico y la adaptación. En torno al patrimonio urbano, centros históricos o áreas de conservación se sugieren realizar, entre otras, las siguientes acciones:

- > Adaptar las edificaciones para mejorar la **eficiencia energética, reducir emisiones o reusar aguas residuales**.
- > Utilizar tecnología para **monitoreo remoto** de las condiciones de los monumentos. La Fundación Santa María la Real, de España, desarrolló un sistema de monitoreo de monumentos basada en IOT para prevenir el deterioro de los bienes culturales materiales. El **Monitoring Heritage System** se basa en la gestión ecoeficiente económica, social y ambientalmente. Esta eficiencia depende de la información en tiempo real del comportamiento de los edificios en áreas claves como la conservación para la prevención, la seguridad, la eficiencia energética y la gestión de uso. A través del empleo de un sistema de sonorización y monitoreo remoto aplicado al patrimonio histórico artístico se logra cuantificar, registrar y controlar los factores decisivos para la conservación y valorización de sus bienes. Datos como el estado de las edificaciones y de los bienes muebles dentro de las mismas o la cantidad de visitantes que permiten entender los ingresos, se registran en un cuadro de mando con un modelo 3D.⁷⁰ Llevado a entornos urbanos, la fundación diseñó la plataforma **Smart Heritage City** para hacer el monitoreo ambiental de la conservación preventiva de la famosa muralla de Ávila en España. Los equipos

técnicos tenían identificadas tres áreas donde los muros se disgregaban y las inspecciones visuales arrojaban siempre técnicas de remediación distintas y poco efectivas. Se estudiaron estas zonas y también las que se encontraban en estado de buena conservación. Se colocaron casi 250 sensores y se realizó un relevamiento durante un año. Los datos permitieron entender los factores que producían el deterioro, aunque se siguieron usando en un modelo con el cual se monitorea el estado de conservación en tiempo real.

- > Considerar estudios y esfuerzos para promover la **recuperación, conservación y propagación de las especies endémicas y nativas**; y el aporte que estas pueden realizar al desarrollo social, económico y productivo en armonía con su medioambiente en los planes urbanos o regionales.
- > Promover medidas para la adaptación al cambio climático que promuevan la **captación del agua de lluvia para la reforestación**.
- > Dimensionar impactos y concientizar a través de la utilización de la realidad aumentada, identificando qué áreas o aspectos de los bienes patrimoniales podrían ser afectados.

Las tecnologías digitales pueden ser poderosas herramientas para potenciar activos patrimoniales y ambientales pues la visualización de datos concretos y contundentes obligan a la acción y, por ende, a no abandonar el cuidado del patrimonio. Emplearlas en la gestión de los bienes patrimoniales permite una protección efectiva y asimismo a una gestión eficiente de los recursos naturales, con lo que se contribuye por partida doble a la sostenibilidad y resiliencia de la ciudad donde se localizan.

⁷⁰ Presentación en los Martes Patrimoniales, del BID, de Juan Carlos Prieto, director ejecutivo de la Fundación Santa María la Real en septiembre de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=XfL_bpVnMLs

3.2 Dominios claves de la gestión cultural urbana

Desde la **gestión urbana** se han identificado dominios o competencias que apalancan el crecimiento de la cultura y que generan mejores entornos en las ciudades. Entre otros, la Red destacó los siguientes:

- > **Valoración consciente** de la cultura como activo de desarrollo urbano.
- > **Gobernanza comprometida** con la cultura a través de políticas públicas que la coloquen en el centro, con asignaciones presupuestarias acordes.
- > **Financiamiento seguro** con múltiples fuentes y mecanismos, y objetivos culturales específicos.
- > **Accesibilidad garantizada** a la cultura que elimine las barreras físicas, sociales o económicas de su acceso.
- > **Aprovechamiento tecnológico** que reconozca la innovación y la creatividad, y se incorpore a las acciones sobre cultura.

A continuación se presentan las cinco competencias que garantizan una gestión cultural más eficaz y que se ajusta a los permanentes cambios del sector.

3.2.1 Valoración consciente

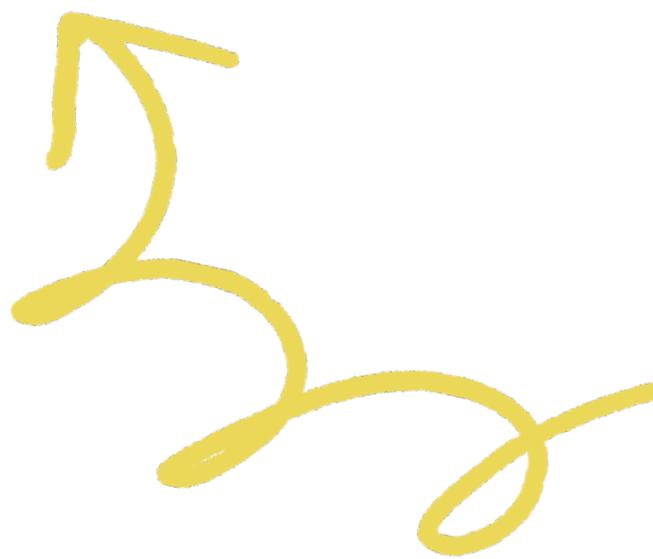
En su evaluación, los expertos coincidieron en la necesidad de difundir y concientizar sobre el valor de la cultura y la creatividad para potenciar el desarrollo de ciudades más productivas, inclusivas y resilientes. Para esto es imprescindible considerarlas como un elemento central en el desarrollo de instrumentos de planificación urbana, políticas públicas y construcción de ciudades, ya que funciona como motor económico y de innovación, espacio de encuentro y de participación ciudadana, y generador de identidad y diversidad, entre otros.

Es importante expandir el concepto de cultura para incluir sus múltiples roles y agentes; aprovechar la capacidad que tiene para impulsar el desarrollo productivo e innovador de las ciudades, y explorarla como una herramienta de concientización de prácticas urbanas sostenibles.

Para promover la eficacia de la cultura como agente de desarrollo urbano inclusivo, productivo y resiliente hay que concebirla e incorporarla en las políticas de desarrollo. Además, considerar que genera innovación e impulsa el desarrollo productivo, abriendo espacio para que las ciudades tengan una economía más robusta y de vanguardia; y por último, verla como un instrumento de concientización y promoción de resiliencia a través de la búsqueda programada de prácticas sostenibles para la adaptación y mitigación al cambio climático o acciones de respuesta a desastres.

La **32° Bienal de Arte de San Pablo**, curada por Jochen Volz, en 2016, se llamó ***Incertidumbre viva*** y se enfocó en las condiciones que crean inestabilidad en el mundo que habitamos y en el que tendremos que adaptarnos a futuro. Algunos de los temas sondeados por la curaduría fueron el calentamiento global, la pérdida de la diversidad biológica y cultural, la creciente variabilidad económica y política, y la injusticia en la distribución de los recursos naturales de la tierra. Volz asimismo señalaba que la incertidumbre en el arte apuntaba al desorden y tendía a la ambigüedad y la contradicción: “El arte se alimenta de la incertidumbre, el azar, la improvisación, la especulación y al mismo tiempo trata de contar lo incontable o medir lo inconmensurable. Da lugar al error, a la duda e incluso a las más profundas fantasías y miedos de cada uno de nosotros, pero sin manipularlos”.⁷¹ Y se preguntaba entonces si no se debería hacer que las diversas formas de pensar y hacer arte se aplicaran a otros campos de la vida pública.

⁷¹ <http://www.bienal.org.br/exposicoes/32bienal#fotos>
Consultado el 10 de enero de 2023

3.2.2 Gobernanza comprometida

El financiamiento seguro en cultura es un requisito para que ella potencie el desarrollo de ciudades inclusivas, productivas y resilientes. Para que ese financiamiento sea efectivo, se proponen a continuación algunas acciones recomendables:

19. Abordar el sector cultural como factor estratégico de desarrollo urbano inclusivo, productivo y resiliente

El talento creativo de los ciudadanos, la diversidad cultural, el compromiso de la institucionalidad pública y privada, la existencia de empresas e infraestructura, entre otros, posibilita que las industrias culturales puedan convertirse en uno de los **ejes del desarrollo socioeconómico de una ciudad**.

Este es el caso de Cartagena de Indias, Colombia. El sector cultural fue identificado como un factor estratégico en su desarrollo desde el punto de vista social y económico, por su capacidad para generar ingresos y empleo, además de otros beneficios relacionados con el sentimiento de pertenencia y cohesión de los ciudadanos al territorio y al mejoramiento de su calidad de vida.

El Proyecto “**Cartagena emprende cultura**” es una iniciativa que surgió de la Cámara de Comercio de Cartagena, con el apoyo del BID y el Ministerio de Cultura, y se trata de una red para la interacción entre sus emprendedores en el área cultural y artística, para potenciar sus proyectos. La red fomenta y articula la oferta y demanda de servicios y productos culturales, con apoyo del sector público, y privado, colectivos artísticos y financiamiento multilateral.⁷²

Cartagena de Indias, Colombia.
Foto: Rogerio Reis, UNESCO,
whc.unesco.org/en/documents/124332

20. Instituir un modelo de gobernanza participativa

Establecer modelos robustos, significativos y actualizados que incentiven la participación de los grupos sociales y que distribuya los beneficios a todos los segmentos.

⁷² <https://www.ccartagena.org.co/fortalecer-empresa/industrias-culturales/>

21. Integrar actores culturales diversos

Convocar a los actores culturales en “mesas de trabajo” para lograr un enfoque interinstitucional y multidisciplinario. Una efectiva articulación entre el sector público, privado, sociedad civil y academia es fundamental para la creación de planes de acción que se propongan aumentar la resiliencia urbana y la capacidad de respuesta frente a posibles impactos. Para fortalecer la mirada multidisciplinaria de este comité, hay que integrar actores que tradicionalmente no son parte del diseño de políticas públicas; por ejemplo, gestores culturales, artistas, líderes comunitarios y académicos que investigan temas relacionados a la resiliencia y adaptación. Los agentes culturales y creativos pueden facilitar una “aproximación desde abajo” para el diagnóstico de problemáticas locales y apoyar en los procesos participativos de definición de una visión compartida para el diseño de políticas públicas.

22. Diseñar programas flexibles

Se recomienda que los programas de fomento a la cultura sean flexibles y accesibles a todas las expresiones para incentivar la innovación desde las márgenes para el desarrollo inclusivo, para que los beneficios lleguen a todos los segmentos.

23. Instaurar la política de medición de resultados

Este tema es crucial para la gestión y formulación de políticas culturales desde el inicio: establecer sistemas de medición de resultados y monitoreo de impactos.

La UNESCO ha generado los **Indicadores Cultura|2030**. Estos indicadores temáticos tienen el propósito de recopilar datos que complementen a los índices globales de la Agenda 2030 para orientar decisiones y acciones de políticas públicas. Resulta una herramienta que visibiliza el valor de la cultura respecto a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El marco evalúa el papel de la cultura en tanto sector de actividad y su contribución a nivel transversal en los distintos ODS y ámbitos políticos.⁷³

Se mencionan a continuación algunos de los instrumentos utilizados para los relevamientos y mapeos:

- a. Indicadores específicos:** establecer indicadores que permitan hacer un seguimiento específico de la planificación en sus resultados. Se requiere la creación de sistemas de monitoreo que posibiliten medir el impacto de industrias creativas y culturales en el desarrollo urbano y en el bienestar de sus comunidades. Estos mecanismos son muy relevantes para obtener resultados basados en evidencia para que estos proyectos sean comprendidos como inversión. Además, los expertos recomiendan los sistemas públicos de monitoreo para garantizar la transparencia de la información y permitir que los ciudadanos fiscalicen los resultados, detectar oportunidades de colaboración y proponer ideas de mejora.

⁷³ https://www.UNESCO.org/es/articles/indicadores-tematicos-para-cultura-en-la-agenda-2030-una-herramienta-para-visibilizar-el-valor-de-la?TS-PD_101_R0=080713870fab-200085033140028dfdcf1e-0cbe4da6a0b8ddcbc713b-819d9187fcd04de5444976fd508539628d2143000ae-9105b87897bd38278abcd5e-3fc377920ba5b0101c549af-1c4bd3028e04d27d8199a-62b387b81fd19d5d6cd-d824bfd#:~:text=Los%20Indicadores%20Cultura%7C2030%20se,competencias%2C%20e%20inclusión%20y%20participación.

Los 22 Indicadores, que propone **Cultura|2030** de la UNESCO, sirven para describir el estado de situación de un país o una ciudad en la utilización de los recursos culturales en un contexto de desarrollo sostenible. Se puede emplear tanto para identificar lagunas o vacíos y orientar la creación de estrategias como para monitorear el cumplimiento de objetivos.

Otro ejemplo son las **Cuentas Satélites de Cultura y Economía Creativa** (CSC), que se insertan en el “Marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO” (2009) y suscribe los parámetros y lineamientos internacionales establecidos en el Convenio Andrés Bello (CAB), organismo que estandariza la medición económica de la cultura al que adhirieron Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Bogotá ha implementado su uso para medir el valor agregado en el proceso productivo de las actividades económicas asociadas a la cultura y la economía creativa, agrupadas en tres áreas: artes y patrimonio, industrias culturales, creaciones funcionales y empleo.⁷⁴

b. Relevamiento y mapeo de situación: conocer la distribución en el territorio es muy importante para identificar zonas urbanas con baja accesibilidad a activos culturales y para que la gobernanza articule pasarelas de movilidad a través de las cuales la cultura se desplace por la ciudad. Asimismo, es importante para encontrar y visibilizar las expresiones espontáneas de las comunidades y activos culturales en los márgenes de la industria formal. Un ejemplo de este tipo de relevamientos y mapeos resulta el presentado en el Recuadro 6, sobre la localización de los segmentos de

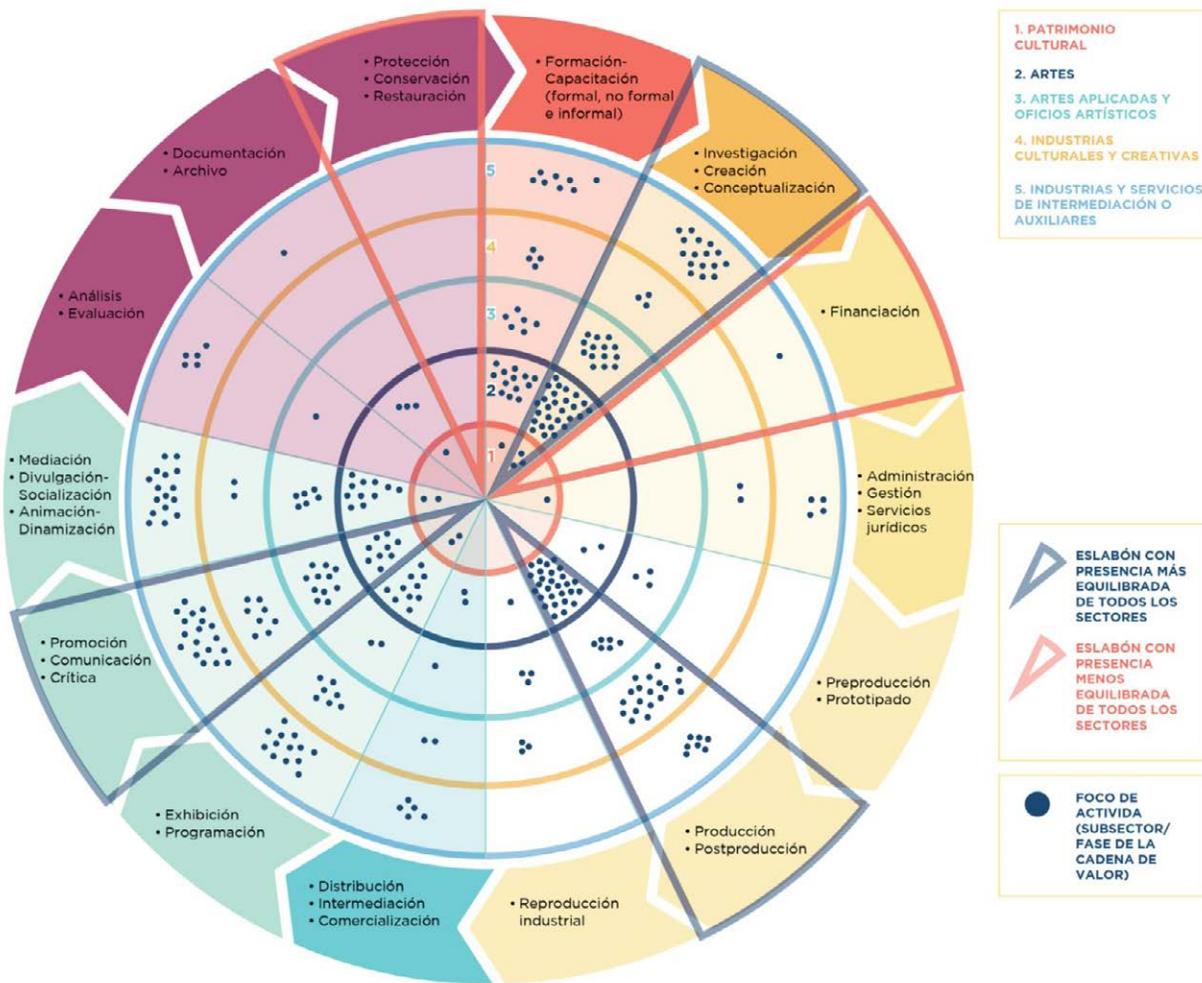
la cadena de valor de la gastronomía patrimonial de Arequipa: **Programa Patrimonio Vivo del BID.**

c. Mapeo de la cadena de valor: se destacan las capacidades de las nuevas tecnologías para incorporar otro tipo de taxonomía de sectores, subsectores y agentes culturales que va más allá de una cadena de valor sectorial. Los relevamientos y mapeos del punto anterior han evolucionado en plataformas que posibilitan a los agentes creativos y culturales “localizarse” de acuerdo a su propuesta de valor para diferentes mercados y luego evaluar su capacidad de impacto y retorno de acuerdo a la oferta y demanda de cada ciudad. No es solo una herramienta de visibilidad y conectividad, sino una herramienta básica de autorreflexión que permite a los agentes definir el foco de su actividad según la necesidad de cada contexto.

Un ejemplo es la herramienta en línea abierta para relevar el ecosistema creativo **Kultursistema**.⁷⁵ Esta propone una matriz de categorización para el mapeado, interpretación y análisis de los ecosistemas culturales y creativos; identifica los sectores y subsectores, eslabones de la cadena de valor, tipología de agentes que intervienen en este ámbito, así como las características de los impactos y retornos fundamentales. El objetivo que persigue es favorecer un acercamiento lo más rico y actualizado posible de los ecosistemas culturales y creativos, incluyendo agentes y prácticas nuevas, o que emergen del cruce de tipologías preexistentes, y que difícilmente encajan en los marcos de análisis convencionales. Se centra en cinco sectores: patrimonio cultural; artes; 3. artes aplicadas y oficios artísticos; industrias culturales y creativas; y servicios de intermediación e industrias auxiliares.

⁷⁴ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-cultura-en-colombia/cuenta-satelite-de-cultura-y-economia-naranja-cscen-bogota-2020p-2021pr#empleo>

⁷⁵ La primera versión de Kultursistema se realizó entre septiembre de 2016 y julio de 2017, organizada por la asociación profesional Karraskan, dedicada al fomento de la innovación en cultura y la cultura de innovación. La segunda edición ha sido revisada por los autores originales a partir de numerosos contrastes y aportaciones recibidas en presentaciones y talleres prácticos efectuados entre septiembre de 2017 y mayo de 2019. <https://kultursistema.com/en/home/>

Ilustraciones 17: Ejemplo de matriz de cruce de los sectores y la cadena de valor de un ecosistema cultural creativo.

Como enfatizaron muchos expertos de la Red, la piedra angular de una gobernanza comprometida pasa por la existencia de una **voluntad política**, que se traduzca en asignaciones presupuestarias adecuadas para el diseño e implementación de estrategias culturales y creativas para el desarrollo urbano.

Así, para fomentar el crecimiento de las ciudades desde la cultura es necesario el compromiso político y presupuestario del gobierno y autoridades locales con este sector y también con la ciudadanía. La gobernanza

debe tener un enfoque interinstitucional y multidisciplinar comprometido con la cultura y la colaboración público-privada y de agentes de diferentes sectores no solo debe ser permanente, sino que adoptar un enfoque sistémico con la cultura como eje para potenciar la capacidad de innovación y resiliencia en las ciudades. Pero igual de importante es que las agencias dejen libertad de accionar a los artistas, incluso cuando sus técnicas sean disruptivas de algún orden o sistema preestablecido. Es importante la escucha de los mensajes, pero no la interferencia como administradores con los contenidos y mensajes.

3.2.3 Financiamiento seguro

El financiamiento seguro en cultura es un requisito para que ella potencie el desarrollo de ciudades inclusivas, productivas y resilientes. Para que ese financiamiento sea efectivo, se proponen a continuación algunas acciones recomendables:

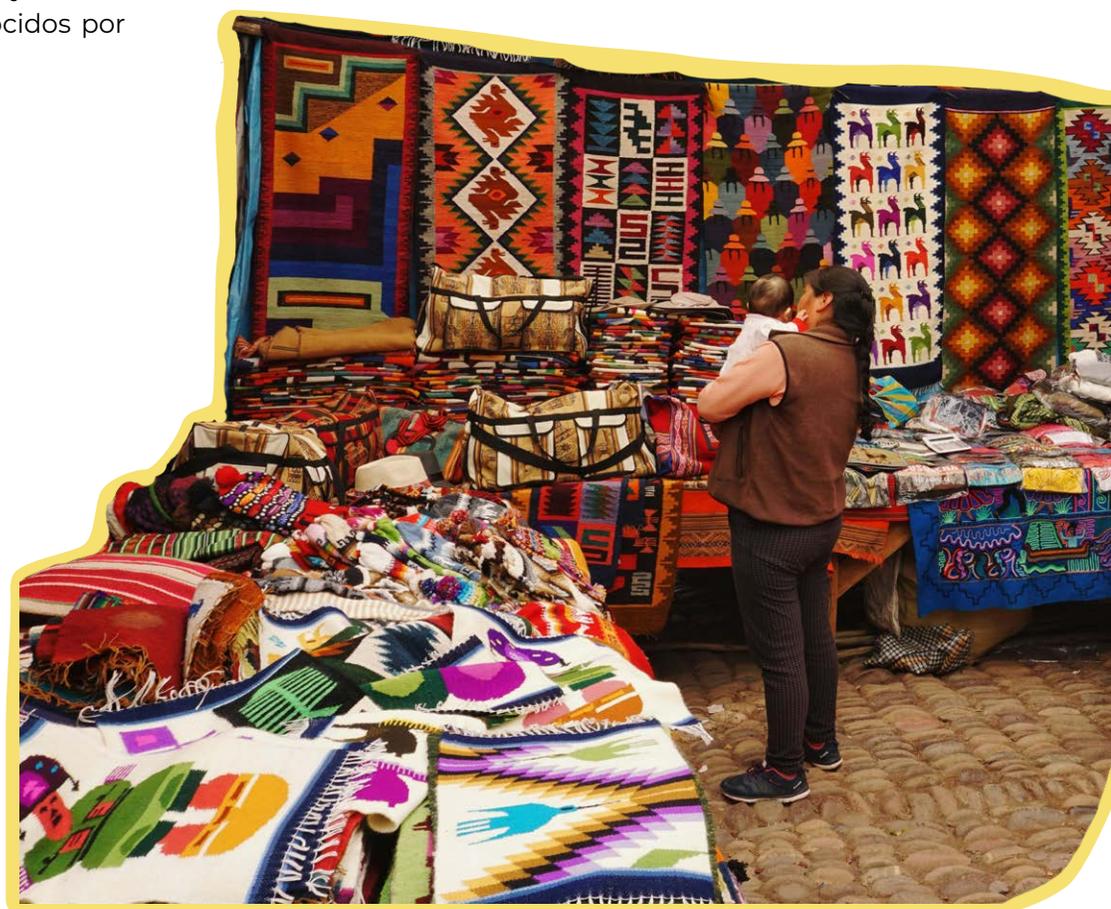
24. Utilizar fuentes, mecanismos e incentivos múltiples

Buscar distintas fuentes y mecanismos de financiamiento e incentivos fiscales para potenciar el rol de la cultura en el desarrollo productivo de una ciudad. Así, se sugieren las alianzas público-privadas y la creación de fondos mixtos para la contratación de gestores culturales, creativos y artistas locales para que lideren los procesos participativos de fortalecimiento de identidad local y toma de decisiones conjunta sobre el desarrollo urbano. La exploración permitirá descubrir recursos –personal y financiamiento– que ya están disponibles, pero que no eran conocidos por las agencias que se asocian.

25. Centrarse en infraestructura cultural local

Para incrementar la inclusión y fortalecer la diversidad de manifestaciones culturales de una ciudad, la inversión financiera debe estar centrada en el talento e infraestructura de la cultura local. Esta es clave, cuando se la quiere poner en relación a los entornos, que tiene que ver con la planificación urbana, con abordajes y conceptos como el de **ciudad creativa**,⁷⁶ y el desarrollo del sector cultural, especialmente para la música, las artes escénicas y el turismo cultural.

⁷⁶ Varias definiciones de “ciudad creativa” hemos mencionado en el texto. Para “ciudad creativa” de Richard Florida, ver apartado 3.2.4; para “Ciudad creativa”, de Charles Landry, ver Recuadro xx. También se alude al programa de la UNESCO de Red de Ciudades Creativas. Ver: <https://en.UNESCO.org/creative-cities/creative-cities-map>

Mujer en mercado de textiles, Lima, Perú
Foto: Unsplash; Usuario: Peter Livesey

26. Enfocarse en la acción climática para la resiliencia

Para comprometer a los artistas en la acción climática y resiliencia urbana, se recomienda crear mecanismos para incentivar los capitales semilla, de riesgo y *crowdfunding* para aumentar el financiamiento en ideas, teniendo en cuenta su valor tangible e intangible. Es indispensable que haya instrumentos de financiamiento orientados a aquellas iniciativas culturales que aborden las vulnerabilidades y riesgos locales para fomentar un desarrollo urbano resiliente.

Algunos instrumentos de financiamiento de cultura mencionados por los expertos de la Red fueron:

- a. Inversión pública en arte:** Nina Wettern⁷⁷ sugiere comprar/invertir en arte para ayudar a sustentar las formas de vida de sus creadores; financiar las atracciones turísticas apoyando a los artistas locales con fondos directos o mediante adquisiciones; y contratar artistas para campañas específicas.
- b. Concursos públicos:** establecidos por los gobiernos nacionales para que sean ellos los que activen la cultura local y su desarrollo urbano.. Según los expertos, las condiciones de éxito de estos programas son a través de sus incentivos, restricciones y criterios de elegibilidad adecuados para la participación.
- c. Fondos mixtos públicos y privados:** instrumentos para estimular la financiación combinada (blended financing) pueden ser financieros o no, proporcionados por el sector público o recopilados de fuentes públicas, privadas y filantrópicas locales, nacionales o internacionales; organizaciones habilitadoras y socios, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones académicas, entidades comerciales o apoyos en especie...

Un ejemplo de esto resulta la organización civil Cultural Heritage Finance Alliance, que promueve la regeneración del patrimonio a través de soluciones de financiación colaborativas e innovadoras. Para esto ha desarrollado una metodología de trabajo, estudiado y defendido la inversión privada para promover los objetivos de conservación del patrimonio; identificado los instrumentos para apalancar el financiamiento de sus proyectos como son las plataformas de financiación colectiva, estructuras de inversión comunitaria, financiamiento intersectorial, los concursos y las herramientas de comunicación, y el trabajo con organizaciones comunitarias.⁷⁸

- d. Capitales semilla, de riesgo y crowdfunding:** los capitales semilla, de riesgo o las redes de financiación colectivas o crowdfunding –un mecenazgo a escala micro– para la cultura son mecanismos que han surgido, y se ha incrementado su uso, a raíz de las innovaciones tecnológicas. Las redes sociales han posibilitado la difusión y monetización a través de un gran grupo de personas que divulgan o aportan cantidades pequeñas de dinero. Existen fundaciones que unen el financiamiento, desarrollo y gestión de proyectos culturales, artísticos, educativos y tecnológicos, con objetivos específicos. Se componen de grupos de agentes culturales que trabajan de manera colectiva para lograr financiar o materializar los proyectos.

⁷⁷ Nina Wettern es oficial de políticas públicas del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania. En junio de 2022, participó en una presentación sobre transformaciones urbanas a través de las artes en Brasil, organizada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

⁷⁸ www.ISSUU.com and www.heritagefinance.org

3.2.4 Accesibilidad garantizada

Sabemos que la democratización de la cultura trae beneficios sistémicos en las ciudades, y que los esfuerzos para eliminar las barreras físicas, sociales o económicas de su acceso son una inversión relevante que debe considerar asimismo las necesidades de los distintos grupos sociales. En los grupos focales, los expertos mencionaron ejemplos y diversas formas de eliminar las barreras:

En líneas generales, para eliminar las barreras físicas recomendaron trabajar a nivel territorial con su descentralización en la ciudad a través de la creación de **nodos o unidades culturales de barrio**; reconocer e incentivar **agentes culturales locales**; y llevar sus manifestaciones al **espacio público**.

Respecto a borrar las barreras de la accesibilidad económica, señalaron como agentes la gratuidad y los **eventos culturales abiertos** en el espacio público; por ejemplo, los festivales “Colombia al Parque”, realizados en Bogotá y considerados los eventos de música gratuitos más grandes del continente.

El **diagnóstico de accesibilidad a la cultura** develará el estado percibido y registrará las motivaciones de actuación, los intereses y los recursos con que se cuentan. Su resultado servirá como insumo importante para desarrollar un plan y una agenda de gestión urbanística que se centren en su cultura material e inmaterial.

La inclusión de gestores culturales y artistas en **mesas de trabajo multisectorial** contribuirían simultáneamente a la inclusión y acceso, a la generación de ideas, comunicación y toma de decisiones. Para que suceda, hay que comenzar con la identificación, reconocimiento y convocatoria de los sectores excluidos.

A continuación, algunas de las acciones, instrumentos y operaciones que según los expertos de la Red garantizarían y facilitarían un mayor ingreso a los activos culturales:

27. Realizar relevamientos de la accesibilidad

Mapear el nivel de accesibilidad en la ciudad para diferentes grupos, identificar las barreras existentes y realizar un plan para incrementar el ingreso a los activos culturales de la ciudad.

28. Distribuir el equipamiento de forma equitativa

Es crucial descentralizar los equipamientos y proyectos culturales para incentivar el desarrollo económico local. La distribución puede actuar de manera compensatoria en sectores desprovistos y desatendidos históricamente. Por ello se debe promover la idea de equidad en la distribución y no en base a números de población, superficies o unidades de gestión política o administrativas. **Los Parques Bibliotecas en Medellín** son un buen ejemplo:⁷⁹ Se trata de centros culturales constituidos como zonas que se conectan con las diferentes realidades sociales y ofrecen oportunidades de desarrollo a la comunidad en función de sus necesidades. Su objetivo fue dotar de espacios públicos de alta calidad que presentaran funciones culturales, recreativas, educativas, de esparcimiento, formación y apoyo a las comunidades menos favorecidas. Es central el papel otorgado a las bibliotecas a nivel urbanístico, puesto que sirven para mejorar la calidad de los barrios, al proporcionar espacios públicos donde los habitantes pueden gozar de ellos, unir zonas antes desconectadas y tener lugares seguros para la comunidad.

⁷⁹ <https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/la-inversion-social-en-los-parques-biblioteca-de-medellin/>

El programa partió de los objetivos sectoriales definidos por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín que planteaban garantizar a todos los ciudadanos el libre acceso a la información, a la lectura, a la escritura, al conocimiento, al pensamiento y al disfrute de la cultura. Asimismo buscaba una participación activa en la vida de los individuos, reconocer las condiciones socioculturales propias y posibilitar la interacción con otras culturas. Es central la unión de estos objetivos culturales con las necesidades sociales y físicas de reconectar una sociedad afectada por la violencia de los enfrentamientos de los carteles de la droga en los años noventa, con generaron proyectos tan singulares que ampliaron la concepción y funciones atribuidas al equipamiento cultural de la ciudad. A este tipo de intervención se la rotuló luego como “urbanismo social” o “acupuntura urbana”, y se ha difundido con amplitud en la región y en otros continentes.

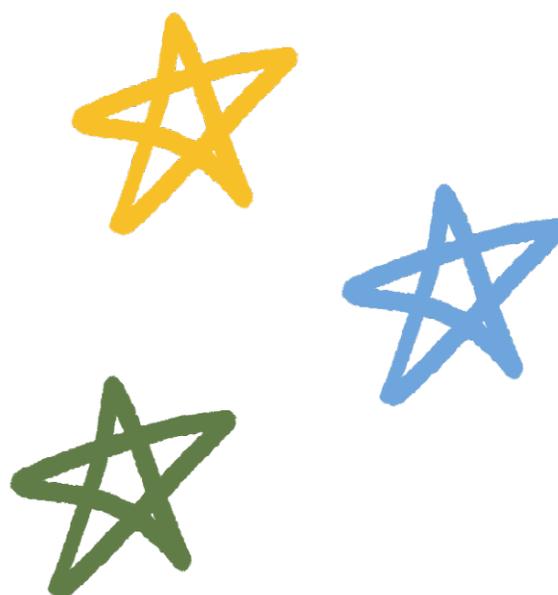
29. Innovar en las formas de acceso a la cultura

Es importante maximizar el acceso con herramientas en línea y metodologías creativas y culturales gratuitas para aportar a los diversos sectores y profesionales según el nivel de penetración de internet en el lugar. El fomento de la alfabetización digital debe ser el inicio de las acciones que cimenten una búsqueda permanente de actualización, que innove, que logre la actualización tecnológica y las dinámicas de cambio con el objetivo expreso de lograr acceso universal a la cultura.

El concepto de acceso a la cultura debe considerar las distintas edades y posibilidades, y permear toda la ciudad, en especial los espacios públicos abiertos. Es lo que se propuso el programa mexicano “Museos sin paredes”, el que a través de un enfoque biocultural, documentó, analizó y difundió proyectos museológicos”

que trabajaban con el patrimonio en el sitio mismo. Esta modalidad de llevar el museo a la calle o a los espacios verdes cobra formas particulares como pueden ser los ecomuseos, las rutas temáticas y los senderos interpretativos, que pueden combinarse con espacios de exposición más tradicionales e incluso con las tecnologías de realidad aumentada.

Acercar al visitante a una experiencia perceptiva innovadora tiene infinidad de posibilidades y las tecnologías y la virtualidad también contribuyen a ello de modo exponencial. La realidad impuesta por la pandemia del coronavirus fue el hecho que aceleró estas experimentaciones. En el 2020, el BID lanzó la plataforma de conocimiento abierto **Open Museum** para ayudar a los museos a transitar a la era digital, mantenerse relevantes y ganar resiliencia para el futuro. Este es un espacio de experimentación, colaboración y aprendizaje para la comunidad museística y las instituciones culturales de América Latina y el Caribe (proyecto también referenciado en la página 52).

3.2.5 Aprovechamiento tecnológico

Para maximizar el aprovechamiento tecnológico para el desarrollo cultural, es indispensable incentivar la digitalización de recursos y definir estrategias para propagar su uso, fomentar nuevas expresiones artísticas y su producción, garantizando derechos de autor y proponer la recolección de datos y difusión de información.

30. Digitalización de archivos y productos culturales

Se recomienda propagar la digitalización cultural y el uso de herramientas tecnológicas creativas dentro de los márgenes regulatorios, y simultáneamente proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial, además de fomentar la creación de nuevas expresiones artísticas.

31. Atracción de audiencia

Se sugiere implementar el uso de tecnologías creativas y de modelos híbridos para atraer a las nuevas audiencias.

32. Capacitación para aprovechamiento de tecnologías nuevas

Para maximizar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, es necesario ofrecer a los usuarios capacitaciones accesibles en estas herramientas, ofrecidas por los programas creativos, instituciones culturales, bibliotecas digitales, gobiernos o como parte de proyectos culturales para grupos específicos. Como herramientas se recomienda la recolección, análisis y visualización de datos de la cultura, y el uso de la narración de historias (*storytelling*⁸⁰) para potenciar el rol de aquella en los grandes debates actuales. *El storytelling* ayuda a los profesionales del desarrollo urbano a descubrir las distintas narrativas

que los habitantes tienen sobre un espacio urbano o la historia de un lugar, lo que a veces posibilita incluir visiones soslayadas o excluidas. Los mapas de activos comunitarios pueden hacerse con lápiz y papel o digitales, como el Storymap de Arcgis, y también ser una forma útil de compilar diferentes materiales –incluidos los tradicionales cuadros y gráficos, bases de datos y mapas– en una narrativa cohesiva que integre fácilmente texto, video, fotos y mapas.

80 La narración de historias es una metodología de trabajo que en planificación urbana se basa en la recolección y el entendimiento a través de narradores locales, de las condiciones existentes en sus comunidades. Estas interactúan con nuevas soluciones y herramientas –mapas de activos y desafíos– para gestionar un cambio significativo en sus ciudades.

MODELOS DE ACTUACION

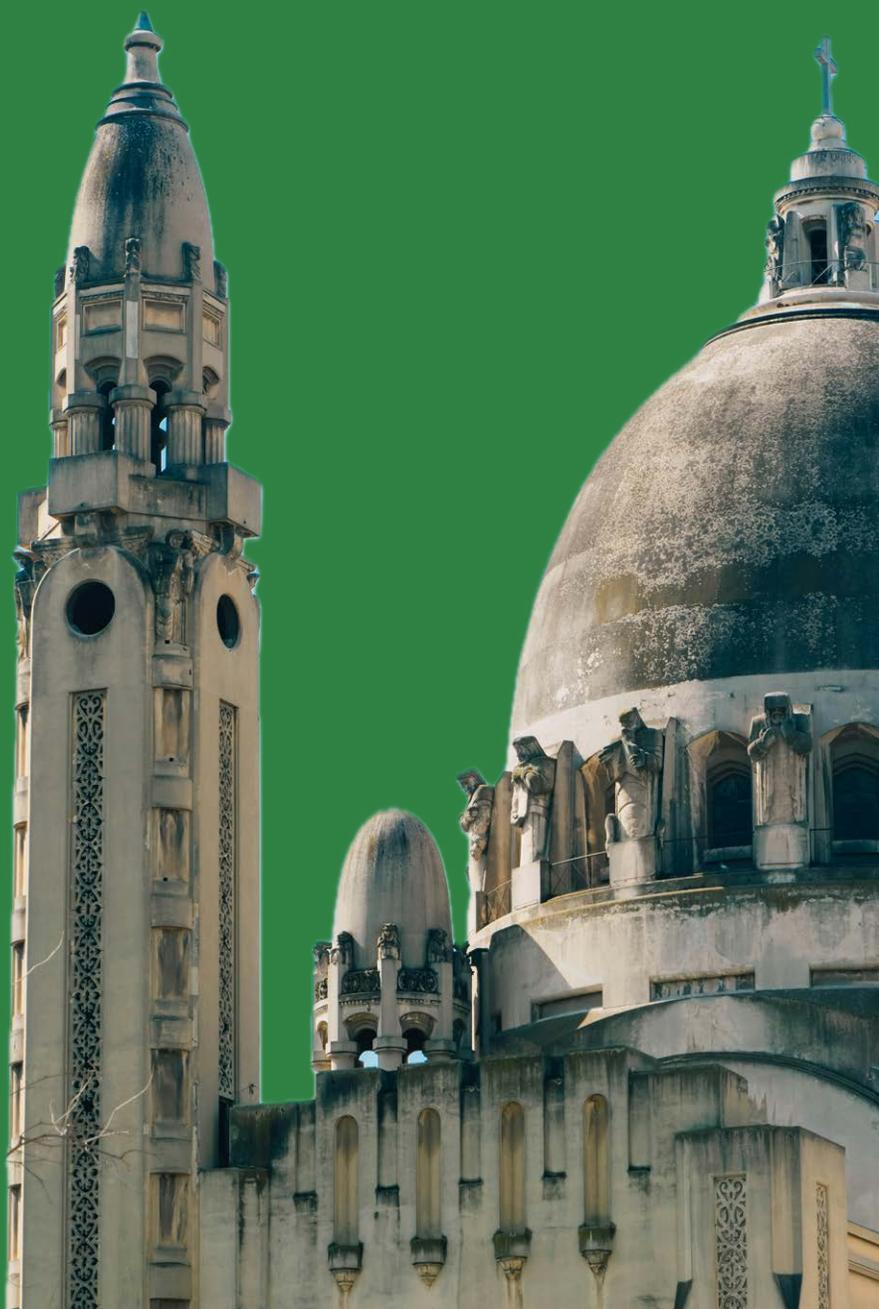
CULTURA + CIUDAD

CAP
04

En este capítulo nos interesa entender cómo apalancar este binomio sinérgico e instrumental de los entornos urbanos y la cultura para lograr el desarrollo de espacios culturales en las ciudades. Según los **modelos** aplicados en conjunto o en varias de las estrategias y acciones del capítulo anterior, indagaremos cómo ambas direcciones, accionadas sincrónica y de forma programada, pueden ser más que la suma de ellas, de tal manera que se transformen en una operación que obtenga mejores resultados, más sostenibles en el tiempo, más amplios e inclusivos, y de mayor efectividad para cumplir los objetivos que se proponen los proyectos o acciones individuales.

Si diseñamos una metodología que ponga en estrecha relación las competencias de una gestión con la creación de entornos culturales, lograremos una estrategia de doble accionar: que la cultura sea considerada un activo en las intervenciones urbanas y asimismo que el territorio forme parte de un activo en las políticas culturales barriales.

Los modelos de actuación Cultura + Ciudad ponen en relación los **ejes de transformación** prioritarios de la planificación, programación y diseño de los entornos y los **dominios claves** de la gestión cultural, para una estrategia colaborativa entre este sector y la planificación de espacios urbanos(4.1.); para crear o reforzar entornos inclusivos y más seguros(4.2.); para crear entornos más productivos(4.3); y para reconocer y fortalecer una cultura urbana de la resiliencia(4.4.).

4.1 Cultura + Ciudad para una gestión colaborativa

En planificación urbana han surgido, tanto desde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como de las agencias de los gobiernos locales, prácticas colaborativas y definición de nuevas metodologías basadas en la participación. Estas experiencias generaron entornos culturales de innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

a. Mediante la participación público-privada: podemos mencionar ejemplos de involucramiento del sector privado para construir espacios de intercambio cultural y tecnológico.

El proyecto Talent House en San Sebastián, España, ha aunado objetivos de su desarrollo y posicionamiento económico con la atracción de talento. Talent House es una residencia de investigadores de centros tecnológicos de todo el mundo que van a residir a San Sebastián por periodos cortos (por lo normal entre tres y seis meses, aunque puede variar). El proyecto tiene por finalidad favorecer la captación de talento de los centros de investigación, las universidades y las empresas de San Sebastián. Las instalaciones están ubicadas y diseñadas para resultar muy atractivas a residentes que llegan a vivir a la ciudad. Tienen 80 unidades de vivienda de muy buena calidad y espacios comunes para que las/los investigadoras/os y sus familias tengan un primer alojamiento con servicios.⁸¹

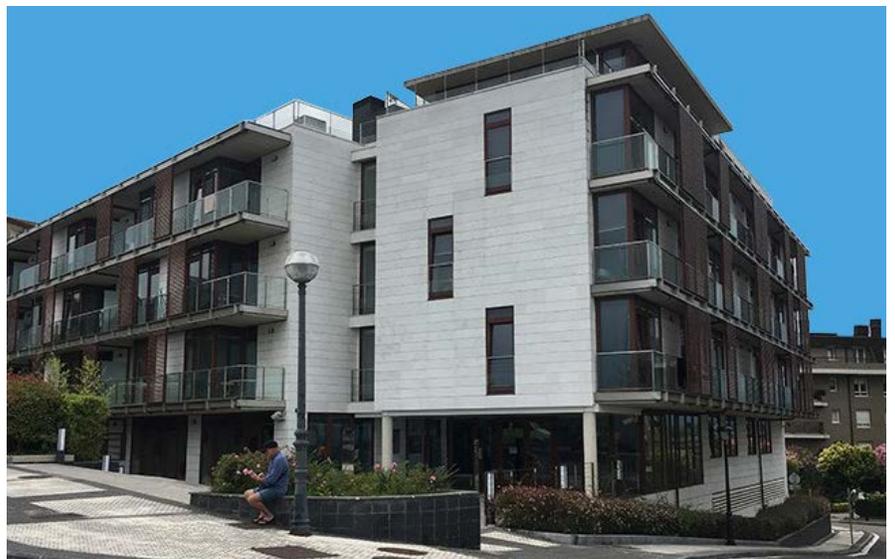
Otro caso paradigmático y referencia histórica en la región son las instalaciones

deportivas y culturales del **Servicio Social de Comercio (SESC)** en muchos estados de Brasil. Estos surgieron de la iniciativa de una agrupación de comerciantes a mediados de los años cuarenta y su misión es insertar e introducir a personas y grupos de diferentes edades y estratos sociales a las expresiones del arte, la expresión corporal y el deporte, el turismo y la educación ambiental. En el estado de São Paulo, la agrupación cuenta con una red de 30 centros culturales y deportivos, y Ofrece también actividades de turismo social, programas de salud y de educación ambiental, programas especiales para niños y la tercera edad, además de los pioneros Mesa Brasil SESC San Paulo, de combate al hambre y al desperdicio de alimentos e internet libre de inclusión digital.⁸²

b. Demandas y actuación comunitaria: el empoderamiento y las luchas de los colectivos urbanos, ya sean localizados o sectoriales, han resultado en proyectos de recuperación de sus entornos basados en usos culturales.

⁸¹ <https://www.fomentosan-sebastian.eus/es/apoyo-a-empresas/ayudas-economicas/programa-residencias-talent-para-jovenes-donostiarra>

⁸² <https://www.secsp.org.br>

Ilustraciones 18: Visita del equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a Talent House (foto de Diana Giambiagi, 18 de julio de 2019)

Can Batlló en Barcelona es una recuperación urbana que se comenzó a implementar porque algunas agrupaciones barriales reclamaron al Ayuntamiento la reactivación de un proyecto largamente en cartera en los planes de la ciudad (mencionado ya en el Plan General Metropolitano de 1976). El recinto de unas 14 hectáreas que pertenecían a una fábrica textil de dominio privado se hallaba inactivo hacía décadas. La presión mediática y de acción directa de grupos organizados de vecinos fue tan grande, (incluso se realizaron amenazas de invasión al predio), que el Ayuntamiento tuvo que actuar. Así se convirtió en un caso paradigmático de inicio de un proyecto con gran impulso de sus habitantes. Después un largo periodo de reclamos, en el 2011 al final los vecinos ingresaron al predio. La rehabilitación de la primera nave fue realizada con jornadas de trabajo colectivo

que duraron más de dos años. El primer espacio habilitado fue la Biblioteca Popular Josep Pons. Con posterioridad se han rehabilitado otros espacios: un bar y espacio de encuentro, un auditorio, un rockódromo y varias salas polivalentes para actividades y talleres. Hacia fines de 2021, se iniciaron las obras para crear un gran parque de 26.00 metros cuadrados de vegetación, áreas de recreo y espacio para huertos urbanos.

C. Plataformas colaborativas para industrias creativas con acciones en un territorio particular o en espacios físicos determinados.

83 El financiamiento de la Fase 1 del proyecto se realizó con fondos estatales: RedPunto (www.red.es).

El proyecto **Carabanchel Creativa** fue ideado por el Istituto Europeo di Design y financiado por el Ayuntamiento de Madrid,⁸³ y se propuso conseguir la activación social, cultural y económica del distrito de

Ilustraciones 19: Vista general del área de Can Batlló. Fuente: <https://www.canbatllo.org/el-recinte/> - consulta realizada el 20 de julio de 2019.

Ilustraciones 21: Visita a Can Batlló, sábado 20 de julio de 2019 (fotos Diana Giambiagi).

Ilustraciones 20: Visita a Can Batlló, sábado 20 de julio de 2019 (fotos Diana Giambiagi).

Ilustraciones 22: Visita a Can Batlló, sábado 20 de julio de 2019 (fotos Diana Giambiagi).

Ilustraciones 23: Visita a Can Batlló, sábado 20 de julio de 2019 (fotos Diana Giambiagi).

Ilustraciones 24: Visita a Can Batlló, sábado 20 de julio de 2019 (fotos Diana Giambiagi).

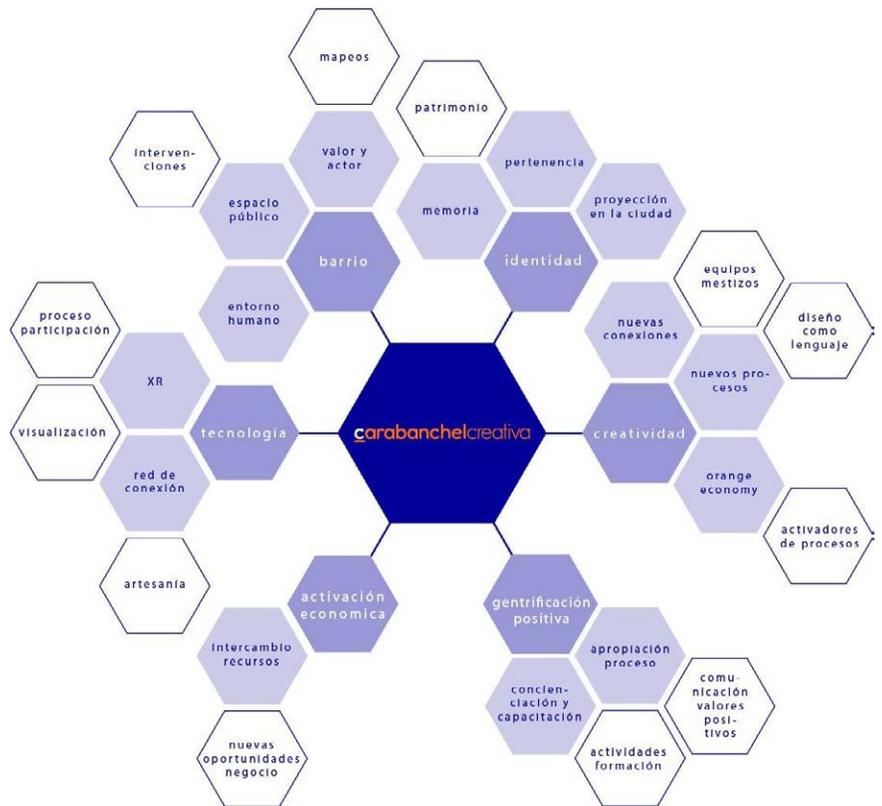
Carabanchel en Madrid, utilizándolo como laboratorio de creación y experimentación, posicionando a la capital española a nivel nacional e internacional como referencia en gestión urbana innovadora.⁸⁴

⁸⁴ [https://iedinnovation-lab.com/project/carabanchel-creativa-webdPunto\(www.red.es\)](https://iedinnovation-lab.com/project/carabanchel-creativa-webdPunto(www.red.es)).

Como primer paso, el proyecto propuso hacia fines del 2018 crear un modelo de transformación urbana a través de nuevas formas de relaciones entre creativos, vecinos, usuarios, instituciones, e implementó para ello una plataforma con una red de conexión virtual.

En su segunda fase, este proyecto se combinó con la planificación y diseño del entorno cultural barrial. Basado en el conocimiento cabal del territorio, se propusieron intervenciones como la identificación y mejora de algunos espacios públicos a través de intervenciones temporales o artísticas para que acogieran actividades nuevas o mejoraran su imagen entre los ciudadanos. Los estudiantes del instituto italiano y creativos del barrio realizaron los modelos e implementación de todas las intervenciones. En esta fase, se diseñó una intervención virtual en la Plaza Almodóvar, con la creación de un entorno en realidad virtual de un posible futuro de la plaza, diseñado en el proceso de participación de artistas y vecinos. Y por último, se propuso un proceso de formación y concientización sobre los siguientes cambios en el barrio, y las oportunidades que pueden presentarse con la aparición de más habitantes y nuevas economías urbanas que emergerán en la zona.

Ilustraciones 25: Ejemplo de matriz de cruce de los distintos sectores y la cadena de valor de un ecosistema cultural creativo del barrio madrileño de Carabanchel.

4.2 C + C para entornos culturales inclusivos y seguros

La Ciudad + Cultura fomenta y fortalece la identidad urbana desde el reconocimiento de los caracteres que hacen único a cada barrio o entorno urbano, y produce más y mejor inclusión y espacios más seguros. En las experiencias recientes encontramos patrones y la progresiva consolidación de metodologías que trabajan al mismo tiempo aspectos espaciales y culturales. Algunos de ellos han adoptado las siguientes formas:

a. Espacios de encuentro o rutas de reconocimiento: el diseño de lugares que se proponen como puntos de diálogo requieren que se tomen en consideración las características de los miembros de las comunidades locales, haciendo que sean accesibles, eliminando las barreras físicas o culturales para su uso, y transformando el entorno urbano para que estos encuentros ocurran de un modo amigable, del que todas las personas se sientan parte. Los esfuerzos por recuperar parques y plazas para este fin se proponen como “refugios de convivencia” donde la mezcla de los habitantes y los distintos estratos sociales está mediada, con lo que se propicia la conciliación. Para describirlos y nombrarlos, se recurre con frecuencia a tipologías clásicas como el ágora, el coliseo, las loggia, todos espacios públicos de reunión cívica por excelencia.

El **pabellón Loggia Baseliana**, del estudio de arquitectura mallorquín Isla Architects, fue concebido como una estructura contemplativa. Según los diseñadores, es

una invitación a los visitantes a sentarse y observar, acogiendo eventos en los espacios que lo rodean, convocando a los numerosos programadores y agentes culturales de Basilea, Suiza. Se quiso crear allí un marco de convivencia, animando a los residentes, estudiantes y transeúntes cercanos a detenerse e integrar el ese espacio en su vida cotidiana. Este tipo de dispositivo urbano trasciende el concepto relacionado con un evento cultural específico para convertirse en parte de la vida de la ciudad de Basilea.⁸⁵

El **Circuito Histórico de la Herencia Africana** en Río de Janeiro es una ruta que recorre poco más de dos kilómetros de la zona portuaria (actual Porto Maravilha), para reconocer las injusticias cometidas contra los africanos en la época de la esclavitud. Varios actores de la cultura local⁸⁶ se propusieron

⁸⁵ https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/982638/pabellon-loggia-baseliana-isla-architects?utm_medium=email&utm_source=Plataforma%20Arquitectura&kth=5,536,018

⁸⁶ Los actores involucrados fueron: Instituto de Pretos Novos, Municipio de Río de Janeiro, PNUD, UNFPA, Quimera Emprendimientos Culturales.

concientizar y celebrar la diversidad cultural étnica y racial para el desarrollo de una ciudad más inclusiva. Así se rescataron y restauraron diez sitios de memoria sensible que remitían a la historia de la esclavitud e importancia social y cultural de la herencia africana: locales de desembarque y comercialización de africanos esclavizados o el Cementerio de los Negros Nuevos. Asimismo, el proyecto reconoce y pone en valor el patrimonio cultural material e inmaterial de su herencia porque incluye áreas de la ciudad y edificios relacionados con la vida cultural de los africanos como la Pedra do Sal y el Centro Cultural José Bonifácio. De esta forma, se fortalece la identidad urbana de esta zona en sus raíces de herencia africana e incentiva sus grupos de música, arte y danza de mismo origen. Además, crea espacios de encuentros públicos en los, que se incentiva al diálogo en torno a la memoria histórica. Los paseos para estudiantes de escuelas públicas y para todo tipo de público contribuyen a empoderar a los afrodescendientes y su inclusión en los debates sociales.

Voices of Alabama también propuso una ruta de reconocimiento que vinculó tres ciudades y rescató las historias de veinte sitios de culto, residencia y compromiso cívico en Birmingham, Selma y Montgomery, los que desempeñaron un papel importante en la lucha afroamericana por la libertad y los derechos civiles en Estados Unidos. La identificación de los espacios destacables se realizó con la técnica de storytelling y quedó registrada en videos que forman parte del material cinematográfico del proyecto. Así, el proceso de valoración se basó en procesos participativos de involucramiento, identificación y rescate de entornos urbanos a través de la memoria colectiva e individual, que además fueron plasmados en filmaciones trabajadas con artistas.⁸⁷

b. Placemaking C + C: se trata de la creación o revitalización de áreas urbanas diseñadas desde las necesidades locales de la ciudadanía, favoreciendo su participación activa a lo largo del proceso. Se orientan a mejorar los niveles de calidad ambiental, confort y actividad de los espacios comunes al interior de las ciudades. La generación de una identidad cultural permite a sus ciudadanos reconocerse parte de ella, a la vez que estimula la participación comunitaria en espacios de encuentro y de integración de la diversidad.⁸⁸

c. Revitalización estratégica: se diseña para crear narrativas acerca de la historia de la ciudad y de sus personas, y se refiere a la arquitectura y los íconos culturales locales como elementos para mejorar su comprensión, y construir relatos atractivos tanto para el grupo de personas que forma parte de él como para quienes visitan de paso la ciudad.

El **Matadero de Madrid** fue iniciado por el Ayuntamiento de la ciudad en el 2006 con la idea de transformar en un centro de creación cultural contemporánea la infraestructura obsoleta de los antiguos mataderos y mercado de ganados del distrito de Arganzuela. Combina la producción, a través de conversaciones y talleres, residencias para artistas, programas educativos, con otras actividades como exposiciones, conferencias, teatro, festivales, música en vivo, cine y proyectos audiovisuales. Busca ser un espacio propicio para el intercambio colectivo de nuevas ideas, e impulsar la relación de saberes artísticos con la investigación científica y tecnológica. El proyecto abordó el diseño como instrumento de competitividad y desarrollo, vinculación y articulación entre industrias, y puso al servicio del tejido creativo de Madrid recursos económicos, herramientas y acompañamiento

⁸⁷ Es un proyecto de la World Monument Fund de 2018 <https://voicesofalabama.org>. Asimismo en los Martes patrimoniales, "Levantando la voz: el patrimonio cultural como medio para la inclusión social", efectuado el 20 de agosto de 2020: <https://www.youtube.com/watch?v=bcHNAUaZxLM>

⁸⁸ La organización Project for Public Spaces es una fundación multidisciplinar sin fines de lucro que desde 1975 ha desarrollado metodología e implementado el concepto de placemaking, concentrándose en parques y plazas, distritos y mercados. A pesar de que se inició en Nueva York, han orientado proyectos alrededor del mundo y tienen un grupo de profesionales aliados en Latinoamérica <https://www.pps.org>

institucional en un entorno de creación y convivencia de creadores locales, nacionales e internacionales.⁸⁹

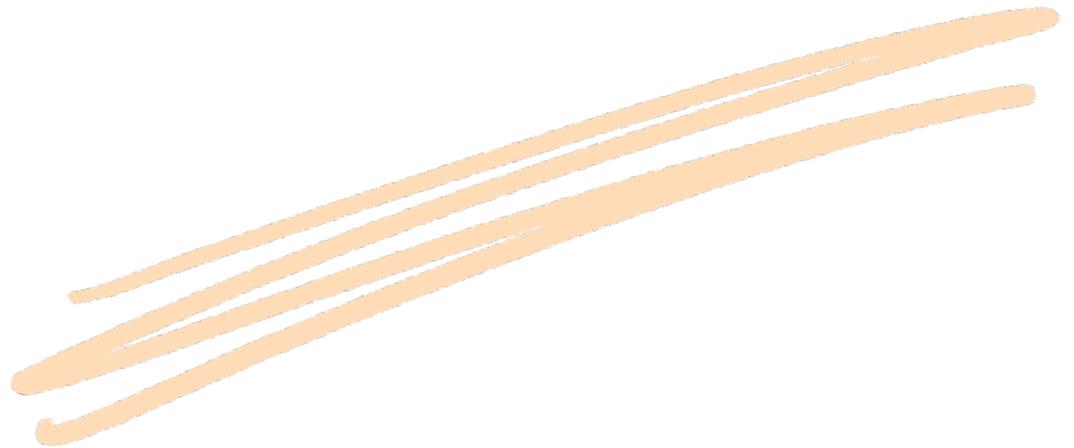
En contrapartida, y mediando la crisis económica del 2009, el **Centro Social Autogestionado Tabacalera de Lavapiés**, también en Madrid, fue desarrollado por la acción comunal. Después de un par de intentos frustrados de transformar el predio de la antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores de más de una hectárea y catalogado como bien de interés cultural, la Dirección General de Bellas Artes propuso a la asociación cultural Sabotaje Contra el Capital Pasádoselo Pipa (SCCPP) que realizara un proyecto artístico-cultural. Esta extendió la propuesta a otros colectivos y habitantes del barrio de Lavapiés, los cuales firmaron un contrato de un año en el que se comprometían a elaborar un proyecto de centro cultural, construirlo y gestionarlo ellos mismos. Hoy es un centro social que impulsa la participación directa de la ciudadanía en la gestión del dominio público y no solo se comprometen a la producción artística, sino también se proponen “la acción social, el pensamiento crítico y la difusión de ideas, obras y

procedimientos que buscan expandir y democratizar la esfera pública”.⁹⁰

d. Urbanismo de código abierto es una aplicación reciente de las comunidades que han surgido con la aparición y propagación de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estas comunidades virtuales se definen como grupos de voluntarios distribuidos en términos geográficos que trabajan de modo colectivo en la producción de conocimientos comunes. Han diseñado metodologías y herramientas para la producción de conocimiento colectivo con la distribución libre del mismo. Las plataformas de código abierto – también conocidas como “plataformas digitales participativas” (DPP, por sus siglas en inglés)– permiten a los usuarios usar, estudiar, cambiar y distribuir el software y su código fuente a cualquier persona y propósito. Muchas de ellas

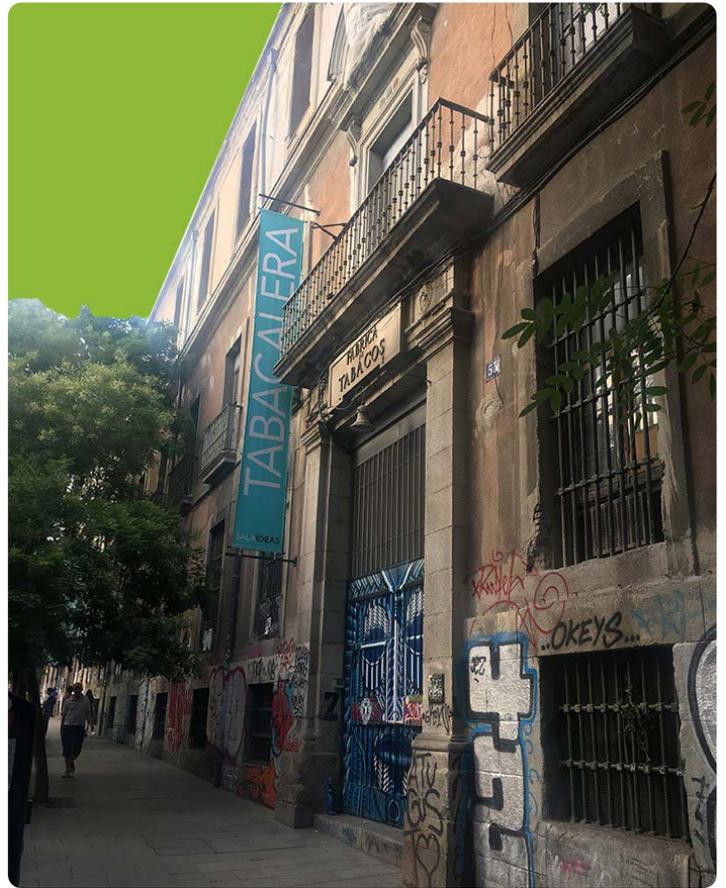
⁸⁹ <https://www.matadero-madrid.org/>

⁹⁰ <http://atabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapiés/> consultado 24 de julio de 2019.

Ilustraciones 26: Ejemplo de matriz de cruce de los distintos sectores y la cadena de valor de un ecosistema cultural creativo del barrio madrileño de Carabanchel.

Ilustraciones 27: Ejemplo de matriz de cruce de los distintos sectores y la cadena de valor de un ecosistema cultural creativo del barrio madrileño de Carabanchel.

<p>TUERCO</p> <p>Colectivo de arte "Tuerco Colectif" Arte, intervención, experimentación y actividades.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Colectivo Tuerco Colectif en la Calle de Toledo</p>	<p>TRASTOCADOS</p> <p>Colectivo dedicado a dar forma con el dibujo negro, puntilla, acuarela, etc.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Page: 02/01/2014</p>	<p>TEMPLO AFRO</p> <p>Proyecto de arte de la cultura africana</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>TALLER DE RADIO</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>KUPUKUPU, MADRIGUERA</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>
<p>CRAS</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>NUCLEAR</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>RECICLETOS</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>ROOTS & CULTURE</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>SAMA</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>
<p>MOLINO ROJO</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>CINEFÓRUM</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>METRÓPOLIS</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>CON-TACTO</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>CIGARRA ELÉCTRICA</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>
<p>NAVE TRAPECIO</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>PSICOLOGÍA SOLIDARIA</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>TABAHACK</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>MALLA</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>	<p>FOTOFREE</p> <p>Colectivo de arte, dedicado al género, teatro, cine, música y poesía. Proyecto de arte de la cultura africana.</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p> <p>Calle de Toledo, número 10</p>

Ilustraciones 28: Ejemplo de matriz de cruce de los distintos sectores y la cadena de valor de un ecosistema cultural creativo del barrio madrileño de Carabanchel.

permiten la coproducción entre los gobiernos locales y una variedad de actores: ciudadanos, empresas y otras organizaciones. Algunas veces, el desarrollo del software se realiza de manera pública y colaborativa..

En el caso de la planificación urbana, se experimenta con la construcción de espacios urbanos públicos o comunitarios, coproducidos por la ciudadanía como bienes colectivos. La documentación del proceso de planificación y diseño se los asume como bienes comunes de conocimiento compartido y de libre acceso. En algunas ciudades, estas iniciativas han sido cartografiadas e incluso han generado herramientas para la aportación colaborativa de información en cualquier parte del mundo.

Block by Block es una fundación que propone involucrar a los niños en la definición de los entornos urbanos que ellos querrían usar. Utiliza como herramienta de diseño un juego que ellos saben usar en sus pantallas como es Minecraft. Se diseñó una metodología específica y el recurso se halla disponible online y su utilización es gratuita.⁹¹ En la región, se llevan a cabo proyectos en Colombia, Haití, Perú, Brasil y México. Se han priorizado iniciativas centradas en la pobreza, la inclusión de género, el patrimonio cultural y los refugiados y migrantes. Desde el 2014, en Lima, Perú, con la colaboración de actores internacionales y locales, se ha utilizado la metodología en la definición participativa de espacios públicos.⁹² Y en **San Pablo**, Brasil, se la emplea para mejorar la seguridad, limpieza y estética de las escaleras públicas y pasajes subutilizados de algunos barrios.⁹³

⁹¹ <https://www.blockby-block.org>

⁹² <https://www.blockby-block.org/projects/lima>

⁹³ <https://www.blockby-block.org/projects/saopaulo>

4.3 C + C para entornos culturales productivos

El abordaje simultáneo de la economía cultural y creativa con la definición de los entornos urbanos es clave, porque la cultura desempeña un papel fundamental en la construcción, desarrollo y fortalecimiento de la economía de las ciudades. Además, cómo se materializan las ciudades impacta en la creatividad, la calidad de vida y el sentido de pertenencia y apropiación del espacio para convertirlos en lugares de alto valor cultural.

Las estrategias de actuación para instaurar una cultura urbana productiva buscan principalmente generar **acciones que apalanquen la innovación y el desarrollo productivo de las industrias creativas y culturales**, como también rehabilitar o producir nuevos espacios urbanos para hacer que las ciudades tengan una economía más robusta y de vanguardia. Las experiencias recientes muestran esfuerzos en ambos sentidos y han adoptado las siguientes formas:

a. Parques urbanos de innovación

Los **parques de innovación**, o **parques tecnológicos**, **parques de investigación y desarrollo** o **parques científicos**, aparecieron a mediados de los años ochenta y se popularizaron en los noventa. Planificados por las administraciones de las ciudades, por lo general se ubicaban en áreas apartadas, con zonificaciones de suelo particulares e incentivos impositivos para atraer a las industrias, similares a las reguladas para parques industriales. Pero su tipología ha seguido evolucionando y amalgamándose con otro concepto de desarrollo urbano, con una mayor integración de las áreas consolidadas de la ciudad. Las agencias de desarrollo económico y urbano identificaron zonas y crearon incentivos que buscaban atraer

a las industrias creativas en particular. Áreas que se identificaban como clúster de algún sector creativo podían originar estas nuevas iniciativas. En el capítulo 6, se relatan los cambios y evoluciones del Parque Tecnológico de Andalucía, rebautizado **Málaga Techpark**.

b. Distritos creativos digitales

Las actividades creativas tienden a aglomerarse de manera geográfica dentro de la ciudad en **distritos o clústeres creativos**. Un distrito creativo digital por lo general se refiere a una concentración en una misma zona de empresas, instituciones y organizaciones involucradas en los sectores digital o tecnológico. Estos clústeres tienen como objetivo fomentar la colaboración, la innovación y el crecimiento en la economía digital. A menudo consisten en nuevas empresas, empresas tecnológicas establecidas, instituciones de investigación, capitalistas de riesgo y otras entidades de apoyo. En el siglo XXI, el éxito de los emprendedores locales suele estar determinado por la existencia de aquellos espacios en donde confluyen industrias creativas con emprendimientos con un componente tecnológico, permitiendo la creación e incremento de patrimonio para las comunidades, así como la intervención en ellas, mejorando su calidad de vida con sus oportunidades de trabajo y de acceso a nuevos bienes y servicios. La existencia de estos bienes y servicios incrementa asimismo la potencia al interior de determinados mercados, obligando a los actores a innovar para distinguirse de los demás oferentes, lo que tiene en el mediano plazo un efecto positivo en los consumidores finales.

El parque tecnológico **Porto Digital** de Recife se creó en el 2000 como una organización sin fines de lucro, administrada por el Centro de Gestión Porto Digital con el objetivo de atraer inversiones y negocios al estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil. Además, de proporcionar el mejor entorno urbano para que las empresas ubicadas en el área de Porto Digital sean más competitivas en el mercado mundial. En la actualidad, alberga trescientas empresas e instituciones en sectores de las tecnologías de información y comunicación (TIC), economía creativa y tecnologías para las ciudades. El parque tecnológico reúne a más de nueve mil profesionales altamente cualificados, de los cuales cerca de mil son emprendedores, y cuenta con tres incubadoras y dos aceleradores de empresas, seis institutos de investigación para el desarrollo y organizaciones de servicios asociados, así como varias oficinas gubernamentales y una institución de educación superior para estudios avanzados en sistemas. El éxito del proyecto hizo que en el 2015 se ampliara la zona de beneficios a los barrios de Santo Amaro, Santo Antônio y São José.⁹⁴

Para la **Ciudad Creativa Digital de Guadalajara** se demarcó un polígono de 21,5 hectáreas alrededor del Parque Morelos, en el centro de la ciudad. El plan maestro propuso construir un lugar de cultura y trabajo creativo del siglo XXI integrándolo con el centro tradicional. A su vez, la Ciudad Creativa modernizaría las infraestructuras para que respondieran a las necesidades de la población actual. Este entorno cultural tiene la misión de producir la reactivación económica y social del centro de Guadalajara, atrayendo el talento del sector creativo, la inversión privada, el desarrollo urbano y el repoblamiento de la ciudad.

c. Turismo urbano cultural y creativo

El turismo es una herramienta importante en la implementación de estrategias creativas para la ciudad productiva y se ha visto estimulado por el reconocimiento del patrimonio cultural, que a menudo se sustenta en los ingresos del turismo (OCDE, 2009). Por su parte, el desarrollo creativo dinamiza y pone en valor a los lugares patrimoniales y genera atractivos turísticos. La OCDE (2014) ha identificado un cambio hacia los modelos de **turismo creativo sostenible** que se enfocan en la creatividad, innovación y en los contenidos intangibles". Este turismo propone nuevos festivales y eventos, minimizando los impactos negativos que produce la alta atracción turística en las ciudades. Se propone así entender el turismo en la escala local, de forma integral con el desarrollo de los espacios comunitarios, y se plantea bajar los procesos de gentrificación y de saturación de los residentes.

Las nuevas tecnologías se pueden utilizar para mejorar las experiencias relacionadas con el patrimonio material e inmaterial,⁹⁵ así como con la cultura contemporánea. Estas **experiencias inmersivas** emplean nuevos medios para distribuir información o mejorar la experiencia de los visitantes, y en el futuro es probable que sus desarrollos sean aún más importantes, a medida que aumente el acceso a las tecnologías entre los consumidores y ellas continúen volviéndose más poderosas (UNWTO, 2018).

⁹⁴ <https://www.portodigital.org/home>

⁹⁵ Experiencias inmersivas con técnicas de realidad aumentada en España, Martes patrimoniales del 9 de noviembre de 2021: "El uso de las nuevas tecnologías para un patrimonio más accesible", una presentación de Albert Sierra (<https://www.youtube.com/watch?v=UK9qdxq2leo>)

4.4 Ciudad + Cultura una mezcla resiliente

Incorporar cultura resiliente en los entornos urbanos para transformarlos en espacios culturales requiere de un esfuerzo mancomunado que integre el trabajo interdisciplinario y el diálogo de los actores sociales y científicos, la apreciación de prácticas tradicionales sostenibles y la participación comunitaria integrada en todo el ciclo de planificación. Sus esfuerzos promoverán una mayor conciencia ambiental y comportamientos sostenibles, lo que impactará en el bienestar de sus habitantes en el mediano y largo plazo.⁹⁶

Un enfoque cultural que aprecie las prácticas tradicionales sostenibles robustece la planificación y diseño urbanos de los espacios valiosos para una comunidad. Este abordaje, que se nutre del trabajo participativo y multidisciplinar será una demostración para otras zonas de la ciudad. Asimismo, estas áreas transformadas podrán ser modelo para lograr un cambio cultural paulatino y decisivo de los modos de vida como producción, consumo, recreación, salud, bienestar, entre otros.

Ahora describiremos algunos instrumentos que se utilizan en la planificación urbana y que vinculan el mejoramiento del entorno construido para lograr resiliencia con las prácticas culturales de las comunidades que lo habitan.

a. Soluciones basadas en urbanismo y arquitecturas vernáculas

La planificación y gestión del paisaje de los entornos urbanos debe tener en cuenta las prácticas culturales de rutina y los tratamientos espaciales. En su diseño, muchos elementos del urbanismo y las arquitecturas vernáculas responden mejor que los diseños exógenos a las condicionantes locales, además de generar un vínculo con el patrimonio

natural, el paisaje cultural y el patrimonio material e inmaterial de la comunidad. La consideración de los propios patrimonios que identifican a una localidad o barrio ayudará a reflejar los valores y roles que le dan sentido de pertenencia, que faciliten la protección e integración con el ambiente, y reconozcan y protejan el paisaje cultural.

b. Perspectivas antifuncionalistas

El rol de la ciudad no puede abordarse con lógicas que no se hagan cargo de los desafíos ambientales, económicos y sociales que las comunidades enfrentan o perciben. Entender y sostener una perspectiva antifuncionalista y no solo tecnocrática, ayudará sobre todo a las agencias de desarrollo urbano a acercarse al abordaje holístico de la cultura, porque los espacios culturales son fundamentales para la generación de bienestar y creación de valor. El trabajo con la antropología urbana, por ejemplo, ha resultado enriquecedor, cuando incorpora estudios etnográficos y transculturales durante las instancias de diagnóstico en las que se revela una visión más rica de la vida cotidiana y su dimensión simbólica en las ciudades. Las nuevas tecnologías, como las escuchas sociales o monitoreo de medios, se pueden usar para pesquisar aquellos indicadores sociales que lleven a un diseño particular para alcanzar un territorio definido, barrio o espacio concreto.

⁹⁶ Cepal y ONU-Hábitat, 2016.

c. Intervenciones de reacondicionamiento ambiental

Aunque el impacto físico de las infraestructuras siempre ha sido mayúsculo, ahora incorporan entre sus funciones la preservación, restauración e integración con el entorno natural, incluyendo la biodiversidad y los ecosistemas. Esto obliga a planificar y proyectar cada nueva infraestructura de una manera diferente y a repensar las ya construidas en las ciudades, innovando e incorporando **soluciones basadas en la naturaleza**, en un proceso que se denomina “renaturalización”. La infraestructura verde y azul⁹⁷ se planea para mejorar las condiciones ambientales, salud y calidad de vida de los ciudadanos, además de apoyar una economía verde que crea oportunidades de empleo y mejora la biodiversidad.

El acondicionamiento bioclimático se utiliza para regenerar áreas urbanas deterioradas. Por ejemplo, la propuesta para el **Ecobulevar de Vallecas en Madrid** se basó en dos ejes de transformación: uno de carácter social, orientado a crear actividad, y otro de carácter ambiental, que apunta a la adaptación bioclimática del entorno urbano. Asimismo

se propusieron algunas innovaciones tecnológicas y simbólicas: se instalaron tres “árboles de aire”, donde cada uno cumple una función específica: climática, lúdica y mediática. El primero, mediante la distribución de su estructura, deja pasar la luz en la zona norte y la bloquea en la zona sur, proporcionando espacios de sombra que, junto con la proyección de vaporizadores, garantizan el confort climático en las épocas estivales; la disposición de una duna artificial en el perímetro de la planta baja proporciona protección frente a los vientos dominantes en la zona. El segundo, alberga una zona de ocio infantil, con columpios que cuelgan de la estructura, un arenero, un tobogán, un banco corrido hecho con plástico reciclado y una duna central, también de caucho reciclado, junto a una zona de grava para juegos. El tercero, se trata de un espacio multimedia, donde se realizan espectáculos, como música en vivo, cuentacuentos, teatro, performances de danza, y dispone de tres pantallas de proyección para la retransmisión de eventos nocturnos (espectáculos de distinta índole).

⁹⁷ Es una red planificada de entornos verdes (tierra) y azules (agua). Estas áreas naturales y seminaturales con características ambientales, son diseñadas y gestionadas para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos como la purificación del agua, la calidad del aire, el espacio para el recreo y la mitigación y adaptación al clima.

Ilustraciones 25: Ejemplo de matriz de cruce de los distintos sectores y la cadena de valor de un ecosistema cultural creativo del barrio madrileño de Carabanchel.

d. Áreas patrimoniales como modelo de resiliencia

El concepto de patrimonio por definición tiene características resilientes y su valor ha sido identificado por la comunidad. Asimismo, las acciones de conservación del patrimonio cultural han generado el interés por aumentar su capacidad de respuesta y adaptación a shocks externos. Las **áreas patrimoniales**, por su valor reconocido por una sociedad, se transforman en excelentes entornos culturales que se pueden mejorar con las nuevas tecnologías.

Una definición amplia de patrimonio debe incorporar el patrimonio inmaterial y natural, no solo la arquitectura o los bienes muebles, y para ello hay que efectuar **evaluaciones de prácticas culturales**. Un ejemplo de este tipo de relevamientos son los que se hacen para registrar los cuidados culturales del arbolado urbano, o sea, las prácticas locales que deben tenerse en cuenta al enunciar planes de manejo del arbolado o planes

forestales urbanos. El arbolado muchas veces tiene valor patrimonial en sí mismo. Otras, su presencia o ausencia constituye un elemento que define el carácter especial de un área patrimonial. Aún más, muchas comunidades consideran sagrados algunos árboles, como ocurre con el chicozapote, el chechén, el chacá y la ceiba en la cultura maya (Ortúzar, 2014).

En **Arequipa**, la Gerencia del Centro Histórico lidera los esfuerzos para incorporar arbolado urbano a esa urbe peruana.. La incorporación de especies está vinculada allí a una fuerte relación histórica y al tiempo que requiere su crecimiento, ya que un árbol tarda muchas décadas en desarrollarse en el clima desértico del valle del río Chili. Vincular el espacio y el equipamiento público con los saberes y las tradiciones, y con el paisaje cultural de la ciudad, redundará en mejorar el sentido de pertenencia y la participación de sus habitantes y por lo tanto es necesario involucrar a las agencias y organizaciones de resguardo del patrimonio desde el inicio de los proyectos.

e. De los planes estratégicos a los proyectos urbanos que incluyan la resiliencia y los aspectos culturales como objetivos prioritarios

La **estrategia Santa Fe Resiliente** que se desarrollara en Argentina como parte del programa de la Fundación Rockefeller “100-Ciudades Resilientes”, organizó sus líneas estratégicas en cuatro ideas, que apuntan a una transformación cultural: generar cambio; conectar con oportunidades; alentar el compromiso ciudadano; y conocer para innovar. En base a estas ideas guía, los proyectos urbanos que se propusieron buscaron cultivar el sentido de pertenencia, la cohesión social y el derecho a la ciudad. Se promovió una mayor participación de la comunidad en la resolución de los problemas urbanos, fomentar la cultura emprendedora, mejorar la convivencia ciudadana y fortalecer los lazos sociales de la comunidad.

Otro ejemplo paradigmático de estas **estrategias de resiliencia** con énfasis en los aspectos culturales y las acciones de la ciudad para aumentar el capital social, resulta el caso de Nueva Orleans mencionado en el capítulo anterior

(<https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aprendiendo-del-desastre-Fortaleciendo-la-resiliencia-de-la-ciudad-a-traves-del-patrimonio-cultural-en-Nueva-Orleans.pdf>).

f. Urbanismo táctico o acupuntura urbana

Estas estrategias de urbanismo y gestión del espacio público proponen proyectos a pequeña escala, de modo experimental, gradual, provocante y de socialización constante. Sus características principales son su bajo costo de implementación, su fácil ejecución y el constante involucramiento de la comunidad en el desarrollo de los proyectos (Razu Aznar, 2019). De esta manera ofrecen una alternativa para ciudades con recursos limitados. A medida que se construyan, se utilicen y tengan éxito, se pueden amplificar y convertirse en proyectos más ambiciosos.

Las **plazas de bolsillo** nacieron en Santiago de Chile. Entre el 2016 y 2018, la Intendencia de Santiago y el Ministerio de Obras Públicas realizaron doce en la Región Metropolitana de Santiago. Posteriormente, se realizaron otras cinco en las ciudades de Temuco, Valdivia y La Serena. Desde estos casos del éxito, el BID ha apoyado la difusión de la experiencia de las plazas de bolsillo en otras ciudades América Latina y el Caribe con proyectos que buscan resolver distintos problemas en diferentes contextos urbanos, tal como es el caso de las ciudades de Arica (Chile), Montevideo (Uruguay) y Santo Domingo Este (República Dominicana).

<https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/plazas-de-bolsillo-innovacion-urbana-publica-para-la-recuperacion-de-vacios-urbanos/>

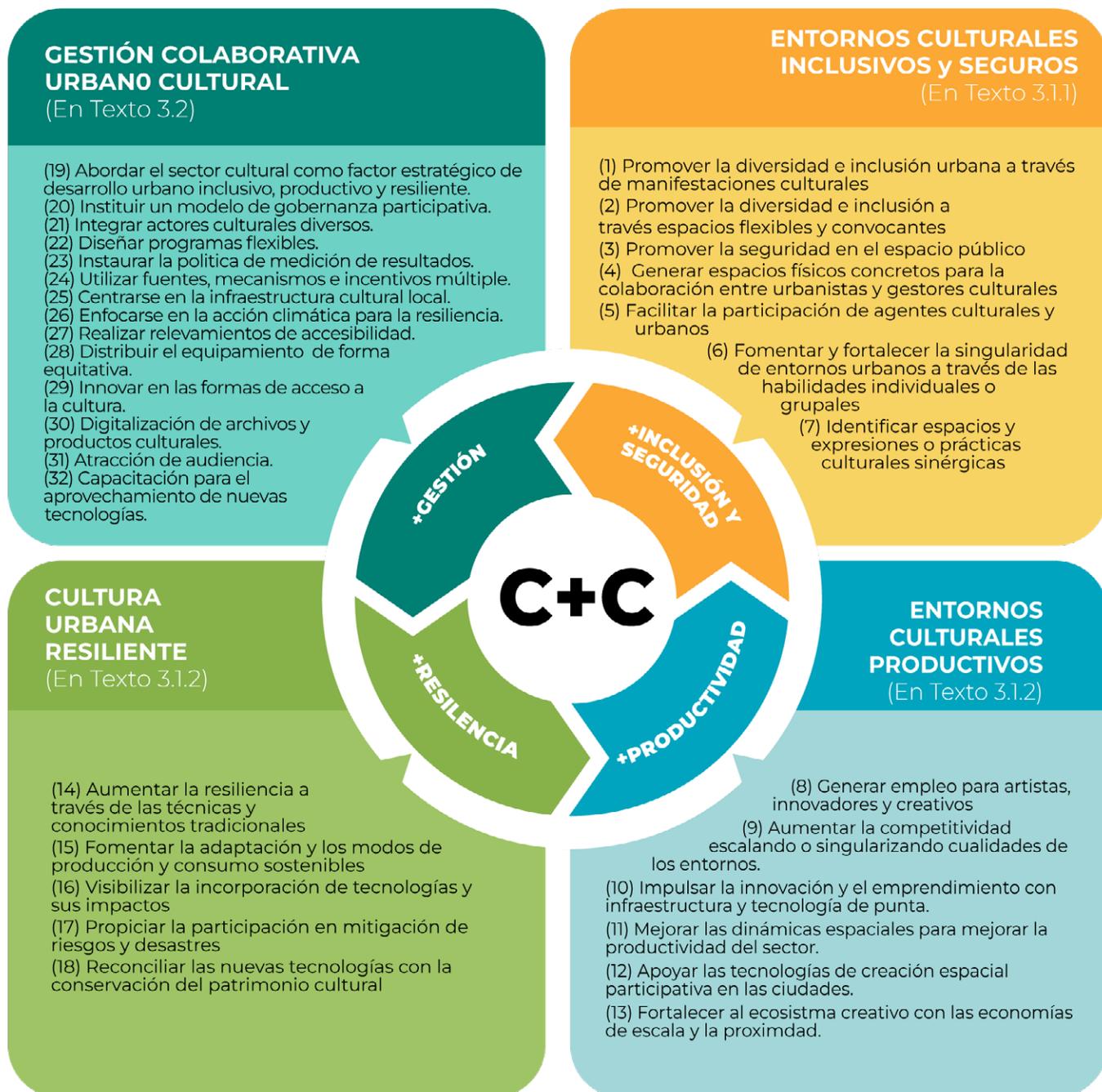
Las **Plazas de Bolsillo en Santo Domingo**, en República Dominicana, se rediseñaron involucrando a la comunidad local, y en especial a los jóvenes. Se buscó mejorar la calidad espacial de los parques públicos y conservar el material verde. De este modo se fomentó el cuidado del ambiente en las nuevas generaciones.⁹⁸

⁹⁸ <https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/urbanismo-tactico-3-ventajas-en-la-ejecucion-de-proyectos-en-las-ciudades/>

4.5 Estrategias de actuación Cultura + Ciudad

Resumimos aquí los grandes lineamientos que promoverán entornos urbanos más inclusivos, productivos y con resiliencia y una gestión urbana más colaborativas a través de la cultura. Estos marcan la manera de abordar las políticas que transformarán el espacio físico de las ciudades en **entornos culturales**.

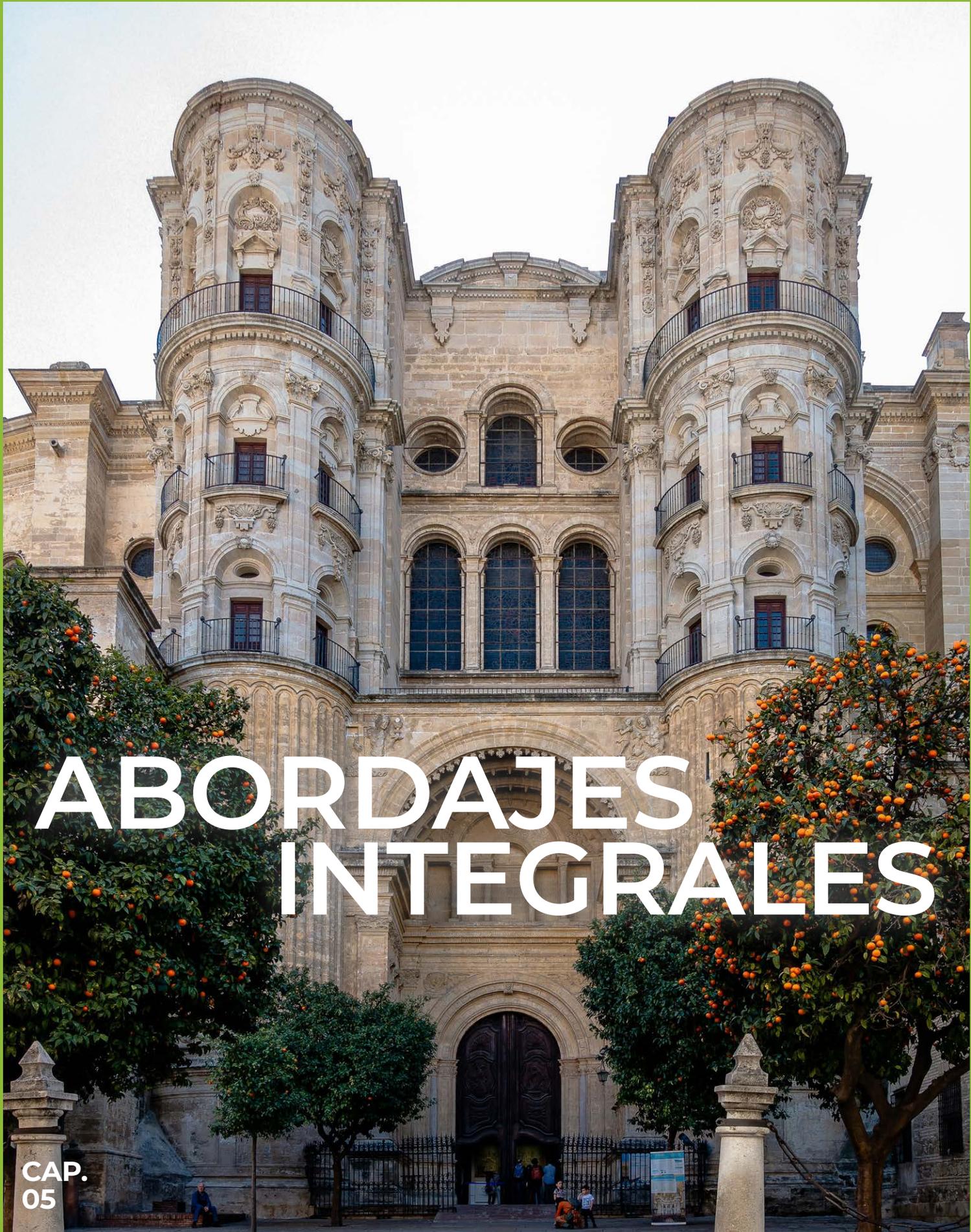
RECUADRO 8

Nuestra caja de herramientas C + C quedó conformada hasta ahora por los modelos de actuación y las herramientas que las prácticas y los referentes analizados nos indicaban. El cuadro que viene a continuación sistematiza los textos precedentes del capítulo y registra los casos de estudio considerados.

RECUADRO 9: Caja de herramientas C+C en entornos culturales urbanos

	MODELOS DE ACTUACIÓN C+C	HERRAMIENTAS C+C	PROYECTOS SINERGICOS C+C
> C+C para una gestión urbana colaborativa			Talent House - San Sebastián, ESPAÑA
	(a) Participación público-privada C+C		Serviço Social do Comércio (SESC) - NACIONAL, BRASIL
	(b) Demandas y actuación comunitaria C+C		Can Battló - Barcelona, ESPAÑA
	RECUADRO 5.1		Carabanchel Creativa - Madrid, ESPAÑA
> C+C para entornos urbanos inclusivos		Espacios de encuentro Rutas de reconocimiento Storytelling	Pabellón Loggia Basileana - Basilea, SUIZA Voices of Alabama, EEUU
	(a) Revitalización estratégica C+ C		El Matadero - Madrid, ESPAÑA Tabacalera de Lavapiés, Madrid, ESPAÑA Manuales para Espacios Públicos de PPS, GLOBAL
	(b) Placemaking C+C		BA Obras - Buenos Aires, ARGENTINA
	(c) Urbanismo de código abierto C+C		
	RECUADRO 5.2		Círculo Histórico de la Herencia Africana, Rio de Janeiro, BRASIL
> C+C para entornos urbanos productivos		planificación, conservación y gestión del patrimonio reactivación del espacio público distritos o clústeres creativos distritos creativos digitales	Programa Patrimonio Vivo, BID - REGIONAL Porto Digital - Recife, BRASIL
	(a) Turismo cultural y creativo		Arequipa, Ciudad Creativa por su gastronomía, PERU Experiencias inmersivas para atracciones turísticas, ESPAÑA
	(b) City-branding		Ciudad de Porto, PORTUGAL
	RECUADRO 5.3		
> C+C para cultura urbana resiliente		trabajo interdisciplinario diálogo de actores sociales y científicos participación comunitaria valoración de prácticas tradicionales sustentables	Estrategia Resiliente Nueva Orleans - EEUU trabajo con antropología urbana:
	(e) Planes estratégicos o maestros		Estrategia Santa Fe Resiliente - Santa Fé, ARGENTINA
	(b) Urbanismo táctico o acupuntura urbana		Plazas de bolsillo en Santo Domingo, REP. DOMINICANA
	RECUADRO 5.4		Eco-Boulevard en Vallecas Madrid, ESPAÑA

ABORDAJES INTEGRALES

CAP.
05

5.1 Málaga, España: “Ciudad en cultura”

Málaga es un exponente sobresaliente de una gobernanza que se propuso objetivos socioeconómicos y terminó descubriendo el potencial de la cultura en todas sus políticas, y en tres decenios reconvirtió su base económica. Las **industrias tecnológicas** no solo se radicaron en su territorio, sino que también entendieron y adoptaron la innovación, el conocimiento y la educación como un ecosistema que requiere esfuerzos de “vertebración” para obtener mejores y mayores logros. En poco más de dos décadas, Málaga encontró una veta rica para promocionar su atractivo turístico y su calidad de vida dentro de España y a nivel internacional, y tiene una de las ofertas museísticas más atractiva del turismo español.⁹⁸

La cultura, antes casi desconocida para sus propios habitantes, ha pasado a ser el gran atractivo y en tan solo tres lustros logró aumentar de cinco a más de 35 atracciones culturales y monumentos. La **planificación estratégica** y el diseño de una **marca de promoción** de la urbe ha sido uno de los puntos fuertes de su reposicionamiento. Recuperar y resaltar el hecho de que fuera la ciudad natal de Picasso se convirtió en un activo para posicionarla internacionalmente y atraer al turismo cultural.

En esta línea del tiempo se nota cómo la relación Cultura + Ciudad se desplaza de una función de apoyo al crecimiento económico o aglutinadora a una mucho más multifacética. Así, revisaremos las transformaciones que se buscaron en la ciudad durante las últimas tres décadas y los proyectos que se concretaron, para lo que identificamos cuatro momentos que interpretan los sucesivos roles que se les dio a la cultura y a los entornos urbanos en estas distintas etapas.

⁹⁸ <https://www.cideu.org/proyecto/malaga-ciudad-de-los-museos-donde-habita-el-arte/>

5.1.1 Coyuntura y coincidencias fundacionales: apuesta a la tecnología

Hacia fines de la década de 1980, las mayores preocupaciones de Málaga giraban alrededor de la diversificación de la economía y el cambio hacia sectores más productivos. Las actuaciones iniciales tuvieron objetivos principalmente socioeconómicos, en los que se buscaba un motor para crecer. Málaga era una ciudad de servicios, de poquísimos atractivo turístico, su infraestructura hotelera era casi inexistente en la década de los noventa y no podía competir con el turismo de playa de la Costa del Sol.

Sin embargo, una serie de coincidencias o yuxtaposiciones de hechos inevitables, imprevistos y aciertos políticos, cimentaron la creación del Parque Tecnológico de Andalucía. Aunque Felipe Romera Lubias, director general durante las más de tres décadas de existencia del parque, lo describa como “la historia de rutilantes fracasos”⁹⁹ de los que se aprendieron lecciones valiosísimas, su historia es de objetivos simples y claros, persistencia, tracción económica para el consenso político y construcción de resiliencia (ver Recuadro 9).

⁹⁹ Entrevista en línea con el director general del Parque Tecnológico de Andalucía P, realizada el 10 de enero de 2023.

RECUADRO 9 Parque Tecnológico de Andalucía, hoy Málaga TechPark

Impulsar la innovación y el emprendimiento con infraestructura y tecnología de punta (10)
Generar empleo para artistas, innovadores y creativos (8)

Con el surgimiento de los parques empresariales para alojar a la nueva industria tecnológica en Estados Unidos, durante los años ochenta, el gobierno español y las autoridades autónomas empiezan la carrera para instalar este tipo de urbanizaciones en sus territorios. El País Vasco ganaría la contienda, al aprobar por ley en 1985 la creación del Parque Científico y Tecnológico en Bizkaia. Luego lo seguirían Madrid y Barcelona. Málaga firma el acuerdo entre el gobierno central y la Junta de Andalucía para instalar su parque tecnológico en 1987, e inicia la búsqueda de los terrenos. Málaga fue opción, pues ya existía una incipiente industria allí. Telesincro (que pasaría a ser Secoinsa, luego Telefónica, Fuyitzu), se había instalado en Málaga a comienzos de los años setenta. Esto había producido la llegada de la primera ola de jóvenes, algunos con tempranas experiencias informáticas en otros países de Europa

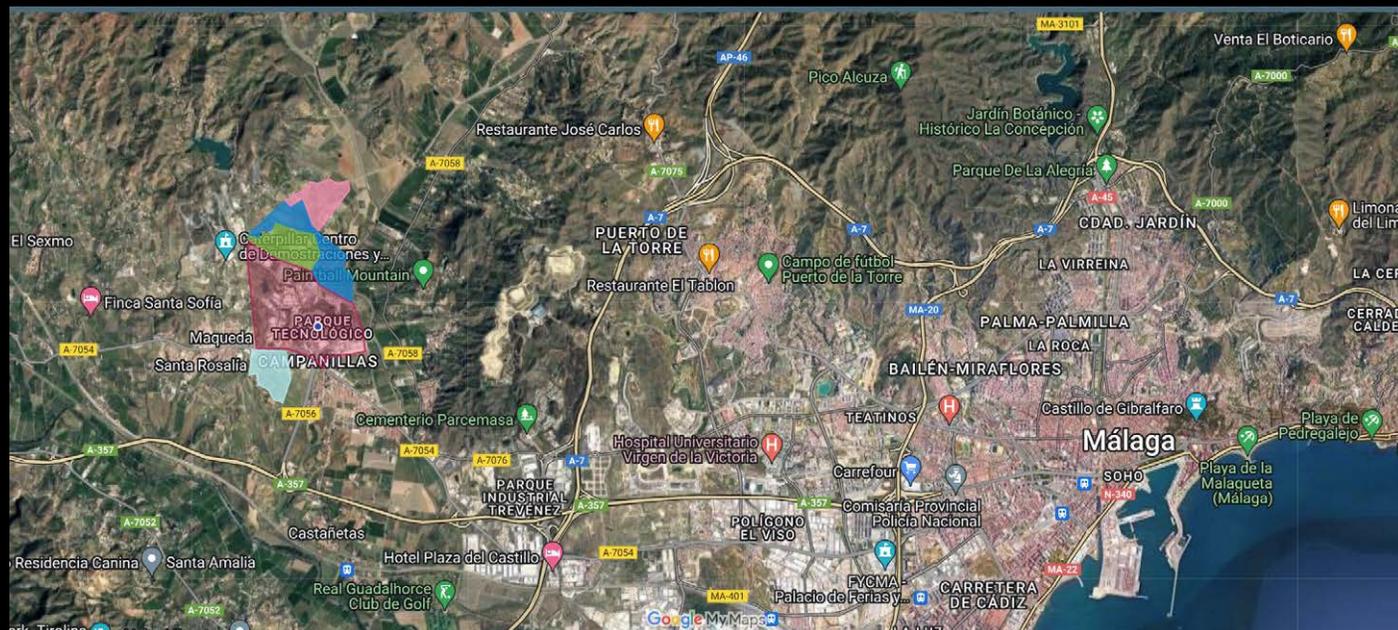
Aumentar la competitividad escalando o singularizando cualidades de los entornos (9)

El 9 de diciembre de 1992, se inaugura el parque, en una finca de casi 170 hectáreas en Campanillas, que resultó la localización elegida. Son poco menos de veinte kilómetros que separan al parque del centro histórico de Málaga. Durante sus primera década, el parque pasó de alojar 8 a 251 empresas. La administración del parque logra alianzas estratégicas que le permiten posicionarse: se instala la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Málaga (1994); se ubica la sede mundial de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación (1995); y abre su sede central la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (1998). En el 2009, la Universidad de Málaga forma parte del grupo de accionistas.

En el 2013, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y la Universidad de Málaga establecieron un catálogo de servicios conjuntos para ofrecérselo a las empresas, porque su modelo de transferencia es la vertebración entre las necesidades de crecimiento de las empresas que se unen para hacer proyectos junto a la universidad.

Felipe Romero señala: “No se puede entender el éxito del PTA sin la contribución de la Universidad de Málaga, del mismo modo que no es posible entender el posicionamiento actual de la una sin el otro. Son dos proyectos que crecieron juntos y que se han transformado en realidades que despiertan el interés y la admiración de otras universidades y parques tecnológicos”.

En el 2020, el parque presenta su nueva marca: Málaga Techpark, orientada a una mayor proyección internacional e identificación con la ciudad. Hoy, las empresas del Málaga TechPark generan el 22% del empleo de la ciudad, aloja unas 624 empresas e instituciones cuyo impacto laboral directo e indirecto alcanza a casi sesenta mil puestos de trabajo, además de generar el 8,65% del PIB y el 9,1% del empleo de la provincia de Málaga, y el 1,74% del PIB y del 1,81% del empleo de toda Andalucía.

5.1.2 Aciertos tempranos: la planificación estratégica y el descubrimiento de la cultura local

Sin duda, el parque tecnológico es el germen de la atracción que comenzó a generar Málaga. La Tabla 1 muestra algunos datos demográficos y económicos que demuestran sus impactos. La organización de las políticas de crecimiento se estructuran a partir de la implementación de nuevas ideas y metodologías que trajo el

surgimiento de la **planificación estratégica**, y la gran acogida y evolución que tuvo en las ciudades españolas a finales de los ochenta. Fueron la visión consensuada y la enunciación de proyectos que sirvieron para definir y posicionar un discurso político y técnico respecto al desarrollo de la ciudad en su conjunto.

	MÁLAGA (MUNICIPIO)			PTA		
	POBLACIÓN	#EMPRESAS	#OCUPADOS	# EMPRESAS	#EMPLEADOS	#FACTURACIÓN
	[hab.]	[dato INE]				[millones de eur]
1992	524,542			8	130	0,46
2002	535,686		176,000	251	4,071	485
2012	575,322	37,861	176,000	593	14,716	1,651
2021	579,984	42,061	200,000	624	22,238	2,300

Tabla 1: El crecimiento demográfico, el número de empresas y los puestos de trabajo en Málaga desde 1992 al 2021.

Fuente: Elaboración de la autora con datos de Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas y Desarrollo Económico y Social (Ciedes) e INE.

Instituir un modelo de gobernanza participativa (20)

Integrar actores culturales diversos (21)

Con el **Primer plan estratégico** (1992-1996), Málaga inició un programa para ser reconocida como “capital turística y de ocio europea”. Y lo hizo posicionándose a nivel regional con las industrias de alta tecnología y el mejoramiento de sus atractivos urbanos, en línea con las ideas del momento como la “Ciudad creativa” de Landry (1995) y la atracción de la “clase creativa” de Florida (2002). En el 2000 llega a la alcaldía Francisco de la Torre Prados, quien seguiría en el puesto después de cinco periodos. Esta continuidad explica en parte la consecución de políticas, pero no es el único ingrediente. La planificación general urbana se preparó durante la década de los ochenta¹⁰⁰ aunque su consenso se realizó durante el proceso de creación del Primer plan estratégico, cuando se llevó a cabo un proceso participativo multisectorial para diseñar y monitorear el avance del

plan de desarrollo, que incluyó reuniones participativas, asambleas generales y comisiones de seguimiento. Se creó la **Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social de Málaga** (CIEDES), que sigue siendo todavía la agencia promotora del planeamiento de ciudad, y es una organización de naturaleza fundacional privada sin fines de lucro, que está integrada por las principales instituciones y entidades de la ciudad, presidido por su alcalde. Ha sido una de las primeras agencias en España en agrupar todas las instituciones y los principales agentes económicos y sociales urbanos¹⁰¹ para trabajar en conjunto por el futuro. Funciona desde 1994 y ha logrado afianzarse e incorporar y responder a las demandas –cambios, transformaciones, acuerdos internacionales– de las disciplinas que convergen en la planificación urbana. En las posteriores evaluaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, se lo considera como uno de los logros más valorados.

100 Plan General de Ordenación Urbana de Málaga de 1983 fue un instrumento pionero y ejemplar en la democracia española.

101 CIEDES está constituida por el Ayuntamiento de Málaga; la Autoridad Portuaria; la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga; la Confederación de Empresarios de Málaga; Comisiones Obreras de Andalucía; la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía; la Diputación Provincial de Málaga; la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y Consumidores y Usuarios Unidad de Málaga; la Fundación Bancaria Unicaja; el Parque Tecnológico de Andalucía; la Subdelegación del gobierno central; Unicaja Banco; la Unión General de Trabajadores de España; y la Universidad de Málaga.

Abordar el sector cultural como factor estratégico de desarrollo urbano inclusivo, productivo y resiliente (19)

Málaga no podía competir con el turismo de sol y playa de la Costa del Sol. En 1997, su **Plan estratégico de redefinición turística** identifica que la ciudad tenía ventajas competitivas en el **turismo cultural** y que además podía diversificar y complementar la oferta del principal producto turístico de la provincia. Su posicionamiento en base a la promoción de la cultura local se afianzó con el tiempo y la idea de que Málaga fuera el lugar de nacimiento de la figura genial de Pablo Picasso se utiliza para vincularla a la ciudad. En 2009, el Ayuntamiento idea la marca “Málaga, ciudad genial”, incorporando en el logo los trazos de la firma de Picasso, los colores y las formas abstractas del cubismo. En 2014, esta referencia a la cultura local se hace más específica respecto a la oferta museística que tendrá. (Ver detalles más adelante en el **apartado 5.1.3**).

Instituir un modelo de gobernanza participativa (20)

La valoración y consecuente rehabilitación del centro histórico se inicia con los resultados de las consultas públicas que se realizaron como ejercicios de la incipiente planificación urbana estratégica. Entonces se identifica a la cultura y en específico al rescate del centro histórico como un requerimiento y expectativa de la ciudadanía. En 1996, la Fundación CIEDES decidió dedicar especial atención a la ejecución de los proyectos estratégicos que incidieran en el desarrollo de esta área y creó un grupo de seguimiento junto con una estrategia propia. La cultura fue el gran motor de las recuperaciones edilicias y de los entornos de los monumentos, y se llevan a cabo mediante la introducción de nuevos usos culturales. Para muchos de los proyectos se buscaron socios en las organizaciones de la sociedad civil y en el sector privado. (Ver **Recuadro 10**).

Utilizar fuentes, mecanismos e incentivos multiple (24)

Promover la diversidad e inclusión a través de espacios flexibles y convocantes (2)

Se crearon **incentivos a la rehabilitación urbanística** del casco histórico y se diseñaron **rutas turísticas** históricas, monumentales y gastronómicas. Se destacaron campañas como “Málaga en tus manos”, “Málaga monumental” y “Málaga naturaleza viva”. Algunas entidades privadas, como la Asociación de Empresarios de Hostelería, y una industria cervecera crearon las rutas gastronómicas”, con cerca de un centenar de establecimientos y tres recorridos: Ruta de la Tapa y el Pescadito, Ruta de la Mesa y el Mantel, y Ruta de la Música y las Copas. Otra línea de actuación fue la reactivación del espacio público a través de **actividades culturales y artísticas** en las calles y plazas del centro histórico, con el impulso de festivales de teatro en las calles y eventos de música en las plazas para atraer a los ciudadanos y turistas.

Promover la diversidad e inclusión urbana a través de manifestaciones culturales (1)

Integrar actores culturales diversos (21)

Cada vez con mayor énfasis, el centro histórico se había asumido como “la fachada” y el gran contenedor de la cultura de Málaga, recibiendo casi todos los equipamientos que se construyeron hasta el 2015. En el 2011, se inicia la **Revisión del Plan especial de protección y reforma interior del centro histórico**, donde ya se identifica la complejidad y los conflictos que esta función tenía. Dentro de las motivaciones de este instrumento, se establece que aunque se pretendía mantener su centro histórico como espacio de atracción del turismo,¹⁰² se procuraría compatibilizar esa faceta con mejoras que evitaran el deterioro ambiental que ese rol le generaba. Se precisaba, y esto será cada vez más manifiesto en las etapas que siguieron, que el objetivo esencial del planeamiento eran sus habitantes y las actividades que realizan: la residencia, el trabajo, la educación, la salud, el esparcimiento, entre otros.

¹⁰² Documento de revisión del PREPI Centro – Avance 2014. Publicado por el Ayuntamiento de Málaga. Visto en: <https://avancepepricentro.malaga.eu/opencms/export/sites/pepri/content/documentos/documentos-general/PEPRI-CEONTRO2.pdf>

RECUADRO 10

Nuevos equipamientos culturales para revitalizar el Centro Histórico de Málaga

Las atracciones culturales de la ciudad eran consideradas pocas, con grandes necesidades de inversión en su rehabilitación y solo destacaban como destinos turísticos el Castillo de Gibralfaro, un alcázar nazarita construido sobre ruinas en 1340 y declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, la Alcazaba, una fortificación palaciega de la época islámica, construida sobre una anterior de origen fenicio-púnico, y la deslumbrante Iglesia Catedral de la Encarnación, consideradas las joyas renacentistas más valiosas de Andalucía.

En 1996, transcurrido el proceso de preparación del “Primer plan estratégico”, la Fundación Ciedes singularizó la ejecución y el seguimiento de aquellos proyectos que incidirían en la revitalización del centro histórico. Todos los proyectos elegidos se apalancaban en la práctica en algún aspecto cultural, pero sobre todo se destacan los de **mejora o creación de equipamientos culturales**.

Abordar el sector cultural como factor estratégico de desarrollo urbano inclusivo, productivo y resiliente (19)

- > Una obra demorada desde mediados de los ochenta concluye finalmente en 1999 con la inauguración del Centro Cultural Provincial en un edificio histórico rehabilitado.
- > En 1997, se amplía y mejora el Teatro Cervantes, incluyendo la eliminación de las barreras arquitectónicas de sus alrededores. Al año siguiente, ya sería sede del primer Festival de Málaga de cine español, por lo que se siguió mejorando el entorno. Se amplía la plaza incorporando un solar aledaño, se acondicionan las fachadas vecinas y se reacondicionan pavimentos y mobiliario urbano. Y en el 2000, se inauguró una sala pequeña para actuaciones de carácter vanguardista.
- > Se realizó un estudio para evaluar las posibilidades de transformar algunos de los edificios en la Plaza de la Constitución en museos para la ciudad y se buscaron socios en organizaciones de la sociedad

civil que tuvieran espacios de exposición. En el 2000, se aloja la sede del Ateneo de Málaga en un edificio recuperado.

- > Restauración de la Catedral y creación de Escuelas-Taller para los trabajos. La nueva Escuela Taller Molina Larios se encargaría de los trabajos de carpintería, forja, cantería, vidriería y albañilería. En 1998, se creó la segunda Escuela Taller con las especialidades de cartografía y delineación. Y con la firma de un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Trabajo, el Ayuntamiento de Málaga y el obispado, en 1999, la Escuela Taller pasó a ser permanente.

Generar empleo para artistas, innovadores y creativos (8)

- > Se inauguró en 2003, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga en lo que fuera el Mercado de Mayoristas.
- > También en 2003 se inaugura el Museo de Picasso en Málaga, después de la restauración y expansión del Palacio de Bellavista. La idea inicial había sido del mismo Picasso, quien guardaba por su ciudad natal un particular afecto. En 1953, había mantenido conversaciones con el delegado cultural de la provincia sin que llegara a concretarse el museo. En 1992 y 1994, dos exposiciones: Picasso clásico y Picasso, primera mirada, entusiasmaron a los habitantes de Málaga y revivieron el proyecto. En 1997, la Junta de Andalucía adquirió el palacio, y Christine y Bernard Ruiz-Picasso (nuera y nieto del artista) donaron 233 obras.
- > En 2003, y con una ampliación en 2007, se instala el Museo del Patrimonio Municipal para poner en valor el patrimonio municipal de carácter histórico-artístico y difundirlo. Además, dará apoyo al arte local y en especial a los artistas contemporáneos.
- > Entre los principales edificios históricos que pasaron a cumplir funciones culturales, están la instalación del Centro Andaluz de las Letras en un edificio del siglo XIX; se recuperó el edificio del Centro Cultural Provincial y el Palacio de la Alameda Principal como sede del Colegio de Economistas; el edificio de Italcable por la Cofradía de Mena; el edificio de la Plaza San Francisco por la Cofradía de la Paloma.

propuso hacer de la metrópoli malagueña un espacio donde se aprecie la cultura y puso de relieve sus modos de vida, sus manifestaciones artísticas, conocimiento y tradiciones que la particularizan.

Las propuestas para el Ágora incluyeron:

- > **Museo abierto o megamuseo en el centro histórico, con el aprovechamiento** del espacio urbano y los recursos arquitectónicos y arqueológicos existentes.
- > El proyecto de **barrio de las Arte -Soho**, para convertir el arte y la cultura en parte del paisaje urbano: grafitis, mobiliario urbano, esculturas, pavimentos, naturaleza...).

Diseñar programas flexibles (22)

La planificación de la ciudad se convertirá en un proceso continuo de diseño, ejecución y evaluación casi ininterrumpido. Esto permitiría adaptar las líneas programáticas a las demandas del presente. Por ejemplo, como resultado de la crisis económica y sociopolítica del 2010, CIEDES elaboró un documento de priorización de proyectos para afrontar las dificultades y la falta de recursos. En “**Nuevos rumbos. Reflexiones sobre el II Plan para 2020**” se señalan aquellos proyectos a los que Málaga no puede renunciar y que serían críticos de mantener. En el 2015, se vuelven a evaluar los resultados del segundo plan estratégico y se reenfocan en consonancia con el nuevo marco 2020 demandados por la Unión Europea. Esta continuidad y ductilidad de los instrumentos permite que las líneas de trabajo y los proyectos se adapten en su enunciación, priorización, ejecución y planes de gestión.

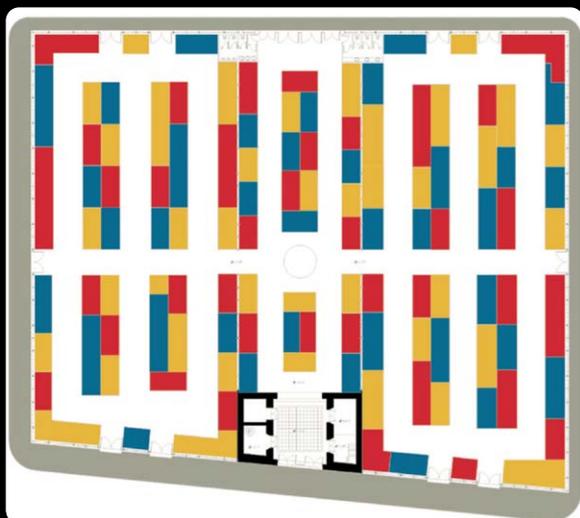
Impulsar la innovación y el emprendimiento con infraestructura y tecnología de punta (10)

- > Se buscó apoyar a la cultura emergente y creativa con nuevos equipamientos: la **Caja Blanca**, espacio multicultural de creación y arte para jóvenes; **La Térmica**, centro de creación y producción cultural contemporánea que se basó en un planteamiento moderno, abierto y plural; o **La Casa Invisible**, centro social y cultural de gestión ciudadana.
- > Eventos y certámenes culturales y de arte dedicados a colectivos como **Málaga Crea**, para promocionar y difundir las obras de arte de los jóvenes locales, facilitando los canales de expresión y difusión necesarios para construir redes.

RECUADRO 11

Mercado Central de Atarazanas

El **Mercado Central de Atarazanas** fue reacondicionado entre el 2008 y el 2010, y su obra de rehabilitación fue fruto de un concurso de ámbito nacional organizado por el Ministerio de Fomento en el 2000. Ahora, según datos registrados antes de la pandemia Covid-19, en el 2019 hubo la mayor cantidad de visitantes a monumentos de la ciudad.

Promover la diversidad e inclusión a través de espacios flexibles y convocantes (2)

Aumentar la competitividad singularizando cualidades de los entornos (9)

Mejorar las dinámicas espaciales para aumentar la productividad del sector (11)

Fomentar la adaptación y los modos de producción y consumo sostenibles (15)

El proceso de transformación del entorno del mercado incluyó el esponjamiento del espacio urbano a través de la ampliación de plazas, mejora de la iluminación y la semipeatonalización de algunas calles, con el objeto de incrementar la seguridad y reducir los problemas de actividades ilegales. El mercado histórico se rehabilitó sin perder su actividad comercial. Las actividades se trasladaron a las nuevas plazas públicas durante las obras y tras la instalación en el nuevo edificio, se crearon negocios más modernos y diversos, como bares con cartas que incluyen productos frescos del mercado, y que ha supuesto una recuperación del atractivo social, turístico y gastronómico de la zona. Finalmente, la regeneración se completó con la actividad cultural en los espacios y la reordenación de los tráficos, tanto de paso como de residentes, para crear un área de prioridad peatonal.

Fuente: <https://www.archdaily.cl/cl/02-274371/proyecto-de-remodelacion-del-mercado-municipal-de-atarazanas-aranguren-and-gallegos-arquitectos>

5.1.3 Escalar los éxitos y asumir la diversidad y la convivencia cultural

En el 2010, la Fundación Málaga Ciudad Cultural desarrolla el dossier para la candidatura a **Capital de la Cultura Europea en 2016**. Este esfuerzo aunque fallido, resultó ser otro hecho desencadenante de la historia cultural de Málaga, porque el documento reflejó un cambio en la concepción de cultura. El título de la propuesta: “Málaga, ciudad infinita”, quiso reflejar lo inacabado o incompleto que resulta siempre una urbe moderna. Según sus redactores, lo infinito refería a que ella está en permanente cambio y construcción: “Es una ciudad a la que no le importa tanto terminarse como irse realizando día a día”.¹⁰⁴

Esta proposición vislumbraba una apertura: ya no se trataba de promocionar la cultura local, hacerla fuerte y atractiva, que los habitantes creyeran en su valor, sino en reconocer las diferencias, la variedad de contribuciones y la riqueza que produce esta convivencia.

Aquel trabajo resultó precursor de los equipamientos que se sumarían a su oferta cultural entre el 2010 y el 2015. La planificación y propuestas de la candidatura dejarán en las instituciones y en el imaginario de los habitantes, los proyectos y el potencial de un crecimiento que iba mucho más allá de lo económico.

¹⁰⁴ Entrevista a Ignacio Jáuregui, miembro del equipo redactor, citado por “Málaga Hoy”. Visto el 16/10/2023 en: https://www.malahoy.es/ocio/Despierta-Ciudad-infinita_0_376162459.html

RECUADRO 12

Más equipamientos culturales

Aumentar la competitividad singularizando cualidades de los entornos (9)

Casa natal de Picasso: En 1983, la casa donde naciera y viviera Pablo Picasso su primera década fue declarada Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional. En 1988, el Ayuntamiento de Málaga creó la Fundación Pablo Ruiz Picasso para estudiar y promover la obra y la figura del artista. Sin embargo, no fue hasta 1991 en que el Ministerio de Cultura la integró al Sistema Español de Museos y recién en el 2013 se acordó su inscripción en el Registro de Museos de Andalucía.

Museo Carmen Thyssen: Formó parte sustancial de la estrategia para posicionar a Málaga como ciudad cultural. En un inicio, el Palacio Villalón y su entorno en pleno centro histórico estaba programado para ser sede del Museo de la Historia de Málaga. Sin embargo, en marzo de 2007, el alcalde logró un acuerdo con Carmen Thyssen para albergar allí su colección. El objetivo perseguido era adquirir un equipamiento turístico que sirviera para darle una proyección internacional a Málaga, y que se integrara plenamente al espacio urbano de la ciudad, como lugar de encuentro abierto también a eventos sociales y empresariales, y prolongar sus actividades sobre las calles de su entorno para potenciar allí un ecosistema cultural y comercial.

Generar espacios físicos concretos para la colaboración entre urbanistas y gestores culturales (4)

Los trabajos de rehabilitación de la casa-palacio de Villalón se inician en el 2007 para recuperar sus trazas originales y poner en valor el edificio. Asimismo incluyeron el mejoramiento de la trama medieval del casco histórico, considerado un entorno urbano emblemático. El entorno urbano se entendió en su capacidad de relación y residencia, y de creación de riqueza, además de considerar la necesidad de renovación permanente del tejido urbano con la exigencia de mantener el respeto por la memoria colectiva, junto con conseguir que el valor histórico, estético y simbólico del pasado sea entendido como expresión de futuro en términos de cohesión social, e incluso de crecimiento económico y turístico.

Museo Automovilístico y de la Moda: Joao Magalhaes, un coleccionista portugués, propuso al gobierno español la idea de crear un museo para mostrar una colección de vehículos considerada una de las más completa de Europa. Varias ciudades compitieron por alojar su colección, pero prevaleció la capital malagueña y en diciembre de 2004, se firmó el acuerdo para la creación del museo. Magalhaes cedía parte de su colección por un plazo de diez años; el Ayuntamiento rehabilitaría el espacio de exposición y recibiría el 7% de la recaudación. El presupuesto para la rehabilitación era de nueve millones de euros. Al final, el museo se inauguró en septiembre del 2010.

RECUADRO 13

Equipamiento cultural para incrementar el turismo

El éxito logrado con el incremento de la oferta cultural, sumado a la frustrada candidatura para ser Capital de la Cultura Europea 2010, resultará en una estrategia de ampliación y rehabilitación de espacios y equipamientos para darles valor y usos culturales, y convertir a Málaga en un “epicentro cultural en la región”.

Colección del Museo Estatal Ruso, San Petersburgo/ Málaga, inaugurado en marzo de 2015.

La primera sede en Europa Occidental del Museo Estatal Ruso se establece en Málaga como uno de los grandes hitos de la oferta cultural que otorga a la ciudad un lugar destacado en la escena artística internacional. Para su sede allí, continuando con este espíritu, se eligió el edificio Tabacalera, tal vez la mejor muestra malagueña del estilo regionalista. Erigido en la década de 1920 y rehabilitado para usos culturales, acoge la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo/Málaga equipada para convertirse en un centro de referencia de la cultura rusa en Europa. Este espacio alberga una serie de muestras de larga duración, renovadas cada año, que recorren la compleja y fascinante historia del arte ruso y su relación cambiante con la cultura europea, además

de ofrecer sucesivas y destacadas exposiciones temporales que completan el discurso expositivo.

Desde 2015, el **Centre Pompidou Málaga** representa la primera sede en el extranjero de esta institución francesa. En septiembre de 2014, el Ayuntamiento local firma un convenio marco para la creación y explotación de Centre Pompidou Málaga. Las exposiciones temporales son organizadas con las obras maestras de la colección en torno a un recorrido del arte de los siglos XX y XXI, y en contacto directo con la escena artística local y española. El periodo del convenio era de cinco años. En el 2015, cuando se inauguró, superó en visitantes al Museo Thyssen, el cual ya llevaba cumplidos cuatro años en actividad. Basados en el éxito percibido, para febrero de 2018, ambas partes representadas por el alcalde y el presidente del Centre Pompidou manifestaron la intención de prorrogar el convenio hasta el 2025.

La **Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales** gestiona la Casa Natal misma, el Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso, San Petersburgo/Málaga.

En el 2017, al conocido “Málaga, ciudad genial”, se le agrega un nuevo eslogan: “Málaga, ciudad de los museos: donde habita el arte”. El logo seguía la inspiración del primero con los trazos y formas abstractas y cubistas que referían a Picasso. El isotipo mostraba seis de los museos más simbólicos de la ciudad: el icónico cubo del Centre Pompidou, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, el Museo Picasso y el edificio de Tabacalera, donde se encuentran la Colección del Museo Ruso y el Museo Automovilístico y de la Moda.¹⁰⁵

La **marca turística** de Málaga ha sido uno de los puntos fuertes de su estrategia de reposicionamiento turístico desde el inicio de la planificación estratégica cuando decide abandonar la competencia con otras ciudades de la Costa del Sol por el turismo de sol y playa, y reposicionarse a través de su cultura.

5.1.4 Ciudad y cultura, sinergias programadas

Málaga atrae inversión internacional y los profesionales independientes, *startups* y empresas tecnológicas buscan instalarse allí. El clima, las playas cercanas, la buena conectividad aérea y férrea con otras ciudades, y la convivencia de empresas y centros de investigación que conforman un ecosistema innovador, hacen que Málaga sea cada vez más atractiva para grandes multinacionales y empresas extranjeras del campo de la innovación.¹⁰⁶

Con la llegada de la “clase creativa” y el éxito de su posicionamiento a través de la oferta cultural, la ciudad ahora enfrenta varios desafíos:

- > Encarecimiento del costo de vida y la oposición de la población local.
- > Los llamados “nómadas digitales” o profesionales que pueden realizar su trabajo remoto se incrementaron con la pandemia del COVID-19 del 2020. Las consecuencias aún no se las puede calibrar, pero podrían afectar en particular a las ciudades que como Málaga han desarrollado las industrias tecnológicas.

- > La brecha digital y la demanda de profesionales especializados en tecnologías, o con conocimientos del idioma inglés.
- > La saturación museística.
- > El costo de mantenimiento de los equipamientos y la necesidad de innovación permanente.

Durante 2023, Málaga publicará una nueva actualización de sus instrumentos estratégicos: **la estrategia y plan de acción para el 2030**. Según su gestores, necesitan repensar la ciudad y el abordaje de la cultura urbana a escala barrial. Esto conlleva enfocarse en los habitantes de cada uno de los barrios, y atender sus necesidades, motivaciones y demandas de modo particular. Se entienden los espacios de cultura como motivación para mejorar la calidad de vida y de esa manera se contempla que atenderán a las inequidades espaciales y a las brechas de acceso a los bienes urbanos.

Cambios y transformaciones hacia un **abordaje integral local** de la cultura como estrategia de desarrollo:

- > Potenciar la cultura para que la ciudadanía acceda a la obra de arte como enriquecimiento personal y fomento de la creación, además de elemento de apoyo a la educación.
- > Incrementarla también como elemento diferenciador de la oferta turística más allá del concepto tradicional del turismo de sol y playa, y como herramienta para romper la estacionalidad que ese turismo tradicional conlleva.
- > Intensificarla asimismo como elemento dinamizador de la economía y el crecimiento social de los barrios.
- > Descentralizar los centros culturales para que empujen el crecimiento social y económico de los barrios.

¹⁰⁵ <https://www.cideu.org/proyecto/malaga-ciudad-de-los-museos-donde-habita-el-arte/>

¹⁰⁶ <https://www.factoriabiz.com/malaga-tecnologica-el-silicon-valley-europeo-en-2022/>

5.1.5 Logros y resultados concretos de Málaga “Ciudad en cultura”

El posicionamiento de Málaga dentro de España y la Unión Europea se dispara con la diversificación de su base económica y atracción de talentos que conlleva. Se afianza con la creación de un robusto sistema de gobernanza que trasciende las administraciones y que logrará en poco más de tres lustros el reconocimiento y la valoración del patrimonio local, y la atracción de instituciones extranjeras que fortalecerán su oferta cultural. Con mayores capacidades, confianza, visión y protagonismo de su cultura, Málaga encontraría una ventaja competitiva con el turismo de sol y playa de la región. No obstante, el salto a un abordaje integral de la cultura llegará con su reconocimiento de que ella refleja las muy distintas identidades de los habitantes de la ciudad y que genera orgullo, pertenencia y convivencia.

En la coyuntura sociopolítica de España de fines de los años ochenta, a Málaga le tocó plantearse como un **polo de desarrollo tecnológico** para salir de una economía poco productiva y que no respondería a los cambios que se avecinaban. Mientras se cementaba su planificación estratégica en los noventa, descubrió una base cultural insospechada. Fomentar el equipamiento cultural le resultaría instrumental para ser más atractiva para la clase creativa que necesitaba. En una década, llega a reposicionar su base económica y seducir a las nuevas industrias. Recién en los 2000, la cultura despegaría y tomaría más preponderancia en los proyectos urbanos. Al final se terminaría transformando en el eje conductor de varios planes de desarrollo y proyectos que se han propuesto hasta

ahora.

Un **sistema de gobernanza** creado y afianzado, y la implementación de políticas consensuadas con un amplio espectro de la ciudadanía y los actores económicos, particularizó la relación entre cultura y desarrollo urbano hasta llegar a entender el entorno urbano como “espacio en cultura”, valorizador y creador. La nueva planificación urbana propone a la **cultura como facilitadora para atender las necesidades y la calidad de vida de las personas**,¹⁰⁷ porque está imbricada en el tejido más inmediato de la diversidad barrial, particulariza los entornos urbanos e impulsa oportunidades de desarrollo y demanda, al mismo tiempo que requiere acciones para su puesta en

¹⁰⁷ Entrevista telefónica de la autora con Marme García Peña, directora general de la Fundación Ciedes, realizada el 25 de enero de 2023.

valor y conservación.

Varios indicadores¹⁰⁸ registran estos cambios desde el inicio del milenio a esta parte. Las visitas a monumentos computaban en el 2004 un total de más de un millón de personas en las cinco atracciones principales de la ciudad. Mientras que durante el 2018, se contabilizaron casi cuatro millones de visitas en diez atracciones, cinco de las cuales habían sido inauguradas dentro de los últimos años.

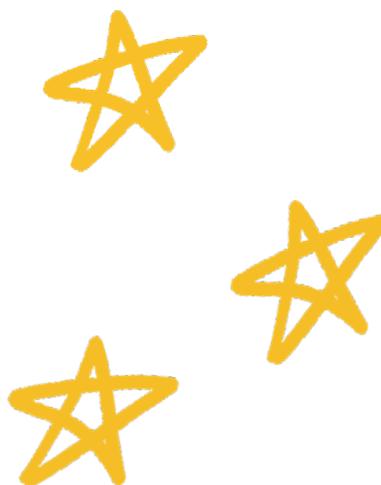
No obstante lo anterior, la superficie urbanizada no ha sufrido grandes expansiones: en 2006 era de 6.957 hectáreas y en 2020 se computaron 7.225 ha. En cambio, las zonas verdes útiles por habitante prácticamente se han duplicado: de 5,88 m² a 9,85 m². La superficie de uso peatonal en el centro histórico creció de 60.675 m² en 2006 a 96.053 m² en 2013.

La Renta Neta Declarada IRPF (euros/habitante) en el 2000 era de 4.395 euros por habitante y en 2019 se había casi duplicado a 8.139 euros/hab. El número de establecimientos económicos creció de cerca de 30.000 a poco menos de 50.000 en dos décadas (entre el 2000 y 2020). Estos establecimientos comerciales eran 12.000 en 2000 y en 2020 aumentó solo a 13.000. Por su parte, la población extranjera residente se

duplicó de 23.000 en 2004 a 47.000 en 2009.

El Ayuntamiento de Málaga ha encarado la candidatura para ser la ciudad anfitriona de la **Exposición Internacional 2027**. La propuesta “La era urbana: hacia la ciudad sostenible” se basa en la reflexión sobre los principales desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea de hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejor calidad de vida de sus residentes. Por eso, para ser sede de aquella exposición universal, Málaga se promociona como una ciudad que tiene como centro no solo a la innovación y a la cultura, sino también que incorpora entre sus compromisos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

¹⁰⁸ Todos los datos fueron recogidos de las publicaciones que realiza la Fundación Ciedes: <https://ciedes.es/gestion-y-seguimiento/malaga-en-cifras.html>

5.2 Ciudad de México: “Ciudad de promotores culturales”

La potencia cultural de México data de épocas prehispánicas y ella no ha desaparecido en ningún momento. Siempre ha tenido un rol fundamental en las teorías, las propuestas y las contiendas sobre el desarrollo. Para nuestra argumentación, Ciudad de México resulta un caso muy interesante desde el punto de vista de la intencionalidad política con que se vincula el espacio público urbano y la cultura, porque ambos se asumen como instrumentos para **generar inclusión social**. A la cultura local se la ha nivelado con el tratamiento respetuoso y sostenible que debería darse a la naturaleza. Se resaltan los conocimientos ancestrales de ella junto con la valoración de los espacios verdes públicos como orgullo de la ciudad y activos por recuperar. La cultura ha permeado transversalmente las acciones que realizan todos los sectores para mejorar la vida urbana; ya sea cómo receptora (rehabilitaciones patrimoniales) o como instrumento (reconocimiento y activación de su diversidad para lograr efectividad y alcance de beneficios urbanos). La promoción de la cultura con objetivos de inclusión, equidad y mejoras en la calidad de vida de los habitantes se ha transformado en práctica sostenida. Lo que ha hecho que tanto las instituciones y agencias públicas, las organizaciones de la sociedad civil, y aun el sector privado, asuman roles de “**promotores o agentes culturales**” en espacios concretos.

Reseñar la cantidad simultánea de proyectos culturales de impacto en su desarrollo urbano en las últimas dos décadas resulta casi inabarcable. Más aún si se considera que la zona metropolitana de la Ciudad de México está conformada por 57 municipios y tiene una población

cercana a los veinte millones de habitantes. Sin embargo, se destacan **tres proyectos** de inmenso impacto en su estructura física en la colaboración de la sociedad civil y en el simbolismo que representan los abordajes de estos proyectos en la concepción del desarrollo.

Un proyecto de larga historia como es el de la **revitalización del centro histórico**, se afirma en el reconocimiento de las dinámicas complejas del área patrimonial más simbólica y la necesidad de la rehabilitación edilicia y del espacio público mediante procesos de inclusión de la diversidad de sus habitantes [6.2.7]. **El mega proyecto Chapultepec: naturaleza y cultura**, instrumenta simultáneamente la búsqueda de inclusión a través de ganar acceso al disfrute que ofrece el parque a escala metropolitana; y asimismo, equipara los espacios verdes públicos con promotores de la necesidad de cuidado del ambiente y la concientización de la fragilidad ecológica y los riesgos ambientales al que las ciudades están cada vez más expuestas [6.2.3]. Finalmente, programas como **FARO, PILARES, UTOPIA** están muy fundados en políticas de integración social que proponen la creación de equipamientos de alta calidad en barrios de la periferia [6.2.3]. Estos proyectos plantean sus entornos urbanos como “**promotores de cultura**”.

La constancia en el tiempo de directrices teóricas y políticas y los grandes proyectos ilustran la forma que han adquirido las iniciativas para lograr la inclusión social buscada, además de explicar la visibilidad y alcance que lograron a nivel regional e internacional.

5.2.1 Revitalización del Centro Histórico: el patrimonio cultural como promotor de tejido social y sentido de comunidad

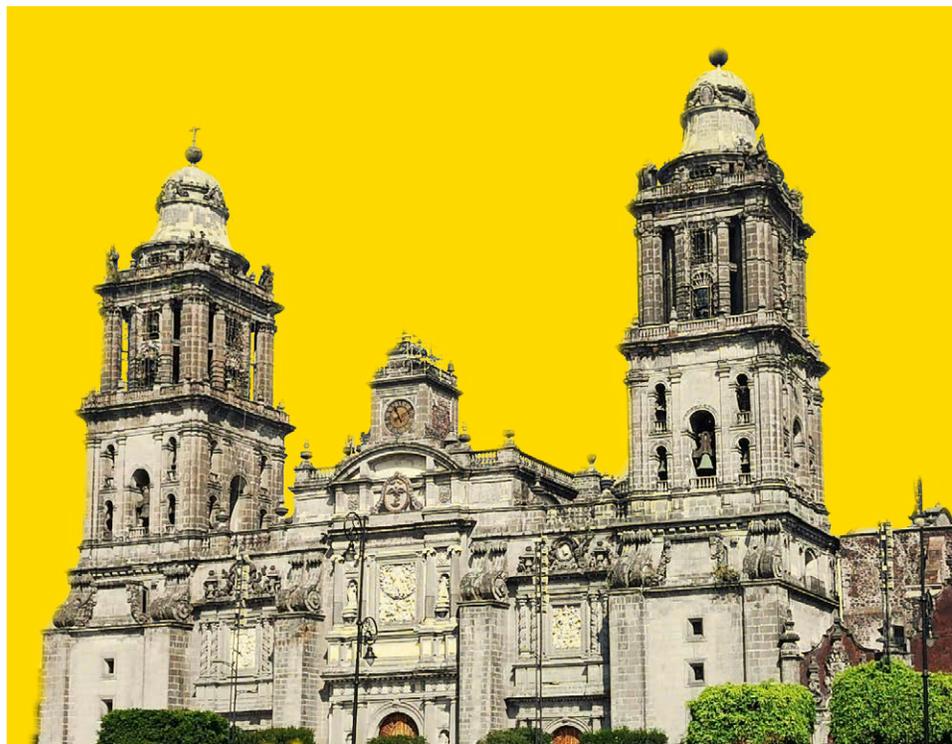
El **Centro Histórico de la Ciudad de México** (CH) resulta otro símbolo del poder que cobran las políticas de desarrollo cuando el reconocimiento de la diversidad, el pluralismo y la interculturalidad se localizan en áreas urbanas concretas y reconocidas por los habitantes y sus visitantes. En la revitalización del CH se combinaron acciones directas sobre el espacio y las edificaciones con la reactivación de su uso a través de proyectos culturales que se basan en la valoración de la diversidad de los habitantes del área.

Tal vez lo más distintivo y diferente del CH con respecto a los proyectos descritos en el apartado anterior, sea el origen de las intervenciones que en él se propusieron. Fue una organización de la sociedad civil la que desencadenaría la atención que recibió en las siguientes dos décadas. En el 2000 pasa a ser uno de los focos de atención del gobierno de la ciudad, y ya no saldría de la agenda.

Según la UNESCO, el gran deterioro del CH requirió una “reversión urbana” que se enfocó en la participación ciudadana y que requirió realizar múltiples pactos barrio por barrio. Su transformación se convirtió en un proceso en el que fue imprescindible la regeneración del tejido social y el sentido de comunidad. A través de esta construcción social se lograrían la conservación del patrimonio, el mantenimiento del espacio público, el establecimiento de prioridades de gobierno y la identificación de valores culturales para preservar y fortalecer. El

reencuentro con la memoria y la definición de nuevas lecturas comunitarias conforman un patrimonio cultural intangible único y vigoroso, clave en la gestión gubernamental (UNESCO, 2018. Libro Blanco del Patrimonio UNESCO en Ciudad de México).

La UNESCO había declarado al CH “Patrimonio Cultural de la Humanidad” en 1987. Tres años después se crearía el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. Al inicio era un **organismo privado** encargado de reunir fondos, promover campañas de cuidado del paisaje y desarrollar algunas intervenciones puntuales de rehabilitación. El proceso de democratización política de la ciudad hacia fines de los años noventa, colocaría su recuperación como un tema prioritario. Pero una prolongada crisis económica y los cambios en la estructura administrativa de la ciudad devendría en el desborde del comercio ambulante informal en gran parte de las calles y se agudizara aún más el deterioro físico y socioeconómico del CH.

Utilizar fuentes, mecanismos e incentivos múltiple (24)

En 2001, una iniciativa de la sociedad civil, con el apoyo del gobierno federal y del gobierno local, forma la Fundación del Centro Histórico.¹⁰⁹ El fideicomiso administraría los recursos financieros para las obras de mejoramiento de los servicios público del área y recibiría fuertes aportes del gobierno local. Así se iniciaron proyectos paradigmáticos como la restauración de la Alameda Central y Plaza Juárez. También se crea el Consejo Consultivo Ciudadano, encabezado por personalidades distinguidas.¹¹⁰ Desde ese momento el trabajo con la comunidad y la vinculación interinstitucional sería constante, se establecerían alianzas estratégicas y programas de colaboración con instituciones públicas y privadas. En el 2001, se funda la **Inmobiliaria Centro Histórico**,¹¹¹ con el mandato de repoblarlo. Diversos empresarios contribuyeron a la sociedad con 65 edificios vacíos, sobre todo sedes de antiguos bancos y oficinas. Los edificios rescatados y remodelados fueron transformados en unidades de vivienda y en octubre de 2005, contaba con 55 edificios ocupados con 620 departamentos para vivienda. Además, la sociedad administra locales comerciales y oficinas en renta.

En 2007, se crea la **Autoridad del Centro Histórico**(ACH). El Fideicomiso Centro Histórico se mantendría como organismo coadyuvante en la ejecución de proyectos gestión de recursos públicos locales, federales y de cooperación con la iniciativa privada, financiamiento de obras, desarrollo inmobiliario, concertación entre privados y gobierno, acciones de participación ciudadana, difusión y promoción del patrimonio e impulso a la actividad cultural.

El área del CH es muy extensa. Los dos perímetros delineados por la UNESCO (Área Monumental y Zona de Amortiguamiento), combinados sobrepasan las mil hectáreas (10 km²). VER FIGURA xx

¹⁰⁹ La conforman instituciones públicas y privadas como la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telmex, la UNAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras.

¹¹⁰ El cronista de la Ciudad de México Guillermo Tovar de Teresa, el empresario Carlos Slim y el periodista Jacobo Zabludovsky.

¹¹¹ Centro Histórico de la Ciudad de México S.A. de C.V.

HISTORIC CENTRE OF MEXICO CITY AND XOCHIMILCO
FEDERAL DISTRICT

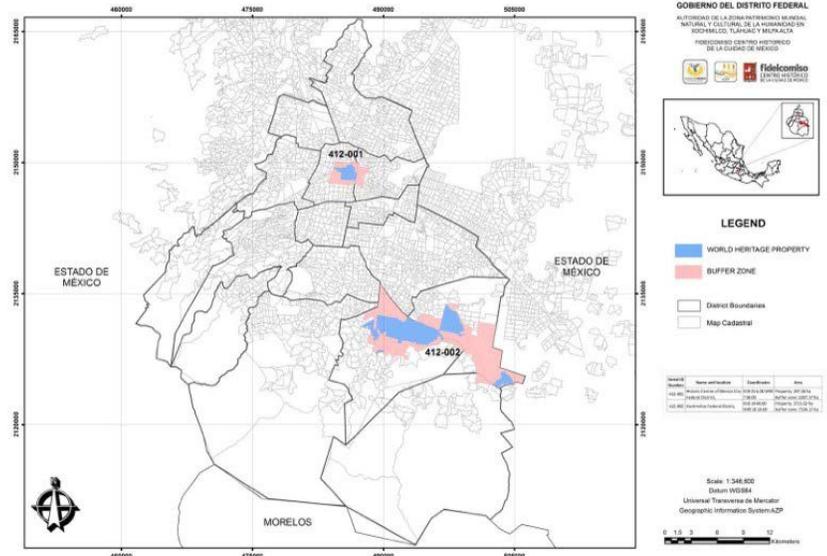

Ilustración 31: Mapa de localización de los distintos grados de protección establecidos por la UNESCO en 1987.

Ilustración 30: Mapa de los dos perímetros reconocidos por la UNESCO: Área monumental y Zona de amortiguamiento en el Centro Histórico de CDMX

RECUADRO 14

La diversidad, el pluralismo y la interculturalidad del CH CDMX

Según la UNESCO, “el Centro de la Ciudad de México es un poliedro étnico y cultural. Su mestizaje es multidimensional y añoso, dinámico y contemporáneo. En algunas de sus vecindades se habla náhuatl, como se habla otomí, zapoteco y otras lenguas. A unas cuadradas subsisten los refugios del exilio republicano español o los centros sociales de la tradición monárquica borbónica. En torno a las sinagogas o templos maronitas se advierten los esfuerzos urbanizadores de las copiosas y enraizadas comunidades judías y libanesas. La importante herencia de la enorme población negra que la ciudad tuvo a finales del siglo XVII (Gruzinski, 2005, pp. 183-184), o del extendido intercambio con Asia durante la colonia, aún aflora en algunos rasgos. En manzanas enteras de la Colonia Juárez se habla coreano, como se habla mandarín al sur de la Alameda

Central. El Caribe está en las venas del centro por obra de la cercanía, la música y la literatura. Ni qué decir de la gigantesca aportación cultural que se entretrejió en nuestra identidad cuando aquí se asentaron las distintas migraciones y exilios que durante todo el siglo XX llegaron de Centro y Sudamérica. Luego la interacción cultural y económica que la globalización nos legó ha hecho que el graffiti de sus muros, el slang de sus barrios y la música de sus bailes callejeros se cifren en códigos y lenguajes comunes que fluyen desde Brooklyn y Sao Paulo, pasando por East L.A., Oaxaca, Tokio, Tijuana y Shanghai”.

Fuente: UNESCO, 2018. Libro blanco del patrimonio cultural UNESCO en la Ciudad de México. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366309.locale=es> Consultado el 6 de febrero de 2023.

Promover la seguridad en el espacio público (3)

Impulsar la innovación y el emprendimiento con infraestructura y tecnología de punta (10)

Mejorar las dinámicas espaciales para mejorar la productividad del sector (11)

Desde el comienzo se entendió que para que la zona mejorara, se debía pensar en una **reactivación integral**. El accionar involucraría tanto **obras públicas** (infraestructura hidráulica, ductos de telefonía, energía eléctrica, fibra óptica, iluminación, rehabilitación de alumbrado, vialidades o nuevos espacios públicos); de mejora de la **seguridad pública** (puesto de seguridad pública, un nuevo cuerpo policiaco, etc.); **recuperación de edificios de valor patrimonial** (restauración de la Catedral de México, el Sagrario Metropolitano, la Casa del Marqués del

Apartado, Palacio Nacional y Biblioteca de México José Vasconcelos); **habitacionales; turísticos** (mapas de rutas temáticas, programación de los espacios públicos, visitas guiadas); programas y proyectos **sociales** (microcréditos, estímulos fiscales y facilidades administrativas, o creación de un centro de integración familiar); de **salud pública** (nutrición, donación de lentes, brigadas de salud, talleres de orientación psicológica); **educativos** (publicaciones, programas de capacitación en oficios, actividades para jóvenes), y actualización **tecnológica e innovación** (Centro de Tecnología Telmex, con un espacio de exhibición de tecnología de punta y diseño de herramientas para las escuelas del centro histórico). A partir del 2003 se instalan nuevas sedes de agencias públicas (por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores se inaugura en 2006; el Tribunal Superior de Justicia en la Plaza Suárez). En el 2006, se inició la primera etapa de restauración del Barrio Chino (calle de Dolores).

Generar espacios para la colaboración entre urbanistas y gestores culturales (4)

RECUADRO 15

Nuevos equipamientos culturales para revitalizar el centro histórico

Entre 2001 y 2016, se gestionó la recuperación o creación de más de treinta edificios destinados a **equipamientos culturales o monumentos protegidos**; e intervino en las mejoras de casi mismo número de **entornos urbanos**.

EQUIPAMIENTO CULTURAL/MONUMENTO		MEJORAS EN ENTORNO URBANO
		01/09/2001 La Alameda Central y Plaza Juárez (resauración)
14/08/2001	El atrio de San Francisco de la Fundación CH	
01/01/2022	Museo Mexicano del Diseño (MUMEDI)	
01/04/2002	Centro de Tecnología Telmex	
18/11/2002	Centro Cultural España	
01/12/2002	La casa del Marqués	
	Palacio Nacional (restauración)	
	Biblioteca México José Vasconcelos (restauración)	
	Templo de Santa Catarina Virgen y Mártir (restauración)	
		01/01/2003 Remodelación de vialidades principales del Centro
		Rehabilitación de la Plazoleta del Hemiciclo a Juárez.
		01/05/2003 Iluminación Casino Español
		01-01-2004 Recuperación de la zona Oriente
		Recuperación de plazas Tolsá, del Empedradillo, Seminario
		Proyecto de las Ajaracas
		Recuperación de calles Argentina, Moneda y Venustiano Carranza
01/02/2004	Museo Carlos Monsiváis	
01/09/2004	Palacio de Autonomía (rescate)	
		01/09/2004 Inauguración Plaza Capuchinas
		01/09/2004 Rehabilitación del Pasaje de Iturbide
01/01/2005	Centro Cultural Casa Vecina	01/01/2005 Remodelación de la Plaza del Seminario
01/07/2005	Archivo General de Notarías en el Antiguo Templo Corpus Christi	01/07/2005 Corredor Reforma-Centro Histórico
01/01/2006	Casa del Estudiante (restauración)	
01/03/2006	Museo del Estanquillo	
	Museo de Arte Popular	

EQUIPAMIENTO CULTURAL/MONUMENTO

MEJORAS EN ENTORNO URBANO

01/06/2006	Palacio de Autonomía	
01/07/2006	Museo de la Ciudad de México (restauración)	
01/08/2006	Museo Interactivo de Economía	
		12/10/2007
		más de 20,000 vendedores ambulantes liberaran el espacio público
01/08/2008	Centro Cultural de México y Biblioteca Nacional del SNTE	
01/10/2008	Apertura de La Nana, Fábrica de Arte	
01/01/2010	Nuevo Museo del Tequila y el Mezcal	
		01/03/2010
		Comienza la rehabilitación de la Plaza Santo Domingo
		01/03/2010
		Remodelación de la Alameda Central
01/06/2010	Centro Cultural Casa Vecina (Reinauguración)	
		01/08/2010
		Mural: "Sueño de una tarde de domingo en el callejón del Cuajo"
		01/10/2010
		Nueva en la Alameda Central
01/11/2010	La Central del Pueblo, Centro de Artes Libres (nueva sede)	
01/06/2011	Biblioteca Digital TELMEX HUB	
01/08/2011	Casa del Cine	
01/01/2012	Claustro de la Merced (restauración)	
		01/06/2012
		Inauguración de fuente plaza Tlaxcoaque
01/06/2012	Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (UNAM)	
01/07/2012	Museo Casa de la Memoria Indómita	
		01/11/2012
		Instalación Jardín vertical en la calle de Regina
		26/11/2012
		Restauración de la Alameda Central y el Hemiciclo a Juárez
		20/01/2013
		Nueva plazuela con gradas frente a la Iglesia de la Santísima Trinidad
01/02/2013	Remodelación del Antiguo Templo de San Agustín	
01/04/2013	La Merced (rescate integral)	
07-06-2013	Escuela del Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi	
		24-06-2013
		Mercado de San Juan (remodelación)

EQUIPAMIENTO CULTURAL/MONUMENTO**MEJORAS EN ENTORNO URBANO**

01-02-2014 Templo de San Agustín
(restauración integral)

27-06-2013 3 Parques de Bolsillo

01-08-2013 Corredor Peatonal de 16 de Septiembre
(remodelación)

06-01-2014 Calle de Moneda (rehabilitación)

01-03-2014 Mercado de San Juan (plan de desarrollo)

01-05-2014 Sur de La Alameda (remozamiento)

01-07-2016 Taller de Microurbanismo CH (Mesas de Dialogo
Work+Shop)

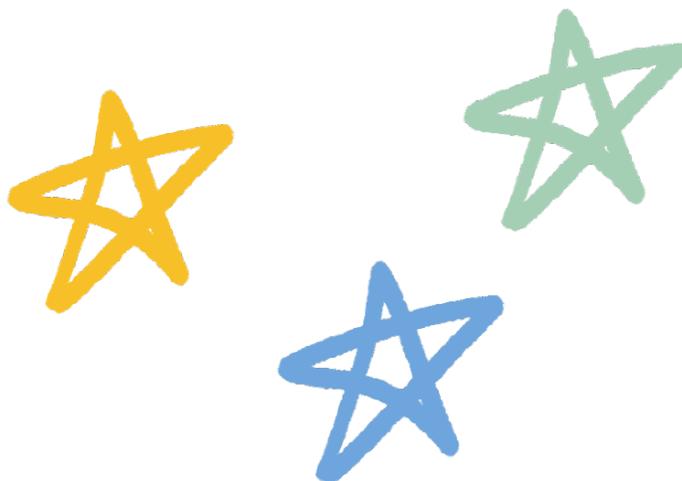
2017 al 2022 Rehabilitación de 81 viviendas
y construcción 195 locales
comerciales

2018 al 2022 Construcción de 449 viviendas
nuevas

durante 2022 2.974 acciones en la vía pública

durante 2023 Revitalización integral del barrio de La Lagunilla

27-12-2022 Centro Cultural Indígena

Fuente: Interpretación de la autora en base a los datos publicados por la Fundación Centro Histórico y entrevista con ACH.
<https://fundacioncentrohistorico.com.mx/historia/>. Consultado el 1 febrero 2023.

Los instrumentos de planificación se sucedieron unos tras otros y las prioridades y los contenidos de la cartera de proyectos variaron con el tiempo, pero el **abordaje integral** se hizo cada vez más manifiesto y detallado. El Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la CDMX 2017-2022¹¹² se estructura en base a “Corredores” urbanos, económicos y patrimoniales estratégicos y “Ejes articuladores”; y dedica uno de sus cuatro capítulos a “Ciudadanía y cultura cívica” en el que se da cuenta de la necesidad de una actuación con perspectivas de los distintos grupos sociales que cohabitan en el CH. Se abordan las realidades según las particularidades de cada grupo en específico: por ejemplo: “la ciudad de los niños”, “la ciudad de las mujeres”, “la ciudad de los adultos mayores”, “la ciudad del turista”, “la ciudad del ambulante”, “la ciudad del habitante”, “la ciudad del comerciante”...

Integrar actores culturales diversos (21)

Algunos proyectos fueron paradigmáticos y demostraron el compromiso de los distintos sectores de la sociedad. Participaron actores, organizaciones internacionales y algunos extranjeros. El sector privado ha potenciado muchos de los procesos de revitalización patrimonial urbana que transitó el centro histórico. La Fundación y la Empresa Inmobiliaria Centro Histórico han cumplido una función de articuladoras.¹¹³

Utilizar fuentes, mecanismos e incentivos múltiple (24)

En un edificio que permaneciera en ruinas cedido por el gobierno local a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se inauguró el **Centro Cultural de España en México**, para difundir el arte, la cultura, las industrias creativas y la ciencia de ese país. A finales de 2011, ya tenía una ampliación que sumaba un auditorio equipado para presentaciones musicales y de artes escénicas, salas de talleres y de proyección, una mediateca, galerías para exposiciones, aula para actividades infantiles y laboratorio audiovisual para proyectos culturales y artísticos.

Impulsar la innovación y el emprendimiento con infraestructura y tecnología de punta (10)

Reconciliar las nuevas tecnologías con la conservación del patrimonio cultural (18)

En 2013, Telmex llevó a cabo el primer evento, denominado “**Aldea digital**”, en el Zócalo de la Ciudad de México, el suceso de inclusión digital más grande del mundo y recibió el Premio Guinness Record con una asistencia 154.000 personas. Aldea Digital se proponía fortalecer las cadenas productivas en la ciudad. El evento se repitió en el 2016 y luego se realizó en distintos países de Latinoamérica.

¹¹² Se cuenta con el Plan Maestro con alcance al 2024.

¹¹³ Martes patrimonial, charla “Más allá de la filantropía: el sector privado y la revitalización del centro histórico de Ciudad de México”, presentada por Adrián Pandal, exdirector de la Fundación del Centro Histórico Ciudad de México y de la Empresa Inmobiliaria Centro Histórico.

Para la actual administración, la **provisión y rehabilitación de viviendas** se tornó prioridad. Entre la edificación de 449 viviendas nuevas, rehabilitación de 81 más y construcción de 195 locales comerciales, la estrategia de vivienda para comunidades indígenas residentes en el centro histórico consideraba 432 acciones en seis predios, para más de un millar de personas. Se iniciaron trabajos en 48 predios ubicados en zonas de alto riesgo. En julio de 2021, se entregaron 19 viviendas y 4 locales comerciales a los 76 habitantes originales del edificio del siglo XVII, ubicado en Belisario Domínguez 78, restaurado y rehabilitado con autorización del INAH. (Fuente: 4º informe de gobierno).

Desde 2018, el barrio Santa María la Redonda se ha tomado como un símbolo de la **revitalización integral** que se pretende en el CH. En ese año, el diagnóstico de la zona evidenciaba problemas sociales y de infraestructura, espacio público en deterioro, con falta de mantenimiento e inversión; gran cantidad de personas en situación de calle y de comercio informal, y consumo de alcohol y drogas en la vía pública.

Instituir un modelo de gobernanza participativa (20)

En 2019, el **Proyecto Cultura de la Legalidad en el Centro Histórico de México Unido contra la Delincuencia**, realizó un diagnóstico participativo con los vecinos del barrio y sus resultados mostraron que la inseguridad, el alumbrado público, el servicio de limpieza y los obstáculos de movilidad para discapacitados y adultos mayores eran los predominantes. Se elaboró entonces un Plan de Obras de Revitalización Integral para Santa María la Redonda 2019-2021, con el que se buscaba combatir la desigualdad en el Centro Histórico. El plan programó las intervenciones en infraestructura urbana, revegetación y rehabilitación, y se lograron arreglar las redes de agua potable y de drenaje, beneficiando a una población directa de más de 14.000 habitantes y

535.000 de forma indirecta. Entre el 2019 y 2020, el Sistema de Aguas cambió casi cinco mil metros de cañerías de distribución de agua potable y 4.500 de drenaje, y se intervinieron 12 calles. Por su parte, el Fideicomiso del Centro Histórico (FCH) financió la recuperación de 32 fachadas en 25 inmuebles de la zona. Los gobiernos Federal y de Ciudad de México participaron con fondos para el plan. El fideicomiso complementó y dio mantenimiento a la señalética de la zona, y en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, intervino el Templo de San Juan de Dios. Finalmente, en 2021, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México intervino 33.800 m² de espacio público.¹¹⁴

Identificar espacios y expresiones o prácticas culturales sinérgicas (7)

La **instalación “Miradora” en el atrio del San Francisco**, de la Fundación del Centro Histórico, en colaboración con organizaciones y colectivos que abordan temas sobre derechos de las mujeres y las diversidades, busca llevar al espacio público la campaña “Sin miedo a ser”, por medio de esta obra, que consta de listones suspendidos de la Torre Latinoamericana hacia el atrio de San Francisco, así como sillas Acapulco que invitan a los asistentes a sentarse y mirar el cielo.¹¹⁵

¹¹⁴ Autoridad del Centro Histórico, 2022. “Tercer informe de actividades”, agosto 2020-julio 2021. Disponible en: <https://www.autoridad-centrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/61c/37a/af0/61c37aaf0779b255668768.pdf> Consultado: 3 de febrero de 2023.

¹¹⁵ <http://fundacioncentrohistorico.com.mx/miradora-en-el-atrion-de-san-francisco/>

5.2.2 Megaparque: la cultura como promotora de acceso, sostenibilidad y resiliencia

El Bosque de Chapultepec, a lo largo de la historia de la ciudad, ha sido símbolo de las transformaciones de México y por eso las actuaciones sobre él tienen resonancia en todo el territorio. La atención que suscita, su tamaño, la centralidad respecto a la gran metrópolis, sus variadísimas piezas patrimoniales, entre otros, provoca que los proyectos que se diseñan para intervenirlos sean simbólicos desde su concepción. Con el proyecto **Chapultepec: naturaleza y cultura**, se posicionan las intenciones respecto a la agenda ambiental local, regional y global, y es un megaproyecto de escala nacional, uno de los proyectos más importantes y ambiciosos que lleva a cabo el gobierno mexicano actual (período 2019-2024), con atención directa de la Presidencia. Lo lidera la Secretaría de Cultura del gobierno y se gestiona con la Ciudad de México a través de la secretarías de Obras Públicas y de Ambiente, y tiene un extenso programa que anticipa más de cuarenta intervenciones que combinan objetivos de inclusión social (“justicia urbana”), disfrute cultural y la difusión de los valores y problemáticas ambientales que enfrenta.

Aumentar la resiliencia a través de las técnicas y conocimientos tradicionales (14)

El proyecto **Chapultepec: naturaleza y cultura** se propone vincular directamente a la cultura con la protección del ambiente. Se apalanca al mismo tiempo en el poder de la cultura para transmitir valores y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio natural; y en la función que aportan estos entornos urbanos verdes para potenciar la cultura y acercarla a promover valores de sostenibilidad y resiliencia.

Generar espacios físicos concretos para la colaboración entre urbanistas y gestores culturales (3)

El artista plástico Gabriel Orozco es simbólicamente nombrado director creativo del proyecto Cultural Chapultepec y conductor del proceso de diseño del Plan Maestro para el Bosque. Intervienen en él de modo directo el gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura, la de Defensa Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y por parte del gobierno de la Ciudad de México, coordina la jefa de gobierno y participan los de Obras Públicas y Servicios, Medio Ambiente y Movilidad. Colaboran otros actores estratégicos como la Dirección del Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec y el Consejo Rector Ciudadano.

Promover la diversidad e inclusión urbana a través de manifestaciones culturales (1)

Promover la diversidad e inclusión a través espacios flexibles y convocante (2)

Fomentar la adaptación y los modos de producción y consumo sostenibles (15)

El Plan Maestro¹¹⁶ define tres ejes principales de acción: social, ambiental y cultural.

- > El **eje social** pretende su conectividad y accesibilidad para todas las personas y seres vivos. Se centra en fortalecer el Bosque de Chapultepec como un espacio colectivo e incluyente, promoviendo un mayor acceso y mejores conexiones con la ciudad no sólo entre las diferentes zonas del parque, sino con las aledañas.
- > El **eje ambiental** visualiza al bosque como uno de los principales pulmones de la ciudad y prevé revitalizarlo y ampliar

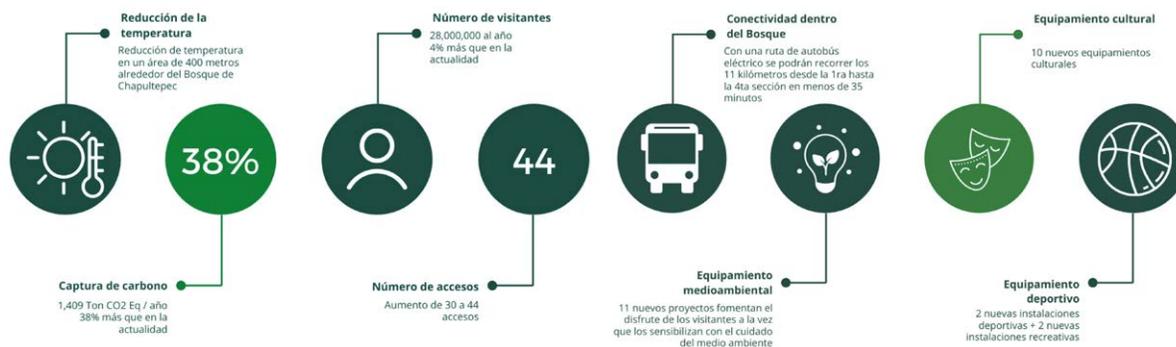
¹¹⁶ Plan Maestro publicado en: <https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/EvaluacionAmbientalEstrategicaBosquedeChapultepecNaturalezayCultura/2-1-Plan-Maestro-Intergal-Bosque-de-Chapultepec-N-y-C.pdf> visitado 3 febrero 2023.

sus áreas verdes. Las intervenciones de este eje están diseñadas para aumentar la fertilidad del suelo, replantar especies endémicas de la zona y asegurar su sostenibilidad hídrica.

- > El **eje cultural** propone un bosque urbano que fomente una cultura ambiental y recreativa, y establece intervenciones que lo reafirman como un espacio icónico en Ciudad de México en el que confluyen la riqueza natural, la historia, la interacción de los distintos actores urbanos y el arte en sus diferentes modalidades.

Instaurar la política de medición de resultados (23)

Los indicadores establecidos tiene **objetivos ambientales** (reducción de la temperatura, captura de carbono, disminución de escorrentías, cantidad de agua tratada, aumento de la fauna y la conservación de la diversidad), **de uso** (mayor cantidad de visitantes y usuarios), **de movilidad** (incremento de oferta y utilización de transporte público), e incorporar más equipamientos **culturales y deportivos**.

Fuente: Interpretación de la autora en base a los datos publicados por la Fundación Centro Histórico y entrevista con ACH. <https://fundacioncentrohistorico.com.mx/historia/>. Consultado el 1 febrero 2023.

El Plan Maestro plantea una cartera de proyectos 2020-2024 y otra para el futuro de Chapultepec (Visión 2030).

Las intervenciones se apoyan en la estrecha colaboración entre cultura y entorno urbano. Algunas de ellas se comentan a continuación:

- > La **apertura de la cuarta sección del bosque** resulta el esfuerzo más formidable. A un parque que ya era considerado el mayor de su tipo en América Latina, se le han adicionado casi cien hectáreas

de la Barranca de Tacubaya mediante la conversión de tierras que pertenecían al Ejército mexicano (89 ha) y las áreas adyacentes. Además, se le agregaron dos equipamientos culturales.

Reconciliar las nuevas tecnologías con la conservación del patrimonio cultural (18)

Aumentar la competitividad singularizando cualidades de los entornos (9)

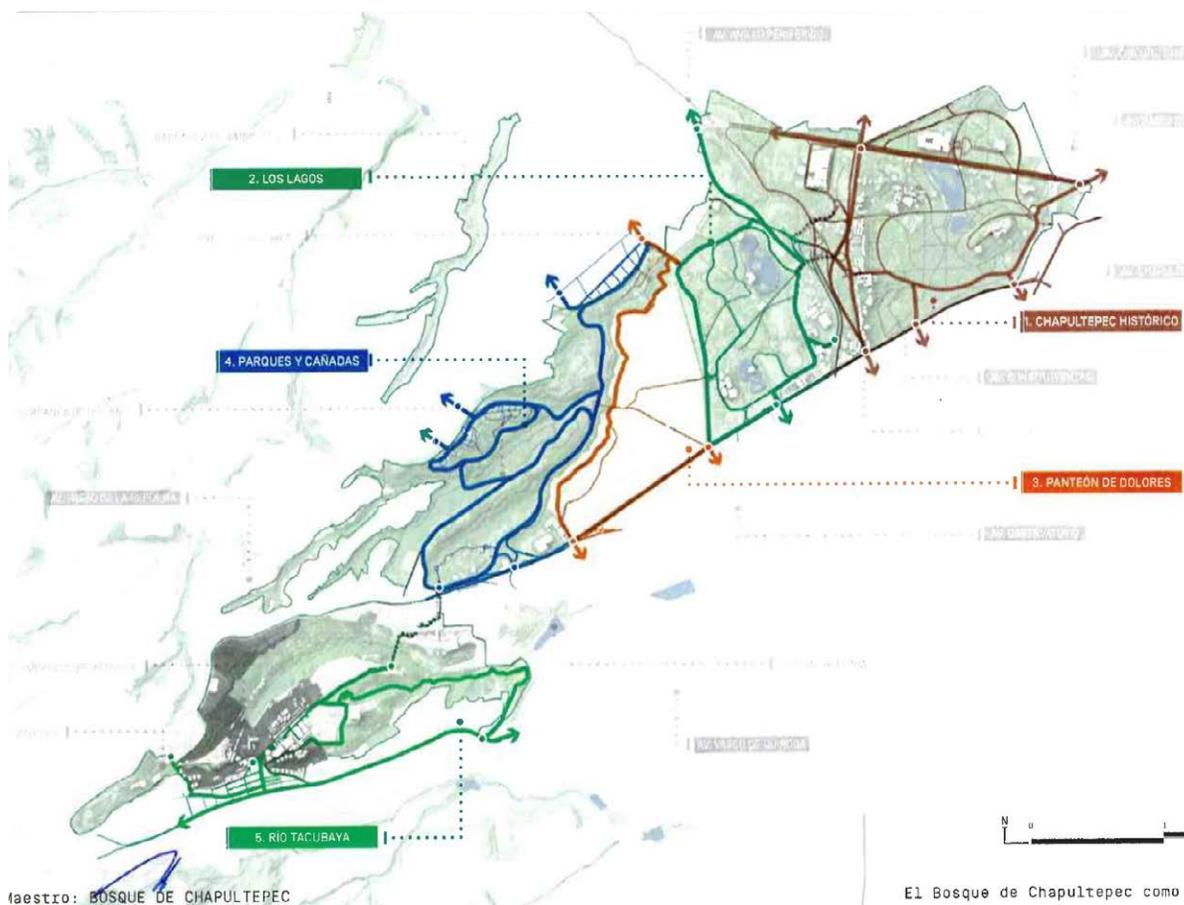

Ilustración 33: Los 5 circuitos ambientales propuestos por el Plan Maestro 2021. Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura. Publicado en: <https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/EvaluacionAmbientalestrategicaBosquedeChapultepecNaturalezayCultura/2-1-Plan-Maestro-Intergal-Bosque-de-Chapultepec-N-y-C.pdf>

Fuente: Interpretación de la autora en base a los datos publicados por la Fundación Centro Histórico y entrevista con ACH. <https://fundacioncentrohistorico.com.mx/historia/>. Consultado el 1 febrero 2023.

Organizados con cinco circuitos para educación ambiental, se presentan **16 proyectos de nuevos equipamientos culturales** o mejoras en los ya existentes, y

21 proyectos de mejoras en los entornos que incluyen seis importantes proyectos de conectividad y accesibilidad.

CIRCUITOS de EDUCACIÓN AMBIENTAL

EQUIPAMIENTO CULTURAL / MONUMENTO

MEJORAS EN ENTORNO URBANO

CIRCUITO 1:
Chapultepec
Histórico

Cencalli Fornart. Casa del maiz y la cultura alimentaria

Casa Lazaro Cárdenas

Casa de la Cultura Política

Pabellón Contemporaneo Mexicano

Pabellón Acústico

Infraestructura Existente de Recintos Culturales

Zoologico de Chapultepec

Alfonso L. Herrera

CIRCUITO 2:
Los Lagos

Centro de Cultura Ambiental

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Panteon de Dolores (equipamiento)

CIRCUITO 3:
Panteón de Dolores

Ermita Vaco de Quiroga

CIRCUITO 4:
Parques y Cañadas

Pabellón Antigua Ex Fábrica de Polvora

Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios

Cinemateca Nacional Chapultepec

Polvorines (eco deportes)

CIRCUITO 5:
Río Tacubaya

Calzada Molino del Rey

Entorno Casa del maiz y la cultura

Jardín Escénico

Centro de Cultura Ambiental

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Paseo Memorial Panteón de Dolores

Panteon de Dolores (restauracion de perímetro y accesos)

Programa de Residuos del Panteón de Dolores

Parque Clusell y Paso del Conejo

Parque Cri Cri

Parque de Cultura Urbana (PARCUR)

Entorno del Manantial y Exteriores de Ermita VdQ

Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios

Cinemateca Nacional Chapultepec

Polvorines (eco deportes)

Avenida Constituyentes

Paso de Conexión Calzada Flotante

Paso de Conexión Puente los Polvorines

Paso de Conexión Chivatito

Transporte Sustentable Interno

Interconnexion de museos

Listado del equipamiento cultural incluido en los 5 circuitos para la educación ambiental del Plan Maestro de Chapultepec.

Fuente: Elaboración propia siguiendo el documento del Plan Maestro de Chapultepec. Publicado en: <https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGEIRA/EvaluacionAmbientalestrategicaBosquedeChapultepecNaturalezayCultura/2-1-Plan-Maestro-Intergal-Bosque-de-Chapultepec-N-y-C.pdf>

Calzada Flotante Los Pinos: se inauguró en enero del 2023 y es un puente peatonal que atraviesa el Periférico y conecta la primera y segunda secciones del Bosque de Chapultepec, con una longitud de 436 metros.

Enfocarse en la acción climática para la resiliencia (26)

Propiciar la participación en mitigación de riesgos y desastres (17)

Varios proyectos se centran en la promoción de los aspectos ambientales, como por ejemplo: el Centro de Cultura Ambiental, la creación de un humedal dentro del Museo del Axolote y el Centro de Conservación de Anfibios. También se refuerzan los programas de uso y visita del parque a través de paseos bioculturales, jardines etnobotánicos y jardines polinizadores.

El énfasis en cultura se demuestra en la creación de más de una decena de nuevos equipamientos, entre los que se encuentran: la rehabilitación del áreas de valor patrimonial (Panteón de Dolores y entorno de la Ermita Vasco de Quiroga). La activación cultural del parque se vincula con la promoción ambiental a través de la tematización de festivales.

Realizar relevamientos de accesibilidad (27)

Festival “**Insecta. Festival del Bosque**”, realizado entre el 14 al 17 de abril de 2022, reunió a 1,6 millones de personas y fue premiado por ser innovador, creativo, original e impactar de modo positivo en el entorno social. Se planteó como objetivo crear conciencia sobre la importancia que tiene el **cuidado y protección de los insectos**. Contó con la suma de actores gubernamentales a través de la Dirección del Bosque de Chapultepec, la **sociedad civil** con el **Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y la iniciativa privada** con el patrocinio de **Fundación Coppel**, así como la colaboración de aliados que contribuyeron

al éxito del festival como asociaciones civiles (**Ojos que Sienten A.C., La Cana A.C., La Vaca Independiente**, la **comunidad científica, académica y artística**), además de **medios de comunicación nacionales e internacionales**, y más de **cien voluntarios** que participaron durante las actividades.¹¹⁷

Promover la diversidad e inclusión urbana a través de manifestaciones culturales (1)

El **Primer Festival de Cultura Urbana** se realizó en febrero de 2022 en el Parque de Cultura Urbana.

Promover la diversidad e inclusión a través de espacios flexibles y convocantes (2)

Destaca también la búsqueda de la participación de las mujeres en proyectos ambientales: Altépetl Bienestar, Jardines para la Vida, Mujeres Polinizadoras y Cosecha de Lluvia.

¹¹⁷ <https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/premian-al-bosque-de-chapultepec-por-la-realizacion-de-insecta-festival-del-bosque>

5.2.3 Equipamientos y entornos urbanos para promover la cultura y cultura para estimular la inclusión

Abordar el sector cultural como factor estratégico de desarrollo urbano inclusivo, productivo y resiliente (19)

Una de las mayores directrices que persiguen los proyectos de la Secretaría de Cultura de CDMX en la actualidad dependen de los entornos urbanos donde se insertan. Al menos tres de los programas activos e impulsados por el gobierno de la ciudad proponen **descentralizar la oferta artística y cultural, priorizando los entornos culturales de la periferia**. A continuación se presentan los programas PILARES, la red de FARO y UTOPIA, destacando la importancia atribuida a los espacios en donde se localizan los equipamientos culturales y a los procesos participativos para su definición.

Promover la diversidad e inclusión urbana a través de manifestaciones culturales (1)

Promover la diversidad e inclusión a través de espacios flexibles y convocantes (2)

El programa PILARES (acrónimo de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) se planteó desde su origen como una serie de programas, con una **estrategia territorial integral,** para beneficiar con educación, cultura y deporte barrios, colonias y pueblos marginales de CDMX, en especial a jóvenes y mujeres.¹¹⁸ Se materializa en forma de equipamientos comunitarios que parecerían ser centros barriales bastante tradicionales, aunque impresiona el grado de cobertura, que se extiende en casi toda su área urbana (ver la **ilustración 34**); la cantidad de equipamientos construidos y equipados en cuatro años (ya se encuentran

en actividad 280 de los 300 PILARES prometidos¹¹⁹ y 138 se diseñaron de nuevo); y sobre todo por el abordaje sistémico y consecuente para hacer de los espacios públicos puntos de participación ciudadana y vida comunitaria. Con el programa también se pretende generar dinámicas sociales tendientes a la reconstrucción del tejido social, así como disminuir la incidencia de conductas antisociales y delictivas en los entornos de cada centro comunitario.

¹¹⁸ Evaluación de diseño y operación del Programa PILARES 2019 por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Consultado en: <https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/evaluacion20/evaluacion-next/PILARES/Informe%20Final%20PILARES.pdf>, el 2 febrero 2023.

¹¹⁹ A fines de 2022, se reportaban 280 de los 300 PILARES prometidos, en los que se atienden a más de medio millón de personas.

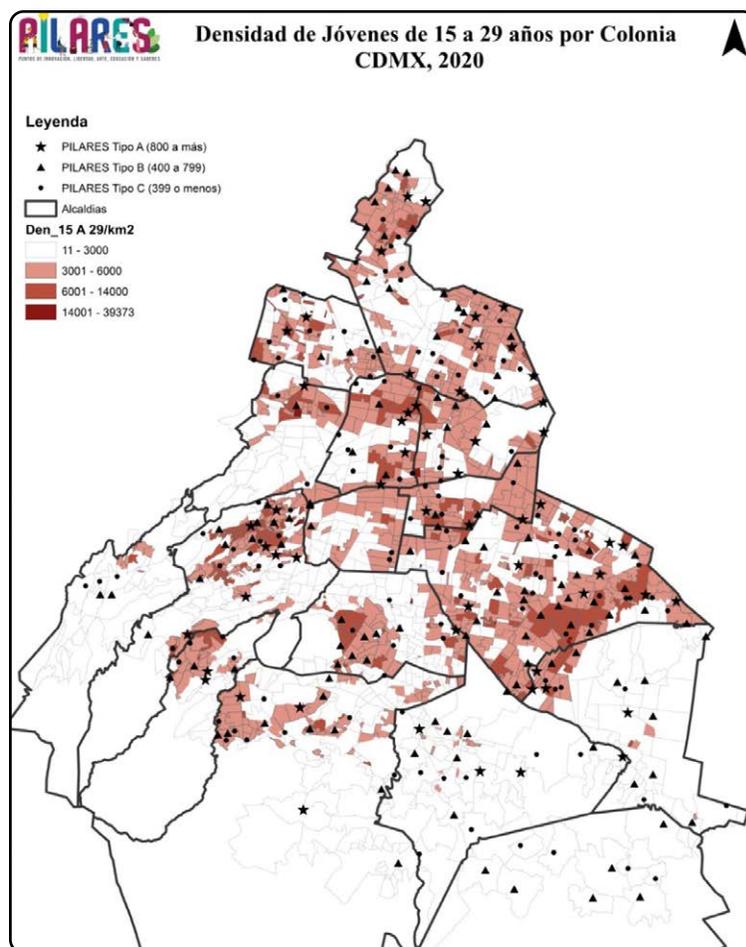

Ilustración 34: Distribución territorial de los centros comunitarios PILARES en relación a la densidad de jóvenes entre 15 y 29 años en Ciudad de México. Fuente: Documento de la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación. Diagnóstico interno hasta 31 de agosto de 2021.

ALCALDÍA	OBRA NUEVA	REHABILITACIÓN	TOTAL DE PILARES
ÁLVARO OBREGÓN	9	19	28
AZCAPOTZALCO	6	9	15
BENITO JUÁREZ	2	2	4
COYOACÁN	5	9	14
CUAJIMALPA DE MORELOS	0	5	5
CUAUHTÉMOC	4	12	16
GUSTAVO A. MADERO	26	23	49
IZTACALCO	2	9	11
IZTAPALAPA	33	29	62
MAGDALENA CONTRERAS	6	3	9
MIGUEL HIDALGO	2	4	6
MILPA ALTA	3	7	10
TLÁMUAC	10	8	18
TLALPAN	14	7	21
VENUSTIANO CARRANZA	7	6	13
XOCHIMILCO	9	20	29
TOTAL GENERAL	138	172	310

Cantidad de Pilares por alcaldía de la CDMX. Fuente: Documento de la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación. Diagnóstico interno hasta 31 de agosto de 2021.

Integrar actores culturales diversos (21)

Generar empleo para artistas, innovadores y creativos (8)

En cuanto a la oferta de servicios culturales y educativos, los cinco programas de los PILARES trabajan sobre inclusión educativa y económica, empleo de artistas y acceso al deporte:

- > **Ciberescuelas**, educación en línea, desde primaria hasta licenciaturas.
- > **Educación para la autonomía económica**, aprendizaje de oficios, de programación, comercialización de bienes y servicios, emprendimientos y cooperativismo, que es un programa orientado principalmente a mujeres.
- > **Beca PILARES Bienestar**, apoyo económico para jóvenes entre 15 y 29 años.

- > **Promotores culturales**, con una amplia oferta de talleres y eventos en los PILARES, plazas públicas, parques, casas de cultura y bibliotecas públicas.
- > **Ponte Pila**, deporte comunitario.

El programa destaca por la solidez metodológica y sus creadores plasmaron por escrito tres principios con los que se moverían: 1. Tú eres importante; 2. No estás solo; y 3. Confiamos en ti. Todos ellos comprometidos en lograr la confianza de las poblaciones jóvenes de los barrios, colonias y pueblos se acercaran a los centros. Estos principios estuvieron presentes en todo el abordaje del programa. No habría supervisión de los usuarios de los centros, ni de los maestros, ni de los directores. No se exigieron certificaciones académicas en la selección de tutores y maestros.

En el programa se nota un fuerte trabajo académico interdisciplinario que lo elabora y que prioriza el derecho a tener la cultura presente en la ciudad; además de incluir en ella la integración y la inclusión social, y se apoya en experiencias de la región como

la “acupuntura urbana” de equipamientos culturales que propuso Medellín a finales de los años noventa y, como se verá a continuación, de las experiencias del equipo de sus cuadros técnicos.

Ilustración 35: Áreas de actuación, principios, componentes y subcomponentes del programa PILARES. **Fuente:** Documento de la Coordinación General de Inclusión Educativa e Innovación. Diagnóstico interno hasta el 31 de agosto de 2021.

PILARES se enunció en 2018 y fue una de las propuestas destacadas de la plataforma de campaña electoral que ganaría la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en diciembre de 2018. Pero el programa tenía varios precursores exitosos allí: entre 2016 y 2017, se instalaron en la Delegación Tlalpan 22 ciberescuelas que formaron parte del

programa de desarrollo social. La jefa delegacional sería electa para el gobierno de la ciudad, y su equipo en Tlalpan¹²⁰ pasaría a formar parte de PILARES. Otro antecesor directo, y luego contemporáneo de PILARES, fue el programa piloto Fábrica de Artes y Oficios (conocida por su acrónimo Faros. Ver **RECUADRO 16**).

¹²⁰ Liderado por el educador Samuel Salinas, por Benjamín González, quien venía del área de Cultura Comunitaria y de la experiencia directa de Faros, y Beatriz Ezquivel.

RECUADRO 16

Programa piloto Fábricas de Artes y Oficios (FAROs)

A principios de 2000, la política cultural en Ciudad de México se enfocaba hacia la recuperación de los espacios públicos, plazas, centros culturales, museos y edificios gubernamentales en desuso. En junio de 2000, se inauguró el Faro de Oriente en los límites de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl, para conformar una gran escuela de artes y oficios, y un centro cultural gratuito para la población de la zona.

Distribuir el equipamiento de forma equitativa (28)

Tres espacios culturales más se abrirían en otras delegaciones de la periferia de Ciudad de México, pues ya se pretendía ampliar a otras zonas su oferta cultural que se concentraba en el centro y sur de ella. Se planteó favorecer la inclusión e inserción tanto social como económica de su población, ofreciéndoles una formación en artes y oficios para mejorar su calidad y estilo de vida, bajo el principio de «aprender haciendo».

Promover la diversidad e inclusión con espacios flexibles y convocantes (2)

Cada Faro toma en consideración las características

particulares de la zona en que se inserta y sondean las particularidades socioculturales de cada comunidad y se centran en el diálogo para conocerlas. Esta construcción participativa se considera la instancia más importante, la que ha llegado a tomar más de dos años. Las ideas, el foco y sus programas se diseñan con las preferencias de la comunidad y los futuros usuarios.

La delegación Tláhuac se ubica en el sureste de la capital, en una zona semiurbana y semirural, donde lo tradicional y lo contemporáneo se manifiesta debido al constante crecimiento de la ciudad que trastoca las condiciones de vida de los pobladores. El proyecto arquitectónico de la Fábrica de Artes y Oficios en el Bosque de Tláhuac cuenta con un laboratorio fotográfico, sala de video, salón de usos múltiples, taller de grabado, de serigrafía, de papel hecho a mano, bodega, galería, centro multimedia, mezanine y área de oficinas.

En la FARO de Cuauhtémoc, donde más del 80% de la demarcación es reserva ecológica, el proyecto contribuye con sus actividades a preservar y cuidar el medioambiente, además de estimular el fortalecimiento de las tradiciones e identidad de los pueblos.

Tempranamente las Fábricas de Artes y Oficios (FAROs) se consideraron exitosos. Con la puesta en actividad del primero en 2006, el Faro de Oriente, el jefe de gobierno de CDMX ya anunciaba la construcción de cinco más. De momento, la Red cuenta con ocho sedes, todas ellas con definiciones edilicias acordes a las programaciones diseñadas con procesos participativos. La última en inaugurarse ha sido en el antiguo Cine Cosmos, en el centro poniente de la ciudad, considerado un valor patrimonial de la época del cine de oro mexicano. La apertura de este espacio busca promocionar disciplinas artísticas culturales comunitarias como circo social, teatro, danza, artes visuales, arte contemporáneo, clown, entre otras. Cuenta con galerías, caja negra, auditorio, sala de cine, baños, terraza y salones especializados para la formación artística y cultural.

Facilitar la participación de agentes culturales y urbanos (5)

Fomentar y fortalecer la singularidad de entornos urbanos a través de las habilidades individuales o grupales (6)

Con el programa denominado “Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social” (Utopías), la Alcaldía de Iztapalapa se subió a la apuesta por el diseño de los entornos urbanos y los equipamientos culturales con objetivos de inclusión social. Las unidades proponen programas y equipamientos de gran porte y costo (piscinas, plazas para skaters o equipamiento deportivo de alto rendimiento). Destaca la diversidad y colorido en las actividades que ofrecen estos grandes equipamientos culturales, de recreación, encuentros comunitarios y deporte. Se propuso alcanzar diseños de alta calidad e innovación, pensados como sitios confortables y potenciadores del desarrollo. Las Utopías fueron planeadas como espacios de disfrute y hay nueve en operación y otras más en proyecto.¹²¹ Según la alcaldesa de Iztapalapa, ellas son el “principal proyecto” de la Alcaldía para combatir la desigualdad

en las zonas de mayor vulnerabilidad de esta demarcación territorial.¹²²

Promover la diversidad e inclusión con espacios flexibles y convocantes (2)

Innovar en las formas de acceso a la cultura (29)

La definición arquitectónica es muy llamativa y sus proyectos tienen un enfoque recreativo,¹²³ con inclusión social a través de entornos urbanos de calidad, coloridos, alegres y consideraciones de género y etarias. El espacio es importante y comunica: es un elemento de diseño para sorprender y atraer, como en el **Avión Biblioteca Multimedia** en Teotongo o la Barco. En la primera convive la biblioteca con una pista de patinaje y Parkour, y unas “fuentes mágicas” con proyecciones de video.

Innovar en las formas de acceso a la cultura (29)

Atracción de audiencia (31)

Capacitación para el aprovechamiento de nuevas tecnologías (32)

Impulsar la innovación y el emprendimiento con infraestructura y tecnología de punta (10)

En el 2023, está programada la inauguración del Barco Utopía, con un programa arquitectónico que anticipa un acuario digital interactivo, una sala de experiencias inmersivas, un simulador de navegación, un puerto digital y biblioteca, la primera sala de exhibición en la Ciudad de México dedicada a reflexionar sobre la crisis climática y otra que abordará el problema de las violencias ejercidas hacia los derechos humanos con perspectiva de género.

¹²¹ <https://www.utopiasiztapalapa.com>

¹²² <https://twitter.com/clarabrugadam/status/1286101496954789890>, visto 2 febrero 2023.

¹²³ <https://www.gob.mx/indesol/prensa/utopias-desarrollo-social-con-enfoque-humano-y-recreativo-en-la-alcaldia-iztapalapa?idiom=es>, visto 2 febrero 2023.

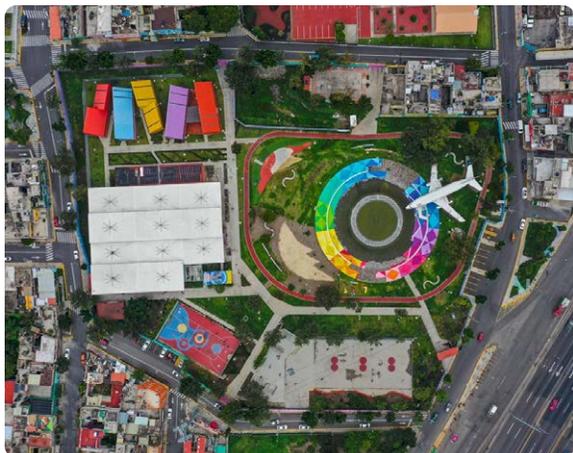

Ilustración 36: Vista aérea de Utopía de Teotongo en Iztapalapa que incluye el avión-biblioteca multimedia. Imagen publicada en <https://www.archdaily.mx/mx/970282/utopias-iztapalapa-proyecto-ganador-en-el-concurso-accion-x-la-vivienda-y-los-asentamientos-frente-al-covid-19>

Ilustración 37: Avión Biblioteca Multimedia en Teotongo, Alcaldía de Iztapalapa. Foto publicada en Redacción A21 / 13 Enero 2020. <https://a21.com.mx/organismos/2020/01/13/aterriza-avion-biblioteca-en-iztapalapa>

Otro proyecto de gran escala en la delegación de Iztapalapa, también representativo del abordaje de la inclusión a través de la cultura en los entornos urbanos, es el proyecto **Murales de Iztapalapa**, en el que se han pintado más de 6.700 murales en fachadas para “recuperar y dignificar los espacios públicos a través del arte”.¹²⁴ Los murales reflejan la historia del barrio y mensajes contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. La meta es intervenir 188 caminos que se dieron en llamar “Mujeres libres y seguras”. En simultáneo con los murales, se realiza un trabajo integral de mejoramiento urbano en calles y avenidas: iluminación, reparación de baches, poda, reforestación, señalización peatonal, instalación de cámaras de seguridad para garantizar principalmente la de mujeres y niñas

Realizar relevamientos de accesibilidad (27)

Propiciar la participación en mitigación de riesgos y desastres (17)

En 2019, la Secretaría de Cultura creó el **Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario**, con el fin de comprender los procesos dentro y alrededor de los programas, y la acción social que integran la cartera de proyectos de Cultura Comunitaria de la Ciudad de México. El Centro procura motivar el diálogo, seguimiento, monitoreo, evaluación y acompañamiento. Esta comprensión tiene como horizonte el cumplimiento de los objetivos del proyecto de cultura comunitaria para propiciar la paz y el entorno social en las colonias y barrios. El Centro produce informes de diagnóstico sobre estructura y funcionamiento de los programas como la Red de Fábrica de Artes y PILARES, mediante jornadas de recopilación, sistematización y análisis de información.

¹²⁴ <https://www.gob.mx/indesol/prensa/utopias-desarrollo-social-con-enfoque-humano-y-recreativo-en-la-alcaldia-iztapalapa?idiom=es> Consultado el 3 de febrero de 2023

5.2.4 Logros y resultados concretos de la cultura y los entornos urbanos como promotores de un desarrollo integral

Los logros manifiestos de la consecución de políticas culturales cada vez más comprensivas en CDMX se dan en el incremento sus **equipamientos culturales**. En 2019, reportaba la existencia de 141 museos¹²⁵ y a mediados de 2022, la UNESCO daba cuenta de más de 170 museos en la ciudad. En tan solo cuatro años se construyeron 280 centros PILARES; hay nueve centros UTOPIA en la delegación de Iztapalapa y otros más en implementación. El programa Faros que se iniciara en 2000 ya cuenta con ocho sedes. Para todos ellos, el Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario realiza diagnósticos anuales.

La zona patrimonial ha logrado crear la **Galería de Arte Urbano** más grande de América Latina, espacio en que se han pintado 1.346 cortinas intervenidas y 18 murales en los que se plasmaron temas y valores relacionados con la historia, la cultura y la vida social. La delegación de Iztapalapa ha redoblado la apuesta y desarrollado proyecto de muralismo y arte urbano sobre las azoteas y fachadas de los edificios que se ven a lo largo de una línea de teleférico.

En septiembre de 2022, cerca de medio millón de personas usaban con regularidad los centros PILARES. Durante la pandemia, el programa llegó a tener en línea más de un millón de usuarios que tomaban cursos.

La paralización del sector que suscitó el Covid-19 durante 2020 e incluso parte de 2021 afectó las mediciones de turismo de todo el mundo. Sin embargo, las agencias públicas del Gobierno Federal y de la Ciudad de México manifestaron un crecimiento conservador notorio. En 2009, llegaban 835.130 turistas que se hospedaron en hoteles y casi una década después, previo a la pandemia, el número llegaría casi al millón de visitantes hospedados.

En 2010, la zona de Centro Histórico-Alameda tuvo 173.668 turistas hospedados, y en el 2018 ese número se incrementó levemente a 177.069. Sin embargo, en esos años hubo un incremento del 47% al 61% de la ocupación hotelera en el área; y en 2021, la autoridad del Centro Histórico informó una ocupación de casi 70%.¹²⁶

¹²⁵ La siguiente ciudad en México con mayor número de museos era Nuevo León, con 46, y con una población de menos de la mitad que la zona metropolitana de Ciudad de México.

¹²⁶ <https://www.autoridad-centrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/61c/37a/af0/61c37aa-f0779b255668768.pdf>

Entre 2009 y 2019, la cantidad de visitantes a los centros del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la práctica se duplicaron: de 393,783 a 770,097, y fueron las internacionales la que marcó el mayor registro de incrementos: de 31.326 a 88.175 visitantes.

Las acciones y políticas de desarrollo con fuerte énfasis en cultura han generado un **reconocimiento internacional** con nominaciones concretas y de alcance mundial. Por la amplitud de la infraestructura social y educativa que plantea el programa PILARES, así como por la diversidad de su oferta, ha merecido el reconocimiento reciente de la UNESCO con el premio Construir Igualdad 2020, porque consideró que el programa constituía una propuesta muy completa en términos de infraestructura y cobertura, con una base territorial expandida. Asimismo, se valoró el enfoque de género y la variedad de propuestas acorde a los diferentes perfiles de las personas beneficiadas.¹²⁷ Y en 2021, Ciudad de México fue designada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la UNESCO como **Capital Iberoamericana de las Culturas** por su patrimonio histórico y cultural, además de sus políticas públicas y prácticas culturales.

Por otra parte, en el 2019, el gobierno de Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, el Fondo Mixto de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo), creó el programa “**Ciudad de México: Capital Cultural de América**”, con el que perseguían una alianza estratégica pública y privada para desplegar el potencial turístico y económico de la capital mexicana. El objetivo del gobierno era lograr que la ciudad llegara a ser la tercera más visitada del mundo a través de una amplia agenda de actividades.

Otro aspecto que se destaca en Ciudad de México es el cambio de percepción a nivel mundial de su **calidad de vida**. Durante muchas décadas, se veía como una de las capitales más contaminadas e inseguras del

globo, mientras que en 2022 se posicionó como la tercera ciudad favorita de los expatriados a nivel mundial, destacándose por la facilidad para instalarse y sentirse como en casa, y la sensación de bienvenida que transmiten sus habitantes.¹²⁸

5.3 Transitar hacia la “cultura en todas las políticas”

Contrastados con los cuadrantes del modelo de “Estrategias de actuación C + C” que se elaboró en el **apartado 4.5**, tomando en cuenta los proyectos que revisamos, notamos que tanto Málaga como Ciudad de México, cubren la gran mayoría de las estrategias listadas como mejores promotoras de entornos urbanos más inclusivos y productivos, una cultura de resiliencia y una gestión más colaborativa. **La ilustración 38** a continuación, muestra con puntos violetas las acciones que han integrado las políticas, planes y proyectos de la ciudad de Málaga, y en naranja, los de Ciudad de México.

¹²⁷ <https://www.cipdh.gob.ar/entregamos-premios-construir-igualdad-2020/>. Consultado 14 de 12 de 2022.

¹²⁸ <https://es.statista.com/grafico/26349/ciudades-mejor-valoradas-por-los-expatriados/>

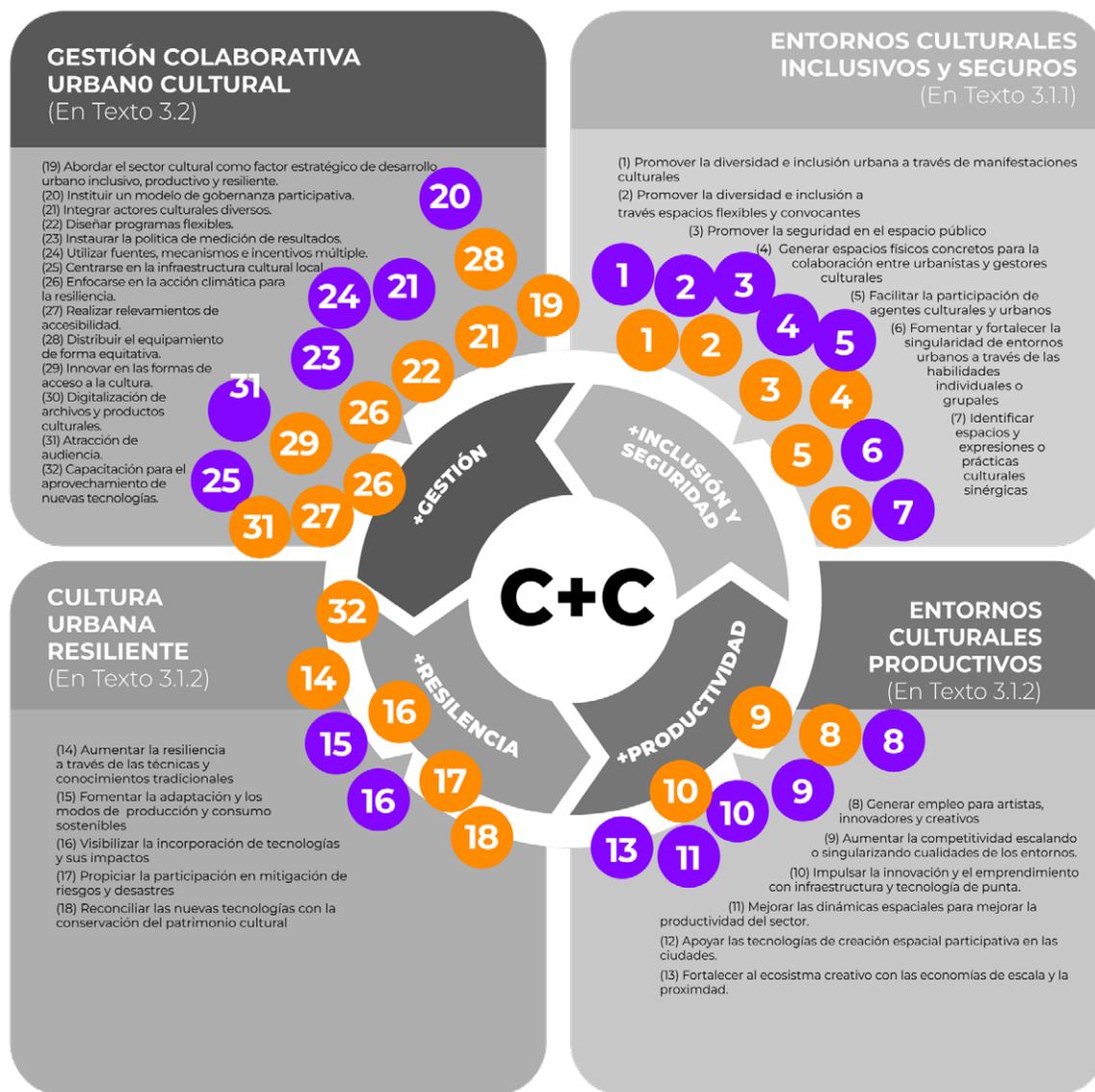

Ilustración 38: Estrategias promotoras de entornos urbanos y cultura sostenible y resiliente identificadas en los casos de Málaga y Ciudad de México. Elaboración propia.

El vínculo entre cultura, patrimonio natural, paisaje cultural, consideraciones de los recursos naturales y la búsquedas de resiliencia, son algo más reciente y por consiguiente el enfoque de asumir la cultura urbana resiliente con proyectos concretos aún no es tan evidente.

En el caso de Málaga, el arribo a un abordaje integral de la cultura en sus políticas de crecimiento y transformación urbana llega de modo progresivo. Esto lo logran a través de las varias repeticiones de su robusta planificación estratégica de la ciudad,

de incorporar agendas y compromisos internacionales, como acuerdos y lineamientos de la Unión Europea o ODS, y más reciente con reclamos de sus ciudadanos. Aunque en Ciudad de México no resulta tan pausado y lineal, este abordaje integral se puede recomponer al considerar varias esferas como respuestas a demandas de organizaciones internacionales como la UNESCO) y sectores sociales: las organizaciones no gubernamentales, privados o la tradición de lucha por sus derechos.

PROGRAMAS URBANOS CULTURALES INTEGRALES

CAP.
06

Una ciudad bien planificada y diseñada debe ayudar al crecimiento de la cultura y la generación de manifestaciones culturales. Y una cultura bien gestionada debe contribuir a crear urbes que sean más inclusivas y seguras, más resilientes y más sostenibles. Las ciudades que trabajan ambos aspectos visualizando su potencial, que robustecen y trabajan en conjunto sus capacidades de agencia, tanto en cultura como en planificación urbana, que aprovechan las coyunturas nacionales, regionales y globales para fortalecer cultura y ciudad, logran utilizar el potencial de este binomio.

Algunos puntos que se han perfilado durante nuestra investigación fueron:

- > Ciudad y cultura demuestran una **causalidad bidireccional**. Afectando la definición del espacio urbano, se logran cambios a nivel cultural y viceversa: el desarrollo cultural revierte en mejoras en la definición y distribución espacial, en infraestructuras más adecuadas a los usuarios y al ambiente, en mejor acceso a los beneficios y derechos de las ciudades.
- > Ciudad y cultura conforman un **binomio sinérgico** cuando se piensan y se accionan en simultáneo. La propuesta es promover al mismo tiempo la cultura a través de los entornos urbanos y mejores entornos urbanos a través de la cultura.
- > Generar actuaciones conjuntas entre agencias o actores de cultura y de planificación de entornos urbanos, potencia de manera exponencial el éxito del desarrollo.
- > La **escala de los proyectos** importa: en las actuaciones localizadas en entornos urbanos específicos es donde se manifiesta con más fuerza el accionar tanto sobre los dominios de la cultura como en las transformaciones urbanas

que se proponen para mejorar las ciudades haciéndolas más colaborativas, inclusivas, productivas y resilientes. Las políticas públicas a altos niveles (nacionales o regionales, e incluso a nivel ciudad) no registran las cualidades locales con las que se pueden apalancar ambas.

- > Es útil definir una escala próxima de intervención para que el desarrollo urbano y la cultura trabajen en conjunto y sean más efectivas en lograr el desarrollo urbano sostenible. A estas áreas, transformadas las llamamos **entornos culturales**.
- > Revisamos también otras **escalas de actuación**: proyectos sectoriales que son acciones enfocadas en alguna de las transformaciones urbanas buscadas o en algún dominio de la cultura; acciones multisectoriales en proyectos específicos y localizados con objetivos tanto en cultura como de transformaciones urbanas; y por último, las actuaciones totalizadoras a nivel ciudad o que se posicionan desde el inicio con una visión integral sobre la planificación urbana y la cultura, y la transforman en la base fundacional de la gestión de una ciudad como se vio en los ejemplos de Málaga y de Ciudad de México.

Resulta recomendable desarrollar una metodología de trabajo conjunto entre las agencias responsables de la cultura de las ciudades y las de desarrollo urbano. Las estrategias y herramientas identificadas en esta publicación, junto con la puesta en relación temporal de los casos estudiados, nos permiten anticipar la importancia de los programas urbanos culturales que integran las variadas dimensiones que atienden al desarrollo urbano.

Anexo 1: Biografías Red de Expertos

Las personas invitadas a formar parte de la Red de Expertos para participar en las sesiones de discusión y entrevistas fueron seleccionadas por el equipo del BID a partir de la relevancia de su experiencia profesional en los sectores cultural y urbano, buscando un balance entre profesionales teóricos y prácticos, en género y diversidad de países de origen

Expertos Sesión 1:

- > **Carmen Gloria Larenas**, CH, directora Teatro Municipal.
- > **Frida Escobedo**, MX, arquitecta.
- > **Roberta Brandes Gratz**, EE UU, International lecturer on urban development issues and former award-winning reporter for the New York Post.
- > **Andrés Rodríguez Pose**, UK, professor of Economic Geography at LSE.
- > **Caroline Norbury**, UK, Creative England - Chief Executive of Creative Industries Federation.
- > **Guadalupe Díaz Costanzo**, AR, directora del Centro Cultural de la Ciencia.
- > **Manuel Blanco**, ESP, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
- > **Roberto Gómez de la Iglesia**, ESP, economista y gestor cultural, consultor y director de C2+y, Cultura, Comunicación e Innovación y de la plataforma Connexiones improbables.

Expertos Sesión 2:

- > **Carmen Gloria Larenas**, CH, directora Teatro Municipal de Santiago.
- > **Roberto Gómez de la Iglesia**, ESP, economista y gestor cultural, consultor y director de C2+y, Cultura, Comunicación e Innovación y de la plataforma Connexiones improbables.
- > **Guadalupe Díaz Costanzo**, AR, directora del Centro Cultural de la Ciencia.
- > **Manuel Blanco**, ESP, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
- > **Washington Fajardo**, BR, Loeb Fellow 2019, arquitecto y urbanista, expresidente del Instituto del Patrimonio Mundial de Río - IRPH - 2009-2016, exconsejero Especial del alcalde para Asuntos Urbanos, 2013-2016.
- > **Charles Landry**, UK, autor, orador y asesor internacional sobre el futuro de las ciudades más conocidas por popularizar el concepto de "Ciudad creativa".
- > **Iñaki Carnicero**, ESP, director general de Arquitectura y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España.
- > **José María Lasalle**, ESP, director del Foro de Humanismo Tecnológico de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de España.

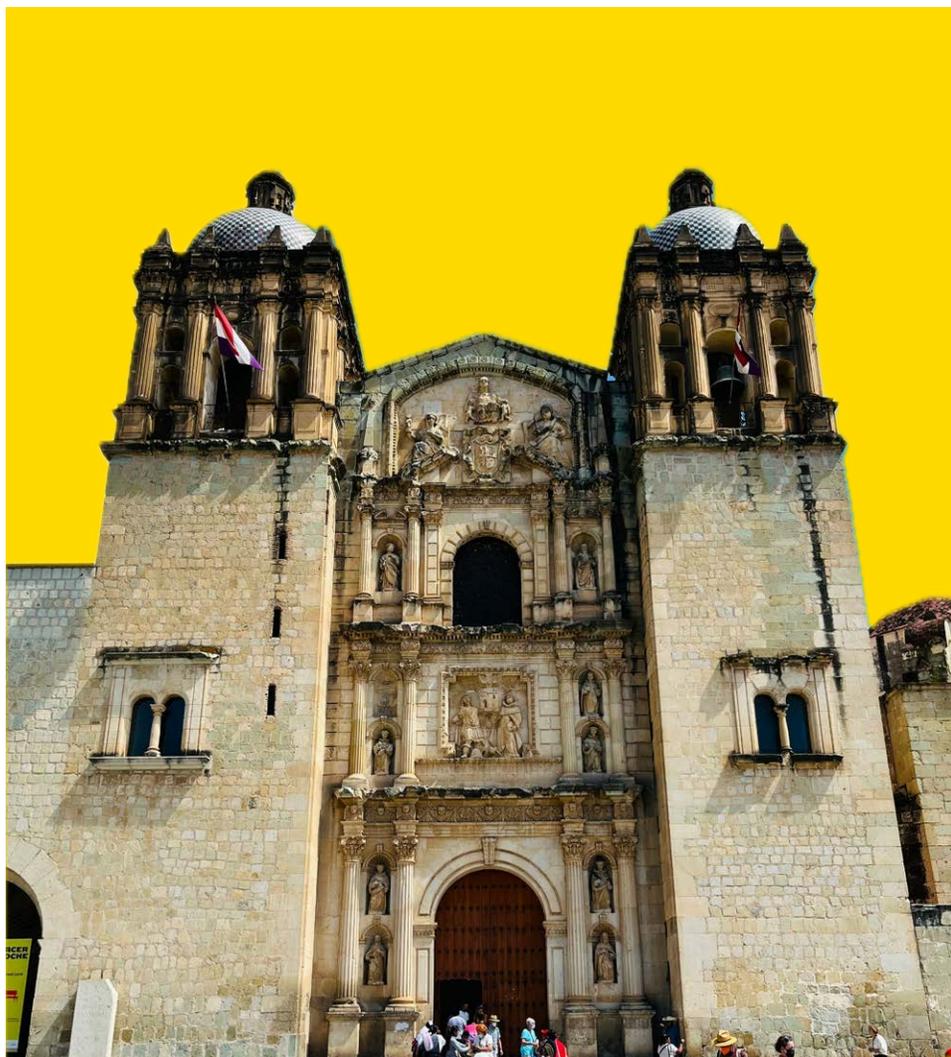
Grupos focales y entrevistas

Primer grupo focal: El primer grupo focal fue realizado el 9 de noviembre del 2020, de 10:00 a 12:00 EST, de modo virtual utilizando las plataformas Zoom y Miro. Esta sesión contó con la participación de ocho personas de la Red de Expertos y diez personas de los equipos del BID. Fue diseñada para identificar cuáles son los dominios críticos en los que la cultura tiene mayor incidencia en los procesos urbanos, cuáles son las mejores prácticas para innovar en la planificación urbana y fomentar el desarrollo cultural, y las políticas públicas que facilitan y apalancan estos procesos. Para eso, la sesión se dividió en un ejercicio grupal de introducción y dos ejercicios en tres grupos menores, seguidos de plenaria para compartir los principales temas discutidos.

La pregunta que guio el primer ejercicio en grupos menores fue: “¿De qué forma, desde tu experiencia personal y profesional, la cultura es una pieza clave en la construcción de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes?”. Las respuestas de los expertos y discusiones en cada grupo resaltaron la importancia de la cultura como motor económico y de innovación, espacio de encuentro, generadora de identidad, inclusión y diversidad, y herramienta para colaboración, participación ciudadana y educación.

La pregunta que guio el segundo ejercicio en grupos menores fue: “¿Qué condiciones tienen que darse para potenciar el impacto de la cultura en las ciudades?”. Las principales condiciones mencionadas por los expertos fueron: financiamiento, voluntad política, participación ciudadana, instituciones sólidas, concientización del valor de la cultura, enfoque local y territorial, y mediación de impacto.

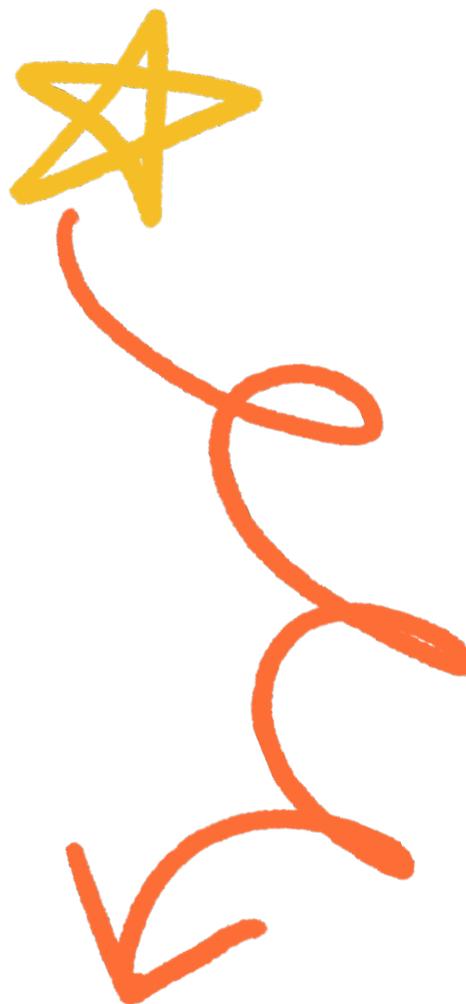
Entrevistas individuales: A partir de los principales hallazgos de la primera sesión grupal de la Red de Expertos, estructuramos las entrevistas individuales para aterrizar en casos específicos lo conversado durante ella. Las entrevistas individuales semiestructuradas fueron realizadas de modo virtual con seis expertos de la red. Luego, a partir de lo conversado durante las entrevistas, agrupamos en los siguientes seis grupos los temas más recurrentes: participación ciudadana, acceso a la cultura, revitalización urbana a través de la cultura, digitalización, gobernanza y medición de impacto. A partir de estos seis temas, el equipo del banco seleccionó tres temas para discusión con mayores detalles en la segunda sesión con la red de expertos.

Segundo grupo focal: El segundo grupo focal se efectuó el 15 de diciembre de 2020, de 10:00 a 12:00 EST, de modo virtual utilizando las plataformas Zoom y Miro. Esta sesión contó con la participación de ocho personas de la Red de Expertos y once personas de los equipos del BID. Con el objetivo de profundizar en los tres temas seleccionados, la sesión se dividió en tres grupos menores de discusión, cada uno sobre un tema, seguidos de una plenaria para compartir los principales hallazgos. El primer grupo se enfocó en el tema “Acceso a la cultura”, guiado por las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las mejores prácticas para eliminar las barreras de acceso a la cultura en la ciudad? ¿Cuáles fueron los elementos indispensables para que eso sucediera? ¿Cuáles son los mayores desafíos que esto representa?

El segundo grupo se enfocó en el tema “Revitalización urbana”, guiado por las siguientes preguntas: ¿Cuáles crees que son los pasos y las condiciones que deben alinearse para lograr un proyecto cultural exitoso de revitalización urbana? ¿Cuáles son las mejores prácticas para eliminar las barreras de acceso a la cultura en la ciudad? ¿Cuáles fueron los elementos indispensables para que eso sucediera? ¿Cuáles son los mayores desafíos que esto representa?

El tercer grupo se enfocó en el tema “Coordinación interinstitucional y gobernanza” guiado por las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mejores modelos de gobernanza que utilizan a la cultura para resolver desafíos urbanos? ¿Qué estrategias se utilizaron? ¿Quiénes (actores o instituciones) estuvieron a cargo de diseñar e implementar esta estrategia? ¿Cuáles son los mayores desafíos que esto representa? ¿Cómo promover el alineamiento de los incentivos entre las distintas instituciones gubernamentales involucradas en el desarrollo urbano y cultural?

Bibliografía

- Abbing, Hans. *Why Artists are Poor? The exceptional economy of the arts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002.
- , *From High Art to New Art*. Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2006.
- Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es Madrid Río? Madrid Río, 2018. Disponible en: www.madrid.es [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- Bishop, C. *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Londres/Nueva York: Verso Books, 2012.
- Bairoch, P. *Cities and Economic Development. From the Dawn of History to the Present*. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
- Benavente, J.M. y Grazi, M. *Políticas públicas para la creatividad y la innovación: Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2017.
- BID. *Las industrias creativas y culturales en la revitalización urbana. Guía práctica*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2020.
- , *Página web oficial de Open Museum*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2020. Disponible en: <https://cursos.iadb.org/es/indes/open-museum> [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- , *Patrimonio vivo: Documento de enfoque*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2020. Disponible en: <https://publications.iadb.org/es/patrimonio-vivo-documento-de-enfoque> [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- Borja, J. y Castells, M. *Local y global. Gestión de las ciudades en la era de la información*. Madrid: Taurus, 1997. ((SE REPITEN VARIOS EN CAPITULO 3))
- Brunn et al. *Cities of the World*. Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Education, 2016.
- Cabeza-Pullés, C. Sánchez-Tarazona, L.F. y Pociña-Navarro A., *Los espacios públicos como fuente de inclusión social e integración urbana: un análisis de los barrios multi-culturales de Madrid*.
- Castells, M. *La cuestión urbana*. Madrid: Siglo XXI, 1974.
- , *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La sociedad red*. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
- Caves, R. *Creative Industries: Contracts between Art and Commerce*. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 2000.
- Cho, E.; Sung, H. y Sohn, D. 2020. *Construyendo espacios urbanos seguros fomentando el sentido de pertenencia: un estudio de caso del Programa de Embajadores de Seguridad de Seúl, 2020.*
- Cilk, M. "National Culture and Urban Resilience: A Case Study of Resilient Cities". *Consilience* 20 (2020): 18-30.
- Cepal y ONU-Hábitat. *Informe regional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) para América Latina y el Caribe: Ciudades sostenibles con igualdad*. Quito: Naciones Unidas, 2016.
- Chiuminatto, P. "Ecos de una crisis. Hacia la creación de un ministerio de cultura". *Estudios Públicos*, 145 (Verano 2017): 141-165.
- De Propriis, L. "How are creative industries weathering the crisis?". *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 6 (2013): 23-35.

Distrito Castilla Norte. Matadero Madrid: de mercado de ganado a laboratorio artístico y cultural, 2019. Disponible en: <https://distritocastellananorte.com/matadero-madrid-de-mercado-de-ganado-a-laboratorio-artistico-y-cultural/> [Consulta: 15 de mayo de 2021].

Duque Franco, I. "La cultura como estrategia de transformación y promoción urbana en Bogotá y Medellín". *Revista de Geografía Norte Grande* 61, (2015): 25-43. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022015000200003>

Ernst & Young. *Cultural Times: The First Global Map of Cultural and Creative Industries*. Ernst & Young, 2015.

Escobar, T. *El mito del arte y el mito del pueblo*. Santiago: Metales Pesados, 2008.

Evans, G. "Hard-branding the cultural city - from Prado to Prada". *International Journal of Urban and Regional Research* 27 (2003): 417-440. doi: [10.1111/1468-2427.00455](https://doi.org/10.1111/1468-2427.00455)

Florida, R. *La clase creativa: La transformación de la cultura, del trabajo y del ocio en el siglo XXI*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2002.

-----, *Las ciudades creativas. Por qué donde vives puede ser la decisión más importante de tu vida*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009.

Frago, Ll. y Martínez, S. *Las utopías urbanas del siglo XIX, herencias y carencias: la carencia social frente la herencia técnica*. Barcelona: XIV Coloquio Internacional de Geocrítica, 2016.

Fumaroli, M. *El Estado cultural (ensayo sobre una religión moderna)*. Barcelona: Acantilado, 2007.

Fustel de Coulanges, N.D. *La ciudad antigua*. Barcelona: Iberia, 1864.

Gallego Lizon, T. *Resiliencia urbana: cuando el pasado fortalece el futuro*. Washington: Blog Ciudades Sostenibles, Banco Interamericano de Desarrollo, 2018. Disponible en: https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/resiliencia_urbana_pasado_fortalece_futuro/ [Consulta: 15 de mayo de 2021].

García Vázquez, C. *Teorías e historia de la ciudad contemporánea*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2016.

Glaeser, E. *El triunfo de las ciudades: Cómo nuestra mejor creación nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices*. Barcelona: Penguin Random House, 2018.

Grodach, C. y Silver, D., eds. *The Politics of Urban Cultural Policy*. Londres: Routledge, 2013.

Hajer, M. y Reijndorp, A. *In Search of New Public Domain: Analysis and Strategy*. Rotterdam: NAI Publishers, 2002.

Hamraie, A. *Building Access: Universal Design and the Politics of Disability*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2017.

Hartman, S. *Wayward lives, beautiful experiments. Intimate Histories of Riotous Black Girls, Troublesome Women, and Queer Radicals*. Londres/Nueva York: W.W. Norton, 2019.

Harvey, D. *The Urban Experience*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.

Hendren, S. *What Can a Body do? How we meet the built world*. Londres/Nueva York: Penguin Random House, 2020.

Holden, J. *Culture and Class*. Londres: Counterpoint, 2010.

- Holtorf, Embracing change: how cultural resilience is increased through cultural heritage, (2018): <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00438243.2018.1510340>
- Howkins, J. La economía creativa: Transformar una idea en beneficios. Londres: Penguin Group, 2001.
- Jacobs, J. Death and life of great American cities. Nueva York: Random House, 1961.
- Jansson, y O. Löfgren, Public space as a meeting place: A study of how social interactions are influenced by the design of urban space, 2017.
- Kern, L. Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World. Londres/Nueva York: Verso Books, 2020.
- Kompatsiaris, P. The Politics of Contemporary Art Biennials. Spectacles of Critique, Theory and Art. Londres: Routledge, 2017.
- Kotkin, J. The Coming of Neo-Feudalism: A Warning to the Global Middle Class. Nueva York: Encounter Books, 2020.
- , "The heartland's revival". American Affairs 3 (Fall 2020): 152-162. <https://americanaffairsjournal.org/2020/08/the-heartlands-revival/>.
- Knox, P.L. "Globalization and Urban Change". Urban Geography, 17 (1996): 115-117, doi: 10.2747/0272-3638.17.1.115
- Le Corbusier. Urbanisme. París: G. Crés, 1924.
- , La Ville Radieuse: éléments d'une doctrine d'Urbanisme pour l'équipement de le civilisation machiniste. París: Editions Vicent, Fréal & Co., 1933.
- Lee, N. "The Creative Industries and Urban Economic Growth in the UK". Environment and Planning A 46 (2014): 455-470.
- Lefebvre, H. Le droit a la ville suivi de l'Espa- ce et politique. París: Ed. Anthropos, 1972.
- , La revolución urbana. Madrid: Alianza Editorial, 1972.
- Lerner, E. Sexism & the City: The Relationship between Gender & Space. Nueva York: School of International & Public Affairs, 2013.
- Lynch, K. La imagen de la ciudad. Boston: MIT Press, 1960.
- Mangabeira Unger, R. The Knowledge Economy. Londres/Nueva York: Verso Books, 2019.
- Matadero Madrid. Página web oficial de Matadero Madrid. Disponible en: www.mataderomadrid.org [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- Matarasso, F. A Restless Art: How participation won, and why it matters. Londres/Lisboa: Calouste Gulbenkian Foundation, 2019.
- Miessen, M. The Nightmare of Participation (Crossbench Praxis as a Mode of Criticality). Londres: Sternberg Press, 2011.
- Miles, M. Limits to Culture: Urban Regeneration vs. Dissident Art. Londres/ Nueva York: Pluto Press, 2015.
- Meerow, S., Newell, J.P. y Stults, M. "Defining urban resilience: A review". Landscape and Urban Planning 147 (2016): 38-49.
- Mumford, L. The Culture of Cities. Nueva York: Harcourt, Brace and Company, 1938.
- , La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Nueva York: Harcourt, Brace & World, 1961.
- Mural Arts Philadelphia. Página web oficial de Mural Arts Philadelphia. Disponible en: <https://www.muralarts.org/> [Consulta: 15 de mayo de 2021].

- Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015. Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- Personería de Medellín. Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín. Medellín: Personería de Medellín, 2013.
- PNUD y UNESCO. Informe sobre la economía creativa. Edición Especial 2013. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2014. Disponible en: <http://www.UNESCO.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-es.pdf> [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- Porter, M. *The Competitive Advantage of Nations*. Nueva York: The Free Press, 1991.
- Potts, J. y Morrison, K., *Nudging Innovation Fifth Generation Innovation, Behavioural Constraints, and the Role of Creative Business: Considerations for the NESTA Innovation Vouchers Pilot*. Londres, Reino Unido: NESTA, 2009.
- Razu Aznar, D. *Urbanismo táctico: tres ventajas en la ejecución de proyectos en las ciudades*, 2019. Blog Ciudades Sostenibles. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: <https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/urbanismo-tactico-3-ventajas-en-la-ejecucion-de-proyectos-en-las-ciudades/> [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- Sacco, P. "Veneto: A manufacturing region with a cultural and creative edge". *OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers*, No 2021/04. París: OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/54dc699f-en>.
- Scott, A.J. "Cultural economy and the creative field of the city". *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography* 92 (2010): 115–130.
- Sennett, R. *Respect: In a world of inequality*. London: W.W. Norton & Company, 2003.
- Sholette, G. *Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture*. Londres/Nueva York: Pluto Press, 2011.
- Shresth, S. y Setiawan, W.B. *Seguridad en espacios públicos: percepciones y actitudes de la comunidad*, 2020.
- Simon, N. *The Participatory Museum*. Santa Cruz, California: Museum 2.0, 2010.
- Therborn, G. 2021. *Cities of Power: The Urban, the National, the Popular, the Global*. Londres/Nueva York: Verso Books, 2021.
- Travesías. *Matadero: un centro cultural y social, abierto a la reflexión*, 2019. Disponible en: <https://travesiasdigital.com/madrid/matadero> [Consulta: 15 de mayo de 2021].
- UNESCO. *Historic Districts for All: A Social and Human Approach for Sustainable Revitalization*. París: UNESCO, 2008.
- . *Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas*. Argentina: UNESCO, 2010.
- . *Cultura: futuro urbano; informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible*. París: UNESCO, 2017.
- Zapata, C. et al. "Presentación del dossier: clases sociales, renovación urbana y gentrificación". *Miradas desde América Latina*. Buenos Aires: Quid 16 (2018): 1-8.
- Zukin, S. *The Cultures of Cities*. Oxford: Blackwell, 1995.
- . "Reconstructing the authenticity of place". *Theoretical Sociology* 40: 161-165, doi: 10.1007/s11186-010-9133-1.

Recursos adicionales

Cultura y ciudad

UNESCO y Banco Mundial. “Cities, Culture, Creativity: leveraging culture and creativity for sustainable urban development and inclusive growth”, 2021.

UNESCO. “Voices of the city: UNESCO creative cities moving towards the 2030 agenda for sustainable development”, 2018.

-----. “Culture: Urban Futures: Global report on culture for sustainable urban development”, 2016.

Industrias creativas y culturales

BID. “Políticas públicas para la creatividad y la innovación: impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe”. Autores : Jose Miguel Benavente y Matteo Grazzi, 2017 (<http://dx.doi.org/10.18235/0000841>)

Urbanismo de código abierto y plataformas de diseño colaborativo

Maptionnaire es una plataforma para involucrar a la comunidad y gestionar los procesos participativos (<https://maptionnaire.com>).

Ushahidi platform es un software de código abierto que se creó en 2008 como una herramienta para monitorear y mapear la violencia poselectoral en Kenia, y desde entonces se han desarrollado herramientas de crowdsourcing como recursos para concientizar, informar decisiones e influir en cambios (<https://www.ushahidi.com>).

Se utilizó para que los niños registraran las distintas densidades de árboles en los patios de juego de las escuelas en Toronto y para crear un mapa colaborativo de seguridad de los ciclistas en San Antonio, Texas.

coUrbanize registra los comentarios y opiniones de los usuarios de su web sobre los desarrollos inmobiliarios o proyectos urbanos iniciados por los gobiernos locales (<https://www.courbanize.com>).

Sobre storytelling

BID. “El poder de la narración de historias urbanas”:
<https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/el-poder-de-la-narracion-de-historias-urbanas/>

Copyright © 2024 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons CC BY 3.0 IGO (<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/legalcode>). Se deberá cumplir los términos y condiciones señalados en el enlace URL y otorgar el respectivo reconocimiento al BID.

En alcance a la sección 8 de la licencia indicada, cualquier mediación relacionada con disputas que surjan bajo esta licencia será llevada a cabo de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones que forman parte integral de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta obra son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del BID, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

Autores: Diana Giambiagi, Eliana Prada, Natalia Vidigal Coachman, Milagros Barchi y Carolina Sepúlveda.

Coordinación de investigación y edición: Trinidad Zaldívar y Jesús Navarrete

Diseño: Agencia Felicidad