

AGORA

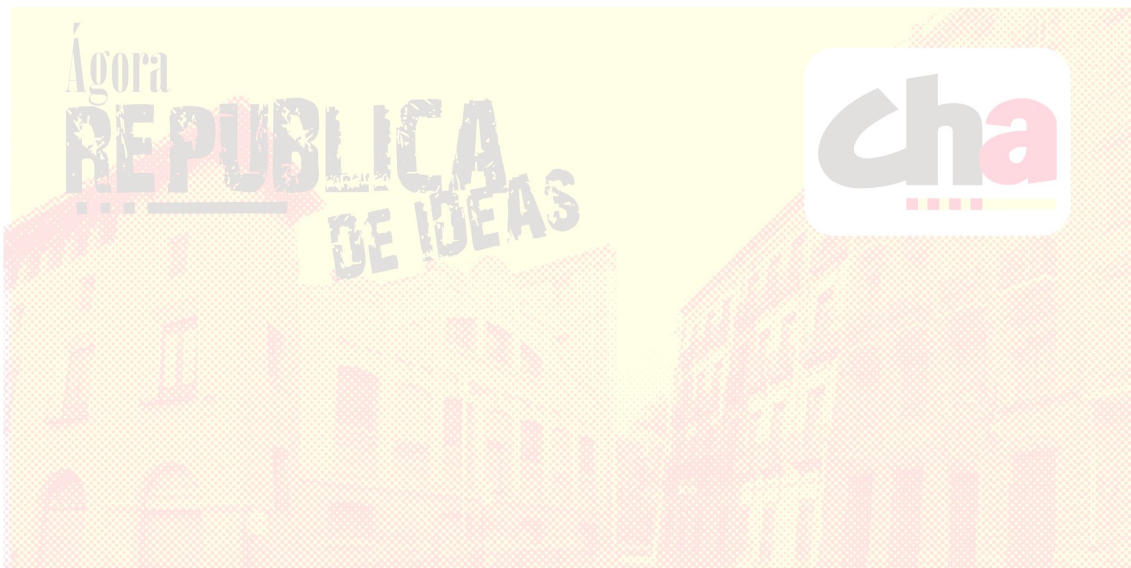
Espacios para el pensamiento y la creación

AGORA

Espacios para el pensamiento y la creación

14 de abril de 2011
20,00 horas
Escuela Municipal de Música

1. ¿Qué es Ágora?
2. Zaragoza, ¿ciudad creativa?
3. La red de Espacios de Creación

1. ¿Qué es Ágora?

La necesidad de utilizar espacios que actualmente están en desuso y que son de titularidad pública se convierte en una idea compleja si hablamos de ello en tiempos de crisis.

Las inversiones desproporcionadas a que estamos acostumbrados cuando se habla de crear un Museo, un centro de interpretación, cultural o espacios para la creación hacen que en estos momentos y desde CHA valoremos las intervenciones en estos edificios desde otra perspectiva.

Proponemos como punto de partida para trabajar partir de recursos e ideas sostenibles en toda la amplitud del término.

La génesis nace de las ideas y las ideas de los creadores. Propondremos por tanto buscar como punto de partida esas ideas nuevas, en gente nueva, con gente joven que podrán estar en Universidades, Centros educativos de la comunidad o de otros países o llegar desde la creación.

Que estas ideas necesitan de un soporte técnico, económico y rentable parece obvio, por lo tanto el propio planteamiento necesita de gestores, creativos, técnicos o empresarios para poder llevarlo adelante.

Nuestra propuesta se centra pues en buscar de entre todos estos edificios en desuso, aquel que pueda ser motor de arranque y espacio de trabajo y creación para estos equipos gestores de ideas. Equipos, que trabajarán para el desarrollo de iniciativas y proyectos que permitan adecuar y rentabilizar esos espacios de la ciudad sin uso ni proyecto en la actualidad y para los que propondremos posibles usos.

De entre todos, el antiguo edificio de la Escuela de Arte parece idóneo como espacio primero de diseño y gestión. Este edificio podría constituir el espacio Ágora ya que sido, hasta hace dos años centro educativo, con aulas, talleres, servicios e instalaciones y la intervención necesaria para hacer esto posible tendría un bajo coste ya que los espacios, zonas de movilidad y servicios requieren de una intervención mínima. La intervención correspondería a una actualización de algunas instalaciones y la dotación de herramientas de trabajo para sacar adelante estos equipos de trabajo.

Paso 1 -limpieza y reparación del edificio (se iniciaría únicamente en la planta baja en una primera fase.

Paso 2 -Creación de talleres para diferentes equipos de trabajo.

Paso 3 -Catalogar y documentar los edificios a intervenir y definir las actuaciones.

Paso 4 -Establecer desde el Ayuntamiento convenios de colaboración con (a modo de ejemplo):

- Cámara de comercio, empresas...
- Universidad
- Escuelas de Arte y Diseño
- Centros educativos, institutos
- Gobierno de Aragón
- Escuelas Municipales
- Ministerios
- Sociedades, Asociaciones...

Paso 5 -Formar equipos multidisciplinares con:

- arquitectos
- ingenieros
- historiadores del arte
- filólogos
- bibliotecarios
- economistas
- empresarios
- diseñadores
- creadores
- publicistas
- músicos
- gestores culturales, etc...

Paso 6- Definir y plantear en el seno de Ágora ideas para desarrollar proyectos en la ciudad.

AGORA

tendrá un carácter integrador de las diferentes disciplinas que van a intervenir en los proyectos, proporcionando espacios, talleres y medios para los equipos de trabajo.

Las propuestas y concursos de ideas se propondrán a equipos de jóvenes en los últimos cursos de sus respectivos estudios y a titulados recientes con deseo de adquirir experiencia, así como a todas aquellas personas que por su trayectoria artística o profesional quisieran integrarse voluntariamente en Ágora.

Ágora tiene que funcionar como una tela de araña que teja, ordene y desarrolle el mapa cultural que queremos para la ciudad de Zaragoza, por eso si bien desde CHA damos unas propuestas, Ágora siempre estará abierta al debate, porque su finalidad es hacer de Zaragoza una ciudad creativa, cultural y abierta

2. Zaragoza, ¿ciudad creativa?

Una ciudad creativa podría ser aquella que consigue mantener tres vasos comunicantes: memoria, presente y futuro. La memoria nos da sentido de ciudad, el presente constituye nuestro contexto y el futuro es aquel lugar al que como ciudad queremos llegar: Ágora.

Sin duda en el contexto de ciudades creativas las “industrias” culturales son un elemento determinante, ya que engloban a los investigadores, creadores, a los empresarios, al público y a las administraciones públicas.

Ahora bien para que todo eso sucede hay que tener en cuenta un elemento fundamental: la ciudad es creativa en la medida en que quienes viven en ella o que un número significativo de quienes viven en ella lo sean, así como desde el momento en que las instituciones lo quieran ser y apuesten por ello.

Ciudad creativa es aquella ciudad que, más allá de la etiqueta, consigue una actitud continuada, de fondo, de quienes en ella viven y trabajan a favor de una identidad urbana basada en la innovación y en la voluntad de hacer frente a los retos de cada momento histórico. Ésa es la finalidad de Ágora: desde un núcleo ubicado en la Antigua Escuela de Bellas Artes, que será el espacio Ágora, dotar de contenido y sentido a un mapa de edificios abandonados y en desuso en la ciudad de Zaragoza, dotando a la propia ciudad de un discurso cultural que avance de forma conjunta.

Son muchas las finalidades que pueden darse a esos espacios; Ágora tiene que ser protagonista y decisivo en ello. Por otra parte, y a modo de ejemplo, en la actualidad no existe en la ciudad de Zaragoza ningún espacio que enseñe al visitante cuál es la historia de esta ciudad que cuenta con más de dos mil años de historia. Zaragoza en la que han vivido iberos, romanos, cristianos, musulmanes, judíos...

Por otra parte, si importante es recordar la historia lejana de la ciudad de Zaragoza, también lo es mostrar la memoria y el legado de los hombres y mujeres que han hecho y contribuido a hacer Zaragoza y su presente, como Ricardo Magdalena, Francisco Albiñana, Pomarón, Coyne, Artero, Santiago Lagunas, Amparo Poch, Luis Galve, Miguel Labordeta...

3. Las Fábricas de Creación

Las fábricas de creación se han convertido en importantes laboratorios creativos de las ciudades, ya que en ellos se crea, se investiga, se aprende, se convive, se construye... Además estos espacios son una parte fundamental de las políticas dirigidas a los nuevos o jóvenes creadores que encuentran en estos espacios la posibilidad de dar sus primeros pasos.

Las fábricas de creación ofrecen espacio para el aprendizaje, el ensayo, la creación, la exposición de las diferentes disciplinas artísticas -artes visuales, música, teatro, danza, artes plásticas, literatura...-, convirtiéndose en los centros tractores de la investigación en torno a la creación artística, las nuevas tecnologías o lo digital y llegando a ser los espacios de la I+D cultural más puntera.

Las fábricas de creación buscan y tienen muchas utilidades

- Residencias
- Elaboración de proyectos concretos
- Apoyo a creadores emergentes
- Desarrollo de nuevas formas de concebir el arte e investigar sobre él
- Formación: cursos, talleres
- Difusión
- Incluso pueden funcionar como importantes centros cívicos culturales de los barrios donde se ubican

Las fábricas de creación pueden actuar como residencias, en este caso se ceden los espacios a los creadores para que desarrollen su creatividad, no necesariamente vinculada a un proyecto concreto. Se trata de facilitar un espacio y los medios para desarrollar una creación

Otras fábricas apuestan por acoger proyectos concretos y se produce la cesión-alquiler del espacio para el desarrollo de una acción concreta, acotada en el tiempo. Se facilitan los medios para que el trabajo seleccionado pueda desarrollarse y una vez finalizado se deja paso a otro proyecto.

Tanto si la fábrica funciona como residencia o acoge proyectos concretos, las fábricas son muchas más cosas, ya que velan para que los creadores emergentes ocupen un sitio, ofreciendo cursos, becas, talleres... De ahí que es importante que un determinado espacio de esas fábricas se dedique a residencia para estudiantes llegados desde fuera de Zaragoza y para diferentes profesionales que puedan impartir esos cursos.

Es importante destacar que una de las conclusiones a las que se ha llegado en las diferentes fábricas es el haber reconocido la necesidad de contemplar la difusión como parte intrínseca del trabajo creativo, por lo que estas fábricas acaban cubriendo todas las fases del ciclo creativo: desde la creación a la difusión pasando por la formación.

En toda fábrica de creación hay que tener en cuenta estas ideas.

- Estamos hablando de espacios que dan nuevos usos a fábricas abandonadas.
- Espacios que construyen trayectorias, ya que tienen que posibilitar la emergencia, el impulso y el desarrollo de trayectorias artísticas personales y, en la medida de lo posible, singulares

-Espacios abiertos a la creación emergente. Actualmente en la ciudad de Zaragoza no existe ningún tipo de respaldo a este tipo de artista, sin duda el más débil: a su inicio se suma el no contar con respaldo ni reconocimiento de ningún tipo.

-Espacios abiertos a la innovación

3.1.1 Posibles estructuras de fábricas de creación

Fábricas con o sin especialización. La especialización en torno a una disciplina artística dependerá de la dimensión y las características de los espacios disponibles. No obstante, se recomienda que en la medida de lo posible se apueste por la mezcla de disciplinas en un mismo centro, para propiciar el diálogo entre los distintos lenguajes.

Es preciso desarrollar el catálogo de programas y servicios del centro. Entre otras muchas cosas, hay que incluir programas de acompañamiento para los creadores emergentes (que incluyan becas, intercambios con el extranjero, etc.) y servicios de asesoramiento para la explotación de las producciones trabajadas dentro de la fábrica.

Cuidar la atención básica a las nuevas tecnologías. Cabe estar especialmente atento en impregnar los programas del centro con las nuevas tecnologías, privilegiando el diálogo constante entre éstas y la creación y producción que lleven a cabo los artistas.

3.2.1 Modelos de fábricas de creación

Los modelos son cada vez más abundantes: Si bien nombraremos varios, analizaremos de forma un poco más detenida La Friche de la Belle de Mai, en Marsella, ubicado en una antigua fábrica de tabaco, titularidad del ayuntamiento y con 45.000 metros cuadrados. En la actualidad en La Friche trabajan más de 400 profesionales; 1.000 artistas son acogidos a lo largo del año; se producen 500 actividades al año y consiguen atraer a más de 100.000 espectadores.

En este caso hablamos de una fábrica de creación que no está dedicada a un solo arte, sino que en sus espacios circulan creadores del espectáculo en vivo: circo, artes visuales, música, cine, artes plásticas...

PROYECTO AGORA

REPÚBLICA
DE IDEAS

Su actividad se reparte de la siguiente forma:

- Residencia para creadores de duración variable
- Talleres y cursos para prácticas amateurs
- Stages profesionales
- Proyectos de apertura al barrio
- Proyectos transversales
- Cafetería

Otros ejemplos son El Matadero, Madrid; las fábricas de creación de Barcelona - Hangar (artes visuales); Fabra i cots (artes escénicas, música y artes visuales); Ateneo Popular de Nou Barris (circo); La Central del Circo en el Forum (circo); La Seca (difusión); Illa Philips (Danza); Nau Ivanow (Artes escénicas); La Escocesa (Artes escénicas y audiovisuales)-; Artsadmin, en Londres o Radialsystem, en Berlín.

- ✓ La Harinera de San José
- ✓ La vieja factoría Ghiesa/Schindler
- ✓ La antigua Imprenta Blasco.
- ✓ El Palacio renacentista de Fuenclara.
- ✓ El Cuartel de Pontoneros.
- ✓ Antiguo Colegio Tomás Alvira.
- ✓ Dependencias municipales de urbanismo de Domingo Miral

