

Jornadas de sensibilización

Industrias Culturales y Ciudades Creativas. La innovación como motor del desarrollo sostenible.

Introducción

Los profundos cambios culturales, sociales, políticos y económicos de los últimos 30 años sumados a los desafíos locales y globales y a los fenómenos de aceleración del desarrollo en el campo de la ciencia, el arte y la tecnología, han situado a las ciudades en un rol protagónico creciente, configurándose como auténticos centros de acumulación de capital humano, físico, económico, político, cultural y social

El aumento sostenido del porcentaje de la población que vive en ciudades y las capacidades instaladas por la *sociedad del conocimiento* (UNESCO, 2005), han hecho de éstas el lugar privilegiado para el desarrollo basado en la creatividad, la diversidad y la innovación.

En este sentido, ningún desarrollo se podrá calificar como “sostenible” sin la consideración de la importancia central de los factores culturales. Así, el fortalecimiento de la institucionalidad cultural es una dimensión estratégica para una gobernanza multiactor y multinivel en la implementación de políticas públicas y privadas que apunten al crecimiento sostenible de las economías creativas.

La economía, para ser sostenible debe analizar los valores en los que se sustenta y considerar los recursos culturales del entorno. Las actividades culturales son un importante factor de desarrollo económico integral permitiendo la renovación y la creación de nuevas actividades económicas, potenciando el ecosistema emprendedor, la creación de nuevos mercados, diversificando la cadena de valor y constituyendo un importante factor de atraktividad de los territorios.

La vinculación de la cultura con el desarrollo socioeconómico puede verse desde diferentes perspectivas: por su impacto —especialmente a través de las industrias culturales— en la economía de los países (PBI, generación de empleo, promoción de exportaciones e importaciones, generación de empresas); por su articulación con procesos de desarrollo socioeconómico locales y regionales, por su integración con otras estrategias de desarrollo socioeconómico (salud, medio ambiente, educación, competitividad, tecnología, convivencia, gobernabilidad democrática, etc.); por su vinculación con los procesos de responsabilidad social empresarial y por la generación de una “cultura” (producción/circulación de significados) sobre el desarrollo y la economía de la sociedad.

Los contenidos de esta jornada serán abordados desde la perspectiva de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible de las ciudades (CGLU. Cultura 21 Acciones) y en articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) y con las plataformas de gestión de organismos nacionales (Secretaría de Cultura y Creatividad) e

internacionales (Mercosur, MercoCiudades, CGLU, Fundación Kreanta, Barcelona Centro de Diseño, Programa AI Invest, entre otras).

Objetivo general

Brindar al ecosistema de las industrias culturales de Villa María y la región una presentación y acercamiento a políticas y acciones relacionadas con el fortalecimiento y la promoción de las economías creativas en tanto plataforma para la generación de futuras capacitaciones, laboratorios de innovación y talleres focalizados en distintas temáticas de interés.

Objetivos específicos

- Brindar a los participantes conocimientos actualizados sobre la situación de las Industrias Culturales y Ciudades Creativas así como herramientas, para promover nuevas iniciativas.
- Dar a conocer experiencias exitosas a fin de poder potenciar el surgimiento e incorporación de buenas prácticas.
- Estimular los descubrimientos, fomentando la creación de laboratorios de ideas, grupos de investigación y redes de conocimiento; conectando emprendedores y empresas de base cultural y creativa, vinculándolos con nuevos mercados
- Motivar la diversificación de actividades innovadoras, vínculos asociativos y trabajo colaborativo
- Relevar las necesidades y perspectivas del ecosistema emprendedor de la ciudad
- Acercar políticas culturales públicas y privadas a las pymes creativas

En la jornada participarán como oradores

- Gestores públicos con amplia experiencia y trayectoria en sus áreas y con resultados comprobados y exitosos producto de su participación en la ejecución de las distintas políticas y herramientas en el sector.
- Profesionales y empresarios que han participado en distintas instancias y que pueden mostrar resultados de las políticas públicas.
- Gestores de la universidad involucrados con el sector y miembros del ecosistema innovador y creativo.

Destinatarios

Universidades, instituciones públicas y privadas, empresas, emprendedores, creativos vinculados a la música, audiovisual, artes escénicas, editorial, diseño, videojuegos, arquitectura; tiendas creativas, espacios culturales, agentes comerciales, gestores culturales y articuladores regionales ligados a la temática.

Ejes de trabajo

Con dicho objeto se ha desarrollado una propuesta de jornada completa de trabajo dividida en 4 ejes

1. Gobernanza y políticas públicas.

La integración transversal de los factores culturales en las estrategias locales de desarrollo sostenible, reconociendo la naturaleza común de la cultura y su lugar central en la construcción de espacios comunes de reconocimiento, experiencia y aprendizaje, debe basarse en la responsabilidad compartida entre todos los actores implicados (gobernanza multi-actor). Además de los gobiernos locales, es necesario que los actores de la sociedad civil, las organizaciones privadas y los ciudadanos particulares sean reconocidos como actores clave en los debates públicos, en el establecimiento de prioridades, en la elaboración de políticas, y en la gestión y la evaluación de programas.

En dicho marco se propone una aproximación conceptual y general al Plan de Cultura 2030 elaborado por la ciudad de Santa Fe en el marco del programa Ciudad Piloto, Cultura 21 Acciones de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos haciendo especial hincapié en Santa Fe Ciudad Creativa como motor de innovación y desarrollo sostenible.

Desarrollo como casos de éxito de:

- Santa Fe Polo de Diseño, política de estado a nivel municipal con 12 años de trayectoria, 1000 Pymes beneficiarias, proyectos internacionales concursados y ganados, 2 misiones técnicas a la Semana del Diseño de Barcelona, la feria de diseño más grande en participaciones y público de la región y la conformación de la primera Cámara de Diseño de Santa Fe. Estas acciones le valieron a la ciudad el reconocimiento como caso de éxito en la red CGLU de Ciudades y Gobiernos Locales y la mención como ciudad nodo creativa de Argentina (<http://santafeciudad.gov.ar/blogs/disena/santa-fe-polo-de-diseño/>). Acceso a mercados: catálogo de productos, plataformas de promoción y comercialización, comunicación estratégica.
- Santa Fe Ciudad de la Música, programa de gobierno para la generación y articulación de espacios de creación, desarrollo y fortalecimiento de proyectos en torno a las expresiones musicales en su diversidad. Estas acciones se realizaron en articulación con organismos estables como la Banda y Coro Municipal y otros organismos del estado, instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Dentro del programa se gestionan los proyectos “Mercado Internacional de la Música” evento anual que congrega a los organizadores y participantes de los 17 festivales anuales de la ciudad y que ha permitido integrar la red global de Mercados de la Música GloMMnet; “SOS Música” de creación y fortalecimiento de orquestas infanto juveniles, Ciclos de Festivales, que articulan todos los géneros, “Sonido Santafesino” y “Mi Primer Demo” para la grabación y edición del primer material fonográfico y “Bandas Escolares” destinado a brindar un espacio de exhibición para los grupos de escuelas secundarias de la región.

2 Información, cultura y conocimiento: La importancia de la información como herramienta para la elaboración de políticas públicas.

Aumentar las oportunidades para el acceso a la información y la participación en la generación de conocimiento es ineludible en la planificación de políticas para el fortalecimiento de los ecosistemas creativos.

Las políticas urbanas deben tomar en cuenta los cambios recientes en la creación, la producción, el acceso, la circulación y el intercambio de la información, así como los cambios en las industrias culturales y creativas, y cómo estos cambios pueden ser adaptados al contexto y a las capacidades de los actores locales. Hoy, el espacio público de la cultura tiene también una dimensión virtual, el internet. Todos estos factores implican la promoción de oportunidades para la conectividad internacional, incluso a través del trabajo en red, en línea y presencial.

En este marco se propone trabajar sobre ecosistema y mapeo en una primera instancia y en un segundo momento trabajar sobre Herramientas para la construcción colectiva en industrias creativas: eestrategias de desarrollo a partir de información del entorno; valores sociales, ambientales y humanos en el diseño de productos; gestión de la Propiedad Intelectual para la valorización de los proyectos creativos; marcas cooperativas; marketing centrado en la persona.

Metodologías de mapeo: A21 100 Acciones, Indicadores de consumos culturales del Sistema Nacional de Cultura Argentina, Encuesta Nacional de Consumos Culturales, entre otras.

3. Fortalecimiento de las economías creativas

- Instancia de trabajo sobre el Plan de Fortalecimiento Institucional “Expresiva” (Incubadora de Emprendimientos de Base Cultural de la Ciudad de Santa Fe), con 8 años de trayectoria y 5 cohortes incubadas. (<http://expresivasantafe.com.ar/>) Fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo empresarial: modelos de negocios, propiedad intelectual, asociativismo. Fortalecimiento de redes y asociaciones profesionales. Formulación de proyectos, planes de negocios.
- Primer Laboratorio de Interdisciplinario de Diseño de la región en el marco del Plan de Fortalecimiento y Desarrollo para emprendedores, estudios y profesionales del diseño de la ciudad de Santa Fe y la Región: 10 encuentros en los que participaron 58 empresas en un ámbito de reflexión que los llevó problematizar sobre sus producciones, público objetivo y diversificación de mercados como plataforma para potenciar la identidad, innovación, coproducción y comercialización de sus productos. Se lograron 39 nuevos productos de diseño, 5 Co-creaciones y la participación por primera vez en la Feria de Diseño más importante del país (Puro Diseño) con un stand colectivo de emprendimientos.
- Asociativismo y núcleos empresariales. Dinámicas de trabajo, proceso de consolidación de la Cámara de Diseño de Santa Fe y legislación pública para su institucionalización

- Presentación de espacios de comercialización: Diseña Santa Fe, feria que congrega a más de 300 diseñadores de los rubros: Indumentaria, Diseño de Joyería y accesorios, diseño industrial y gráfico, diseño para el hábitat. Misión Técnica a Barcelona Design Week. Feria Puro Diseño.
- Financiamiento y cooperación internacional para desarrollo de las industrias creativas. Experiencia de la Agencia de cooperación, inversiones y comercio exterior. Proyecto AL-Invest de la Unión Europea (<http://santafeciudad.gov.ar/blogs/disena/proyecto-al-invest-5-0/>), Crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo para la creación de un mercado para las industrias creativas (Mercado Progreso), Mercado Norte, Cooperación Franco-Argentina para la recuperación de técnicas de restauración de edificios con reminiscencia de arquitectura francesa entre otras acciones.

4. Diálogos Participativos

Taller de relevamiento de inquietudes, intereses, necesidades y expectativas del ecosistema creativo de la ciudad de Villa María y la región con el objetivo de planificar acciones futuras

Programa propuesto

Industrias Culturales y Ciudades Creativas. La innovación como motor del desarrollo sostenible.

8:30 Acreditaciones

9:00 a 9:30 Apertura y bienvenida.

Palabras de las autoridades de la UNVM, Ciudad de VM y organizadores.

9:30 a 11:00 Gobernanza y políticas públicas

- Santa Fe Nodo de la Red de Ciudades Creativas. Hacia el Plan Estratégico de Cultura 2030. (Arq. Patricia Pieragostini)
- Casos de éxito: Santa Fe Polo de Diseño, Santa Fe Ciudad de la Música. (Lic. Melina Delfino)

11:00 a 11:30 Pausa

11:30 a 12:30 Información, cultura y conocimiento:

- La importancia de la información como herramienta para la elaboración de políticas públicas. Ecosistema y mapeo. (Lic. Melina Delfino)
- Herramientas para la construcción colectiva en industrias creativas. (Ing Marcelo Grabois)

12:30 a 13:30 Almuerzo

13:30 a 15:00 Fortalecimiento de las economías creativas

- Fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo empresarial. El caso de "Expresiva", Incubadora de Emprendimientos de Base Cultural (UNL y Gobierno de la Ciudad de Santa Fe). (Arq. Patricia Pieragostini)
- Laboratorios de innovación creativa: El caso del Primer Laboratorio de Interdisciplinario de Diseño de Santa Fe y la región. (Arq. Patricia Pieragostini)
- Asociativismo y núcleos empresariales. (Lic. Melina Delfino)
- Presentación de espacios de comercialización: El caso de Diseña Santa Fe, Feria Puro Diseño y Barcelona Design Week. (Lic. Melina Delfino)
- El financiamiento internacional como herramienta de apoyo a las industrias creativas. (Mgter Simón González)
- De emprendedora a Empresaria, el caso de Lorena Picasso emprendimiento Somno.

15:00 a 15:30 Pausa Café

15:30 a 17:00 Diálogos participativos

Taller de relevamiento de inquietudes, intereses, necesidades y expectativas del ecosistema creativo de la ciudad de Villa María y la región con el objetivo de planificar acciones futuras.