

DISTRITOS CULTURALES

INVERSIÓN PARA UNA VIDA URBANA PLENA

GLOBAL CULTURAL
DISTRICTS NETWORK (GCDN)
gcdn.net

www.linkedin.com/company/global-cultural-districts-network/

A medida que muchas personas ven con expectación el mundo post Covid-19, reconstruir y renovar nuestras ciudades será un desafío colosal. Sin embargo, es también una oportunidad para acometer un cambio transformador y construir la transición hacia un mañana más verde, inclusivo y resiliente.

on ese fin, los distritos culturales ofrecen una poderosa fuente de luz para aquellas ciudades que persiguen reavivar sus economías y fortalecer la resiliencia de sus comunidades. El valor de los distritos culturales es inmenso, multicapa y de gran alcance. Los distritos culturales atraen inversiones, trabajadores y turistas del conocimiento; construyen capital social y comunitario, y revelan una identidad local distintiva.

Sin embargo, tu apoyo resulta vital para que los distritos culturales prosperen. Con este y tu colaboración, podemos forjar y garantizar unos distritos culturales vibrantes y dinámicos.

¿Qué son los distritos culturales?

Los distritos culturales son un fenómeno global. Se trata de lugares caracterizados por una alta concentración de organizaciones y actividades culturales. Aunque algunos cuentan con siglos de antigüedad, se ha producido un rápido crecimiento en las dos últimas décadas, tanto en número, como en tipología de distritos culturales, a medida que su contribución a la vida urbana ha sido entendida de forma más completa.

Ya sean antiguos o nuevos, hayan sido planificados o surgidos de forma "natural", los distritos culturales cuentan cada vez con un mayor reconocimiento, debido a las sinergias, a la masa crítica que fomentan y la contribución que hacen a la calidad de la vida urbana.

Si bien las agrupaciones con actividad creativa y cultural pueden concentrarse dentro de un área geográfica, los distritos culturales exitosos crean, mantienen y nutren las condiciones en las que la cultura y la creatividad prosperan, aumentando significativamente la calidad de la vida urbana.

¿Por qué importan los distritos culturales?

Hoy día, los distritos culturales frecuentemente se organizan y son apoyados por entidades que les ayudan a prosperar y a maximizar su contribución a la economía y la sociedad.

Estos beneficios se ven aumentados por las economías de escala y las sinergias que los distritos culturales ocasionan a través de su agrupamiento. Hay varias dimensiones para entender el impacto que pueden tener en la vida urbana:

Hay múltiples áreas de la vida urbana en las que los distritos culturales pueden crear impacto.

Los distritos culturales importan y pueden marcar la diferencia gracias a su valor multicapa.

Valor Artístico

Nutrir y mantener el ecosistema de industrias culturales y creativas.

Valor educativo

Desarrollar capacidades y promover una ciudadanía activa.

Valores sociales y comunitarios

Fortalecer revitalización, pertenencia e inclusión social de la comunidad

Valores urbanos y medioambientales

Fomentar un fuerté sentido de lugar y mejorar la habitabilidad.

Valor económico

Estimular la innovación y fomentar el compromiso internacional.

- * Valor cultural: es multidimensional y se refiere en términos generales al valor atribuido a las artes y la
- * Impacto: implica que algo cambia como resultado de una experiencia cultural, al menos temporalmente. Incluye todos los posibles resultados positivos asociados a las artes y a la cultura, desde los beneficios intrínsecos, hasta los resultados tangibles como los beneficios económicos o la generación de empleo. Puede aplicarse a individuos, comunidades y ciudades.

Impacto Cultural

- Excelencia creativa
- Vitalidad cultural
- Diversidad
- Equidad e inclusión
- Resiliencia
- · Orgullo comunitario

Impacto Social

- Mejor salud
- · Bienestar mejorado
- Calidad de vida
- · Movilidad social
- Mejoras en la Educación
- Prevención del crimen

Impacto Económico

- Empleo
- Inversión de capital
- Exportaciones
- Turismo
- Competitividad internacional

Saber más

Descarga el diagrama completo (en inglés)

Valor Artístico

Los distritos culturales nutren y sustentan el ecosistema de las industrias culturales y creativas.

Las personas creativas son el corazón, alma y origen de las industrias culturales y creativas. Generan nuevas ideas, traspasan los límites y dan vida a nuevas obras emocionantes.

Crear una obra nueva puede suponer un desafío. Las personas y organizaciones que se dedican a la creación artística, y, en particular las pequeñas, emergentes o independientes, deben operar en un sistema complejo, que involucra a multitud de personas, instituciones y lugares. Para prosperar, se requiere acceso a una gran cantidad de recursos y capacidades interconectadas.

Los distritos culturales apoyan las condiciones para la creación artística y las prácticas creativas mediante:

• El fomento de un ecosistema artístico que nutre la creatividad y las energías innovadoras de artistas y profesionales creativos.

- La creación de espacios y oportunidades para que las artes y la cultura puedan prosperar y crecer.
- Apoyo a la creciente comunidad cultural virtual a través de nuevas formas de colaboración y/o programación híbrida.

Toda los ciudadanos tienen derecho a una vida creativa y culturalmente plena. Independientemente de su raza, origen, edad, género o capacidad, todos los ciudadanos tienen derecho a verse reflejados en nuestra vida cultural, en nuestras pantallas y escenarios, en nuestra literatura, arte y música.

Los distritos culturales pueden fomentar la participación y el compromiso mediante:

- La ampliación del acceso equitativo y proporcionando nuevos caminos hacia expresiones artísticas y creativas ricas y diversas en diferentes comunidades.
- El apoyo a artistas, profesionales creativos, organizaciones y empresas en su búsqueda de audiencias más amplias, nuevos mercados y mayores ingresos.
- · La celebración, promoción y preservación del patrimonio cultural como legado para las generaciones futuras.

Valor educativo

Los distritos culturales desarrollan capacidades y promueven una ciudadanía activa.

Numerosas investigaciones han demostrado que la exposición y participación en prácticas culturales y artísticas aumenta nuestra capacidad para aprender, además de enriquecer la vida de los adultos.

Hemos comprobado cómo los jóvenes se benefician del aprendizaje basado en las artes y la cultura, cultivando la imaginación y desarrollando capacidades sociales y personales duraderas. Es importante destacar que el compromiso cultural desarrolla habilidades como el pensamiento crítico, comunicación e innovación, esenciales para una fuerza laboral productiva del siglo XXI.

Los distritos culturales pueden crear un entorno positivo para el desarrollo de capacidades y habilidades de aprendizaje y desarrollo mediante:

 El acceso equitativo a programas educativos de alta calidad que abarcan desde la infancia hasta la educación superior y la formación profesional.

• El servicio como centro para el desarrollo de habilidades, el intercambio de conocimientos y la creación de redes.

Las artes y la cultura actúan como motor de renovación cívica y contribuyen a la vitalidad de las comunidades. La participación ciudadana en las artes crea una fuerte identidad compartida, conexión y orgullo.

Invertir en distritos culturales contribuirá al desarrollo de oportunidades educativas basadas en las artes y la cultura, lo cuál nutrirá a ciudadanos activos y empáticos que se preocupan por sus comunidades.

Los distritos culturales son un activo cívico en la sociedad global actual gracias a:

- Ofrecer programas artísticos y culturales que facilitan el entendimiento intercultural, fomentan la confianza y aumentan la tolerancia y la empatía.
- El fomento de la ciudadanía activa y de la eficacia colectiva de una comunidad para abordar los principales problemas juntos.

Valores sociales y comunitarios

Los distritos culturales fortalecen la revitalización, el sentido de pertenencia y la inclusión social de las comunidades.

Las ciudades son el hogar de un amplio abanico de comunidades diversas, con antecedentes socioeconómicos e identidades características. Las comunidades no son estáticas y, a medida que las poblaciones crecen, los desafíos sociales como la integración de nuevos residentes y ciudadanos con culturas y tradiciones diferentes, mantener a nuestros mayores activos, y arraigar a la población más nómada; tomarán cada vez mayor protagonismo.

La idea de que los artistas, diseñadores y creativos tengan un papel en la definición de comunidad es tan antigua como la propia civilización humana. Sin embargo, a menudo las artes y la cultura son activos infrautilizados para la planificación y el desarrollo comunitario.

Los distritos culturales pueden apoyar y dar respuesta a los desafíos sociales y comunitarios:

- Creando una infraestructura social sólida con la que construir comunidad, contribuir al bienestar y generar oportunidades de experiencias culturales que alienten a las personas y a las comunidades.
- Desarrollando políticas centradas en las personas y estrategias que faciliten la integración y la movilidad social, así como la formación de capital social.

Las artes y la cultura tienen un impacto inconmensurable en la comunidad y en la calidad de vida. Son capaces de curar, traer alegría, inspirar y construir puentes entre diferentes culturas a través de experiencias compartidas.

Los servicios creativos y las experiencias culturales poseen un inmenso potencial para lograr resultados que tengan amplio alcance social y comunitario, pero han sufrido la falta de inversión y coordinación.

Los distritos culturales ofrecen un amplio impacto social y comunitario que apoya y celebra las fortalezas únicas e importantes de sus comunidades:

- Empoderando a los jóvenes desatendidos y en riesgo de exclusión aprovechando el poder de la artes y cultura para dar voz a los problemas que les afectan.
- Actuar como anclas comunitarias, que dan prioridad al desarrollo justo y a un compromiso real que responda a las necesidades de la comunidad.

Valores Urbanos y Medioambientales

Los distritos culturales fomentan un fuerte sentido de lugar y mejoran la habitabilidad.

En todo el mundo, las ciudades están reconociendo la importancia de crear barrios y lugares donde la gente puede vivir, trabajar y jugar. Los distritos culturales tienen el poder de remodelar la forma en la que vivimos nuestras ciudades: pueden rehacer paisajes urbanos y mejorar la seguridad pública, dinamizar los espacios públicos, atraer visitantes y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Los distritos culturales pueden fomentar un sentido de lugar fuerte y compartido:

- Desarrollando una narrativa compartida que promueva y posibilite percepciones positivas del carácter único de la ecología creativa del distrito cultural.
- Proporcionando una experiencia del visitante inigualable mediante la agrupación de instituciones culturales, espacios públicos animados y mejoras en el paisaje urbano.

La resiliencia de una ciudad se define por la capacidad de sus comunidades para sobrevivir, adaptarse y crecer a pesar del estrés crónico y de las conmociones que experimenta. Cuando las comunidades son resilientes, resultan más seguras, sanas, felices y capaces de prosperar a pesar del estrés del día a día.

Construir un futuro resiliente también requiere de una preparación para los desafíos futuros, especialmente el creciente impacto del cambio climático y garantizar una planificación y desarrollo justos.

Los distritos culturales pueden fortalecer la resiliencia de las ciudades:

- Promoviendo la creación de espacios creativos como medios estratégicos para reconocer los activos disponibles e incorporar las voces de la comunidad fomentando un entorno vibrante, seguro, ecológico y justo.
- Tomando la iniciativa en hacer posible la sostenibilidad a través de la mejora en el uso eficiente de los recursos y la concienciación medioambiental.

Valor Económico

Los distritos culturales estimulan la innovación y posibilitan la implicación internacional.

La creatividad no se limita a las industrias culturales y creativas. Como base de la innovación, la creatividad puede impulsar la productividad, el crecimiento económico y la creación de empleo.

De hecho, la creatividad es una habilidad transferible, cada vez más reconocida por la variedad de beneficios que aporta a la economía en general.

Los distritos culturales generan un impacto económico amplio:

- Apoyando una economía mixta y próspera mediante la colaboración y creación de redes intersectoriales.
- Catalizando nuevos tipos de innovación y energía empresarial a través del apoyo a nuevas empresas y tipos de relaciones entre prácticas creativas, negocios y audiencias.
- Atrayendo talento, generando empleo y apoyando la movilidad social.

Los distritos culturales contribuyen y están formados por la comunidad global. Los lugares creativos más exitosos operan a escala internacional, conectando socios, colaboradores y audiencias extranjeras. El compromiso global amplifica las oportunidades de obtener ideas e inspiración, para el comercio y el turismo, y para las relaciones culturales y diplomáticas.

Los distritos culturales proyectan el impacto y el perfil de una ciudad para audiencias, visitantes y mercados globales:

- Promocionando la imagen general de una ciudad para ser conocida y visitada internacionalmente gracias a sus excepcionales infraestructuras y experiencias culturales excepcionales.
- Estimulando la inversión interna así como atrayendo y conservando a los mejores talentos y trabajadores del conocimiento.

En general, los distritos culturales fortalecen la resiliencia de sus barrios y ciudades, además de aportar valor a las comunidades a las que sirven.

En tiempos de crisis, las artes y la cultura tienen una contribución fundamental que hacer...

y los distritos culturales importan ahora más que nunca.

El mundo cambió en 2020 y no hay marcha atrás...

Los estudios muestran que durante y tras las grandes crisis, como desastres naturales y pandemias sanitarias, las artes y la cultura juegan un papel fundamental para permitir a las personas ajustar y dar sentido a los cambios, reconectar comunidades afectadas, contribuir al fortalecimiento del sentido de conexión y pertenencia a un lugar, reducir los sentimientos de soledad y aislamiento, ofrecer oportunidades para el pensamiento y fomentar un sentimiento de esperanza compartido.

Las artes y la cultura son también esenciales a la hora de hacer frente a los desafíos múltiples que las empresas tienen por delante, incluyendo la mejora del bienestar de los empleados, el estímulo y el despertar de la creatividad y la innovación, y el apoyo a la colaboración intersectorial.

Las artes y la cultura también pueden mejorar el denominado "soft power" (poder blando) de una ciudad, un recurso fundamental durante este período de disrupción global. Dentro de Global Cultural District Network - GCDN, los distritos culturales están aprovechando ya estos beneficios para "reconstruir mejor y más sólidamente".

Los distritos culturales han venido desempeñando un papel activo en la recuperación y renovación de las ciudades:

Adaptándose rápidamente a las necesidades inmediatas de los residentes, proporcionándoles acceso a infraestructura, recursos críticos para alimentarse, estar activos y conectados digitalmente durante la pandemia.

- Innovando a bajo costo y siendo inmediatamente receptivos a realizar intervenciones creativas en el ámbito público para promover negocios locales, salud y justicia social.
- Produciendo actividades artísticas y culturales que contribuyan a obtener resultados positivos en el ámbito educativo, social y sanitario entre las comunidades.
- Combatiendo los crecientes problemas de soledad y aislamiento, construyendo sentido de comunidad, pertenencia y confianza a través del fomento de las artes y de la participación cultural.
- Facilitando y/o impulsando transformaciones creativas que permitan la innovación y el crecimiento económico.

Aún gueda mucho por hacer para entender completamente el gran potencial de los distritos culturales y las formas únicas en que éstos se forman, estructuran y mantienen.

Apoyemos los distritos culturales para que jueguen un papel determinante en la recuperación y resiliencia de nuestras ciudades.

Puedes acceder al artículo original más otros recursos de interés como casos prácticos y un desarrollo del diagrama del loto sobre los distritos culturales aquí.

Esta quía fue escrita por Dr. Su Fern Hoe, Asesora de investigación senior de la red Global Cultural Districts Network (GCDN), y está basada en el trabajo realizado por los profesores Geoffrey Crossick y Anna Jobson para GCDN.

Global Cultural Districts Network (GCDN) es una federación internacional comprometida con la mejora de la calidad de la vida urbana a través de la contribución de las artes, la cultura y las industrias creativas.

La red de miembros fomenta la cooperación y el intercambio de conocimientos entre los responsables de los distritos creativos y cúlturales, e involucra a los líderes en la cultura y en el desarrollo urbano a través de convocatorias, investigaciones y colaboraciones para informar sobre las agendas globales, locales y sectoriales.

GCDN es una iniciativa de AEA Consulting.