

Ciudades Creativas: fomentar el desarrollo social y económico a través de las industrias culturales.

Noviembre de 2004

“Celebramos que las ciudades y los pueblos desempeñen una función económica cada vez mayor en un mundo en vías de mundialización, y que se haya avanzado en la creación de modalidades de asociación público-privadas y el fortalecimiento de las pequeñas empresas y las microempresas. En las ciudades y los pueblos radica la posibilidad de aprovechar al máximo los beneficios de la mundialización y paliar sus consecuencias negativas. La buena gestión de las ciudades puede brindar un entorno económico capaz de generar oportunidades de empleo y de ofrecer distintos bienes y servicios”

Declaración de las Naciones Unidas sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el nuevo milenio (A/RES/S-25/2 del 9 de junio de 2001), párrafo 11.

La afirmación de que las ciudades son centros de crecimiento industrial y de expresión cultural no es original en sí misma. Resulta más novedosa la idea de que es posible contribuir de manera significativa al desarrollo económico, la creación de empleo y la promoción de la diversidad cultural, reuniendo a éstas ciudades en una red de cooperación bien gestionada basada en las industrias culturales y creativas.

Si bien es cierto que el concepto de “ciudades creativas” está hoy en el centro de la actividad de numerosos académicos y responsables políticos de todo el mundo, es necesario precisar que todavía falta por hacer un gran esfuerzo, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados, para encauzar el potencial creativo a fin de que éste beneficie de forma efectiva a las poblaciones urbanas.

La regeneración urbana a través de la cultura

Con el convencimiento de que la cultura no es necesariamente un bien público costoso, sino que también puede desempeñar una importante función de renovación urbana, el concepto de “ciudades creativas” ha sido puesto a prueba exhaustivamente en las dos últimas décadas con miras a paliar el declive económico de las ciudades industriales de Europa, los Estados Unidos y Australia

La experiencia ha demostrado que es posible fomentar el resurgimiento de la actividad económica en campos tan diversos como la televisión, los sectores audiovisual, musical y editorial o la organización de congresos y festivales, siempre y cuando las ciudades realicen un esfuerzo en materias como la creación de infraestructuras y la protección social, en coordinación con políticas públicas que impulsen la innovación y la creación de pequeñas empresas en el campo creativo.

El ejemplo más citado de este modo de desarrollo es el de la “Iniciativa de Ciudad Creativa” de Huddersfield (Yorkshire, Reino Unido). Durante la década de los 80 y principios de los 90, la localidad sufrió de manera especialmente sensible la reestructuración de la industria pesada británica, lo cual se tradujo en un importante aumento del desempleo entre los trabajadores menos cualificados y en unas sombrías perspectivas de futuro para la economía de Huddersfield.

En 1997, la Comisión Europea eligió esta ciudad para un programa piloto que se bautizó: "Huddersfield: Corazón valeroso, mente creativa". Con proyectos como los "Laboratorios empresariales" ("Hothouse Units"), que pusieron en funcionamiento toda una red de cooperación y asistencia, se lograron crear 50 nuevas empresas, muchas de las cuales se especializaron en las nuevas tecnologías y canales de comunicación. Las empresas de carácter innovador colaboraron en el marco de los "Laboratorios empresariales". El fruto de este intenso trabajo fue divulgado mediante seminarios, un portal de Internet, una base de datos con información sobre los proyectos creativos y Brass, una revista consagrada a las empresas creativas del norte del país.

La asociación entre la iniciativa pública y privada, la clave de una política efectiva.

Un elemento clave para el éxito de las ciudades creativas es la creación de modalidades de asociación público-privadas que logren activar el potencial de las pequeñas empresas. Obviamente, para asegurar este desarrollo, las pequeñas empresas necesitan también el talento innovador de los creadores, por lo que las ciudades mejor situadas para llevar a cabo con éxito este proceso son aquellas que cuentan con escuelas de arte, diseño, artesanía, música o moda.

La importante función que desempeña la creatividad debe tenerse cada vez más en cuenta en la elaboración de las políticas locales y regionales que inciden en la planificación económica con el objetivo de maximizar el capital cultural, tanto material como inmaterial, educativo, medio ambiental y geográfico de cada centro urbano. En el contexto de una economía cada vez más competitiva, las regiones y las ciudades son conscientes de que deben favorecer, atraer y retener la mano de obra con talento creativo, que impulsa la innovación, el desarrollo de industrias de tecnología punta y un sólido crecimiento económico.

La creación de marcos políticos y normativos favorables es también un ingrediente clave para obtener los resultados esperados. De este modo, los núcleos urbanos de los países industrializados están adaptando los servicios municipales para estimular la actividad de la economía creativa local, favoreciendo los acuerdos entre los sectores público y privado, así como con la sociedad civil, llegando algunos a desarrollar protocolos de creatividad basados en "las tres T": Tecnología, Talento y Tolerancia.

La creatividad sigue siendo un recurso por explotar.

El hecho de que territorios como Silicon Valley, que posee la reputación de ser el centro creativo más importante de la Nueva Economía, estén adoptando este tipo de estrategias da cuenta del alcance y crecimiento de su aceptación. A través del proyecto Iniciativas Culturales de Silicon Valley, las industrias digitales de la región trabajan conjuntamente con el Estado y las asociaciones sin ánimo de lucro para mejorar la adaptación del capital artístico a la sociedad civil con el fin de aumentar la vitalidad de la región.

No obstante, se puede esperar más del concepto de "ciudades creativas" que lo que se ha obtenido por el momento, ya que gran parte del debate queda restringido al mundo académico o al de la política, sin llegar a cristalizar en una aplicación concreta del mismo. Según un estudio canadiense reciente, subsisten todavía muchos obstáculos para lograr establecer de forma efectiva políticas integrales que implementen lo previsto por el programa de "ciudades creativas".

Entre estos, se enumeran tanto la falta de concienciación o la poca valoración por parte de los responsables y de la opinión pública en general del valor de la creatividad para la

sociedad, como la inexistencias de figuras del mundo del arte o de la política que defiendan la importancia de la cultura, así como la escasez de medios, de actividades de formación y capacitación ofrecidos por las instituciones oficiales para gestionar e implementar este tipo de proyectos. Además, se señala la falta de indicadores claros y eficaces para medir los resultados obtenidos.

La necesidad del Programa Ciudades creativas de la UNESCO

Estos análisis muestran claramente cuáles son los retos que afrontan los países industrializados a la hora de implementar políticas eficaces para fomentar el desarrollo de las iniciativas creativas. Ahora bien, dado que los países en desarrollo y en transición tienen limitadas capacidades económicas, tecnológicas y administrativas, sacar el mayor partido de su capital creativo puede resultar simplemente irrealizable. Es por ello que la UNESCO ha decidido emprender el Programa de Ciudades Creativas.

Su objetivo es promover el desarrollo social y económico de las ciudades, tanto en los países industrializados como en desarrollo, poniendo un énfasis especial en la función que desempeñan la creatividad y las artes en el desarrollo de las comunidades y las economías locales. El programa pondrá en funcionamiento una red entre las distintas ciudades participantes que les permitirá compartir experiencias, realizar capacitaciones a escala local e incrementar la diversidad de la producción cultural y de los mercados internacionales, además de proporcionar y divulgar modelos de actuación que han demostrado su efectividad.

Las ciudades con una trayectoria creativa consolidada en los campos de la literatura, las artes cinematográficas y audiovisuales, la información, el diseño, la música o la artesanía, pueden solicitar su admisión dentro del programa, con el objetivo no sólo de continuar con su papel de polos privilegiados de creación, sino también con el propósito de cooperar con otras ciudades, particularmente con las pertenecientes a países en desarrollo, en el desarrollo de su propias formas de creatividad.

Tras ser aprobado con entusiasmo por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 170ª reunión, que concluyó en octubre de 2004, el programa será gestionado por la Alianza Global para la Diversidad Cultural, quien dio la bienvenida a Edimburgo, primera "Ciudad literaria" de la UNESCO.

Creatividad: resultados que trascienden la economía

La capital escocesa posee una larga y brillante tradición literaria que continúa presente hoy en día, con autores clásicos de la talla de Sir Walter Scott y Robert Louis Stevenson, y otros contemporáneos como J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, Irvine Welsh e Ian Rankin, el conocido autor de novelas policíacas. Por otro lado, esta ciudad también es célebre en todo el mundo por albergar eventos culturales de primera magnitud como el Festival de Edimburgo. Es precisamente gracias a esta rica experiencia cultural que Edimburgo podrá ejercer un papel preponderante en el desarrollo del programa de ciudades creativas y que podrá alcanzar los objetivos fijados.

Obviamente, el alcance del programa trasciende lo meramente económico. Las industrias creativas contribuyen a formar el tejido social de una ciudad, su diversidad cultural y personalidad estética, mejoran la calidad de vida, refuerzan el sentimiento comunitario y la identidad común, y pueden contribuir a fomentar el turismo cultural. Este último elemento adquiere una importancia cada vez mayor, ya que la industria del turismo se desplaza paulatinamente desde el marketing masivo hacia los viajes individualizados. En este sentido,

es relevante señalar que entre las cinco razones más aducidas por los turistas para viajar se encuentran el interés cultural y patrimonial del lugar de destino.

Los modelos de ciudad creativa han sido probados a pequeña escala, exponiendo formas originales de fomentar el desarrollo social y económico, de estimular la diversidad cultural y empresarial en el esfuerzo por alcanzar la prosperidad de las comunidades urbanas. El programa de Ciudades Creativas de la UNESCO, persigue aprender de lo ya realizado e impulsar la cooperación y la asociación entre ciudades de todo el planeta, tanto del Norte como del Sur, de manera que todos puedan disfrutar de los beneficios de la creatividad.

Para más información sobre las Ciudades Creativas, le rogamos que visite los enlaces que presentamos a continuación, ordenados alfabéticamente :

[Cultural Initiatives Silicon Valley](#) (Iniciativas Culturales de Silicon Valley, en inglés).

[Creative Industries in the Modern City, Encouraging Enterprise and Creativity in St.Petersburg.](#) (Industrias creativas, Fomento de la actividad empresarial y la creatividad en San Petersburgo, Helsinki, Manchester; en el marco del Programa Tacis de la Unión Europea de colaboración con los países Europa Oriental y Asia Central, y de Creación de pequeñas empresas) septiembre de 2002 (en inglés)

[Edinburgh, City of Literature](#) (Edimburgo, Ciudad Literaria, en inglés)

[European Cities and Capitals of Culture.](#) (Ciudades y capitales de la cultura europea, estudio elaborado para la Comisión Europea por Palmer/Rae Associated, Bruselas, agosto de 2004 en inglés y francés).

[Huddersfield Creative Town Initiative](#) ("Iniciativa de Ciudad Creativa" de Huddersfield, en inglés)

[Manchester Institute for Popular Culture](#) (Instituto para la Cultura Popular de Manchester, en inglés)

[Sustainable Urban Development in the European Union: A Framework for Action.](#) (Desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea: Marco de actuación, Comisión Europea 1999)

[Toward the Creative City informe.](#) ("Hacia la ciudad creativa", Vancouver Arts Initiative, 1993, en inglés)

[The World Organisation of United Cities and Local Governments](#) (Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos)

[UK Department for Culture, Media and Sport – Creative Industries](#) (Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido – Industrias Creativas, en inglés)

[United Nations Human Settlement Programme](#) (Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, en inglés)

[UN Conference on Human Settlements II, Istanbul 1996](#) (Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, (Habitat 2) Estambul, 1996, en inglés)

[Urban Development Needs Creativity](#), ("El desarrollo urbano requiere creatividad", en Development Outreach, noviembre de 2003, Instituto del Banco Mundial en ingles)

[World Urban Forum 2004](#) (Foro Urbano Mundial 2004, en inglés)

Páginas de la UNESCO relacionadas :

[Growing up in Cities](#) (Ciudades en crecimiento, en inglés)

[Most Project – Socially Sustainable Cities](#) (Proyecto Most – Ciudades socialmente sostenibles, en inglés)

[UNESCO Cities for Peace Prize](#) (Premio de la UNESCO Ciudades por la Paz)

[UNESCO's World Heritage Sites](#) (Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO)