

3rd edition

INTERNATIONAL AWARD
UCLO - MEXICO CITY - CULTURE 21

IMAGINARIUS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CALLEJERO EN SANTA MARÍA DA FEIRA

EDUCACIÓN **CREATIVIDAD** CRECIMIENTO JUVENTUD
IDENTIDAD ESPACIO PÚBLICO **INDUSTRIAS CREATIVAS**
PARTICIPACIÓN ARTES INNOVACIÓN

1. Contexto

Santa Maria da Feira es una ciudad mediana situada 20 km al sur de Porto; tiene una superficie total de 216 km² y una población de 140.000 habitantes. La densidad de población es más alta que la promedio en las regiones norte y centro de Portugal.

Su economía se caracteriza por una industria consolidada y dinámica; es el centro más grande de procesamiento de corcho del mundo y cuenta con una de las concentraciones nacionales más grandes

de la industria del calzado. En conjunto, estos dos sectores representan más del 67% de los ingresos del municipio y determinan una especialización marcada y una orientación hacia la exportación de sus actividades económicas.

2. Santa Maria da Feira and culture

El Municipio de Santa Maria da Feira ha sido reconocido nacional e internacionalmente por sus eventos culturales y también ha implementado políticas culturales que consideran que la cultura es una herramienta para promover el desarrollo económico local y la participación cívica, por lo que la ciudad alberga una gran cantidad de agentes culturales extremadamente activos y productivos, entre los que se encuentran más de 120 asociaciones culturales locales en terrenos tan diversos como la música, el teatro, la pintura o la danza.

Con el transcurso de los años, el municipio estableció como objetivo de las prerrogativas el empoderamiento del tejido asociativo cultural, la inclusión de la juventud a través del arte y el empleo juvenil. Las prerrogativas son las siguientes:

- a) Estimular las acciones de capacitación regulares y programadas dirigidas a asociaciones y agentes creativos y culturales;
- b) Elaborar una programación cultural regular con dimensiones creativas, artísticas, educativas y participativas;
- c) Incorporar a la comunidad local en la promoción de los proyectos culturales basados en lo local;
- d) Estimular llamados dirigidos a los artistas locales, nacionales e internacionales para la integración de proyectos en la oferta cultural y educativa;
- e) Estimular llamados dirigidos a valores nuevos de la creación artística contemporánea nacional e internacional, a través de la promoción de la creación y formación en residencia en Santa Maria da Feira.

SANTA MARIA DA FEIRA SE HA COMPROMETIDO CON LA CULTURA COMO UN FACTOR DE IDENTIDAD, DESARROLLO SOSTENIBLE Y COHESIÓN TERRITORIAL. EN 2018 FUE RECONOCIDA COMO CAPITAL DE LA CULTURA DEL EJE ATLÁNTICO.

Sobre la base de estas prerrogativas, el municipio ha estado creando condiciones favorables para el surgimiento de un entorno singular y bien posicionado en el contexto nacional y europeo de creación artística contemporánea para el espacio público. En 2001, dentro de este contexto, surgió Imaginarius - Festival Internacional de Teatro Callejero, cuyo objetivo inicial fue llevar a la práctica un proyecto local diseñado para ampliar el alcance y la oferta cultural del municipio.

Durante más de dos décadas, Imaginarius ha estado creciendo, haciendo participar a la población y los recursos endógenos del territorio en la promoción de las actividades culturales. Hoy, Imaginarius es parte de la Ruta Europea de las Artes Callejeras, sea a través de su presencia, [desde 2014](#), en la red Circostrada o a través de un grupo de alianzas con otros festivales y proyectos creativos, lo que contribuye a afirmar a Santa Maria da Feira como Capital Portuguesa de las Artes Callejeras.

Imaginarius sigue una lógica de intermediación cultural entre los creadores, los actores y las audiencias, democratizando el acceso a la cultura, así como promoviendo actividades inclusivas que fomentan la diversidad y libertad de expresión de los públicos de todas las edades. En este sentido, tiene una relación directa con varios de los compromisos de Cultura 21: Acciones. Imaginarius busca articular estos compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en particular, en lo que respecta a los Objetivos 4, 8 y 11.

3. Objetivos e implementación del proyecto

3.1. Objetivo principal y metas específicas

Desde 2001, Imaginarius - Festival Internacional de Teatro Callejero se ha concentrado en producciones internacionales de importancia y en el desarrollo de creaciones originales. En este sentido, el festival es un espacio para la experimentación, la imaginación y la creatividad de los artistas, específicamente en lo que respecta al uso del lenguaje artístico contemporáneo y en la elaboración de proyectos culturales y artísticos aplicados al espacio público.

Las metas específicas incluyen las siguientes:

- a) Implementar un nuevo concepto de espacio público y su planificación;
- b) Posibilitar que los agentes culturales y creativos locales desarrollen nuevos proyectos artísticos y difundirlos nacional e internacionalmente;
- c) Desarrollar y educar a públicos nuevos para la cultura, utilizando estrategias más amplias e inclusivas de educación no formal;
- d) Establecer alianzas y vínculos con la red escolar y las asociaciones culturales locales.

3.2. Desarrollo del proyecto

Principales acciones realizadas

Dentro del proyecto Imaginarius, las acciones principales se llevan a cabo a través de cuatro ejes esenciales:

- Programación;
- Capacitación de agentes culturales y creativos;
- Oportunidades y participación;
- Infraestructuras culturales.

1. Programación

Imaginarius

Durante el festival, los artistas tienen la oportunidad de presentar sus creaciones, explorar la creatividad y la estética del arte en el espacio público, dentro de un programa organizado adecuadamente.

Mais Imaginarius

Mais Imaginarius es una competencia internacional que presenta un desafío para los artistas, quienes deben presentar propuestas que conciban al espacio público en sus percepciones más diversas, ensayando formatos y modelos que lleven a la construcción de nuevas identidades artísticas.

Imaginarius Infantil

Este es un proyecto para desarrollar públicos y su objetivo es educar públicos nuevos e intentar estimular en los niños el deseo de disfrutar, pensar y actuar en el espacio público. Los *show*, talleres y experimentos realizados han permitido que los participantes descubran otras formas de ver y sentir la realidad.

Imaginarius 365

Su objetivo es prolongar en el tiempo los proyectos desarrollados dentro del programa Imaginarius, elaborando un programa anual que se base en las residencias artísticas y creativas que tienen lugar en Imaginarius - Centro de Creación (ICC) o en los procesos de mediación, talleres y actividades de capacitación dirigidos a los actores culturales locales y otras comunidades diversas.

DURANTE TRES DÍAS, IMAGINARIUS OCUPA EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, EN UN ENTORNO SINGULAR E INTERNACIONAL EN EL QUE PARTICIPAN CIENTOS DE ARTISTAS DE LAS NACIONALIDADES MÁS DIVERSAS.

2. Capacitación

Creaciones Imaginarius:

Imaginarius ha estado elaborando un programa para respaldar las creaciones artísticas contemporáneas destinadas al espacio público mediante una plataforma integrada que apoya los procesos creativos durante toda su cadena de valor, desde la idea a la creación y el debut y a su difusión nacional e internacional.

Respaldo a la creación local

Anualmente, el Municipio de Santa María da Feira invita a los artistas y compañías locales a presentar sus propuestas de creaciones originales, con el objetivo de que realicen su debut absoluto en el programa principal de Imaginarius - Festival Internacional de Teatro Callejero del año siguiente.

Talleres

La generación de capacidades de las estructuras artísticas locales es uno de los aspectos más importantes de Imaginarius y consiste, por sobre todas las cosas, en la realización de talleres dirigidos a públicos diversos.

3. Oportunidades y participación

Imaginarius PRO

El programa apunta a fortalecer las alianzas entre los profesionales del sector de las Artes Callejeras que participan del festival.

Imaginarius Participa

Imaginarius Participa es un proyecto voluntario cultural intergeneracional que invita a la población a participar en el Festival como voluntaria, colaborando con artistas, compañías y públicos en el marco del Festival Imaginarius.

4. Infraestructuras culturales

Imagenariu Centro de Creación - Espacio Público y de Arte (ICC)

El ICC tiene como objetivo fortalecer el ecosistema cultural y creativo del territorio. Refuerza la dinámica de la producción artística en los campos de las artes callejeras y del circo, y también abre diálogos nuevos con otras disciplinas artísticas para el espacio público (artes visuales, artes digitales, música, diseño, arquitectura y fotografía). El ICC desarrolla su actividad en tres áreas: a) creación en residencia; b) participación cultural de las comunidades; c) internacionalización de proyectos artísticos.

TODO ESTE DINAMISMO HA DADO LUGAR A UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN TERRITORIAL DE SANTA MARIA DA FEIRA, ESPECIALMENTE MEDIANTE LA GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES CREATIVOS Y CULTURALES LOCALES.

4. Impactos

4.1. Impactos directos

Impacto en el gobierno local

En lo que respecta a referencia y afirmación territorial, el municipio incorporó eventos y actividades culturales en su política y estrategia locales, lo que se ha transformado en la marca e identidad de su territorio y población. Los fondos para el Festival Imaginarius y el ICC están incluidos directamente en el presupuesto anual del municipio de Santa María da Feira. También contribuyen otras

instituciones públicas, como la Dirección General de las Artes/Ministerio de Cultura, Dirección Regional de la Cultura del Norte y Turismo de Portugal.

Dentro del gobierno local, se fortaleció la actividad del sector cultural municipal y, junto con otros servicios municipales, esta contribuyó a la implementación de una nueva visión de planificación urbana y uso del suelo, específicamente respecto de la renovación del patrimonio y del uso del espacio público para la presentación de proyectos culturales y artísticos.

Impacto en la cultura y en los actores culturales locales

Se establecieron alianzas de colaboración con los agentes culturales y creativos locales, nacionales e internacionales, así como infraestructuras y equipamiento adecuados para la producción y creación artística contemporánea. En este contexto, Imaginarius - Centro de Creación está preparado para recibir las residencias artísticas de agentes culturales y creativos de todo el mundo que deseen desarrollar su creatividad en nuestra ciudad.

El apoyo del sector privado surge del patrocinio y mecenazgo cultural de las industrias y marcas comerciales locales asociadas con el proyecto.

Impacto en el territorio y en la población

Al transformarse en un territorio creativo capaz de atraer artistas y creativos de distintos países, la ciudad dio un paso adelante y fortaleció la economía local mediante la generación de oportunidades y modelos de negocios nuevos, respaldados por la creatividad y la innovación de sus industrias cultural y creativa.

Impulsado por su ecosistema creativo y cultural, este territorio ha sido testigo de la implementación de proyectos pedagógicos y educativos que incluyen la participación de toda su población, no solo en calidad del público asistente a presentaciones artísticas, sino también como integrante de las presentaciones artísticas y colaborador directo con los artistas y los creadores.

LOS ESTUDIOS HAN DETERMINADO QUE EL PÚBLICO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE SANTA MARIA DA FEIRA ES HETEROGENEO, CON UNA EDAD QUE VA DE LOS 25 A LOS 50 AÑOS; QUE BUSCA NUEVAS EXPERIENCIAS CULTURALES, QUE PERMANECE EN EL TERRITORIO MÁS DE UN DÍA Y QUE GENERA INGRESOS IMPORTANTES QUE IMPULSAN LA ECONOMÍA LOCAL.

4.2. Evaluación

La evaluación de los eventos y proyectos culturales desarrollados directamente por el Departamento de Cultura, Turismo, Bibliotecas y Museos suele darse después de la finalización del evento, mediante dos tipos de estudios:

1. Estudio del público: evaluar la cantidad de espectadores asistentes, su edad, procedencia y grado de satisfacción después del evento;
2. Estudios de impacto económico: evaluar el impacto que tuvo el evento sobre la economía local, específicamente en términos de turistas, procedencia de los turistas, consumo en el territorio, etc.

4.3. Factores claves

La municipalidad ha respaldado esta iniciativa e invertido ampliamente en la cultura, posicionando a Santa Maria da Feira a la vanguardia entre los municipios portugueses de mediana envergadura.

La dinámica cultural de Santa Maria da Feira se refleja en las actividades que se llevan a cabo no solo a través de Imaginarius, sino también a través de la música, el cine, las tradiciones y las recreaciones

medievales y temáticas, como ser el Festival Internacional de Música Paços de Brandão, el Festival de Cine Luso-Brasileño; Basqueiral (festival de música urbana); Danzas del Mundo (Festival de Danza Multicultural); la Fiesta de las Fogaceiras (tradición local); el Viaje Medieval en Tierras de Santa María (la recreación medieval más grande de la península ibérica) y Perlim (parque temático de Navidad).

4.4. Continuity

Esta iniciativa está incluida en el plan y presupuesto anual de actividades del municipio de Santa María da Feira y, por lo tanto, constituye un compromiso objetivo respecto de la implementación continua de la estrategia cultural local.

Además, este proyecto tiene su propia dimensión organizativa en la sede del Concejo Municipal, supervisado por el vicealcalde para Cultura, Turismo, Bibliotecas y Museos, Sr. Gil Ferreira, y compuesta por técnicos con formación académica multidisciplinaria en gestión cultural y financiera, *marketing* y comunicación, producción artística, entretenimiento, etc.

5. Further information

Santa María da Feira fue candidata a la tercera edición del "Premio Internacional CGLU - Ciudad de México - Cultura 21" (noviembre de 2017 y mayo de 2018). El jurado del premio elaboró su informe final en junio de 2018 y pidió que la Comisión de Cultura difundiera este proyecto como una de las buenas prácticas de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura.

Este artículo fue escrito por Gil Ferreira, vicealcalde a cargo de Cultura, Turismo, Bibliotecas y Museos, Santa María da Feira, Portugal.

Contacto: Gil.ferreira@cm-feira.pt

Sitio web de referencia: www.cm-feira.pt