

Presentación del monográfico. “Ciudad, creatividad y prácticas culturales”

Coordinado por
Ricardo Klein
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Este monográfico de la revista *Debats. Revista de cultura, poder y sociedad*, titulado “Ciudad, creatividad y prácticas culturales”, pone énfasis en el análisis de la ciudad como categoría analítica, y de la creatividad y las prácticas culturales como medio transformador de sus espacios públicos.

El presente número surge en un momento donde la ciudad y la cultura se revelan como grandes aliadas para alcanzar procesos urbanos de cambio, reales y posibles. Los límites, efectos inesperados y resistencias a estas dinámicas imprimen un desafío para las prácticas artístico-culturales del siglo XXI. Esta nueva centralidad de la cultura en las ciudades ha favorecido procesos como la creación y la amplificación de barrios artísticos, la revalorización del patrimonio arquitectónico o el diseño público, impulsando la participación del ecosistema cultural y los servicios culturales de cercanía. Este proyecto de ciudad marca una agenda pública y política que tiende a consagrar la cultura en un modelo urbano que promete renovar el entorno y reorientar el papel de las instituciones y equipamientos culturales. La prestación de grandes infraestructuras culturales es una estrategia que utilizan algunas ciudades para mejorar su imagen (*branding* urbano) y fortalecer las prácticas participativas, con el objetivo de alcanzar procesos de revitalización o regeneración (Rius Ulldemolins y Klein, 2022).

Esta metodología de gestión consolida modelos de política cultural pública que concibe la cultura como un elemento estructurante de nuevas morfologías de la ciudad, pero no siempre logra resultados equitativos para alcanzar una gobernanza justa para todas las partes implicadas (Delfín, 2022). Esta aceleración provoca diferentes consecuencias para los espacios públicos y las comunidades, ya que no siempre son favorables a los intereses locales de la ciudadanía. Estos nuevos escenarios hacen de las ciudades una montura compleja para la mejora de sus espacios públicos. En este sentido, la militancia activista o la participación comunitaria son respuestas al entramado, muchas veces puesto en contradicción, de la agenda pública en cultura (Klein y Rius Ulldemolins, 2021). El tejido asociativo se personifica en acciones de ciudadanía cultural, en la búsqueda por consolidar los derechos culturales de sus

habitantes. En definitiva, para lograr ciudades más humanas y compartidas para la gente (Gehl, 2006; Durán, 2008).

Por otra parte, estos mecanismos de activación esperan dar protagonismo a las ciudades como lugar cultural, y soldar sinergias entre los espacios públicos y la configuración de nuevas prácticas artístico-culturales. A modo de ejemplo, la aparición de un fenómeno cultural como el *street art* consolida la imagen de ciudad como una atracción turística, y potencia su valor estético (Klein, 2020). Pero una consecuencia que podría traer aparejada el arte callejero más institucionalizado es una aceleración gentrificante en los barrios. La gentrificación es otro enclave sustancial para problematizar el lugar de la cultura en el contexto local de las ciudades (Rosler, 2017). Por un lado, surgen prácticas creativas de resistencia para dar visibilidad y frenar estos procesos, buscando reforzar las identidades y el hábitat local, las formas de organización barrial y la defensa por una vivienda digna y asequible frente a la especulación de los espacios públicos. Por otro, ocurre que determinadas prácticas y manifestaciones culturales se instrumentalizan para generar valor en las ciudades y sus espacios públicos. Por ejemplo, las políticas de turismo son una evidencia pasible de forjar procesos de gentrificación cuando se profundiza la *turistificación* (Sequera, 2020).

De igual forma, las propias realidades urbanas de las ciudades determinan los procesos de activación cultural y el desarrollo de los derechos culturales para la ciudadanía. Si bien en el contexto global se observan divergencias y procesos heterogéneos en su constitución e implementación, en los espacios públicos, como lugares de cultura local, la especificidad de la elaboración de políticas públicas en cultura, en correspondencia con la planificación urbana, se vuelve un trabajo más homogéneo y a medio plazo. Muchas veces, esos territorios locales con gran riqueza cultural están aferrados y dependen de las agendas políticas locales, donde la cultura queda relegada a un segundo lugar de prioridades. O, directamente, no son prioridad.

El monográfico presenta estudios e investigaciones teóricas y empíricas en el ámbito de la cultura y la política cultural de las ciudades, la creatividad urbana y las prácticas

artístico-culturales. En este contexto, presenta, a continuación, un conjunto de artículos que exponen investigaciones sobre los temas mencionados en escenas urbanas de diferentes ciudades de Europa, América Latina y Estados Unidos: Barcelona, Berlín, Oporto, València, Buenos Aires, León (México), Río de Janeiro y Pittsburgh.

En lo que refiere al análisis donde la ciudad se constituye como un escenario para problematizar la cultura y lo cultural, el monográfico presenta dos artículos, uno de ellos en Río de Janeiro (Brasil), y el otro, en Oporto (Portugal). Respecto al primero, el artículo de Claudia Seldin, Caio César de Azevedo Barros, Pedro Vitor Costa y Victória Michelini, titulado “Comprender los territorios culturales de abajo hacia arriba en ciudades desiguales”, busca discutir la idea de *territorios contestados de la cultura* como respuesta a distintos tipos de conflictos en espacios urbanos y en la construcción informal de las ciudades. Al mismo tiempo, destaca su relevancia, a partir del desarrollo de actividades culturales, en la lucha por alcanzar una mayor y mejor equidad en las ciudades desiguales de América Latina, y, en particular, Río de Janeiro. Por otro lado, se presenta el artículo “Artistas contra la gentrificación del turismo: análisis de prácticas creativas de resistencia en Oporto”, de Inês Barbosa, João Teixeira Lopes y Lígia Ferro, un análisis de prácticas creativas y de producción artística que indaga la generación de diferentes estrategias de resistencia, como la reivindicación al derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, en procesos de gentrificación en Oporto, Portugal, durante los últimos cinco años.

Con relación al ámbito de las prácticas culturales y la creatividad urbana, se presentan dos artículos, uno de ellos realiza un estudio de caso en León (México), y el otro, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Por un lado, el artículo de Caitlin Frances Bruce, titulado “Movilidad, efimeridad y economías turísticas: *tour* grafitero practicando *running* en León, Guanajuato”, explora la creación de una ruta del grafiti como parte de las transformaciones que está viviendo León, cuyo cambio económico y cultural se va alejando de sus raíces agrícolas e industriales. Aquí, la autora discute de qué manera prácticas creativas como el arte urbano favorecen a alimentar una imagen atractiva de ciudad. Por otro lado, el artículo “Hacia un nuevo radar. Arte urbano e identidades barriales en la ciudad de Buenos Aires”, de Mercedes González Bracco, propone analizar cómo el arte urbano se entrelaza con la identidad local, reorganizando el espacio barrial y los imaginarios asociados a él en Buenos Aires.

En cuanto al ámbito de los equipamientos e instituciones culturales de la ciudad, se presentan dos artículos, uno con el foco en la ciudad de Barcelona y el otro en València. En cuanto al primero de ellos, el artículo de David Márquez Martín de la Leona, con el título de “El sector cultural ante el cambio cultural en el ámbito local en Europa”, busca estudiar cómo el sector cultural local puede dar visibilidad a un momento de cambio cultural por medio de sus políticas culturales o a través de acciones particulares. Además, pensar estas transformaciones desde una escala local, donde el ámbito territorial y administrativo es el protagonista en su implementación.

Respecto al segundo, titulado “De los equipamientos culturales a la ciudad cultural. La experiencia proyectiva de la Ciutat de l’Artista Faller en València”, de Pau Rausell-Köster, Tony Ramos Murphy y Chema Segovia Collado, el artículo ofrece una revisión crítica sobre la idea de equipamiento cultural como elemento anclado en la lógica de la democratización cultural, para avanzar hacia una comprensión ampliada del papel de la cultura en la ciudad contemporánea. Las posibilidades proyectivas que la ciudad cultural ofrece se ejemplifican desde un análisis de la recuperación de la Ciutat de l’Artista Faller en València.

Por último, deseo dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la elaboración de este monográfico, especialmente en la redacción de los artículos y sus revisiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Delfín, M. (2022). Abrir la gobernanza cultural mediante la participación de la sociedad civil. En UNESCO, *Repensar las políticas para la creatividad: plantear la cultura como un bien público global*. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380479>
- Durán, M. Á. (2008). *La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso*. Ediciones Sur.
- Gehl, J. (2006). *La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios*. Editorial Reverté.
- Klein, R. (2020). Construcciones de ciudad y espacio público desde el graffiti y el street art. Aportes desde un análisis de la fotografía. *Universitas Humanística*, 88(1), 20.
- Klein, R., y Rius-Ulldemolins, J. (2021). Prácticas culturales y espacios públicos como lugares de interacción social y política. Un análisis del artivismo en Barcelona y València. *Arte, Individuo y Sociedad*, 33(3), 445-462.
- Rius-Ulldemolins, J., y Klein, R. (2022). From top-down urban planning to culturally sensitive planning? Urban renewal and artistic activism in a neo-bohemian district in Barcelona. *Journal of Urban Affairs*, 44(4-5), 524-544.
- Rosler, M. (2017). *Clase Cultural. Arte y gentrificación*. Caja Negra.
- Sequera Fernández, J. (2020). *Gentrificación. Capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano*. Catarata.