

Ciudades Creativas

Industrias culturales y clúster de excelencia urbana: oportunidades de innovación para una ciudad

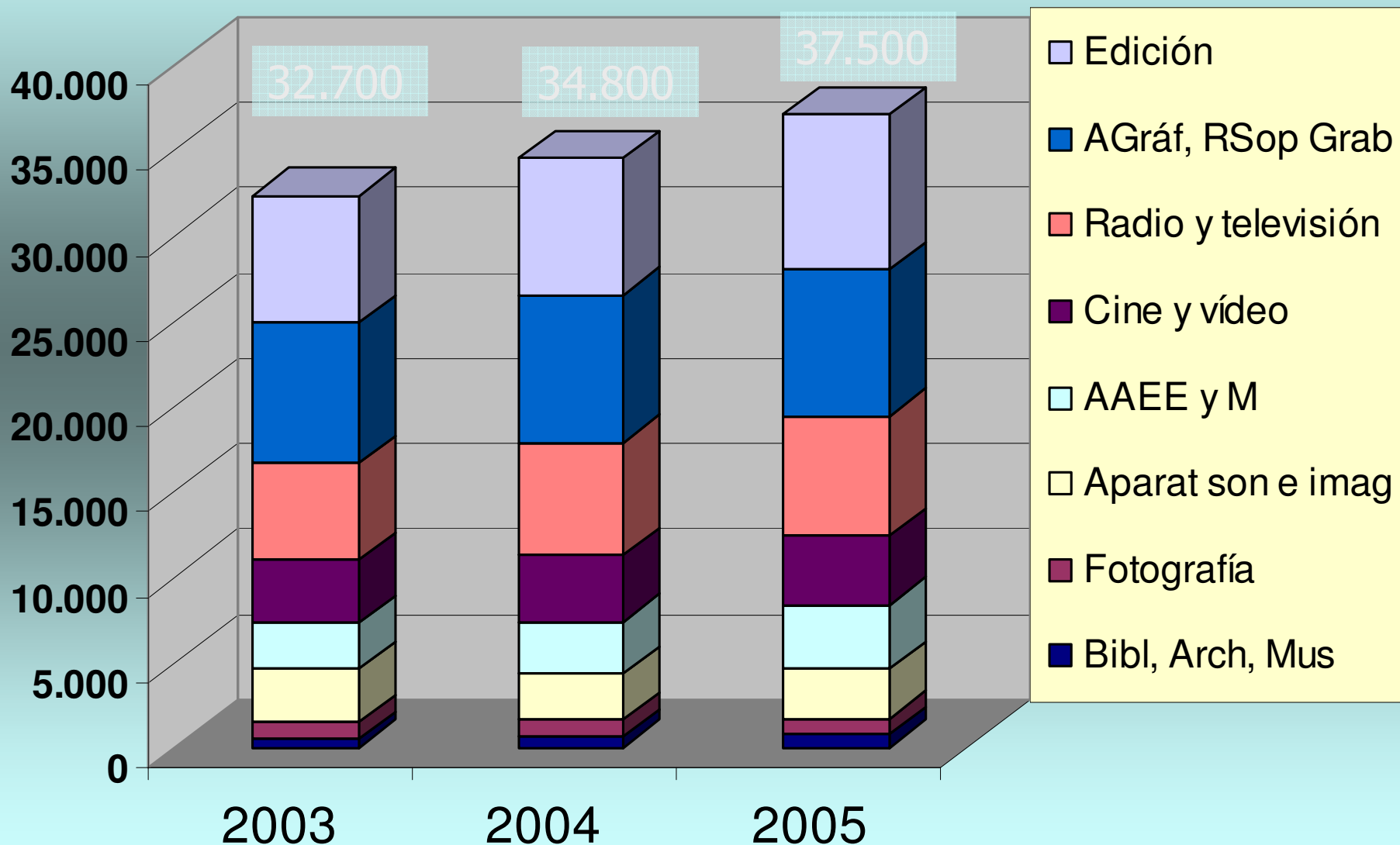
Fernando de Yzaguirre, sociólogo
Director Área Cultura PSC Ayto. Alcobendas
fyzaguirre@aytoalcobendas.org

Apartados de la intervención

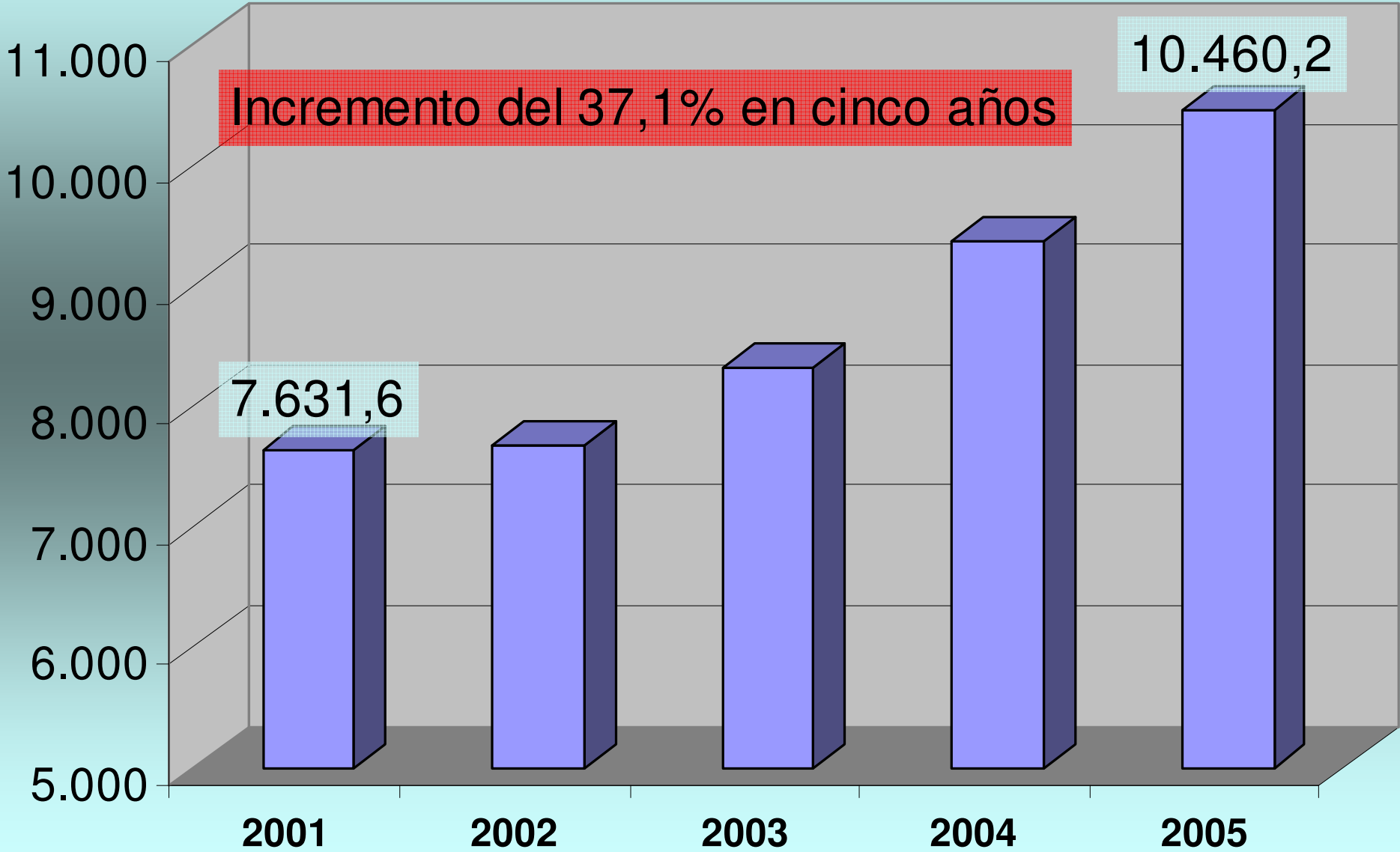
- 1- Industrias culturales: *¡ubiquémonos!*
 - 1.a) Características.
 - 1.b) Mapa de los productos culturales.
 - 1.c) Críticas, límites, importancia y protección.
- 2- Clúster de excelencia urbana.
- 3- La corona metropolitana de Madrid.
 - 3.a) Madrid y las industrias culturales.
 - 3.b) Ejemplos madrileños: Leganés, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Alcorcón y Alcobendas.

Volumen negocio "ámbito cultural" (millones €)

Elaboración propia. Fuente: Anuario Ministerio Cultura 2007.

Gasto cultural hogares (Millones €)

Características

- 7% PIB mundial.
- Crecen 10% anual.
- UE líder en exportación (52%).
- Concentración de la propiedad.
- Multinacionales.
- Diversificación productos.
- Democratización de la cultura.

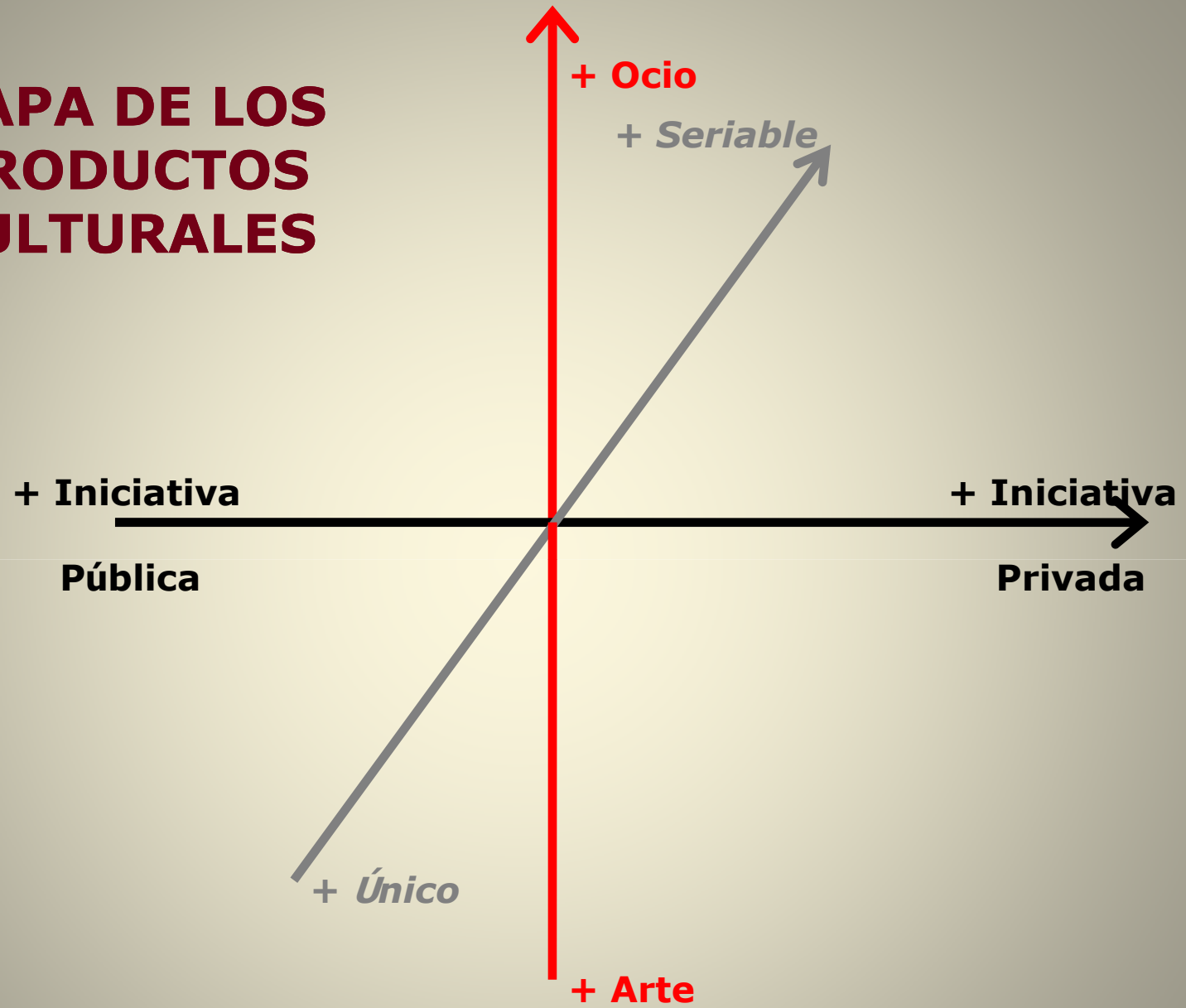
Sectores:

- Televisión y radio.
- Cine y vídeo.
- Videojuegos.
- Editorial.
- Musical.
- **Servicios educativos.**
- **Artes gráficas.**
- **Artes escénicas.**
- **Fotografía.**
- Bibliotecas, archivos...⁵

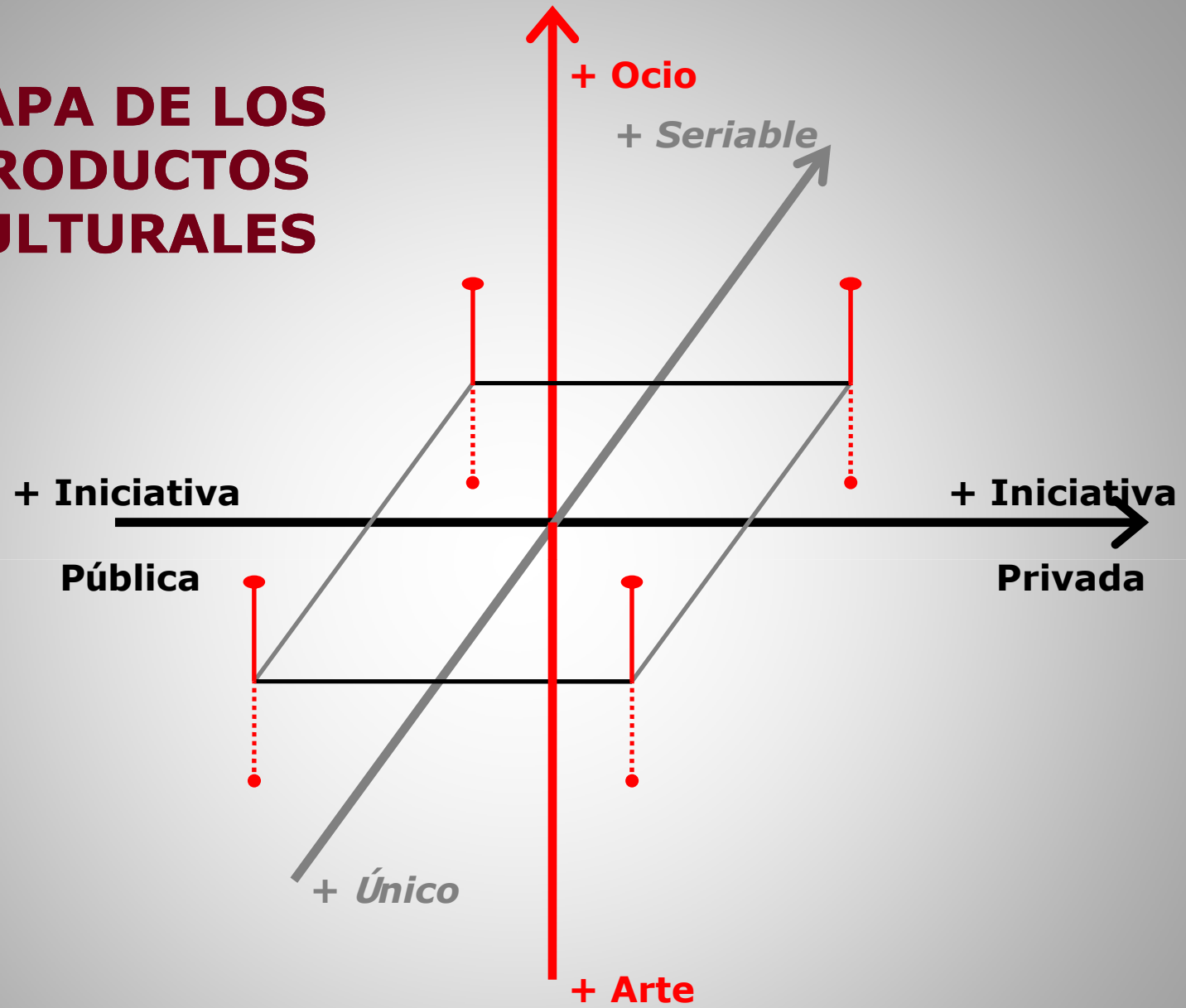
Mapa de los productos culturales

- Una herramienta de elaboración propia que ayuda a ubicar las Industrias Culturales en el conjunto del hecho cultural.
- Permite señalar el eje de la industrialización de la cultura frente a otros ejes de evolución cultural.

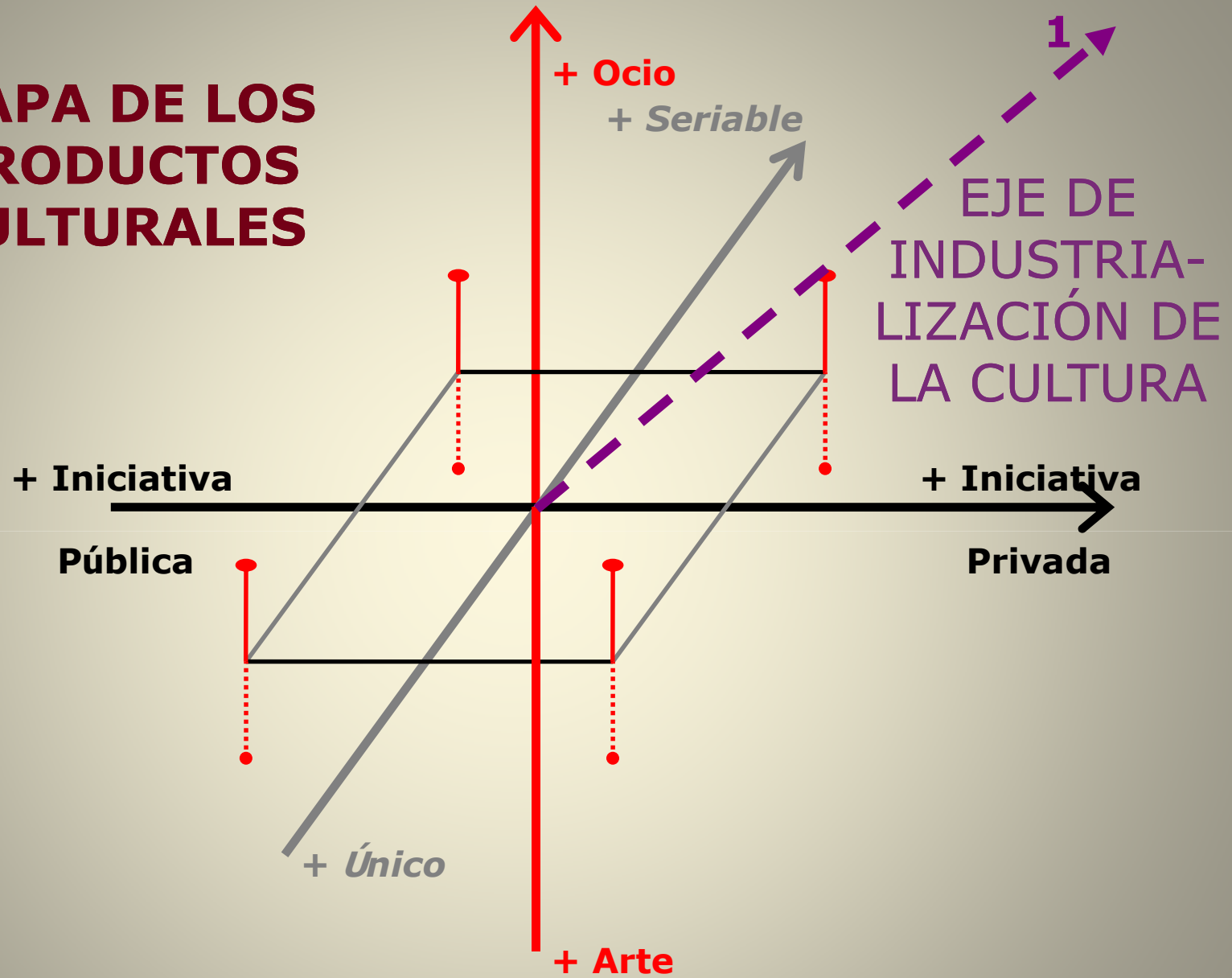
MAPA DE LOS PRODUCTOS CULTURALES

MAPA DE LOS PRODUCTOS CULTURALES

MAPA DE LOS PRODUCTOS CULTURALES

Críticas a la industrialización de la cultura

- Mercantilización y masificación.
- Desconexión con la estructura y valores de la población.
- Dependencia de intereses empresariales que tienden a la concentración.
- Invasión cultural y pérdida de capacidad crítica.
- Incompatibilidad entre la verdadera obra de arte y su serialización.

Los límites de las IC tienen que ver con qué es La cultura:

- Es el **patrón compartido** de pensamiento, comprensión y comunicación que constituye la **forma de vida de un pueblo**.
- Establece ideales que modelan sueños y deseos individuales, y condicionan nuestros gustos.
- CE-1978. Promover el progreso de la cultura, facilitar la participación y el acceso de todos a la vida cultural y garantizar el libre desarrollo de la personalidad.
- No se puede mercantilizar la base de la cultura. Las Industrias Culturales cumplen un papel social.

Importancia de las IC:

- UNESCO: proteger y desarrollar las IC de los países en vías de desarrollo. Sector estratégico.
- Deben respetar la forma de vida de cada pueblo y por tanto LA DIVERSIDAD.
- Deben promover al tiempo una visión crítica y autóctona de los valores, garantizando el libre desarrollo de la personalidad.
- Debe evitarse la dependencia cultural, mucho más grave que la energética o la tecnológica.
- Edgar Morin: IC son la industrialización del espíritu.

Las IC y nuestras ciudades

- Las IC son hoy uno de los ejes principales de crecimiento económico.
- Las IC pueden ser factor clave de grandes proyectos de desarrollo y recuperación de áreas urbanas.
- Los clúster de IC, son “clúster creativos”.
- La fórmula más potente es la de la concentración, el clúster urbano, también la más difícil de conseguir. Pero existe otro tipo de clúster más asequible:
- La metodología de la **Fundación Metròpoli** sobre “clúster de excelencia urbana”, nos facilita el diagnóstico de la ciudad y sus oportunidades.

FUNDACION**METROPOLI**

La **Fundación Metr poli** es un
centro internacional de innovación
en ciudades y territorios

Clúster de excelencia urbana I

- En la corona metropolitana de Madrid, sólo existe un clúster de industrias culturales: la Ciudad de la Imagen en Pozuelo de Alarcón.
- Pero existen muchos ejemplos de proyectos “críticos” relacionados con las Industrias Culturales.
- Para realizar un acercamiento a las ciudades de la corona metropolitana de Madrid, nos apoyamos en la idea de los “clúster de excelencia”.

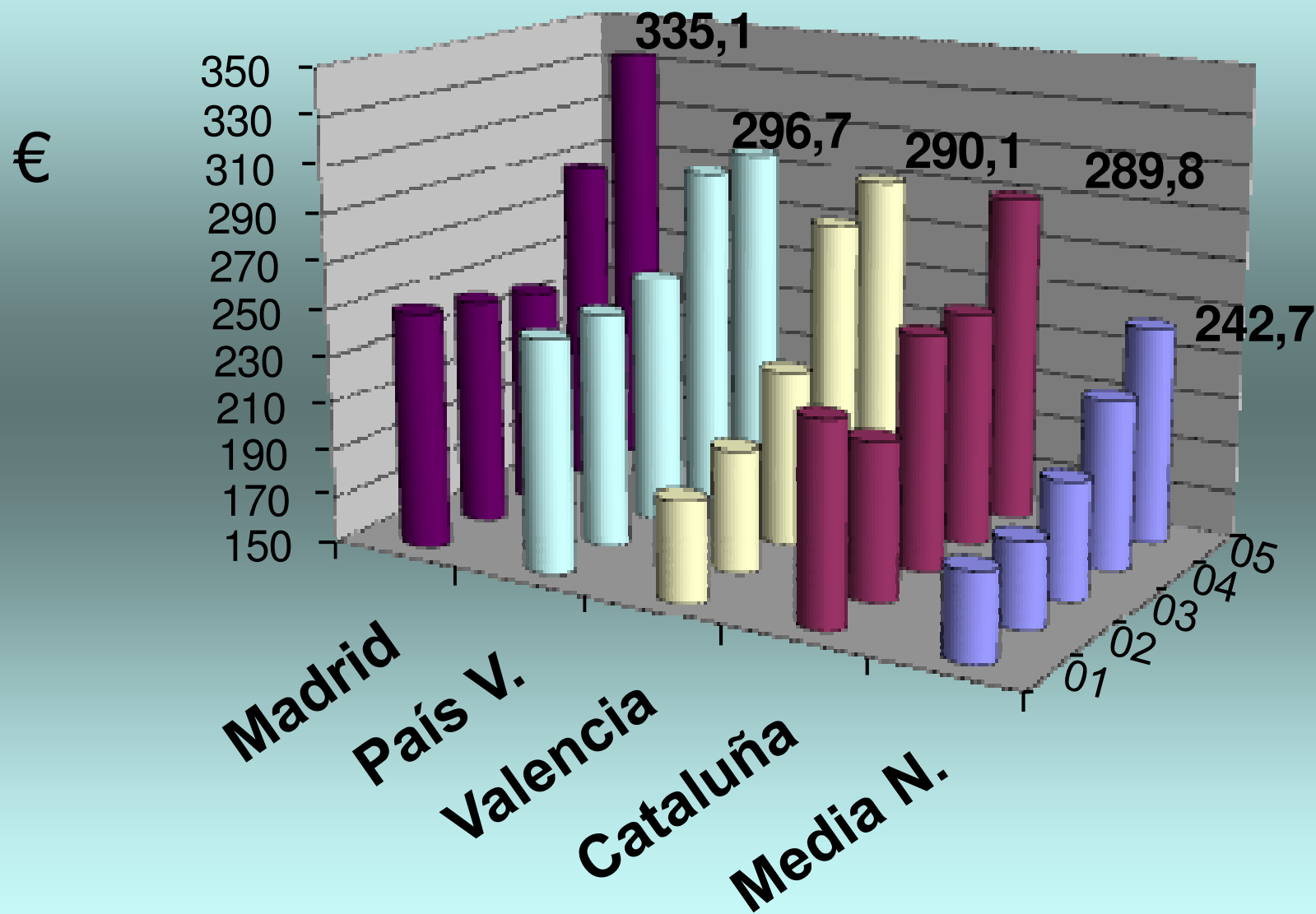
Clúster de excelencia urbana II

- Metr poli aplica una metodología para identificar el “clúster de excelencia urbana”: un conjunto selectivo e interrelacionado de componentes.
- Identificación de componentes de excelencia: elementos urbanos de todo tipo que pueden ser un elemento de éxito y crear ventajas competitivas.
- El objetivo es definir un proyecto de futuro basado en las fortalezas de la ciudad.
- Proyectos Críticos (ventajas competitivas): iniciativas basadas en las fortalezas de la ciudad, en sus componentes de excelencia.

Madrid y las Industrias Culturales

- Es la 2ª capital más grande de la UE, pero una corona metropolitana menor que la de Barcelona.
- Situación privilegiada por su centralidad y la convivencia de las tres administraciones.
- Concentración sector audiovisual, editorial, museos.
- Ausencia de estudios específicos y de un libro blanco sobre Industrias Culturales en la región.
- Vamos a recorrer como ejemplo 5 municipios del norte, sur, este y oeste de la corona metropolitana.
- Localizaremos sus proyectos culturales críticos.
- Antes, un dato: el gasto cultural medio por persona en CM es muy superior al del resto de España.

Gasto cultural medio por persona (€)

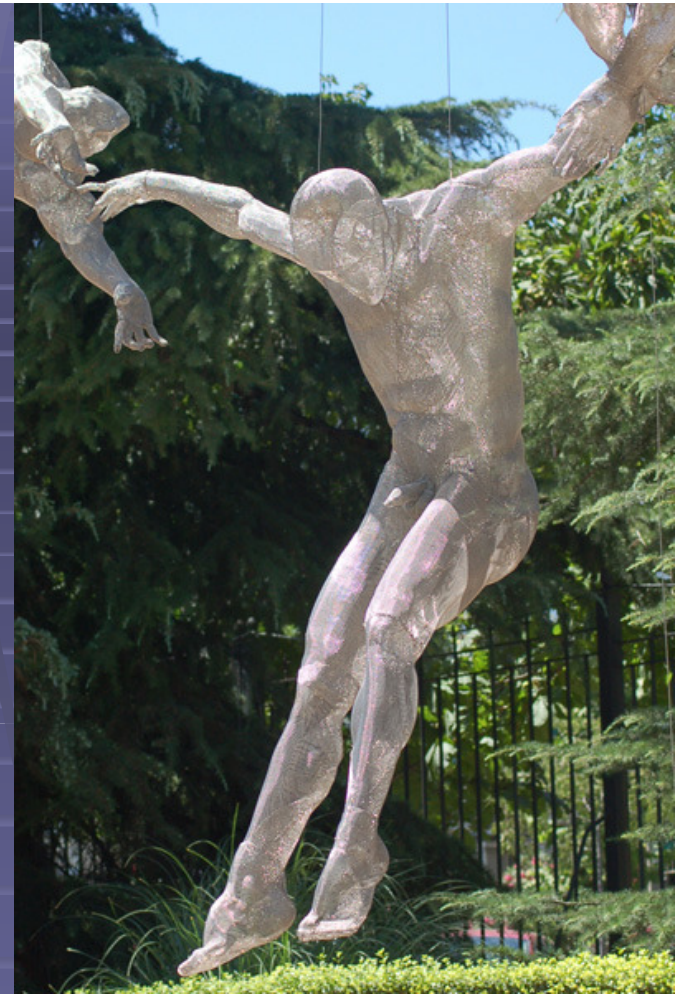

Leganés – La Escultura

- 189.000 habitantes, a 11 km de Madrid.
- Son los ciudadanos más longevos de Europa.
- Construcciones religiosas, civiles, retablos...
- Universidad Carlos III. Hospital Severo Ochoa.
- Teatro José Monleón. Festival Internacional de Teatro Madrid Sur. Auditorio de Ópera Padre Soler, con programación del Teatro Real. La Cubierta de Leganés (+12.000 espectadores).
- Concurso Nacional de Escultura.
- Arte en la Calle y Museo de Esculturas.

Arte en la Calle y Museo de Esculturas

- El proyecto nace en 1984. El museo se inaugura en 2005 por la Ministra de Cultura.
- Se ubica en el parque público de Las Dehesillas, 35.000 m².
- 80 esculturas de gran formato (50 del Reina Sofía). Recorren escultura española XX y XXI.
- Depósito y adquisiciones propias.
- Además, 110 esculturas por toda la ciudad y 10 en la Universidad Carlos III.

Millenia de Manolo González

Stella de José Noja

Oasis de Máximo Riol

El Gigante del Bosque de Tony Gallardo

Pozuelo de Alarcón – *El Audiovisual*

- 80.000 habitantes, 8 km a Madrid. Excelentes comunicaciones.
- Rodeado de grandes espacios verdes, como la Casa de Campo o el Parque de Somosaguas.
- Campus de Somosaguas de la UCM. Escuela de Negocios ESIC.
- Espacio cultural MIRA. Auditorio El Torreón.
- Festival de cine de animación ANIMADRID.

Ciudad de la Imagen

- Auténtico clúster del audiovisual.
- Junto a sede RTVE (nueva de 50 hectáreas).
- Arpegio, empresa pública. Periferia.
Culturales: Parque Oeste Alcorcón; Parque Warner Madrid; 1990 C.I. 2.000 M ptas.
- 24 empresas, 3.000 empleos.
- Institucional: Telemadrid, Escuela de Formación de Técnicos Audiovisuales y Archivo de la Filmoteca Nacional.
- Kinépolis: 25 salas de cine y 9.000 butacas.

Alcalá de Henares – *La Universidad*

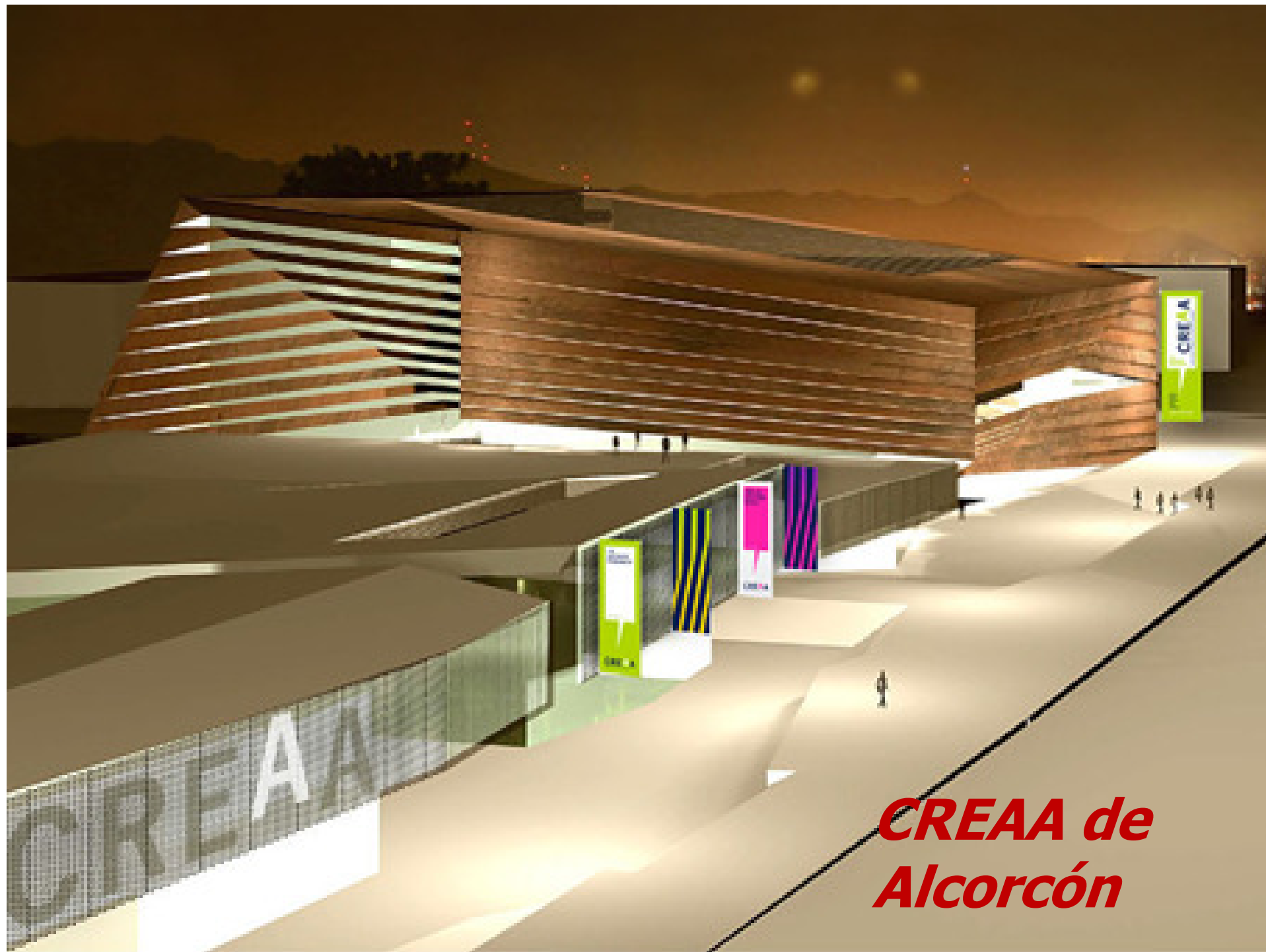
- 200.000 habitantes, 31 km a Madrid.
- Cabeza del corredor del Henares. Hijo predilecto: Cervantes; dos millones de turistas en 2005 (IV Centenario de El Quijote).
- Ciudad histórica, monumental, turística, diseñada como sede universitaria. Patrimonio de la Humanidad desde 1998.
- Teatro Salón Cervantes; Corral de Comedias gestionado por La Abadía.

Alcalá de Henares – *Oxford madrileño*

- Eventos como el encuentro del Festival Teatralia, Festival Clásicos en Alcalá, Semana Cervantina, Entrega del Premio Cervantes, Don Juan en Alcalá, Festival Internacional de Cortos ALCINE, Festival de Arte Sacro.
- Universidad de 1499. Centro de Estudios Cervantinos. Sede del Instituto Cervantes. Premio de Derechos Humanos, Rey de España.
- Proyecto crítico en realización: Plan Especial de la manzana de los Cuarteles, gran complejo educativo y cultural → **el Oxford universitario de Madrid.**

Alcorcón – *El CREEA*

- 170.000 habitantes, 12 km a Madrid.
- Museo de Arte en Vidrio Contemporáneo, MAVA, único en España: 160 obras, 140 autores, 30 nacionalidades. Edificio histórico.
- Teatro Buero Vallejo. Festival Internacional de Teatro en la Calle, FITCA.
- Parque Oeste: Centros Comerciales, dos Hospitales, Universidad Rey Juan Carlos y Centro de Ocio Opción.

***CREAA de
Alcorcón***

Centro de Creación de las Artes CREAA

- Gran complejo cultural. Gestión Fundación CREAA.
- Explanada de los Castillos del Marqués de Valderas
- Auditorio (1.400 butacas, 530 m² escenario, foso 90 músicos); Sala configurable (460 butacas); Circo (600 butacas, pista 28m diámetro); Salas de exposiciones (625 y 530 m²); Zona congresos (1.300 m²).
- Escuela de Danza Antonio Canales; Escuela Municipal de Circo; Conservatorio de Música Manuel de Falla; Sede de la Orquesta Sinfónica y Banda Municipal; Servicio de restauración para 900 comensales...

Alcobendas – *La Fotografía*

- 106.000 habitantes, 14 km a Madrid. Cabeza de la comarca norte. Parques empresariales potentes, multinacionales del coche y las nuevas tecnologías.
- Después de la capital, es la ciudad con mayor número absoluto de afiliados a la SS.
- Sello de Excelencia EFQM oro, revalidado. El más transparente en obras públicas.
- Nuevo Centro Cultural. Arte en la Ciudad: La Menina, símbolo. Becas Creatividad.
- Teatro Auditorio (teatro de ópera). La Esfera. Escuela de Ballet Víctor Ullate.

Ciudad de la Fotografía

- Colección Alcobendas de Fotografía: 15 Años: 556 imágenes, 121 autores, todos los premios nacionales.
- Dos centros de formación en fotografía: Universidad Popular, CIFP José Luis Garcí.
- Empresas relacionadas con el mundo de la fotografía, tratamiento de imagen...
- Eventos relacionados con el mundo de la fotografía, fotonoches, premio internacional...
- Museo de la ciencia Cosmocaixa.
Exposiciones sobre la fotografía y su técnica.³¹

Ramón Masats

Pierre Gonnord

Ciudades Creativas

Industrias culturales y clúster de excelencia urbana: oportunidades de innovación para una ciudad

Fernando de Yzaguirre, sociólogo
Director Área Cultura PSC Ayto. Alcobendas
fyzaguirre@aytoalcobendas.org