

**DOES CULTURE-LED URBAN
REGENERATION WORK?**

**REGENERAÇÃO URBANA ATRAVÉS
DA CULTURA FUNCIONA?**

DOES CULTURE-LED URBAN
REGENERATION WORK?
●●●
REGENERAÇÃO URBANA ATRAVÉS
DA CULTURA FUNCIONA?

**British Council Creative Economy Unit
Policy Investigations series**

Published by The British Council

London

10 Spring Gardens, London
SW1A 2BN, England

São Paulo

Rua Ferreira de Araújo
741, Pinheiros, São Paulo, Brazil
www.britishcouncil.org

All rights reserved
ISBN 978-0-86355-733-0

Policy Investigations series
Creative Economy Unit, British Council

Curator and coordination

Lidia Goldenstein (Brazil)
Pablo Rosselló (UK)

Project coordination

Felipe Arruda (Brazil)

Editor

Bell Kranz

Translation

Zoë Perry

Jamille Pinheiro

Andrew Ballada

Guilherme Miranda

Soledad Yungue

Marcio Perez

Proofreading

Jamille Pinheiro (Brazil)

Charlie Tims (UK)

Tom Astley (UK)

Will Strong (UK)

Publication design

Alex Parrott

Photo credits

Divider images: Unsplash

Headshots: Roberta Dabdab, Estúdio X+X

**British Council Unidade de Economia Criativa
Série Investigando Políticas**

Publicado pelo British Council

London

10 Spring Gardens, London
SW1A 2BN, England

São Paulo

Rua Ferreira de Araújo
741, Pinheiros, São Paulo, Brasil
www.britishcouncil.org

Todos os direitos reservados
ISBN 978-0-86355-733-0

Série Investigando Políticas
Unidade de Economia Criativa, British Council

Curadoria e coordenação geral

Lidia Goldenstein (Brasil)
Pablo Rosselló (UK)

Coordenação de projeto

Felipe Arruda (Brasil)

Edição

Bell Kranz

Tradução

Zoë Perry

Jamille Pinheiro

Andrew Ballada

Guilherme Miranda

Soledad Yungue

Marcio Perez

Revisão

Jamille Pinheiro (Brasil)

Charlie Tims (UK)

Tom Astley (UK)

Will Strong (UK)

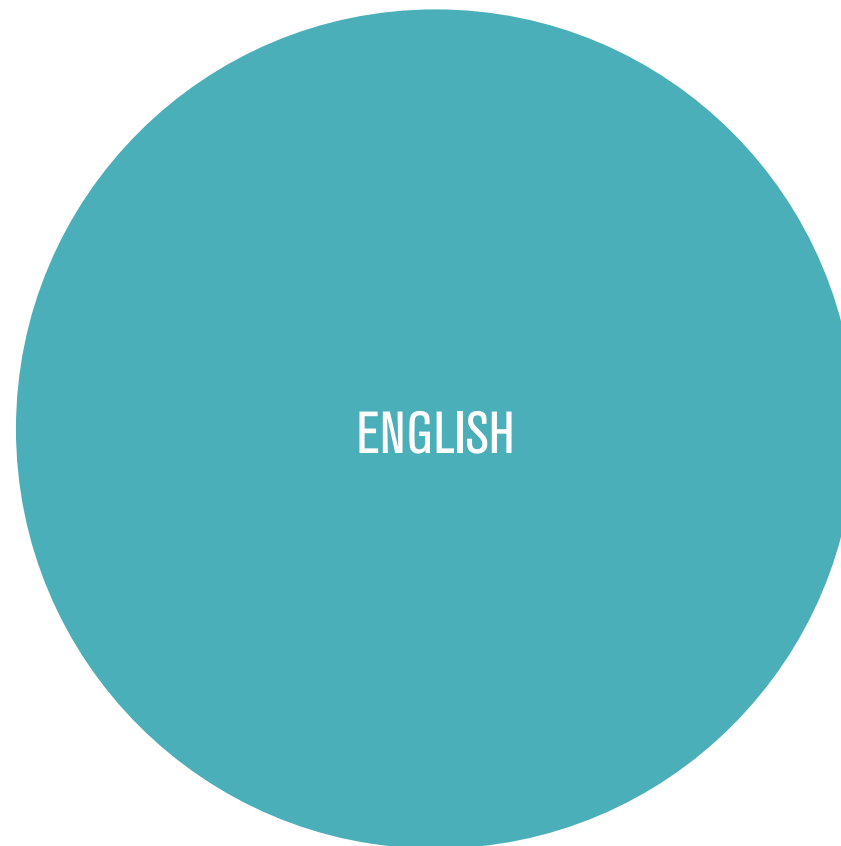
Projeto gráfico

Alex Parrott

Crédito das fotos

Imagens dos capítulos: Unsplash

Retratos: Roberta Dabdab, Estúdio X+X

CONTENTS

INTRODUCTION	10
Policy Investigations	12
Pablo Rosselló	
Sharing perspectives in order to expand the debate in Brazil	14
Lidia Goldenstein	
ARTICLES	18
Culture-driven urban regeneration – what culture and for whom?	20
Ana Carla Fonseca	
Tate Modern: challenges and strategies of a continuous regeneration process	28
Donald Hyslop	
Does culture-led regeneration work?	40
Steven Miles	
Culture as a tool for urban regeneration	48
Lidia Goldenstein	
DIALOGUES	52
Reading the big picture and establishing connections between institutions and real life	55
Mauro Munhoz	
How urban regeneration and culture are organised	57
Regina Meyer	
Business is culture	60
Carlos Augusto Calil	
The infusion of culture into regeneration policy	65
Steven Miles	
Long-term thinking and connecting with people	67
Donald Hyslop	
Open areas and public spaces	69
Milton Braga	
Architecture and cultural construction	71
José Armenio de Brito Cruz	
Citizen participation in regeneration	73
Ana Carla Fonseca	
Alternative fundraising models	75
Luciane Gorgulho	
BIOGRAPHIES	78

INTRODUCTION

POLICY INVESTIGATIONS

PABLO ROSSELLÓ
CREATIVE ECONOMY, BRITISH COUNCIL

The creative economy has become an important and growing part of the global economy. Governments and creative sectors across the world are increasingly recognising its importance as a generator of jobs, wealth and international trade. The UK has been a leader in the development of this agenda, not just as a driver of the economy but also in promoting social inclusion, diversity and future prosperity. In the past decade, a broad range of local institutions have delved into the workings of the cultural sector in order to try to understand it in a more comprehensive way. Of particular interest have been its overall economic size, its specific economic characteristics, its resilience to recession and capacity to generate new jobs, its new skills' needs, its relationship with technological innovation (and indeed business innovation and competitiveness as a whole), its export-friendliness and potential in an international trade scenario, etc.

The British Council's Creative Economy department is a network of pioneering people, engaging in inspiring international and interdisciplinary collaborations in a rapidly changing world. Working with creative practitioners, industry and academics, we produce experiences, build confidence and share ideas which explore the frontiers between culture, enterprise and technology. We believe in a broader understanding of culture and its capacity to contribute to wider economic, social and technological development.

In recent years, and largely due to the impact of the global economic recession, public policy debate and support for the creative economy and the cultural sector has diminished. This publication series provides an opportunity to re-engage cultural players and institutions in the UK and around the world in multi-lateral discussions around what we believe to be a fundamental economic agenda for countries' future prosperity. Through these dialogues, we aim to tell the story of the economic value of culture to organisations, policymakers and investors so that they can better understand their value and how to work with the sector.

This booklet (and the series it is part of) is a contribution to our shared knowledge and expertise for this emergent and valuable sector, and an expression of our commitment to make unique connections happen through our networks and resources.

These UK/Brazil Creative Economy Dialogues are also part of British Council Transform 2012–16, a new arts and creativity programme aiming to develop the artistic dialogue between the UK and Brazil for mutual benefit and long term impact. The programme enables artists and professionals from the cultural sector in both countries to share experiences and collaborate to bring about significant creative and social change for institutions, individuals and communities.

www.britishcouncil.org.br/transform
www.britishcouncil.org/creativeeconomy

SHARING PERSPECTIVES IN ORDER TO EXPAND THE DEBATE IN BRAZIL

LIDIA GOLDENSTEIN

The United Kingdom is arguably the global capital of creative economy thinking. In recent years the UK has developed a comprehensive set of policies to support the creative economy and has stimulated a global discussion around its importance and needs. Since 1997, when a taskforce of policy makers and business leaders with an interest in the creative industries was set up, various surveys and studies have been carried out to map the potential of this new economy.¹ In this same period, policies aimed at the sector have been identified, recommended and implemented.

The UK is without a doubt one of the countries where more progress has been made around the promotion and development of public support to the so-called 'creative economy'. There has been a serious commitment in the UK to further understand this new economic area. Several public institutions, often in partnership with the private sector, have turned their attention to the sector in an attempt to understand it in depth: its size and characteristics, its ability to create jobs, its employment patterns (age, education, etc.), the sector's relationship to technological innovation, its special internal dynamics, its ability to generate exports and its impact on the rest of the economy, its share of the GDP, its impact on competitiveness

and other sectors, etc. This large body of research has often informed public strategies which deliver support for the sector through the work of numerous institutions and agencies, both public and private, as well as through public-private partnerships.

Governments (national and local), public bodies and entrepreneurs have adopted a new economic strategy based on this new paradigm which focuses on the economic importance of culture, encouraging growth, job creation, exports and tourism. This ongoing reinvention of the UK's economy is comparable to the previous shift from an agricultural to an industrial economy, and it has been driven by the realisation that the drift of much of the UK's traditional manufacturing base to China and India could only be 'compensated for' through a strengthening of the economy based on creativity and new technologies.

The proposed public policies were aimed at transforming the creative economy into an engine for development, incorporating culture into the wider macroeconomic agenda and radically altering traditional cultural policy models. Culture and creativity were no longer considered an outlier, secondary from an economic perspective, or merely as a vehicle for social inclusion.

¹ Some key documents include:

Staying Ahead: The Economic Performance of the UK's Creative Industries (Work Foundation, 2007, <http://twfold.theworkfoundation.com/research/publications/publicationdetail.aspx?itemid=176>)

Creative Britain: New Talents for the New Economy (DCMS, 2008, http://www.agcas.org.uk/agcas_resources/62-Creative-Britain-New-Talents-for-the-New-Economy)

A Dynamic Mapping of the Creative Industries (Nesta, 2012, <http://www.nesta.org.uk/publications/dynamic-mapping-uks-creative-industries>)

A Manifesto for the Creative Economy (Nesta, 2013, <http://www.nesta.org.uk/publications/manifesto-creative-economy>).

The governmental departments responsible for culture, media, education, foreign trade and business development/innovation aimed to explore mainstreaming sectors that make up the creative economy, seeking to identify the connections, synergies and cross-sector applications it might achieve. Several public, semi-autonomous and private agencies were instrumental in carrying out this process, including the Design Council, Tate and Nesta, all of which participate in this project.

These actions governed the implementation of a wide range of public policies through an arsenal of tools including direct promotion, funding and/or subsidies, creation of venture capital funds, incentives of all kinds (tax exemptions, credit facilities, leasing of public spaces, awards and allowances) and government procurement.

Despite the many criticisms and current debate surrounding the success of these policies, from a Brazilian perspective they clearly represent a major step forward in positioning the sector amongst those which are strategic for the country's economic future.

The economic crisis that began in 2008 led many analysts to defend a strategy of doubling the UK's bets on the sector, using the crisis in the short-term to tackle and accelerate the adjustments needed over the

long-term.² According to these specialists, the UK had already been facing structural challenges even before the crisis struck, in part because of the progress made by the Asian economies – producers of low value-added goods, manufactured goods made using cheap labour, as well as products of increasing sophistication and competitiveness – and in part because of the ever-increasing emergence of new technologies and their impact on new products, new production methods, new business models and new distribution channels.

These challenges can only be overcome through a strategy that strengthens innovation and stimulates those innovative sectors with the most potential for growth. Without this, any intervention by the government would fall short of creating the conditions that would enable the United Kingdom to maintain its leading role on the international stage.

The United Kingdom is likely to emerge from the crisis with a more innovative economy, one that is green, sustainable and diversified, innovative in its business dealings and capable of expanding into new sectors with dynamism to compensate for the loss of energy in the financial services sector. To this end, government leadership and public financing are essential.

Meanwhile, in Brazil, the subject of the creative economy has started

to become fashionable. However, it is often more style than substance, with the term often lazily associated with social or cultural policies aimed at low income earners.

Despite a near-daily plethora of articles, symposia, workshops and events on the subject, Brazil continues to lag behind in the debate. The concept has become an empty catchphrase. We therefore approached the British Council to form a partnership which might enable the UK's broad experience in this field to contribute to the debate around the creative economy.

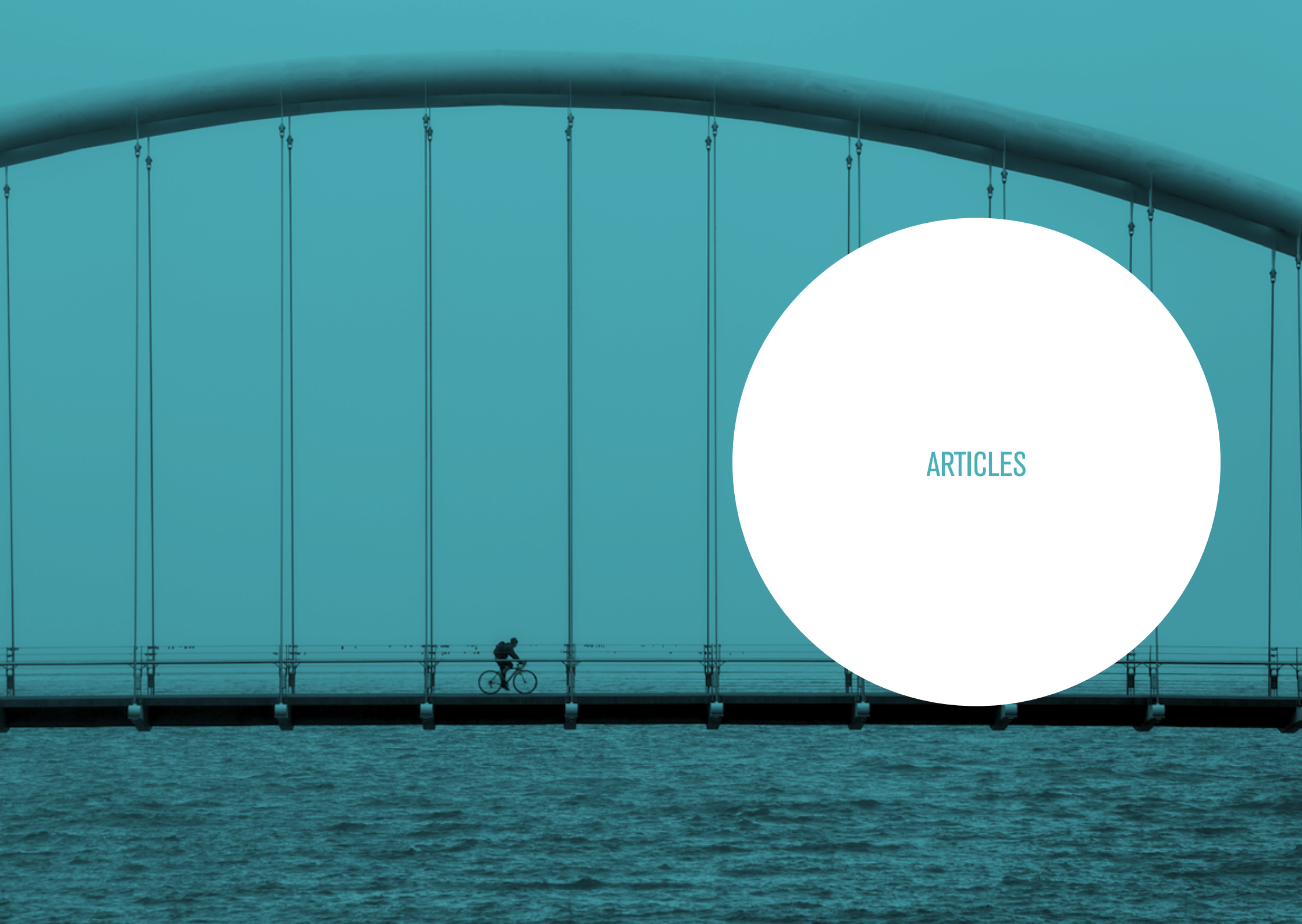
The thought is that an exchange of ideas from both countries helps to widen the conversation in both Brazil and the UK. We hope to engage different segments of society and a variety of local partners in understanding the importance of the creative economy and why it is an essential element of any sustainable macroeconomic project. We hope to do this by exploring the international progress made on this agenda, assessing what has been achieved in Brazil and the UK so far and what barriers still remain, whether in the area of public policies, in the private sector or through public-private partnerships.

We have chosen three themes of relevance within this agenda: creative economy and macroeconomic policies; the role of design in innovation policymaking; and culture-led urban regeneration projects. For each of

these topics we called upon experts from the United Kingdom and Brazil to prepare an article that could stimulate a discussion at a debate to be held at a later date, and to include other guest speakers with appropriate expertise in this area.

Each publication will deal with one of the three subjects and will offer the respective articles in full as well as the most relevant excerpts from the guest speakers' arguments made during the debate. We thus hope to contribute to a better understanding of the importance of the creative economy in Brazil and engage in a long-term dialogue with the UK and other countries around this increasingly important agenda.

² *Attacking the Recession: Setting the Agenda for a New Economy* (Nesta, 2008, <http://www.nesta.org.uk/publications/attacking-recession-setting-agenda-new-economy>).

ARTICLES

CULTURE-DRIVEN URBAN REGENERATION – WHAT CULTURE AND FOR WHOM?

ANA CARLA FONSECA

Cities have secured a place on our agenda and taken root. From creative to intelligent, sustainable to digital, learning to educating – the profusion of adjectives used to describe cities betrays a shared urgency to cast new perspectives on our spaces, rethink the relationships within them and attempt to situate them in an ever-changing world. These issues are nothing new, but they have taken on a fresh intensity over the last couple of decades.

Urban populations in today's world are growing at breakneck speed, and people are flocking to countries and cities dominated by abysmal disparities in access to cultural, financial, tourist and business streams. Added to this array of imbalances is the problem of digital inclusion, which reaches far beyond mere access to information or an ability to participate actively in international transactions of varying sizes. The problem of digital inclusion is due primarily to the impact digital technologies have on the way citizens think and myriad ways of relating to their cities and with each other. It is not the city that is creative, intelligent or educating – it is the people living in it.

A debate on culture and urban regeneration must be made with this in mind if we intend to hatch new development possibilities: urban

development, but above all personal and social development, consistent with the idea of development as freedom, coined by Amartya Sen.¹

I recently heard that the only word more difficult to conceptualise than culture is love. Given so many possibilities for understanding 'culture', I will restrict myself here to three angles with respect to culture's relationship with cities: culture as urban identity; culture as an engine of economic impact, through activities, goods and cultural services; culture as something that fosters a favourable environment for reinventing a city.

Culture as urban identity

Many of our cities have such a clear spirit, historical richness, heritage, or other defining trait, that there is an almost sensory allure when they come to mind. We are enchanted by the charming buildings of Pirenópolis,² the silent streets of Ouro Preto,³ the multisensory experience of a visit to Parintins.⁴ We delight in the sounds of Salvador,⁵ the smells of Belém⁶ or the liveliness of São Paulo.

As a rule, however, we suffer from 'chocolate cake syndrome'. One look at the cake and that irresistible chocolate steals the show. But what about the flour, oil, eggs or sugar? They get

1 Indian Economist, Nobel Laureate in Economics in 1998 for his work on welfare economics. Author of *Development as Freedom* (Anchor Books, 2000).

2 Town in the central Brazilian State of Goiás, founded in 1727. A national historic site.

3 Important historical city in the southeastern Brazilian state of Minas Gerais. Home to one of the most complete and preserved collections of Brazilian colonial architecture and was declared a World Heritage Site by UNESCO.

4 Small town in the Brazilian state of Amazonas which hosts an important folk festival.

5 Capital of the northeastern Brazilian state of Bahia. The country's first capital, founded in 1549. Its historic center was declared a World Heritage Site by UNESCO.

6 Capital of the Northern Brazilian state of Pará. Home to the *Ver-o-Peso* Market, which dates back to 1688, and is the largest open market hall in Latin America and a major tourist attraction.

left by the wayside, relegated to the background. The chocolate of São Paulo's Vila Madalena⁷ or Rio's Lapa⁸ steals the limelight from the flour and sugar of numerous neighbourhoods that are absent from the mental maps of those who neither live in, or move through, those places, bypassing the emotional maps that each of us creates for our own city. If my emotional map does not reflect my colleague's map, and his is totally unrelated to that of my daughter's teacher, then what urban culture are we talking about? A schizophrenic culture, as fragmented and as disconnected as the confusing geography of the vast majority of Brazilian cities?

To make use of a city's culture and use its *genius loci* as an urban regeneration strategy, one has to bring together the various identities that occupy a space. Bringing together split centralities was, and continues to be, one of the greatest merits and challenges of the International Literary Festival of Paraty (Flip).⁹ Today, the quaint, coastal city of Paraty is nearing a population of forty thousand inhabitants. Few tourists have ever witnessed the tensions in Paraty caused by the division between the intangible assets shared by residents living on the outskirts of town and material assets held by outsiders residing in or visiting the picturesque historic centre. Bringing these two worlds together was at the heart

of the city's regeneration process. Flip is its most visible component. This transformation is being constructed every day, in an attempt to alleviate the significant impact of a population explosion that has hit a rate of 57% in the last 20 years.

Other cities are not understood, and often do not understand themselves, as having an explicit cultural identity, or they may find themselves in possession of a culture that is so plural, putting together the multiple pieces of its puzzle becomes a task fit for a chess master. One example is São Paulo, a city in an eternal process of creation and under constant revision. Layers of overlapping cultures and multifaceted identities form in a kaleidoscope of birthplaces, nationalities, values, activities and dreams. For centuries, São Paulo, a city thought by many Brazilians to be cold and with no clear identity, has welcomed people with open arms, overlooking the disparaging words of those who claim to live there because they have no choice, but who will never leave it. These inhabitants reveal, ultimately, a deep ignorance of the conflicts the city has always waged since its humble beginnings as poor village. It also displays an ignorance of the riches its unique trajectory has bequeathed to each district now comprising the city.

We cannot love what we do not know. Even less so when our failure to share the history of a city, where the vast majority of our parents were not born, confronts poor infrastructure, hours wasted in traffic and poor quality public services. Using São Paulo's complex culture as leverage for urban regeneration demands that the city connect with itself, revealing all it has to offer, and allowing those who suffer under the weight of its problems to find refreshing relief in its cultural offerings. You have to push connections in a city of nearly twelve million people who live without *living* together. In a megalopolis where socioeconomic extremes form isolated archipelagos, one can get the false sense that the city is very small. After all, you always run into someone you know moving about on the same island.

That is the context behind São Paulo's Virada Cultural,¹⁰ a 24-hour cultural event created in 2005 and inspired by the French *Nuit Blanche*. Its impact on transforming the city goes far beyond collective catharsis through entertainment. More than four million people participate in the event. Crowds include students from both public schools in the poverty-stricken suburbs and the most reputable private schools. These students may have never shared the same space before. It also attracts people who may have lived in São Paulo for over 40

years, but rarely experience the joys of being tourists in their own home. The event allows them to finally reveal the insides of the city that were always there, but out of sight. This shared enchantment and (re)discovery of a love for their city, which generates a real base of culture of belonging, is fundamental for fusing together the broken shards of São Paulo's mosaic, in a process that only works when it occurs from the inside out.

Culture as economic impact

Another way culture contributes to repairing various rifts in our cities is through the economic impact of goods, services and cultural offerings. Think of the famous carnival celebrations in Salvador, which run the gamut from the completely commercial to the purely traditional, and whose economic impact is calculated in hotel occupancy rates and numbers of tonnes of recycled beer cans. Or consider the economic power of the cuisine of Minas Gerais, from the gastro pub circuit in Belo Horizonte¹¹ to the Food Festival of Tiradentes.¹² Or look at the impact of the growing number of visitors to Inhotim,¹³ also in Minas Gerais, with its unique mix of world-class contemporary art galleries and botanical gardens showcasing rare plant specimens.

The economic impact of cultural offerings in Brazil may be evident

7 Bohemian neighbourhood in the city of São Paulo, with a large concentration of bars, nightclubs, art galleries and studios and cutting edge shopping.

8 Neighbourhood of the city of Rio de Janeiro known as the home of bohemian Rio; home to a wide range of bars, restaurants and nightclubs along its thirteen streets.

9 Major literary festival that draws renowned writers from around the world, with panels, expositions, workshops and other events. The event takes place in the small historic town of Paraty, in the Brazilian State of Rio de Janeiro. For more information: www.flip.org.br

10 www.viradacultural.sp.gov.br

11 Capital of the Brazilian state of Minas Gerais, home to one of the biggest pub food contests in Brazil, *Comida di Buteco*. For more information: www.comidadibuteco.com.br

12 One of Brazil's largest food festivals, with extensive programming and attended by top industry names. The event takes place in the historic town of Tiradentes, Minas Gerais. Website: www.culturaegastronomia.com.br

13 *Instituto Inhotim* houses one of the largest collections of contemporary art in Brazil and is considered the largest outdoor art centre in Latin America. Located in Brumadinho, Minas Gerais. Website: www.inhotim.org.br

(although often intuitively, given the embarrassing lack of studies on the topic), but identifying the beneficiaries of this impact is not always so clear. Unravelling this riddle has more to do with 'how', than 'what'. The now-shuttered *Polo Cinematográfico de Paulínia*,¹⁴ created in 2006 as an epicentre for municipal public policy action, serves as a prime example. Its primary aim was not to generate cultural impact, but economic impact.

Doomed to live off royalties from its petrochemical complex, and stand by as local talent departed for jobs in other cities year after year, the city of Paulínia saw a unique alternative development strategy in the audiovisual industry. The strategy was strongly anchored in generating jobs and income and using local labour. In 2009, the city government stated that the filmmaking economy moved BRL 25 million in the city annually, boosted by BRL 10 million of public investment (or a multiplier effect on the economy of 2.5).

By dedicating two percent of the city's gross revenues to cultural projects, building the largest film studio in Latin America in terms of infrastructure, and developing a framework for festivals and productions managed by the Film Commission, the population of Paulínia began to benefit from procurement of new services and products. Residents generated income from leasing houses and working as extras. Small-scale street food vendors turned into

professional catering providers and taxi drivers transformed into logistics entrepreneurs. Positive externalities from the creation of jobs, income and alternatives seemed to outweigh, by the logic of Paulínia's residents, potential negative externalities, which included higher costs of living.

To what extent Paulínia's future generations would have continued to provide these products and ancillary services and moved up the chain, with higher added value and creative potential, is something we will never know. In the end, the policy did not last. Its demise brought to light the harsh reality of many cultural projects initially launched with ambitions of transforming urban conditions. The public sector's lack of commitment is compounded by little community engagement with a project's design and development, leading it just one step beyond passive enjoyment of its potential benefits.

The Guaramiranga Jazz and Blues Festival¹⁵ took the opposite approach. Guaramiranga is a small town of fewer than 5000 inhabitants, located 100 km from Fortaleza and perched 800 metres above sea level, on the Maciço Baturité.¹⁶ Until the first half of the last century, its topography, its proximity to the state capital and its natural conditions (the area is still home to an enclave of Atlantic Rainforest, now converted into an Environmental Protection Area) enabled Guaramiranga

and its surrounding towns to become the leading coffee producer in the state of Ceará. In its heyday, wealthy families would escape the intense summer heat of Fortaleza and take refuge on the farms of Guaramiranga, bringing their musical traditions – serenades, pageants, and other musical gatherings – with them. With the collapse of the coffee industry and the disintegration of the economic fabric that resulted, the city fell into oblivion. As an environmentally protected area, traditional industry was not an option, and with its close proximity to Fortaleza, and no hotel infrastructure, tourism was also not successful. With no employment opportunities and battered self-esteem, alcoholism and suicide rates among young people soared to alarming levels.

Going against traditional logic, two cultural producers armed with audacity and skill and devoid of government support, decided to help the city help itself. The Guaramiranga Jazz and Blues Festival was created not as a festival *in* the city, but *of* the city and for its benefit. Involving the *Associação dos Amigos de Guaramiranga* (Association of the Friends of Guaramiranga) in putting on the festival, and the other activities that followed, was crucial. Their involvement ensured the event was not imposed on the city as an invading foreign body, but arrived with a propensity for urban transformation from the inside out. It was also essential that the city learn to manage tourist demand, and not attract predatory or potentially destructive tourists,

but those who come to the city in respectful pursuit of its charms.

14 years later, our assessment of the economic, cultural and tourism impacts produced by the Guaramiranga Jazz and Blues Festival reveals its success as a path to urban, economic, social and cultural regeneration. From raising the self-esteem of the local community to the creation of projects focussed on the region's cultural and environmental assets, the city now offers development alternatives for itself and the surrounding municipalities, keeping talent at home and attracting back many of those who left.

Culture as an environment conducive to urban reinvention

In an effort to attract new talent, investors and tourists, many cities push their inhabitants to the background, letting outsiders take centre stage. They yield to shaky urban marketing strategies or tourists, who often hold disproportionate power in a foreign land. But wisdom tells us that the most beautiful gardens are not the ones that trick butterflies into visiting them. They provide the conditions for butterflies to come naturally, allowing the butterflies to be fascinated by what they see, enjoying every moment and growing eager to return. After all, the secret is not going after the butterflies, but caring for the garden so they will come to you.

Creating an environment conducive to urban reinvention depends greatly on a city's openness to the expression of different behaviours, the presence

¹⁴ Film production complex located in the city of Paulínia in the state of São Paulo. Website: www.cinemapaulinia.com.br

¹⁵ Every year since 2000, the city of Guaramiranga in the Northeastern Brazilian state of Ceará welcomes local, national and international jazz and blues performers. Website: www.jazzeblues.com.br

¹⁶ Geological formation in central Ceará formed by granite and limestone rock, with many waterfalls and rivers.

of a diversity of perspectives that complement and connect to one another, the possibility to interact with public space and the availability of cultural events that involve citizens. We have to be playful (how can you allow yourself to get creative and reinvent a city in a bad mood?), encourage collective movements, map peculiarities and promote the ability of citizens to imagine a new city.

Several initiatives have followed this rationale. Among the more recent is the collaborative website www.sampacriativa.org.br, which collects proposals from those who know the city best: its citizens, giving them a voice and broadening the field of action. Concrete ideas arise from small-scale differences according to the theory of urban acupuncture, defended by Jaime Lerner.¹⁷ Not surprisingly, many of the initiatives involve cultural activities – regular film screenings on the *Minhocão*,¹⁸ artist interventions on windowless building façades, street theatre performances, poetry printed on bus and tube seats, urban stories on street signs.

Other experiments seek to create this environment for creativity in the city's most vulnerable areas. Located on the outskirts of Recife, Bomba do Hemetério – a neighbourhood of over 9,000 inhabitants that until ten years ago was only known for soaring crime rates – is turning into a case

study for urban regeneration through culture. Proud to be a hotbed of cultural diversity, the community has developed culture-based initiatives to transform its surroundings: *forró*,¹⁹ poetry, arts associations, Carnival groups and a folk orchestra established in 2002 (awarded in 2013 with the title of best regional music group in the country),²⁰ as well as other cultural and educational activities in the *Bombando Cidadania* local development programme.

As you can see, there are recurring elements in each of these three complementary profiles: active citizen engagement; developing a process from the inside out; continuity; valuing and making use of diversity; understanding that citizens are a city's primary audience; mapping and founding programmes based on a city's unique cultural traits; making connections between urban areas and between tribes. Once again, the emphasis falls on *how* culture is embedded in a process of urban regeneration, and not what.

¹⁷ Architect, urban planner and former mayor of Curitiba, capital of the southern Brazilian state of Paraná, and former governor of Paraná.

¹⁸ Elevated motorway in the heart of the city of São Paulo. Local urban planners have long advocated tearing down the road in order to promote urban renewal.

¹⁹ Music and dance typical of the Brazilian Northeast.

²⁰ Orquestra Popular da Bomba do Heme; Website: www.opbh.com.br

TATE MODERN: CHALLENGES AND STRATEGIES OF A CONTINUOUS REGENERATION PROCESS

DONALD HYSLOP

This morning I arrived at London Bridge station in central London to begin my working day.¹ Leaving the station, I emerge at the base of the Shard, architect Renzo Piano's monumental glass skyscraper, now a significant landmark on the London skyline. Bracing myself against the swirling whirlwind the building creates at its base I navigate the construction traffic for the ongoing building work going on around the station. Crossing the road I enter the completely different world of Borough Market. For hundreds of years this market has supplied Londoners with fresh food from under the crisscross of railway viaducts beside Southwark Cathedral. After many years of gradual decline, lately the market has reinvented itself as a destination to buy and learn about independently produced and high quality food. Pausing to talk to Matt who has recently opened a new independent bakery production centre and school I take a coffee at the world famous Monmouth coffee house and catch up with the latest news in the community with our local priest as we wait in the queue.

Continuing my journey through the back streets of the Bankside neighbourhood I pass by both social and private housing, some rented by families who have lived in the area for generations, some bought by rich professionals eager to locate to the centre of London. Passing by the headquarters of the Financial Times

and the Time Warner Media I arrive at my destination in the company of some Japanese tourists who were lost in the back streets. Our destination is Tate Modern, the UK's first dedicated national Museum of Modern and Contemporary Art.

It is just over 13 years since the doors of Tate Modern in London were opened. Catching the public's imagination, from all over the world, around five million people annually have made Tate Modern a 'must see' destination. In my role as Head of Regeneration and Partnerships for Tate, I have been involved since it opened in the strategic management of Tate Modern, co-ordinating how we work as an international cultural institution, a business and a part of the London community. So for me the question 'Does culture-led urban regeneration work?' is something which frames my working life. Of course one has to look at this question both in the specific, some might say unique, set of circumstances around the Tate Modern project in central London and also further afield in both the UK and internationally. However, in both of those contexts, I think the answer to the question is both 'yes' and 'no' because there is an ever changing landscape which needs to be navigated and negotiated and where success is as much about helping shape the future as it is about reflecting on the past.

¹ Most of this article refers to places and initiatives within the London district of Bankside, which is part of the wider London Borough of Southwark, on the south side of the river Thames and in between the South Bank and London Bridge neighbourhoods. The area has experienced extensive re-development in the past 20 years, largely as a result of cultural infrastructure projects like Tate Modern, Borough Market (one of London's oldest food markets, which was refurbished in 2001) and Shakespeare's Globe (a replica of the 1599 Elizabethan playhouse built by Lord Chamberlain's Men, the playing company for which Shakespeare wrote most of his work). (Editor's note)

Looking back over the last 15 years since we began to convert the former Bankside power station to Tate Modern, it is clear that the project continues to be much more than a world-class art museum and tourist destination.² In what has become known as the Tate Modern 'project', the museum sits at the heart of a wider strategy utilising creative organisations and creative thinking in the economic development, regeneration and reinvention of a central area of a major world city. Many of the places and spaces which now form my walk to work either did not exist or have been significantly re-energised and re-invented over the last 15 years. With the Tate Modern project, we have embarked on an in-depth, longitudinal endeavour which allows us to both develop the theory and practice of cultural-influenced regeneration and place making. This increasingly allows us develop partnerships in a wide array of spheres, both in London and internationally. This approach is far beyond architecture and physical infrastructure. It begins and ends with people and partnerships.

What began as a series of interventions and initiatives has evolved into a fully-formed approach to place and neighbourhood-making. The project is underpinned by a strong ethos of partnership-building responsive to the needs of local communities, businesses and tourists, while also recognising the interconnected local, national and international dimensions of both the museum and the local

area. The project is also sustained by a number of alliances in the public, business and political spheres which play a vital advocacy role highlighting the contributions cultural institutions, creative practice and artists make in the places in which we live, work and play.

Crucial to this model of engaged working is how to meet the following series of basic ongoing challenges:

- How can the often differing needs of local communities, workers and tourists be balanced when developing an area?
- How can cultural organisations and other businesses work together, and can culture be good for business?
- What is the best way to engage and encourage political leadership and advocacy?
- What is the best way to develop an organisation which not only works within local, national and international contexts but makes connections between them?
- What are the opportunities to bring artists, creative forces and ideas into the places and spaces in which we live our everyday lives?

This article cannot discuss the Tate Modern project in great detail, but in many ways it has been successful as an example of culture-led regeneration. On one level, this is evidenced by the sheer amount of physical change,

development and new facilities in the surrounding area.

Yet there are still some critics of both the project itself and the broader concept of using culture and the arts to stoke the engine of urban (or for that matter rural) regeneration. The most common accusation levelled at cultural regeneration is that it is really a form of gentrification, concerned with increasing the profits of the few, in which the cultural component becomes a commodity to be consumed in the new offer. Others argue that it amounts to the 'sanitising' of communities, as property prices rise and new developments become unaffordable for most people. At the same time, public space is privatised and industrial or traditional work places are displaced. I agree that these are real dangers if models of cultural influenced regeneration are done in isolation, and dangers which need to be thought about during each stage as areas grow and develop. It is true that the pioneer projects in Europe, including Guggenheim Bilbao and Tate Modern have sparked a series of capital investments seeking to replicate these early success stories by using culture as a driver to reinvent and re-energise towns and cities across the world.

During the last ten years, a number of ambitious schemes have been mounted across the UK, including Baltic (Gateshead), New Gallery (Walsall), Nottingham Contemporary (Nottingham), MIMA (Middlesbrough), Lowry and Imperial War Museum North (Salford), Royal Armouries (Leeds), Milton Keynes (Milton Keynes) and most recently Turner Contemporary (Margate).³

Some projects have failed, including Sheffield's National Pop Museum and URBIS in Manchester, both of which have now closed. However, most have been initially successful in increasing tourism, enhancing cultural value and civic pride and prompting secondary waves of market-led development. In the majority of these examples it is too early to judge the success of the long-term impact on the economic and social development of their communities. Internationally, there seems to be two distinct types of culture-driven regeneration emerging to which I will return to later. What we can see with the more established projects in Bilbao and London has been the development of a new series of phases of development, sometimes not necessarily driven by culture, but which still can be seen to have evolved from an original cultural investment.

³ These are all examples of UK cultural infrastructure development schemes trying to catalyse wider urban regeneration in former industrial neighbourhoods. The Baltic Centre for Contemporary Art opened in 2002 in a converted flour mill as part of Gateshead City Council's regeneration programme of its Quayside, a former industrial area/commercial dockside. The programme is regarded as one of the UK's success stories in culture-led urban re-development (see Steven Miles' article on this volume), and it also included Norman Foster's SAGE centre and Gateshead Millennium Bridge. The New Gallery at Walsall is a 2000 contemporary arts space which houses the Garman Ryan Collection in this former industrial city in England's West Midlands; Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA) opened in 2007 as an attempt to revitalise Middlesbrough and the Teesside conurbation through the arts/tourism. The Imperial War Museum (IWM) North is a Daniel Libeskind-designed museum which opened in 2002 as part of the regeneration of Manchester's former docklands (Trafford Park and Salford Quays). This was one of the first and most important regeneration projects in Britain; the area is now also home to the Lowry (a theatre/gallery complex) and MediaCity UK, one of Europe's largest media parks. The Royal Armouries Museum in Leeds was one of the earliest examples of culture/urban schemes: it opened in 1996 in central Leeds' Clarence Docks (a former transport/commerce hub for coal) to house the UK's national collection of arms and armour. Turner Contemporary, built in Tracey Emin's hometown of Margate, opened in 2011 and is one of the latest projects of this kind in the UK. (Editor's note)

² The Bankside Power Station was a former oil-fired power station which generated electricity from 1951-81. Built by Sir Giles Gilbert Scott in 1947, it was re-developed by Herzog & de Meuron in the late 1990s in order to house the Tate Modern museum. (Editor's note)

From my experience, I argue that for continued success, cultural-led regeneration needs to extend far beyond the bricks and mortar of buildings. As suggested by the ‘basic challenges’ listed above, such an endeavour will depend on the ability to find relevance for the wider work of the institution; establish a long-term strategy for the development of strong partnerships and alliances across the spectrum; and encourage continued debate and dialogue. That success and continued relevance depends on understanding and stimulating placemaking via three key spheres: (1) the physical (the buildings); (2) the social (the activity); (3) and the intellectual (the partnerships).

Tate Modern, from the outset, had an ambition to play an active part in the wider regeneration that would result from the establishment of a new museum in this rundown, post-industrial area of central London. We believed – and still believe – it was vitally important for any development to be balanced, appreciate the heritage, and retain many of the unique qualities of the area, while recognising the competing needs of those who live, work and visit. Thus, the challenge for the Tate was threefold. Firstly, we had to create a compelling scheme for the adaptation and future use of a power station – compelling enough to garner political support and to convince funders that the project would secure the public and private investment needed for it to be a success.

Secondly, it was necessary to address how the museum would sit within the urban fabric of the area and London. Central to this was the securing of two major infrastructure projects: the Jubilee Underground line, which had brought the ‘tube’ to the new Southwark Station close to where Tate Modern was being developed; and the Millennium (pedestrian) Bridge, which was due to open at the same time as Tate Modern.⁴

Thirdly, we had to ensure that the opportunities offered by the regeneration were developed in a spirit of consultation and partnership, rather than imposed on the established communities living in the area. This led to the development of the ‘social model’ – a distinct form of community urbanism that we established as a framework for the project. The model remains the cornerstone of much of our work and our philosophy that culture can stimulate and activate new approaches in the development of cities and communities. With this in mind, one of the first appointments to the project was a Bankside Development Officer, whose remit was to establish and develop the social model while working within political, business and local community contexts. Using the Tate Modern project as a catalyst for new thinking, and building on the strong sense of community in the area, we stimulated a number of pioneering projects and initiatives. Many of these brought together innovative partnerships

where the business, creative and public sectors evolved projects with local communities. These were often centred on developing employment and training opportunities, public art and education projects. These core projects were underpinned by a philosophy that sought to open up the wider building project, both in terms of information sharing and building a sense of local ownership and pride in the project. Many of these early steps formed the basis of organisations and projects which are still active in the neighbourhood today.

In terms of success in a traditional quantitative economic appraisal model, as early as 2001, one year after opening, McKinsey evaluated the impact of the new museum (Tate press release 2001b). They reported:

- £100 million flowing into London’s economy, of which £50–£70 million was specific to Southwark.
- 3,000 jobs created in London.
- Tate Modern created 487 jobs in addition to 283 jobs created during construction.
- Commercial development, investment and property prices in Southwark were beginning to outpace London averages.

This has, of course, proved only to be the beginning of what can be presented as the economic development of the area. Tate Modern, Shakespeare’s Globe, Borough Market and other sites in

Bankside and the South Bank have become the catalyst for continued growth and development over the last 15 years. Audiences in excess of 4.5 million have continued to flock to Tate Modern every year. Borough Market, with its offerings of organic and high-quality food, attracts similar numbers. One might argue that contemporary art and food have been major drivers in the on-going regeneration of the area. Development of both residential and commercial properties has intensified and led to fundamental changes in the area. The residential population has more than doubled (from 3,000 to 7,500) and the number of workers in the area has increased tenfold (from 6,000 to 60,000). Property prices have increased, there is more demand for hotel rooms and the direct and indirect economic benefits from visitors to Tate Modern are worth hundreds of millions of pounds to the economy of London.

With the vast majority of the land in the area being privately owned, maintaining a balanced community in times of intense development requires strong partnership and advocacy initiatives. This very much relies on the social and the intellectual elements of our strategy, which are vital in retaining healthy, functioning neighbourhoods.

What began as small partnership of local business in 2000 has grown into Better Bankside – one of the first Business Improvement Districts in the United Kingdom

⁴ London’s Jubilee Underground line extension of 1999 connected Green Park in central London with Stratford in the east through south London. The pedestrian Millennium Bridge connected the Bankside neighbourhood with the City of London. (Editor’s note)

(<http://www.betterbankside.co.uk/>).⁵

Elected, funded and run by local businesses, the company now operates with a baseline £5 million budget over a five-year term.

It is tasked with bringing additional services (not replacing local council provision) into the local area around green, clean and safe agendas.

But beyond these core services, the influence of the strong cultural identity of the area is increasingly in evidence as projects in the public realm and greening open spaces are realised with a creative twist involving artists and other creative thinkers – for example, upgrading railway arches with public art, artistic design of street furniture, signage and urban arts festivals. In particular, an imaginative set of place-making projects and initiatives are emerging from the Bankside Urban Forest (BUF), an alternative to traditional public realm master planning. BUF conceptualises the neighbourhood around Tate Modern as a series of routes, pathways, streams and trails. It looks behind and beyond the major river pathway to identify key routes and places of congregation in the hinterland. Development of the ‘forest’ is approached organically by seeking to involve business, residents and the local authority in evolving public realm projects. It is aimed at balancing needs through incremental development with a strong design core. In the current economic climate, this model provides an example of how to move forward in

developing the public realm in the face of cost constraints without sacrificing community involvement, design quality or development standards. But it does mean moving beyond the older-style, monolithic ethos of master-planning to working in a more gradual way, based on strong partnership and community ownership.

Similarly the area has prospered by having a strong residents association Bankside Residents Forum (BRF) has grown to become one of the largest and most sophisticated residents’ organisations in the country. In the early 2000s, seeing the wave of development about to take place in the area, the community took a strategic decision to concentrate their efforts on engaging with developments through the planning process to ensure maximum benefits for local communities. They have been hugely successful in this, and along the way their members have also acquired an impressive breadth of expertise in community representation, participating in public inquiries and leading campaigns. The strong ethos of partnership in the area has led to the BRF working closely with Tate Modern and other businesses on a whole range of projects around corporate social responsibility, open space and employment and training. This does not mean that the independence of the community organisation has been lost. Indeed, the very fact that BRF has developed a strong independent voice, whilst still

being able to work pragmatically in partnership, is why the organisation is respected.

As the wider geographical area of south London around Tate has been transformed and matured, a critical mass of 21 publicly-funded, not-for-profit cultural organisations have begun to work together in partnership. Together, they form the South Bank and Bankside Cultural Quarter, which was established to find a common purpose for culture in the development of the area, and in London generally. It has recently focused its collective voice and action around preparations for the London 2012 Olympic Games, as well as public places and spaces and learning initiatives. The economic and social impact of the Cultural Quarter (the largest group of its kind in the world) is significant and growing.

The group:

- Attracts upwards of 13 million visitors and users per year
- Has a net economic impact in London of £900 million
- Creates 2,100 direct jobs and 32,000 jobs indirectly
- Works with 767,000 educational users
- Spends 11 percent of its turnover on local services.

While, on the whole, many of the changes we have seen in the wider area over the last 15 years have been

for the good, such major changes over a relatively short period must inevitably have some negative impacts. For example, before Tate Modern and the resurgence of Borough Market, the surrounding area was a relatively quiet backwater. In a short space of time it has been transformed, with up to 20 million people each year walking through the area via the river walkway along the Thames. This has brought with it some unwanted aspects such as illegal trading, busking, begging and petty crime, and these are also sometimes features of my walk to work. In addition, the scale of development continues unabated, with between £10-15 billion development planned for the area over the next ten years, even in the midst of a serious economic crisis. With construction traffic, building work and logistics potentially disrupting those who live and work here. Better Bankside was established to deal with and lessen these impacts. It has also acted as a catalyst to bring together all the developers in the area to cooperate in minimising any negative impacts of the building works through coordination and an award-winning communication strategy.

The social model approach, incorporating our basic development philosophy, has allowed us to continue our leading role in managing these changes. We have worked hard to retain the crucial balance between development and the needs of local residents, workers and visitors. Importantly, we have also demonstrated that cultural institutions can play a role in bringing artists and creative

⁵ Business Improvement Districts (BIDs) are areas/districts where businesses pay an additional levy to support community initiatives within the district. (Editor’s note)

thinking to bear in a variety of contexts, permeating the places and spaces in which we live our everyday lives, far beyond the gallery walls. Connecting all of the projects and activities outlined above with political partnerships and dialogue has been vital. Advocacy with and the involvement of local area councillors, the Mayor of London's Office and national government is a central theme of the social model. The result can be seen in a number of tangible policy and practical outcomes. For example, the Bankside Urban Forest strategy has been adopted as an annex to the planning guidelines for the area, meaning developers have to consider it when thinking about their proposals for buildings and the public realm. The coalition between residents, business and tourist attractions is increasingly seen as being willing and able to trial and quickly respond to new ideas, schemes and policy. London government and European-funded projects in areas as diverse as travel planning, environmental monitoring and sustainable food markets are currently taking place. The national government's policy of Neighbourhood Planning, which gives local stakeholders more direct control in how their neighbourhoods develop, is being piloted in Bankside, reflecting a rare recognition that the area is a key community and business pathfinder requiring a plan which reflects those joint interests.

From the outset, we envisaged that the London-wide effects of the transformation of Bankside – including

the completion of the second phase of the Tate Modern project that is currently underway – would take at least 25 years to be fully realised. We still face a series of major challenges over the next 10 years as we and the neighbourhood enter a new stage of development, working in a very different economic and social situation. We are also extending the context of our thinking and practice to include the wider development of London and other world cities. We want to maintain culture and creativity as a focus for the identity and development of this part of London and extend its impact wider.

As we now move into a new, possibly the most challenging, phase of the development, with an extension being built at Tate Modern and billions of pounds of construction work ongoing in the area, it is also important that we are still focused on the key challenges we set out to achieve: strong partnerships, economic development and balancing the needs of communities. However, what for me has been one of the most interesting (and unexpected) developments over the last 12 years, has been the merging of these identities not just in the work of Tate Modern but in the development of the wider area. This has led to a much more sophisticated model, both in the museum and in the wider neighbourhood, where we see artists and other practitioners from all over the world working with local communities. Ideas such as the Bankside Urban Forest, which are locally specific, organic and

incremental, are being adopted and adapted in other countries. The social model of cultural regeneration pioneered through Tate Modern with its strong key objectives continues to attract interest world-wide from governments, politicians and academics keen to meaningfully connect with their communities.

The model of partnership, advocacy and culture-led development we have championed is relevant to the challenges we face in the future. For the first time in human history, more people are living in urban environments than rural ones. This trend will continue apace across the world. Urbanisation does not necessarily mean that all cities will grow and prosper; successful cities will be those that offer the best services, amenities and quality of life to its citizens and communities. Governments will need to reconcile increasing pressure on public services and the very quality of life that attracted residents to cities in the first place. This, in turn, will place pressure on political authorities facing demands for services by citizens who are becoming increasingly sophisticated in articulating their needs through the democratic process. With little public enthusiasm for higher taxation and shrinking public budgets, cities face a set of complex challenges. This will demand dynamic, innovative and creative models and partnerships if we are to achieve balanced communities with access to good services and transport, healthy environments and general quality of life. A whole host of

approaches are currently underway across the world. Notably, a set of projects similar to our approach at Tate in São Paulo (SESC), Berlin, Sydney (UTS Shopfront), Rotterdam (City as Muse), Istanbul (Creative Placemaking), Beirut (Hamra) and Penang (Creative Georgetown). Alongside this sits a number of huge nation-making and infrastructure building in the Gulf, China and South Asia which, to me, have less clear social dimensions and which, if not, managed properly will be in danger of lacking the balance and relevance to many audiences which will be required for effective future city-making. Continuing to deal with the question 'Can cultural regeneration work?' has now led us to develop a network of international creative agencies working in both the theory and practice of city-making, and they include museums, universities, and heritage and business organisations. It would be simplistic to argue that cultural organisations, even on the scale of Tate Modern, or major events such as Olympic Games or World Cups, can, in themselves, be the salvation of the modern city or redefine urban living. However, what the Tate Modern model does illustrate is the importance of deeply rooting cultural development in a set of wider political, business, creative and community contexts. Retaining a balance between the needs of communities, workers and visitors can make it possible to drive culture-led regeneration. Once established, this model can then give us the environment to think about, imagine and practically develop the neighbourhoods and communities we

desire. From our perspective at Tate Modern, the first 15 years has been an incredible journey. We look forward to seeing what the next decade will bring.

Some recommendations

- 1 Partnerships, partnerships, partnerships!
- 2 Culture is an essential ingredient in placemaking and community. Like all good ingredients, it needs to be part of a balanced recipe to make the most of it.
- 3 Master-planning is the language and methodology of the past. Organic approaches to public realm development based on continual dialogue and involvement are the way forward.
- 4 Engage citizens actively, not passively.
- 5 Risk and experimentation is part of being human and we should encourage it in creative and cultural spheres.

DOES CULTURE-LED REGENERATION WORK?

STEVEN MILES

Culture-led regeneration is not a catch-all solution to the problems of deindustrialisation and the challenges of development. Its applicability depends on the degree to which it can be adapted to local circumstances and the extent to which the commitment is to genuine rather than symbolic change. To this end, the *process* through which a culture-led regeneration policy is implemented is as important as its end product.

The emergence of city-based cultural planning as a key driver of regeneration policy in the UK and elsewhere reached a peak in the early years of the 21st century, as policy-makers, explored the benefits to be had in maximizing the cultural value of cities and regions. Debates around the creative city, the creative classes and the creative economy appeared to preoccupy policy-makers and not least those policy-makers seeking to secure the future of their cities. An underlying contention of this approach seemed to be the potential benefits to be had from creating a culturally-infused quality of place. But the concern here is that too many assumptions have been made as to the potential benefits of such an approach. If culture-led regeneration is to continue to have a global impact, then a more circumspect and considered approach is necessitated.

When considering whether or not culture-led regeneration actually works,

a direct answer is inevitably hard to come by, not least because it so difficult to demonstrate that there is a casual link between cultural investment and economic prosperity. The danger here is that the myth surrounding culture-led regeneration is more powerful than the reality. Specifically, such investments have historically tended to have a sort of 'solves all' glow associated with them, in that the feel good factor that such investment brings is often not based on fact but according to the assumptions that underpin the discourse from which it emanates. In effect, as Jayne¹ argued in his discussion of the role of cultural quarters in Stoke-on-Trent², some cities are rendered 'illegible' to post-industrial business. In other words, not all cities have the appropriate spatial and economic conditions to allow for a thriving programme of cultural intervention. Many such interventions end up being characterised above all by a serving of middle class consumption cultures. The position of this piece is that such service is not, in itself, enough, and for culture-led regeneration to be genuinely successful, it needs to be self-conscious in its inclusiveness. Decision-makers also need to be realistic about the legibility of the places which they are investing in emotionally as well as economically.

A key question here, then, focuses on who are the actual recipients of a culture-led regeneration approach?

1 Jayne, M. (2004) Culture that works? *Capital and Class*, 84: 199 – 210.

2 Stoke-on-Trent is known historically as the home of the pottery industry in England. During the 1990s and 2000s the city was subject to a series of culture-led initiatives including the establishment of a Cultural Quarter, a creative industries network, 'design-led' regeneration initiatives, and the establishment of live-work spaces for craft businesses.

Culture-led regeneration is defined by Evans³ as a model in which cultural activity is seen as the catalyst and engine of regeneration. The activity might be the design, construction or re-use of a building of which culture plays a key part (eg. Guggenheim Bilbao; Baltic and Sage Music Centre in Gateshead, UK, Beijing 798), the reclamation of open space (through Garden Festivals for example) or the introduction of a programme of cultural activity designed to rebrand place. It's also important to remember that culture is often utilised as part of a broader environmental, social and economic strategy, a cultural planning approach where the arts are funded as part of a broader strategic approach. At the other end of the scale, cultural activity may therefore take place independently from a coherent strategy, insofar as individuals and cultural organisations produce cultural interventions that may influence regeneration strategies on a more ad hoc basis.

The relative success of such a development has been dependant on a particular set of cultural circumstances. This much was evident from research undertaken on the regeneration of NewcastleGateshead Quayside, which was the beneficiary of around £250 million of culture-led investment, including that in the BALTIC Gallery

of Contemporary Art and the Sage Gateshead music centre.⁴ Research has demonstrated that the success of such a development was dependant on not only its economic viability and its cultural necessity, but also on the ability of such a development to fit in with the broader cultural context in which it is embedded⁵. In this case, the history of the North East of England is very much tied up into a broader picture of national history and politics. As Lancaster⁶ notes,

'A northern upbringing frequently involves the inculcation of an unusually powerful set of attachments to place; a deep rooting in a particular physical, social and cultural environment. At the same time, however, those loyalties are strongly inflected, almost from the outset, by awareness of a questionable place within the larger social and political geography of England'.

In effect, the development of NewcastleGateshead Quayside was able to give the people of the region something tangible with which to reassert their collective identities, and it is this, the cultural reception of cultural investment, which so often lies at the heart of successful regeneration of this kind. Cities are places where people strive to overcome the negative effects of past and current circumstances, and

struggle to create meaning in the place that history has located them. The Quayside development appears to have engaged with this process in a meaningful way, notably through the redevelopment of the BALTIC as an industrial building and by enhancing a declining quayside with a new and complementary lease of cultural life.

In this sense, culture-led regeneration is about heritage and not just about history. It's about how people see themselves and their place in that world, rather than about the simple telling of a linear story about how NewcastleGateshead is a product of its past. The apparent success of NewcastleGateshead Quayside as an example of culture-led regeneration suggests to us that, as Zukin⁷ has pointed out, the 'rules' of culture have changed. Yet it is not necessarily the case that the cost of this change is the exhaustion of a common destiny, or for that matter a common past. In this instance, the appeal of culture has been strengthened precisely because localised expressions of identity can flourish under the circumstances it creates. Culture-led regeneration might well be interpreted as representing the radical reassertion of a rooted identity in new ways, and could therefore be said to represent something far more significant than the inevitable end-product of cultural commodification. People experience city spaces, but they do not do so on

a blank canvas. This lesson should continue to be borne in mind by policymakers advocating a culture-led regeneration model.

In the above context it is essential not to drown a model of culture-led regeneration in the extraneous opportunities for consumption that it provides. The problem with large-scale cultural investment, particularly as it is expressed through public space, is that it is experienced very differently by different social groups. A good illustration of this problem can be found in the work of Anthony Gormley, Britain's foremost sculptor.⁸ In 2003, BALTIC hosted an exhibition of Gormley's work. Included in the show was a sculpture of one of Gormley's bodily parts which was located immediately in front of the gallery entrance and which appeared to say to the people of the North East, 'If you don't understand please keep away!' In other words, what is 'culture' to one group may be anathema to another.

The suggestion here is that a combination of a people's identification, heritage or pride with the place and space in a region can represent a powerful cultural force. This has the potential to effect place-specific change conflicting with or accelerating beyond national and international socioeconomic norms. McGuigan⁹ suggests that we live in a world

3 Evans, G. (2001) *Cultural Planning: An Urban Renaissance*, London: Routledge.

4 NewcastleGateshead describes the urban core of England's Tyneside conurbation (pop. 775,000), and refers to the cities of Newcastle and Gateshead, which face each other on the banks of the river Tyne. Both developed as important coal mining centres during the Industrial Revolution, and its Quayside became one of the world's largest shipbuilding hubs well until the middle of the 20th century. In the past decades, the area's successfully re-directed its economy away from mining and manufacturing towards services, education, digital technology and tourism. (*Editor's note*)

5 Miles, S. (2005) 'Our Tyne': Iconic regeneration and the revitalization of identity in NewcastleGateshead, *Urban Studies*, 42, 5/6: 913 – 926.

6 Lancaster, B. (1995) City cultures and the 'Parliament of Birds': a letter from Newcastle, *Northern Review*, 2: 1 – 11.

7 Zukin, S. (1998) Urban lifestyles, diversity and standardization in spaces of consumption, *Urban Studies*, 35, 5/6: 825 – 40.

8 Anthony Gormley (b. 1950) is one Britain's most famous living artists. He is best known for his 1998 public sculpture Angel of the North (Gateshead), his large scale public installation of 31 life-size male bodies Event Horizon (London 2007, New York 2010, São Paulo/Rio 2012), and his living art proposal for Trafalgar Square's Fourth Plinth One & Other (2009). He won the Turner Prize in 1994 and was knighted in 2014 for his services to the arts. (*Editor's note*)

9 McGuigan, J. (2004) *Rethinking Cultural Policy*, Buckingham: Open University Press.

where the 'space of flows' gains pre-eminence over the 'space of places'. In other words, the global informational urban society in which we live is widening class differences. At its best, culture-led regeneration provides a means of balancing out such a trend; at its worst, it is liable to extend it. Perhaps the NewcastleGateshead example illustrates the way in which existing (and, in some senses, declining) sources of identity can be strengthened. Effective culture-led regeneration should ideally enhance existing identities, rather than aspiring to create new ones. The impact of the arts cannot be understood simply in terms of straightforward economic and social outcomes. New places and new spaces represent the manifestation of cultural change that recognises the significance of cultural heritage. More broadly, effective cultural planning is more about engaging with the lives of those people who live in the city than it is about regenerating the city itself.

One of the key concerns about culture-led regeneration is that it mutates into an articulation of a particular habitus or way of looking at the world in which a culture-led approach makes perfect sense, but which may not ultimately translate to the specific context in which disparities of wealth and opportunity are played out. The dangers of gentrification loom large in this process. Strategies for regenerating

space through culture are in constant danger of creating a sort of cultural cocoon of gentrification. This is an issue raised by Wang and Li's¹⁰ comparative work on the differences between culture-led regeneration in Beijing and Shanghai in which they argue that there is always a danger that culture-led regeneration will 'begin with poetry and end with real estate'. There is a danger that models of culture-led regeneration are so preoccupied with fulfilling the needs of the market that they effectively industrialise creativity and seek to make it profitable through mass consumption. Such a process may end up being more about gentrification and social exclusion than it is about economic and cultural inclusion.

Another way to put this is that there is a threat that somewhere along the way the actual impact of such developments are lost in favour of the broader and more abstract benefits of an iconic development that provide a confident demonstration of cultural display, but which do little to change the lives of those who live in the shadow of such displays. So, for example, critics have argued that, in the aftermath of Porto's stewardship of the European Capital of Culture in 2001, too much emphasis was put on the immediate consumption of cultural space and specifically on attracting investment in regenerating public space, replacing infrastructure and modernising cultural facilities, but at the (no doubt accidental) expense

of more fundamental issues that may have been more direct value to the people of Porto.¹¹

It is particularly important to recognise in the above context not only that questions of identity and locality are essential to an effective strategy of culture-led regeneration, but, more crucially, that the notion of local identity or identities being realised should be acknowledged to be the product of a fluid process of social construction. In other words, such identities are not stagnant in nature: they should not be associated with a particular locality simply because they happen happens to be there. When assumptions are made about what constitutes a local community, so too are mistakes. Indeed, the primary sin of culture-led regeneration is its tendency towards placelessness and the formulaic: the application of a sterile formula of culture-led regeneration in which one kind of regeneration is just like the next without sufficient recourse to the unique local circumstances in which it is situated. In other words, culture-led regeneration in isolation cannot possibly achieve what it is we expect of it. And what we expect of it in one city or large town, say the global city of London, is very different to another, such as the declined shipyard town of Middlesbrough in the North East of England. Perhaps global cities are more adaptable to the kinds of

radical change proposed by a culture-led regeneration model.

One of the problems here, as Vickery¹² has pointed out, is that such cultural strategies are at least partially undermined by a particular conceptual paradox. Culture-led regeneration policy, in the UK at least, has been underpinned by an anthropological notion of culture as being relevant to every aspect of social life. The problem with this is that the concept can only actually be applied through the specialist and institutionally specific world of the arts. Or, to be more precise, beyond these boundaries it can only ever hope to be peripheral or supplementary to policies of social necessity precisely because there is an under-theorized relationship between culture and society to the extent that cultural policy remains marginalized or attached to core urban and social policy arenas as an appendage.

It is in the above context that the UK has struggled to ameliorate conceptions of social inclusion with a culture-led regeneration agenda. The fact is that, within government fields at least, the concept of culture remains weak or undefined, and as such, its ability to play a genuinely pivotal role in government policy is at the very least highly questionable. There remains no clearly defined conceptual case for arguing how

¹⁰ Wang, J. and Li, S. (2009) The rhetoric and reality of urban culture-led regeneration: a comparison of Beijing and Shanghai. *Unpublished paper*, 4th International Conference, Amsterdam: The New Urban Question – Urbanism Beyond Neo-Liberalism.

¹¹ The city of Porto, on the north-western coast of Portugal, hosted the European Capital of Culture. 'Porto 2001' was a year-long programme of arts, cultural events and urban regeneration activities. The construction of the major concert hall space Casa da Música, designed by the Dutch architect Rem Koolhaas, was completed in 2005 and perhaps represents the major legacy of 2001.

¹² Vickery, J. (2007) *The Emergence of Culture-led Regeneration: a Policy Concept and Its Discontents*. Working Paper. Coventry: University of Warwick, Centre for Cultural Policy Studies (Research papers).

culture should operate on its own terms as a primary driver of substantive physical reconstruction. For Vickery, this represents an intellectual limitation of policy-making, but one that has significant effect on the ability of culture to make a fundamental difference, whilst reflecting a situation in which the impact of culture is liable to fall between the two stalls of policy making bodies who have failed limited parameters within which they must work and those responsible for implementing change on the ground. To this end, the nature of the decision-making process is key. Cultural practitioners need to be at the heart of the decision-making process so that such decisions are joined up with the needs of creative practitioners as much as they are joined up to a set of economic targets. As Broudehoux¹³ puts it in her discussion of the regeneration of Beijing;

‘The ready-made identities assigned by city boosters and disseminated through the mass media often reduce several different visions of local culture into a single vision that reflects the aspirations of a powerful elite and the values, lifestyles and expectations of potential investors and tourists. These practices are thus highly elitist and exclusionary, and often signify to more disadvantaged segments of the population that they have no place in

this revitalized and gentrified urban spectacle’.

This sense of ownership is fundamental.

A further concern here, as referred to briefly above, is that culture-led regeneration becomes a proxy for consumption so that this form of regeneration is lauded for its ability to provide opportunities for consumers, and yet the consumers of such facilities are not likely to be existing residents or communities. Such groups’ best interests are therefore in danger of being bypassed. To this end, Bella Dicks¹⁴ has criticised the regeneration of Cardiff Bay for being distant from the exiting locality/local culture.¹⁵ Successful culture-led regeneration is therefore dependent upon a cultural sensitivity, and one that is far more sophisticated than a purely economic vision, which is in danger of misinterpreting the diverse meaning which social groups may invest in space and place.

A formulaic approach is likely to lack the requisite amount of risk. Di Cicco¹⁶ points out that risk-taking is essential to a successful engagement with policies of this kind. A city that regenerates self-consciously will constrain its own creative potential and it will underestimate the diverse demands of competing interest. There has to be room for spontaneity, and this means

that there should not be an over-dependency on what goes on within the four walls of cultural institutions.

‘The true museum is any public gathering that archives what people have gone through together and hope for together. It is not galleries that showcase a city’s achievements. It is the faces of citizens, joyful and elated, boasting of the chronicle of urban life to visitors’.

Above all then, the residents of our cities, the people that make cities what they are, should not be underestimated and neither should the factors that make even the most underdeveloped or divided cities unique. City cultures are founded as much on cultural tensions and agitation as they are on packaged creativity. A successful culture-led regeneration is a regeneration that embraces these tensions, rather than one that seeks to hide them from the external gaze. Cities are in an inevitable state of constant change, and a balance needs to be sought between aspirations for the future and a recognition of the nature of meanings that have emerged from the past, however negative that past may appear to be on the surface.¹⁷

Key recommendations

- 1 An emphasis on heritage not history; on enhancing pre-existing identities rather than a creation of new ones.
- 2 The need for policy-makers to make honest decisions around whether or

not the places they are involved are legible to culture-led regeneration.

- 3 The needs of local people should not be read off local circumstances as these needs are socially constructed and the reality of such needs may be very different to how they are felt on the ground; a placeless regeneration is a failed regeneration.
- 4 A ‘joined-up’ decision-making process with creative practitioners and local people at its heart.
- 5 A need not to be diverted by the benefits to be had from a consumption-led approach – this will almost inevitably end in a process of gentrified exclusion.
- 6 The need to take risks and thereby to avoid the pitfalls of a formulaic approach and in doing so they should aspire to accommodate the tensions that make a city what it is.

¹³ Broudehoux, A-M. (2004) *The Making and Selling of Post-Mao Beijing*, London: Routledge.

¹⁴ Dicks, B. (2004) *Culture on Display: The Production of Contemporary Visibility*, Buckingham: Open University Press.

¹⁵ Cardiff Bay was regenerated from 1987 as part of the British Government’s ‘Urban Development Programme’ to regenerate particularly deprived and run-down areas of British inner cities. A mixture of housing, open space, commerce, leisure and industrial development, the scheme was designed to reunite Cardiff with its waterfront at an estimated cost of £2.4 millions. The Wales Millennium Centre, a centre for the performing arts, opened in Cardiff Bay in 2004.

¹⁶ Di Cicco, P. G. (2007) *Municipal Mind: Manifestos for the Creative City*, Toronto: Mansfield Press.

¹⁷ Lancaster, B. (1995) City cultures and the ‘Parliament of Birds’: a letter from Newcastle, *Northern Review*, 2: 1 – 11.

CULTURE AS A TOOL FOR URBAN REGENERATION

LIDIA GOLDENSTEIN

Discussion on the role of culture in urban regeneration runs the serious risk of turning into nothing more than academic dilettantism or a laundry list of successful cases if the debate is not preceded by the understanding of what led to the need for urban regeneration in the first place. Moreover, what do we understand by regeneration? What regeneration are we talking about, what are we regenerating, how and for whom?

It is also critical we understand which culture we are talking about, what role the culture has or has acquired. Otherwise we will wind up constructing magic formulas that reproduce cases that have been deemed successful, but have no connection to differing urban realities. At best, we are building new ghettos of 'excellence' that expel the local population, or do not communicate with it, creating a false illusion of 'regeneration through culture', just an oasis within a city whose real problems and tensions persist and grow.

The blight experienced in cities in many different countries is a direct result of the great changes shaping the international economy since the mid-nineties.

The intensifying globalisation process – driven by the technological revolution resulting from advances in digital technology – led to a radical shift in the international production paradigm: new forms of production, new sources of value creation and a new international economic geography.¹

As a result, we have witnessed

a dramatic impact on our cities, which suffer from the loss of significant portions, if not all, of their industries to Asia, the new international manufacturing hub. It is a dangerous process of degeneration, both economically and socially. Unemployment rises and entire neighbourhoods are deserted after factories close, go bankrupt or move to other regions or countries.

It is in this context that we must understand the need for regenerating our cities – cities which were once booming economic centres and leaders of international capitalism. The migration of industry to Asia left vast areas of London, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires and many other cities around the world in decline, including São Paulo. With this urban decay came unemployment, loss of revenue and exacerbation of social conflicts which were previously under control or latent.

Certain cities and countries realised the need to reinvent themselves in this new landscape, not only to remain attractive and competitive, but to calm swelling tensions. The crisis that resulted from the loss of manufacturing demanded that we reflect on alternative public policy models that could cope with new situations. These models were often deemed dramatic, breaking from the economic and social structures that were set up to operate in the old production paradigm.

New development strategies emerged from this new necessity, both to cover the costs resulting from the breakdown

¹ See 'New Directions in Creative Economy Policy-making', volume 1 of this series (*UK/Brazil Creative Economy Dialogues*).

of the old paradigm, and to unite forces for creating better conditions in which to navigate the rough seas of international competition.

One might say that this is where the discussion on creative economy and urban regeneration supported by cultural policy is born.

But this begs the questions: 'Why, all of a sudden, has culture taken on this role? Why is it seen now as an instrument of public policy for urban regeneration? Why is culture, in its various dimensions and definitions, taking on a new role and no longer considered an object of consumption for an educated and privileged elite?'

The answer, I believe, lies in understanding the new international production paradigm, which results from the digital technological revolution. Besides the geographical shift in manufacturing production, the emergence of the 'knowledge economy' has radically affected the creation of value, competitiveness and performance of businesses and countries. These are increasingly determined by their investment in knowledge-based and intangible assets: research and development (R&D), design, software, human and organisational capital and brands.

Physical production has shifted to Asia, but the highest value creation has stayed in locations where there's been heavy investment in intangible assets, creating a greater number of highly skilled, knowledge-intensive jobs.

In other words, the new production paradigm imposes or demands a new labour and consumer profile – more qualified, more 'in tune' and better educated, unlike the workers on the old Ford factory floor.

This is why, in many cities and countries, investment in culture became a priority. Politicians were not turning into the good guys or becoming more concerned with increasing access to culture. The role of culture has changed and, from the point of view of capital, it now has a different strategic role, shaping the workforce and consumers and even big businesses, and therefore deserves to be looked at in another way.

This is a new growth strategy that makes use of culture according to labour and consumer needs. Understanding this reality does not mean we should reject culture-based regeneration policies because they represent a misappropriation 'of the market', or a misuse of 'culture's purity' by allowing profit from property speculation and training skilled labour. We cannot be paralysed by the fear of commoditisation of culture or gentrification.

Instead we can think about opportunity for betterment, depending on who and how we work with it. As Steven Miles said, the impact of the arts cannot be understood simply in terms of economic and social outcomes. What we do with this new equation depends on local circumstances, social and political situations and the options of

individuals, groups, communities and various players and their relationships.

The articles and discussion on the following pages make one thing clear: a city like London has greater chances and resources – as Steven Miles and Donald Hyslop have both shown in the example of Tate Modern – to implement a successful and more sophisticated culture-based regeneration policy than a purely economic perspective allows – or, I should say, an outdated, purely economic perspective allows.

Any modern economic approach must have a distinct and sophisticated view of culture. We cannot ignore the fact that cultural policies are appendices of urban and social policies. This is largely due to the legacy of our past, but also because sectors related to culture refuse to acknowledge and contribute to the leadership of today's world.

In Brazil, our difficulties are different in nature. None of them, however, can be overcome as long as we continue to think about our country through the framework of the old paradigm. The debate here is stuck in the fifties. We are far from rethinking the country for the current, rapidly changing world. The role of culture in modern urban regeneration policy has not even entered the debate seriously.

In the nineties, when, European and American cities were faced with the paradigm shift that led to

de-industrialisation, Brazil, a closed and 'protected'² economy, was still struggling with problems that had been unresolved and accumulating since the start of its industrialisation process: education, income distribution, sanitation, housing, public transport, etc. Now, well into the 21st century, the problems of the old paradigm remain unsolved and we face new challenges arising from a world in constant transformation.

We arrived late to this discussion, and lacking the theoretical and practical tools to understand and attack these issues.

The world will not wait for us. It is unrealistic to believe we can try to resolve the legacies of late-onset and chaotic growth first, and then face the new issues. Instead, the new paradigm creates opportunities, not only for the cultural sector, but for various sectors of the economy. These are opportunities that can afford Brazil and its cities a substantial capacity for creating skilled jobs, which generate value and income, a *sine qua non* for any public policy that actually intends to face the burdensome legacy of the past and the bitter reality of an increasingly competitive world.

Immersing ourselves in the UK experience opens doors for us, makes us question our difficulties and enables us to move forward on understanding our own issues. Above all, it allows us to see the opportunities that this new paradigm offers.

² Protection was actually only for certain industries which had no competition, thanks to the closing of the economy. The country, by contrast, paid a high price for this 'protection', including, amongst other consequences, runaway inflation.

DIALOGUES

CULTURE-LED URBAN REGENERATION IN DIALOGUE

We brought together nine experts from different fields to discuss culture-led urban regeneration based on the preceding articles. The following is a summary from that debate, with some primary reflections, proposals and thoughts from each participant. The meeting took place on the afternoon of 30 October 2013, at the British Council's headquarters in São Paulo, and was chaired by Lidia Goldenstein.

Reading the big picture and establishing connections between institutions and real life

MAURO MUNHOZ

The key issue for us to tackle, in my opinion, is the disconnect that exists between institutions and the actual relationships people establish. **There is a contradiction between the representation of what institutions create and people's lives. This is a universal problem, but in Brazil it is more radically contradictory**, much more detached and disconnected than in other places.

In Paraty¹ we drew up plans to redevelop waterfront public spaces, located between private lots and bodies of water – the Perequê Açu River, the sea, and the Mateus Nunes River. We had support from every institution – IPHAN (Institute of National Historical and Artistic Heritage), the state government of Rio de Janeiro, the Paraty mayor's office and companies willing to participate. It all seemed settled, but our project

became unfeasible. The government thinks in four-year terms, and companies, at best, aim to profit. This approach is insufficient for finding solutions for public space and land planning.

Then came the opportunity to bring in the third sector. We need more of these kinds of collaborations; the government and the private sector are not concerned with this dimension. But the people were exhausted. We weren't going to have the kind of mobilisation we needed. Then a consultant from the Global Harmony Foundation, an NGO created by Peter Ustinov in 1989, came to Paraty to do environmental leadership training. He showed us a way that was very similar to what we have discussed here: 'Why not work in a field with shorter timelines and which demands fewer resources? Why not do an experiment in Paraty with the same worldview as our failed waterfront project, but which could be taken to completion and could change peoples' lives?' So we created Flip² (International Literary Festival of Paraty), a cultural event produced in conjunction with the residents of Paraty, which offers a series of ongoing educational programmes and activities to encourage reading, and an understanding of the local area. It was another way of tackling the same problems. It made us step outside the area of urban infrastructure, which is our field of expertise, and forced us to try our hand at cultural production

¹ Historic coastal town in the Brazilian State of Rio de Janeiro.

² Major literary event drawing renowned writers from around the world, with a series of debates, exhibitions, workshops, and other activities. Website: www.flip.org.br

for a while. Why? So we could create a disruption that would connect institutions with peoples' real lives. And it worked.

There is a fundamental problem in everything being said here. It reminded me of a thought from the Argentine writer, Ricardo Piglia, author of *The Last Reader*. In his book, there is an incredible idea, which is important not only for architects, but for anyone who deals with spaces and territories, like all the varied expertise represented here. He says there is no such thing as a good writer, only someone who begins to read 'with quality'. Reading is more important than the writing that precedes it. Reading presupposes, and **I think that the problem we are experiencing in urban regeneration proposals, is a difficulty in relating to and understand one another.**

I'll give an example, from an architect's perspective: 'How can you have a productive conversation with someone who will live in a house that not only hasn't been built yet, but that bears no resemblance to where they have been living?' A house in a different place, built by different methods. They are only equipped to talk about what they know. Now project this onto a more complex situation, like collective and public spaces. What kind of ritual do we have to invent to bring out the elements of a particular collective identity in order to then help in this ongoing process of transformation?

We know how to 'read' a family by ourselves, but for a collective group you need to understand the big picture. And how do you do that? The process needs to draw on multiple disciplines. So I think these are the most important issues: 'How to connect with that fuzzy entity, the 'collective', and how to give it a voice.

How urban regeneration and culture are organised

REGINA MEYER

I thought the *paper* by Donald Hilson was very interesting. Right from the first paragraph he demonstrates an intense relationship with the city of London. As I was reading I thought: **'This isn't urban regeneration fostered by culture, it's culture combined with urban regeneration'**. Culture is not the catalyst in this process of transformation. That transformation came, I would say, almost with the tube station, which gave that space guaranteed accessibility.

I would say the Jubilee Line¹ is the crux of this issue. If there were no Millennium Bridge,² there might not be much of a problem, but having that tube station there and providing those relationships was key. The cultural activity of Tate Modern was an addition to this. I do not think it is the leading factor, I think it's just a piece of the puzzle.

Everything along Donald's path is cultural, even stopping for a coffee at Monmouth³ and walking through Borough Market.⁴

The word community is very present in his article, so I wonder: **'What kind of community is this, in a global city like London, where nine out of ten residents are foreigners?'** Is it a neighbourhood community, that idea that *place matters*? That is my question.

In Carla's *paper*, she describes very interesting examples, but as I was reading, I wondered: 'Alright, Carla is talking about urban regeneration, social regeneration, cultural regeneration. It is something broader and more diffuse'. When the title asks 'Regeneration for whom?', the word community also pops up, but it is as if the measure wasn't so much the change entailed in projects in the city, the territory, the places we set foot, but the cultural activity itself. I thought: 'This community that Carla is describing, Guaramiranga,⁵ probably doesn't have sewers, and this community hosts a jazz and blues festival, which I think is important, but how does one relate to the other?'

When you look at an area for regeneration, how do you put together a programme for it? There has to be some refining, because otherwise it can be very creative, but also violent.

What does this festival actually leave behind? I couldn't help but think of the Heliopolis⁶ Symphony Orchestra,

1 One of the lines of the London Underground.

2 Steel bridge over the River Thames in London, inaugurated in 2000.

3 Café located in the area surrounding the Tate Modern in London.

4 One of the largest street markets in London.

5 Small mountain town in the Northeastern Brazilian State of Ceará, and an Environmental Protection Area; home to a blues and jazz festival.

6 Second largest slum in São Paulo.

where, with no building of its own, no Renzo Piano, you have a radical transformation in the relationship of the community with music and career training through music.

The article by Steven Miles brings up a word that had been missing in our discussion: gentrification. He has a very good bit about ‘beginning with poetry and ending with *real estate*’, property speculation. The danger of gentrification is always there.

I coordinated a project in the region of Bom Retiro⁷ and today I see how naive it was. There are a huge number of cultural spaces there, and I thought that would be enough to draw a large map showing that everything there is an element of the area’s regeneration. It was quite naive because what we were doing could have immediately turned into outrageous property speculation right by Santa Efigênia Street. And I also remembered the investment made by the state government for Sala São Paulo,⁸ which is adjacent to Santa Efigênia,⁹ and which brought no benefit to the city, zero. Even the parking is outside the urban context: people enter through a hole in the back. But as it turns out, it isn’t just Sala São Paulo. Close to BRL 60 million were used on Sala São Paulo, BRL 200 million in Operação Centro at Luz Station, they say there are BRL 50 million in the

Pinacoteca,¹⁰ another BRL 10 million in the Pinacoteca Station, etc. Put that amount of money in any other place in the world and you would have witnessed a radical change. For better or for worse, we did not. With an investment of that size, there was no gentrification. So I ask, **what promotes gentrification? Is it bringing culture into the city and placing it within a particular mould? Or is it the expulsion of socioeconomic activities within an area?**

All those facilities are large scale and in dialogue with the city. The people who use those facilities pass through the neighbourhood where they are located, but have no connection with it. So I came to the conclusion that culture probably only promotes urban regeneration within a very precise plan. Without a plan, it doesn’t promote anything. You can’t just put Sala São Paulo in that place if you don’t have absolutely clear connections to the place where that space is located. People need to feel changes in their immediate space.

Even more interesting than answering what urban regeneration and culture are, is finding out how these two things are organised.

A group of us from the Architecture School went to locate public squares

on the outskirts of São Paulo. Using a map, we located public squares and photographed them. At one point I was in the middle of a huge open space and was taking photographs. A group of girls asked me: ‘Miss, why are you taking pictures here?’ I replied: ‘Because there is a square planned for this space, wouldn’t you like it to be a square?’ One of the girls said: ‘No, because then we have nowhere to put the rubbish’. She was telling me that they were lacking other basic things there, utilities that should be present before a square is made. And there I was, wanting to give them ‘public space’. Her public space was a rubbish dump. The issue, then, is that **on the outskirts of the city there are public spaces we don’t know about, that aren’t on the map. I went there thinking of public space as being a square, but for them public space is the corner bar, where they sit around on top of gas cylinders.** Our ideas seemed petty and bourgeois in comparison.

7 Traditional neighbourhood in the São Paulo city centre with high concentrations of garment manufacturers and, until recently, a stronghold of Jewish immigrants. Today, it is home to a large number of Korean immigrants.

8 Important concert hall built in the old railway station of São Paulo, located in a run-down area of the city centre.

9 Shopping street with electronics shops in the São Paulo city centre.

10 One of the largest art museums in São Paulo, in the city centre; also administers the Estação Pinacoteca, an exhibition site located in the former building of the Department of Political and Social Order, the military dictatorship’s political police.

Business is culture

CARLOS AUGUSTO CALIL

The crucial issue in the field of culture in Brazil is our exclusive reliance on public resources. A society that is insensitive to social inequality, that does not look after its cultural heritage and institutions, and that does not promote its artists, is a sick society. It expects everything from the government, from the public sphere. It does not take on its social mission, nor does it show solidarity. The absence of the private sector in culture is the most striking difference with the experiences in the Anglo-Saxon world. For this same reason, Brazilian culture, protected by the government, leans toward officialdom.

Mário de Andrade, one of Brazil's greatest intellectuals of the twentieth century, wrote a book entitled *Macunaíma*, in which he sought to interpret the lack of solidarity in Brazilian society. He took an indigenous myth from the Roraima¹ region and with a touch of melancholy, proposed a metaphor for individualistic Brazilians. The defining notion of this book is: 'Every man for himself and God against all'. The issues of Brazilian individualism and social breakdown are therefore historical and anthropological.

The article by Steven Miles correctly introduced the limitation of cultural

action: its success depends on the local conditions and extent of the commitment. He mentions *unique local circumstances*, meaning **you can't apply to the experience of the Tate to Luz,² or transfer that of Luz to Recife...³**

Before becoming Secretary of Culture and consequently before becoming so involved with the problem of public space, I was summoned by a federal bank to give my opinion on some buildings that were to be transformed into cultural centres. I found the properties completely unsuitable for cultural activity, but the political decision to use them had already been made. What I tried to say was: **'Space speaks and we must listen to it'. In Brazil, wherever there is an old, unused building, someone immediately imagines turning it into a 'cultural centre'.**

The next issue is political. What Steven tells us is that culture cannot be attributive; it should be part of public policy in general, not just the urban regeneration projects. At present this is unthinkable in Brazil.

Whenever we talk to economists or politicians, it becomes clear that, for them, culture is irrelevant because it does not attract votes, or constitute the demands of society, and this is reflected in public budgets. Public funding for culture in Brazil revolves around one percent of the budget,

while research-based education may reach thirty percent.

The impact of the pioneering administration of Mário de Andrade, in the Department of Culture of São Paulo (1935–38), was due to its broad scope. It deemed culture a tool for social advancement, for improving quality of life. With this in mind, Andrade was able to set aside 10% of the municipal budget.

I consider Steven's recommendation for urban intervention, which focuses on culturally infused quality of place, timely; the idea that culture permeates the surroundings (that it can radiate, that is the exact word). This same idea was at the heart of the Praça das Artes⁴ project, in the city centre. The solution to the urban planning problem at Quadra 27,⁵ which was brought about by clear cultural demand and with adequate architectural planning, may radiate out to Avenida São João,⁶ to Anhangabaú⁷ or to Largo do Paissandu.⁸ Whether this will happen or not, only time will tell, but the project was conceived in this way.

Something else I would highlight in the text is the finding that when a decision to intervene is made, it is political, economic and emotional. **Emotion has weight in culture and art. You can't think only about objective matters – if there's enough budget, if it yields political results or not.**

Steven also states that the role of culture is as a catalyst for all processes and it should have a broad reach, environmentally, socially, behaviourally and symbolically. **Cultural action cannot be restricted to the artists' work, however extraordinary it may be. If you do not engage with the environment or surroundings, if you do not promote its enjoyment and use, if there is no social inclusion, if it does not influence peoples' behaviour and their reactions, and especially if it has no symbolic value, then cultural activity is useless.** It will become just another exclusively individual form of expression. This is a very delicate issue for us because Brazilian cultural policy is made solely on the basis of funding artistic productions, somewhat copying the French model, in which artists are considered exceptional beings who represent the best of society and therefore should be pampered.

Since there is this emphasis on artistic production in Brazil, while running the Municipal Secretariat of Culture, I tried to balance it with support for social projects, projects for the creation or recovery of public space, or vocational training projects to provide young people, especially those in poor areas, with an attractive profession. In the technical trades of culture, the reaction to employment is immediate.

4 Cultural space in downtown São Paulo, built in a contemporary architectural style, which opened in 2013.

5 Technical term for the area around Praça das Artes, located in the São Paulo city centre.

6 Road in the centre of São Paulo.

7 Public space in downtown São Paulo, built on the channelized river of the same name.

8 Important area of downtown São Paulo.

1 State in the Brazilian North.

2 Extremely run-down neighbourhood in the São Paulo city centre occupied by homeless drug addicts.

3 Capital of the Brazilian state of Pernambuco, in the Northeast.

Being well-rooted is crucial to every intervention, and is absolutely necessary. It is imperative to take on a local identity, and one that is dynamic, not static. Steven uses the expression *flows and not places*. It applies perfectly to the situation of Luz Cultural⁹, where recovery was focused on buildings – Pinacoteca, Estação Júlio Prestes,¹⁰ Estação Luz,¹¹ the old DOPS building¹² – without any change to urban planning. This experiment's failure is due to the fact that the government and the architects cared about *places*, not *flows*.

Another point in Steven's article that moved me was the observation that an urban regeneration project, through culture, does not demand history so much, but heritage: 'It's not history, it's heritage'. When the Cidade Tiradentes Centre for Cultural Education was being designed, a very strong demand was made by the community. They demanded a Heritage Centre and a Human Rights Library. They wanted to be able to write their neighbourhood's 40-year history through memories that were still within reach, with the area's founders, who still live there today. The knowledge that they possessed an intangible heritage led them to fight for recognition, in the form of a project of cultural legitimisation.

Having read Steven's text, I found myself dwelling on the section where he states that the strength and creativity in urban culture lies on tensions and unrest; a successful intervention increases these tensions.

That's where it gets its strength and creativity. A successful intervention *increases these tensions*. This idea goes against the politically correct way of thinking that pins its hopes on cultural activity as a balm to ease social tensions. It's a bold statement, which we have already noted, because it is impossible to set aside social tensions with a cultural activity.

In 2007, the Virada Cultural, a street party in São Paulo that draws young people of all social classes to the city centre for 24 hours, experienced a clash between police and rap music fans which nearly put an end to the event. The episode taught us a painful lesson: **culture does nothing to eliminate social tension; that is not its role.**

I found the text by Donald Hyslop incredibly puzzling. I can't relate to the kind of harmonious experience he describes: i.e. how the private sector joins together with public authorities to sponsor interventions such as Tate Modern, whose success ends up attracting a new group

of people who settle there. It is an extraordinary urban planning project, which has worked very well and has succeeded in harmonising different interests. It's incredible.

Three points raised by Hyslop particularly motivated me. He asks if culture can be good for business. In Brazil, it hasn't been. In Brazil the private sector does not invest in culture because they don't believe in its business potential.

The second issue he raises is how to handle coordination between local, national and international levels. Many foreign authors who have written about Brazil have said that Brazilians are insular, that the country is like a big island. We do not have cultural relations with our Latin American neighbours and we are prone to being inward-looking. And provincial. We don't know how to link local, national and international levels as the Argentines do, for example. São Paulo is a city that assumes it is separate from Brazil, it tries to relate internationally, skipping right over the national level.

The challenge to attract art and culture to our daily surroundings, to the places where we live, as in the vicinity of the Tate Modern, is exciting. In São Paulo this has proven contentious at Praça Roosevelt.¹³ Even before being renovated, the square had been used by theatre and circus groups, which soon attracted

bars, because these were evening activities. Residents reacted very poorly; they began to harass the artists. They didn't recognise the benefits of the square's renovation, which before was dark and abandoned.

The text by Ana Carla [Fonseca] leads us to reflect on three points: culture as urban identity, economic impact and environment conducive to urban reinvention.

For culture as urban identity, Ana Carla selects two successful projects with a symbiotic relationship with their surroundings: Flip,¹⁴ in Paraty and the Virada Cultural in São Paulo. Both are very localised and prove that **urban identity is decisive. It will always be a key factor to the success of a programme.**

In terms of culture's economic impact in Brazil, tax incentive laws are our undoing. The government behaves wastefully, exempting private investment, in which tax incentives may be greater than the amount of the transaction; it shoots down calls for public/private partnership. **There is no private investment in culture because of incentive laws.**

When Ana Carla says that the environment is conducive to urban reinvention, I would stress that in São Paulo, there is lack of urban planning. **The lack of planning on the city's outskirts leads people to want**

9 Luz Cultural Complex Project, intended to be a major centre for music, dance and opera. It was considered a key part of the proposed redevelopment of the Luz neighbourhood, stimulating residential and commercial occupancy. The project was announced in 2012 and canceled in 2014, after spending BRL 53 million with architects and consultants and BRL 65 million for expropriations.

10 Old railway station located in a run-down area of the city centre of São Paulo, which today houses a major concert hall.

11 Train station in the São Paulo city centre, which also houses the Museum of the Portuguese Language.

12 DOPS (Department of Political and Social Order), the secret police of the military dictatorship, located in the Bom Retiro neighbourhood in central São Paulo.

13 Area in central São Paulo renovated with new leisure facilities, security guards and more green space.

14 Major literary festival that attracts renowned writers from around the world, with panel discussions, expositions, workshops and other events. The event takes place in the small historic town of Paraty, in the Brazilian State of Rio de Janeiro. For more information: www.flip.org.br.

public spaces to be the place of culture. A priest once took me to the Pantanal favela,¹⁵ where the population was requesting a meeting place, in a public square. That's all they wanted, they would provide their own culture.

One point dear to Ana Carla is measuring the success of urban intervention by the effect of belonging. Whose belonging? Certainly the public, and in that sense the evolution of the São Paulo Cultural Centre is a very good example. Opened in 1982, it was politically stigmatised, despite its very generous architectural design and intervention plans. As soon as it was completed, it was left to its own devices. What happened to this original building, a forerunner of Colombia's library parks? It was saved from the city government's neglect by young people, who took ownership of the space, finding elements of their emancipation within it. There were no teachers or parents watching them; there was no repression from their family, or school. Culture in Brazil develops without submitting to the educational process and its hierarchical view.

When Mario de Andrade placed public parks in the city, he adapted a small van to transport books and make them available to passersby. He called them 'circulating libraries', suggesting that books should go to the people. He used these inspirational words to defend the project to the mayor: 'You have to give the *farniente* [the idle] a cultural orientation'.

It seems to me that this should be the motto of every cultural intervention: offer citizens the opportunity to use their personal leisure time in a cultural way, without being obligatory, or mandatory. It is an offering, an invitation.

Out of Ana Carla's recommendations, I agree that the process must come from the inside out, which is very rare. It also highlights the role of diversity. Cultural diversity is our greatest strength and it is so present in Brazilian life that sometimes we do not realise its unique value.

Finally, I want to express my agreement with Ana Carla when she argues that **citizens are the priority, not artists, because art and culture are completely different things.** Jean-Luc Godard once said that culture is the norm and art is the exception.

The infusion of culture into regeneration policy

STEVEN MILES

There is one point that perhaps we should think about and that wasn't really discussed, that is which definition of culture are we using. There is the danger of sticking to this very broad notion of culture. I would also like to add that there is a very real danger for culture to become totally divisive; it can divide communities. The problem is not us assuming that culture has a huge recreational purpose. We need to delve deeper to understand what has been done and for whom in terms of cultural capital, the possibility of investing heavily in a form of culture can attract a large middle class audience, this gives an impression of success, showing an image of a magical and thriving place. In reality what it does is intensify pre-existing divisions. I think this is the big challenge, but in order to deal with it, it is important to recognise that culture is based on a kind of principle of the elite – you either have access to knowledge, or you don't. Until we deal with this, the issue will continue to be elitist.

The key element here seems to relate to the construction of a story. The story surrounding culture, surrounding the creative economy,

in the sense that policy-making is based on jobs, rather than on what we think about culture, what we think about creative economy, how we see its place in the world. We can talk about it forever and we won't influence what is actually happening in the real world. So for me, it is about incorporating some of the ideas regarding the manner in which policy-makers are putting these policies into practice. It is a very sophisticated way of doing things, and normally I do not trust politicians to do it very effectively. But there are examples where this has worked. Here I am referring to the place where culture and creativity are used, not as a kind of arena of struggle for its own sake, but as a way of infiltrating and enhancing other policy arenas. You then have a policy which is reinforced through cultural interventions. One example of a place that tried to do this in Great Britain is NewcastleGateshead, mentioned in my work.

NewcastleGateshead was one of the highlights of the discussions surrounding culture and regeneration through culture in Britain during the 2000s. NewcastleGateshead was a clear favourite to win the title of European Capital of Culture and host the events in Britain. It did not succeed, Liverpool ended up as the nominated city. At that moment, the Newcastle city council didn't say: 'Why did we lose? What do we do now? Should we give up?'. Instead, they said 'Okay, let's create a new policy, where culture infiltrates everything we do'. It was not a completely and utterly successful

¹⁵ Favela in East São Paulo.

initiative, but demonstrated that culture can be used in a more creative way, as an arena that touches all aspects of people's lives. This took the discussion a little further.

The bad news is that, in the last six months, Newcastle city council proposed it would cut its cultural budget by 100%; in other words, there would be no cultural budget. Although this measure wasn't actually passed ultimately, it does reflect a situation in which culture is in danger of falling down the list of priorities. It also demonstrates the need to reflect on the value of culture in more creative and imaginative ways.

In Great Britain, at this time, there is a discussion led by the Arts and Humanities Research Council – basically, the government agency that funds research related to creativity and culture in the UK. It is not about stopping talking about creative economies, creative cities and culture, but addressing them in a more direct way, so that strategy makers and politicians can understand. So, **the way we currently describe it is building a story around digital technology and creative information. It is a direction focussed on business, on how business can be enhanced by culture rather than culture being the starting point, instead of discussing how culture is misunderstood or misused or how politicians don't have any idea. There is no more room for this. For me, it is about speaking**

the language of policymakers.

That's what I wanted to say and **I think that academics must be given the space to collect the appropriate data, as without such data sensible decisions cannot be made.**

Long-term thinking and connecting with people

DONALD HYSLOP

Wherever we are in the world, we all have, and are part of, communities. But we shouldn't define community just as a diverse group of people who live in the same neighbourhood. I mean I am a person of community where I live, where I work and connected to other communities of family and friends in other parts of the world. This belonging to many communities is increasing with more and more global movement of people. A sense of community can be something which can help unite us all around the world because it's begins and ends with dialogues between people. **We speak of policy formulation, urban planning, gentrification, regeneration but in the end it really comes down to community and people. If they are not included or involved in shaping cities and communities then in the end even the grandest and most visionary masterplans will fail. So of course local issues also have global connections and impact.**

Creativity is something inside us all, an intrinsic human trait. But for many around the world its not considered a necessity or a practical part of everyday life and as a consequence its often a part of us that lies dormant

inside us. But I believe the opportunity to explore our creativity is actually a human right. And despite the barriers you can experience and see creativity taking shape and bursting out in some of the most marginalised places in the world: in South Africa; in Medellín, with its libraries project; in Palestine; and in social movements like Occupy Movement and in Gezi Park in Turkey. You don't have to drive far on the road from the São Paulo airport to the city centre to see creativity bursting out in the streets and neighbourhoods. This city is buzzing.

But I think there is still **a huge disconnect here between academic and cultural institutions and the public. Its both physical, in the architecture and formalised structures, and philosophical, as institutions are often not prepared or equipped to deal with different narratives and voices which require negotiation and equation and negotiate it.**

A big problem is that long-term thinking is in short supply. Our political policy agendas, how we see architecture, property development, economic and social development are still dominated by short term thinking and political, business and personal gratifications. For instance the majority of building projects are still designed primarily with margin and profit as the dominant factors long before context, social value and impact on the locality and city in the future. We are changing the face of our cities and communities and, in many cases, not learning from

experience and the voices of people who inhabit these places.

So I don't know what exactly the answer would be, but for sure, we have a huge and widening disconnect. I think this is true for many things we discussed today, and that we are all facing in São Paulo, London and across the world. And my very idealistic vision is that it begins and ends – Ana Carla said this – with affirmation and dialogue between people. Not from the bottom up, not from a blank sheet, but from a set of dialogues, partnerships and experiences. Creative thinking and creative doing should be central to these and we need to refocus our institutions to stimulate this. As forums of new dialogues, as spaces of social congregation, as spaces of community ownership. Institutions, political and societal, are still at there most comfortable when prescribing for people, at making big plans for them, dealing with them in a passive, rather than active, way. This is the change I would like to see.

Open areas and public spaces

MILTON BRAGA

I don't think there is any city in the world today that hasn't reached metropolitan status. In Brazil, cities may have components that really are just local, but **we're living in a super-connected world. I think this makes it harder to understand what identity is, or what is local and what is global.**

In any city in the world, but primarily in Brazilian cities, public space is problematic, often frightening and threatening. The most successful public spaces in São Paulo are where people can move around, exercise. They're linear spaces. Squares are not as successful here. Boulevards, promenades with wide pavements usually attract more people. Lots of people go up and down Avenida Sumaré,¹ in the middle of all the cars, by bike, on foot, with dogs, because these activities require space.

Public space is a space in crisis, so any urban renewal project depends on creating public areas that are suitable for our current conditions.

Students are always coming to me with their architectural designs and boasting: 'I made a 2km by 1km

esplanade'. And I say: 'Look, the first rule for having public space is to have an audience'. I've studied the city of Brasilia a lot. It has probably more high quality open areas than any other city in the world, and it is also a city rich in public spaces. But I think I prefer Lisbon, which is a city with little open area, but very rich in public space. It is also true that Brasilia has spaces that are not meant to be public, symbolic spaces like the Ministries Esplanade.

Another interesting thing is observing areas of more recent and more precarious urbanisation. These areas face so many pressing social and structural needs, that maybe the culture of public space and the public space itself are unable to develop satisfactorily. If we look at the outskirts of Brazilian cities on Google Earth, the only open areas we see are football pitches. Obviously, they are not invaded by settlers because they are not important. So if Brazilian public space isn't important, it won't exist. The football pitch gives us a second and perhaps more important lesson, in that it's a clearly defined space. Users know how to navigate it and know what's allowed and what's not.

Public space is fundamental, it's very valuable in a city, but I don't know if culture – formal culture and its large urban amenities – necessarily produces this. I am a member of the Sala São Paulo,² where I go once a month and each time is as if I leave my apartment and I'm

¹ Major avenue in West São Paulo.

² Important concert hall built in an old railway station in São Paulo, located in a derelict area of the city centre.

immediately there. There is no 'city' in this experience. It is a tunnel, my car, and I go there to meet with people similar to me, with whom I identify, who in a way I already know.

One of the most successful public spaces in São Paulo, where people coexist, where you'll find the government present, but also informality, is Ibirapuera Park.³ At the weekend, locals are there, people who come from far away are there, people having lunch at MAM,⁴ seeing the exhibits. I think there we can catch a glimpse of the desirable coexistence that we not only defend but also cannot avoid: the way we are now, separated, clearly isn't working.

3 São Paulo's largest green space, located in an upscale area, and a city landmark.

4 Museum of Modern Art, located in Ibirapuera Park.

Architecture and cultural construction

JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ

The three articles highlight the differences between the realities of Brazil and the UK with regard to the relationship of urban development and culture. Manchester, or even Tate Modern in London, highlights the isolation of Brazil's grim cultural strategy from the country's reality. The theme here today is on the creative economy and culture driving urban regeneration projects, so it is worth reflecting on the role of culture as part of the economy, and culture within society.

In 2010, the Brazilian Ministry of Culture defined architecture as culture. Circuses, fashion and architecture became 'part of culture' in 2010. This reveals the distance between culture as it is seen institutionally and real culture. In 1960, we created Brasilia, and only in 2010 the Ministry of Culture recognized architecture as culture. The divide is evident.

In Brazil we have what you might call a schizophrenic attitude toward urban development and cultural and scientific constructs. Let's take

the example of Campinas,¹ which is an almost cartoonish example. Unicamp² is one of the highest ranked universities in the world for science and technology. What is the city of Campinas, from an urban planning point of view? It is a collection of backward solutions based on individual transport, privatisation of space and an urban development process based on sprawl and on decades of cronyism. We see this same bizarre divide when Brazil fails to classify architecture as culture, doesn't classify the BRL 40 billion invested in the *Minha Casa, Minha Vida* programme³ as resources for the generation of culture. These are the types of cartoonish situations we see in Brazil.

This 'schizophrenia', where culture is understood only as an event, as a passing moment, puts us in a trap. I think the Virada Cultural⁴ in São Paulo is a success. The cluster on Rua General Jardim,⁵ which brings together hundreds of architects and artists, is also. Now there are art galleries there, an architecture school, the Alliance Française, the Institute of Architects of Brazil and some 400 architects working on that street. The area is busy all day long. This cluster represents real urban development generated by use and solutions that run parallel to public policy and that, if pushed forward by these policies, either federal or local, would gain greater scale, speed and even greater economic outcomes.

1 One of the largest and richest cities in the interior of the state of São Paulo.

2 University of Campinas, São Paulo.

3 Housing programme the Brazilian federal government to build affordable homes.

4 Annual event in São Paulo inspired by the *Nuit Blanche* in Paris; sponsors 24 hours of music, theater and dance performances.

5 Street in city centre of São Paulo.

This schizophrenia blinds public administrators to what is ahead, and the economy develops in spite of this; it develops without support.

15 years ago, I tried to develop projects in empty buildings in downtown São Paulo. Many buildings have been abandoned over the last three decades and have remained unoccupied despite all the changes in the last decade. There were ten-storey buildings being sold for BRL 1.5 million, which was very cheap. At the time, I tried to convince Caixa Econômica,⁶ the state government and private agencies to use these buildings. The private sector said: 'No, there's no garage'. I said: 'That's right, but there's the underground'. 'No, without a garage it won't sell'. The state government said: 'Oh, there's a legislation problem, it will be very complicated'. In other words, the projects stalled. Why? Because there is no spherical or volumetric understanding of what culture is. It was better to invest millions in a closed cultural centre than invest in the fabric of the city. Those of us who work objectively toward urban transformation deal with this type of pragmatism.

Today, **I strongly believe that initiating a change in this scenario goes along with the national recognition of architecture as culture**, the occupation of land as culture. It is no use to think culture is just an object or event. This means we

might go to the Architecture Biennale,⁷ enjoy the beautiful objects on display, and then on our way out we have to deal with a car park filled with cars and the ensuing traffic. In 2013, the tenth edition of the Architecture Biennale took the focus away from architecture as an object and proposed: 'Architecture is the city'. We housed the Biennale in several city cultural facilities linked to underground stations.

This is the sort of contradiction we experience in Brazil. There are movements and action taking place in our country, and public administrators should be aware of this. Companies, the third sector, NGOs and public administrators have the ability to make changes, but the movement needs to be integrated. Public spaces require integration.

Citizen participation in regeneration

ANA CARLA FONSECA

When I read the papers, I got the distinct feeling they were incredibly aligned. I have the feeling we are talking about the same recipe. The ingredients may be different, perhaps due to local considerations, or maybe the presence of a guiding public policy, which by default incorporates community involvement. This does not apply in Brazil. Cases where this occurs are extremely rare, and as a rule, when there is a guiding public policy, in my view, it does not involve the community.

The articles' starting points were different, but perhaps their progression is much more grid-like than circular or rectangular. **My starting point was the citizen, the social aspect more than the urban aspect as a geographic division.** I purposely took cases like Flip,¹ Guarimiranga,² Bomba do Hemetério,³ even the Virada Cultural,⁴ which I see as having a much more predominantly urban impact, cases where connections are made between various tribes who had never

come together in a deeply symbolic space like the city centre, rather than specifically cultural cases. These events draw people to the physical place; the cultural event itself is not as important as bringing people together in a specific location.

Donald and Steven may have left the physical place to focus on social relationships. However, in both approaches, culture is clearly instrumental, with no bias in using the term, because it does not belittle its role. On the contrary: it allows culture to be shown, or reclaimed or preserved, or examined.

In Paraty⁵ it was literature, but it could have been something else. In Guarimiranga, it had to be music. That is why I'm saying that the recipe actually is very similar, even though the ingredients might not be. I conclude, in a possibly inelegant way, a paper based on culture as leverage for change and urban regeneration, by saying 'what' doesn't matter so much, but how. With Flip, it didn't matter if it was reading, in Guarimiranga it did matter, it had to be music. My concern with these cases is rooted in a basic assumption: **if the citizen has no self-esteem, he will not be able to fight for what is important in his city.** If the population does not have enough self-esteem to make itself

6 Financial institution of the Brazilian federal government.

7 The International Architecture Biennial in São Paulo (BIA), Brazil, is an international competition to recognize art and innovation in architecture. The first BIA was held in 1973.

1 Major literary event that draws renowned writers from around the world, with debates, exhibitions, workshops, and other activities; www.flip.org.br

2 Mountain town in the Northeastern Brazilian State of Ceará, part of an Environmental Protection Area and home of a blues and jazz festival.

3 Neighborhood on the outskirts of Recife, the capital of Pernambuco, which is becoming a case study for urban regeneration through a programme that integrates culture, education, the environment, income generation and healthcare.

4 Annual event in São Paulo inspired by the *Nuit Blanche* in Paris; sponsors 24 hours of music, theatre and dance performances.

5 Historic city in the state of Rio de Janeiro which hosts Flip (Paraty International Literary Festival).

heard in city decisions. If the community does not take a position, the economic contributions in Guaramiranga from the generation of new business, from salvaging itself as a hub for organic coffee production, the hospitality industry, the monastery that has been converted into a guest house and that offers deep involvement and economic benefit to the community, even this contribution to tourism will not fully benefit the locals if they don't participate in the city's decision-making processes. My primary concern when it comes to urban regeneration is understanding the extent to which citizens participate in the priorities for allocation of resources generated from culture, so that they don't end up as spectators within these issues.

An important aspect that I think none of our papers brought forward is the issue of negative externalities within the local community. My understanding about Luz in São Paulo is that the process of gentrification itself, apart from the expulsion of certain tribes with the demolition of buildings, did not take place because the Luz neighbourhood, today, is perhaps not yet aspirational. How can there be gentrification in a place where people aren't interested in living? In the case of Praça Roosevelt,⁶ the negative externality for the surrounding community is something we may have to better incorporate in our reflections.

I think we need to discuss what urban regeneration is. I remember an encounter I had late last year with the Office of Urban Development. They intended to make a creative cluster in the Mooca-Vila Carioca Urban Operation.⁷ But how can one define a cluster without any data? There is no micro-data and we need it so we can know whether Mrs Maricota, who sells homemade snacks in front of her house, will be kicked out with the installation of a McDonald's franchise, which is the risk in Porto Maravilha⁸ and is a recurring event in all projects. I think that in addition to lack of micro-data, there is a lack of concern for understanding the complexity of that context. Perhaps this is the most crucial point when we talk about urban regeneration, regardless of whether the division is more geared toward the territory.

Alternative fundraising models

LUCIANE GORGULHO

We've been reading about the experiences of England and London, all quite enviously. Everything from the creation of the term creative economy (though today it has become a bit of an empty term), the discovery of its richness, to the UK's capacity for planning, monitoring, measuring results – all of these things Brazil certainly lacks.

I dare say that Professor Steven Miles' criticism of commodification and about culture not being a cure-all might be a perspective of those from wealthy countries, because Brazil would actually benefit from the commodification of culture at this stage. There are so many needs, so much that needs to be done. There is still space for outdated models of commodification, of urban regeneration without every component. Sala São Paulo¹ cited here, has not played a wonderful role in urban regeneration, but it is home to Osesp,² which is the best Brazilian orchestra, and contributes to its funding.

Another issue is tourism in culture. It is always seen as predatory, something bad and that can destroy culture, but Brazil has attracted

5 million tourists annually in the last five or ten years. We have the Olympics, the World Cup, but the Ministry of Tourism can't get things right, no priority has been given to take advantage of this opportunity. The little tourism we do have, both international and domestic, is all focused on the beach, samba and Carnival, which does not represent the entirety of Brazilian culture. So I feel that we could still benefit from certain formulas, even if they are outdated.

BNDES's³ mission is to promote economic development in Brazil. The idea of economic development has changed around the world, but not enough in Brazil. **We are a bank that still favours and finances large infrastructure projects, large factories, auto assembly plants with large carbon footprints. I think the creative economy could be an alternative, but I do not see it ever dominating.**

As an economic development bank, there is always this question on the issue of culture: what is our highest priority, promoting economic development or promoting culture? The Creative Economy Secretariat,⁴ when it does value culture, values traditional folk festivals and celebrations, activities to empower citizens and deepen cultural roots. But these are not linked to economic development, at least not clearly.

6 Area in central São Paulo renovated with new leisure facilities, security guards and more green space.

7 Operation that plans revitalize the region around rail line linking the neighbourhoods of Mooca, on the east side, and Vila Carioca, in the south of São Paulo.

8 Major revitalisation project covering an area of 5 million m² in the docklands in Rio de Janeiro, to create new jobs, housing, transportation, culture and leisure opportunities.

1 Important concert hall built in the old railway station of São Paulo, located in a derelict area of the city centre.

2 Symphony Orchestra of the State of São Paulo, one of the largest orchestras in South America.

3 BNDES (Brazilian Development Bank), a federal public company, is the primary provider of long-term financing for investments in all segments of the economy.

4 Body of the Brazilian Ministry of Culture created in June 2012.

There are a few initiatives given as successful examples, such as Campina Grande⁵ and Cirio de Nazaré,⁶ but they are few.

I agree that laws encouraging culture have hindered more than they've helped. In our work with historical heritage, we began initially by promoting property restoration, IPHAN [Institute for National Artistic and Historical Heritage] listed monuments, looking at it almost as a corporate sponsor. Recently, we've started looking at it from an urban revitalisation perspective, using the idea of perimeter. Tiradentes⁷ was chosen as a test case; it is a town similar to Paraty, visited by the high society of Minas Gerais, Rio de Janeiro and São Paulo on the weekends, but the population is very small, six thousand inhabitants, and low-income.

The first project was the Museum of the Liturgy.⁸ BNDES wanted to promote this project by empowering not-for-profit organisations. We soon realised that it was a challenge that went beyond what BNDES would be able to do, but we were already in the middle of the process and had to keep going. The process began through the Municipal Tourism Council, a not-for-profit organisation, and projects were to be handled only by local authorities, which, in a town of six thousand people, were

completely powerless. The Museum of the Liturgy was chosen because we had identified a rich collection of articles used in rites of Catholic Mass, from the time of Tiradentes,⁹ which were locked away in the basement of the church and only came out on the feast day of the patron saint of city, the Feast of the Holy Trinity. There was an entire negotiation with the Church in order to hand over this collection and the house where the priest lived, because it could be restored and this museum would bring something new to society.

The museum was opened last year, and in only one year of operation, it has become the third top attraction in Tiradentes according to Trip Advisor and received several wonderful reviews.

Funding becomes difficult when you decide to do something that comes from the community, because you don't have the state or the municipality or the ministry; there is no one sponsoring it. As a result, last month the museum had to close temporarily. Now it is trying to gather new supporters so it can reopen. Two weeks ago, the townspeople volunteered to keep the museum open at least on weekends, until they can solve this problem.

There is no way to avoid the issue of funding. Often the only thing

I hear from the Ministry of Culture, from artists, from cultural community is: 'Look at the results we can achieve' – but there is little concern for how it will be funded. The fact is that governments do not value culture. **Lately BNDES has granted huge loans to every state government. We tried to push some of these governments to include cultural investments, but they all just want to build roads, bridges, whatever gets votes.** Culture doesn't get votes. Moreover, there is the problem of transition. These projects are long term, they go beyond one administration and, sometimes, even with re-election, there are disruptions. So, the third sector, a third party, as we've seen in Barcelona and Paraty, where there is an entity independent of a change of administration, could be a solution, but we don't have this option today because of the pernicious model of the Rouanet Law,¹⁰ which is formatted for financing short-term projects

Cultural institutions live hat in hand, trying to raise funds for their own operations. BNDES supports the Brazilian Symphony Orchestra, which, in November, did not have the budget to close out the year, because the Rouanet Law works on tax incentives with a rebate on that year's profit. Companies make their decisions based on that year, so there is no long term commitment. We do not have endowments, widely used in the United States, funds where donation requests can be made just once,

or at least larger donations, assets that can generate ongoing profitability so these institutions might reach sustainability.

Another interesting model that can work is to create funds for each sector. Ancine, the Brazilian National Film Agency, copied technology sector funds and created the audiovisual fund, a contribution taken from companies from within the sector itself and which returns to the sector. It began operating three years ago. It still has several operational problems, but it's a way out. This month a mega-budget from this audiovisual sector fund will be announced, now with a policy to develop the sector, both film and TV. Contributions from participants in the sector which are then paid back into the sector, which does not depend on budget resources or on the will of the government, might be a more interesting model than the Rouanet Law.

Finally, responding to what Lidia Goldenstein said initially, I totally agree that the differential in our culture is precisely the intangible, the symbolic, knowledge and practices. I have no doubt that this is the difference that can create value. The issue is learning how to create this value.

5 City in the state of Northeastern Brazilian state of Paraíba which hosts celebrations throughout the month of June known as The World's Biggest Festa de São João.

6 One of the world's largest Catholic processions, held each October, bringing around two million pilgrims to Belém do Pará, in northern Brazil.

7 Historic town in the Brazilian state of Minas Gerais.

8 Museum dedicated to the Catholic liturgy located in Tiradentes, in the Brazilian state of Minas Gerais.

9 Joaquim José da Silva Xavier, known as Tiradentes, was a 18th century Brazilian revolutionary and is considered a national hero of Brazil.

10 Brazilian law that defines tax incentives for funding cultural projects.

BIOGRAPHIES

Lidia Goldenstein

A graduate of the University of São Paulo, Lidia holds a PhD from the University of Campinas (Unicamp), was an Analyst at Seade (São Paulo State System for Data Analysis), a Researcher with CEBRAP (Brazilian Centre for Analysis and Planning) and a TV commentator. She served as Economic Advisor to the Planning Secretariat of the State of São Paulo and the President of BNDES. She was also a Professor at Unicamp. She is the author of 'Repensando a Dependência' ('Rethinking Dependence', 1994), as well as articles and studies on political and economic issues. She is a member of the board of Desenvolve SP, a development agency. She is currently a consultant at L. Goldenstein Consulting and Director of the Fundação Bienal. She is dedicated to research and projects in the area of creative economy in Brazil and abroad.

Ana Carla Fonseca

Ana holds degrees in Public Administration and Economics, a Master's degree in Business Administration and a PhD in Urban Planning from the University of São Paulo. She has managed innovation projects across Latin America, London and Milan. She is director of Garimpo de Soluções, a pioneering company in creative economy and creative cities. She has presented in five languages and in twenty-five countries, is an advisor to the UN, a conference curator, international consultant and author of several books including *Marketing Cultural e Financiamento da Cultura* (Cultural Marketing and Financing of Culture) and *Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável* (Economics of Culture and Sustainable Development), winner of the prestigious Jabuti Award in 2007.

Donald Hyslop

Donald Hyslop is Head of Regeneration and Community Partnerships at Tate Modern, London. Over the last twelve years he has led a culture centred urban renewal programme which has transformed an important part of central London. This has been built on a series of partnerships bringing political agencies, business, BIDs and communities together with cultural organisations and world class artists. He is particularly interested in exploring and thinking about the role culture, architecture & museums can play in the regeneration, place making, economic and social development of cities and communities. He is also Chair of Trustees of Borough Food Market.

Steven Miles

Steven Miles is Professor in Sociology at Manchester Metropolitan University, UK, and author of *Spaces for Consumption: Pleasure and Placelessness in the Post-Industrial City* (Sage; 2010). His key publications include *Consumerism as a Way of Life* (Sage; 1998) and *Youth Lifestyles in a Changing World* (OUP; 2000) and he is co-author of *Consuming Cities* (Palgrave Macmillan; 2004) with Malcolm Miles. He has also published in *Sociology*, *Urban Studies*, *Cultural Trends* and the *International Journal of Cultural Policy*. Miles has a particular interest in the role of consumption in the construction of city identities, and he designed the methodology for the research programme *Impacts08* the biggest research programme of its kind which look at the social, cultural and economic impact of the European Capital of Culture in Liverpool. He is currently editor of the *Journal of Consumer Culture*.

Mauro Munhoz

Mauro holds an undergraduate degree from the School of Architecture and Urban Planning at the University of São Paulo and a Master's from the same institution. He is the Director of Mauro Munhoz Arquitetura, CEO of the Associação Casa Azul, a public interest NGO that develops architecture, urban planning, education and cultural projects, with a strong presence in the city of Paraty, and is Director General of Flip (International Literary Festival of Paraty). His first public works project, the Football Museum at Pacaembu Stadium, was inaugurated in 2008 in the city of São Paulo.

Regina Meyer

Regina holds an undergraduate degree from the School of Architecture and Urban Planning of the University of Brasília, a Master's degree from the Bartlett School, UCL (University College London) and a PhD from the School of Architecture of the University of São Paulo, both focussed on urban design and planning. She is Full Professor at the University of São Paulo. With experience in the areas of architecture and urban design, she has worked primarily on issues related to urban design and the metropolis.

Carlos Augusto Calil

Carlos is a Professor in the Department of Film, Radio and Television at the School of Arts and Communication of the University of São Paulo. He has served in leadership roles in public cultural agencies (Embrafilme, Cinemateca Brasileira, Centro Cultural São Paulo) and was Municipal Secretary of Culture of São Paulo. A documentary filmmaker, he has also authored essays and edited publications on film studies, iconography, theatre, history and literature, dedicated to authors such as Blaise Cendrars, Alexandre Eulalio, Paulo Emilio Sales Gomes, Glauber Rocha, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Federico Fellini, Paulo Prado and Vinicius de Moraes. In 2011, he was made Chevalier de la Légion d'Honneur by the French government.

Milton Braga

Milton holds a degree in Architecture from the University of São Paulo and a PhD in Architecture and Urban Planning from the same institution. He is currently curator of Urbem (Institute of Urban Planning and Studies for the Metropolis), Professor at the University of São Paulo and a partner at MMBB Architetos architecture firm.

José Armenio de Brito Cruz

José is an architect, instructor at Escola da Cidade in São Paulo, a founding partner of Piratininga Arquitetos Associados (PAA), Vice President of the IAB (Institute of Architects of Brazil) and President of Institute of Architects of Brazil in São Paulo.

Luciane Gorgulho

Luciane is an economist at the Federal University of Rio de Janeiro, with a Master's degree in Industrial Economics from the same institution and an Executive MBA from the COPPEAD Graduate School of Business in Rio. Since 2006 she has served as Chair of the Department of Culture, Entertainment and Tourism at BNDES, responsible for structuring the Cultural Economy strategy, involving lines of credit and investments, as well as non-reimbursable support to Brazilian cultural heritage and infrastructure projects. She joined BNDES in 1992, working initially in the capitalisation of emerging technology-based companies through venture capital and investment funds. She was transferred to FINEP (Funding Authority for Studies and Projects) from 2000 to 2003, where she participated in the structuring of Projeto Inovar, focused on the capitalisation of innovative companies.

PORTUGUÊS

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	92
Investigando políticas	94
Pablo Rosselló	
Trocando experiências para aprofundar o debate no Brasil	98
Lidia Goldenstein	
ARTIGOS	102
Regeneração urbana movida por cultura – que cultura e para quem?	104
Ana Carla Fonseca	
Tate Modern: desafios e estratégias de um processo contínuo de revitalização	112
Donald Hyslop	
A revitalização movida pela cultura funciona?	124
Steven Miles	
Cultura como instrumento de regeneração das cidades	134
Lidia Goldenstein	
DÍALOGOS	140
Leitura territorial e conexão entre instituições e a vida real	143
Mauro Munhoz	
Como regeneração urbana e cultura se organizam	145
Regina Meyer	
O negócio é a cultura	148
Carlos Augusto Calil	
A introdução da cultura nas políticas de revitalização	154
Steven Miles	
Pensar a longo prazo e buscar uma conexão com as pessoas	157
Donald Hyslop	
Área livre e espaço público	159
Milton Braga	
Arquitetura e construção cultural	161
José Armenio de Brito Cruz	
Participação do cidadão na regeneração	163
Ana Carla Fonseca	
Modelos alternativos de captação de recursos	165
Luciane Gorgulho	
BIOGRAFIAS	170

APRESENTAÇÃO

INVESTIGANDO POLÍTICAS

PABLO ROSSELLÓ
UNIDADE DE ECONOMIA CRIATIVA, DO BRITISH COUNCIL

Em todo o mundo, a economia criativa se tornou uma parte importante e crescente da economia global. Cada vez mais, governos e setores criativos de vários países têm reconhecido a sua importância para a geração de empregos, riqueza e comércio internacional. O Reino Unido tem sido um dos líderes do desenvolvimento dessa agenda, e não apenas como motor da economia, mas também promovendo a inclusão social, a diversidade e a prosperidade futura. Uma ampla gama de agências locais investigou o funcionamento do setor cultural ao longo da última década, a fim de tentar compreendê-lo de uma forma mais abrangente: a sua dimensão econômica global, as suas características econômicas específicas, a sua resistência à recessão e capacidade de gerar novos empregos, as novas habilidades de que necessita, a sua relação com a inovação tecnológica (na verdade, com a inovação e a competitividade empresarial como um todo), a sua vocação e potencial para a exportação em um cenário de comércio internacional etc.

A unidade de Economia Criativa do British Council trabalha com uma rede de pessoas pioneiras, inspirando colaborações internacionais e interdisciplinares em um mundo que muda rapidamente. Trabalhando com profissionais criativos, setores da indústria e pesquisadores acadêmicos, nós proporcionamos experiências, construímos relações de confiança e compartilhamos ideias que cruzam as fronteiras entre a cultura, os

empreendimentos e a tecnologia. Nós acreditamos em um entendimento mais vasto da cultura e de sua capacidade de contribuir para um desenvolvimento econômico, social e tecnológico mais amplo.

Nos últimos anos, e em grande parte devido ao impacto da recessão econômica global, vimos o debate a respeito de políticas públicas e formas de apoio à economia criativa e ao setor cultural se transformar. Esta série de publicações serve como pretexto para voltarmos a envolver agentes e instituições ligados à cultura no Reino Unido e em todo o mundo em discussões multilaterais em torno do que acreditamos ser uma agenda econômica fundamental para a prosperidade dos países. Por meio destes diálogos, pretendemos contar a história do valor econômico da cultura para as organizações, os formuladores de políticas e os investidores, de modo que eles possam compreender melhor a relevância do tema e tomar conhecimento de maneiras de se trabalhar com o setor.

Este caderno (e a série da qual ele faz parte) pretende contribuir para o conhecimento e a experiência que compartilhamos acerca desse setor emergente e valioso, expressando nosso compromisso de promover conexões únicas por meio de nossas redes e recursos.

Os Diálogos de Economia Criativa entre Brasil e Reino Unido também fazem parte do Transform, um programa de artes do British Council

que tem como objetivo desenvolver o diálogo artístico entre o Reino Unido e o Brasil entre 2012 e 2016 para trazer benefícios mútuos e impactos a longo prazo. O programa oferece oportunidades a artistas e profissionais do setor cultural dos dois países de compartilhar experiências e trabalhar colaborativamente a fim de promover mudanças sociais criativas e significativas para pessoas, comunidades e instituições.

www.britishcouncil.org.br/transform
www.britishcouncil.org/creativeeconomy

TROCANDO EXPERIÊNCIAS PARA APROFUNDAR O DEBATE NO BRASIL

LIDIA GOLDENSTEIN

O Reino Unido é a capital global do debate sobre a economia criativa. Nos últimos anos, o país desenvolveu um conjunto abrangente de políticas para incentivar os setores ligados a ela, estimulando a discussão em torno de sua importância e necessidades em âmbito mundial. Desde 1997, quando uma força-tarefa formada por políticos e grandes empresários interessados nas indústrias criativas foi criada, várias pesquisas e estudos têm sido realizados a fim de mapear o potencial desta nova economia.¹ Neste mesmo período, políticas voltadas ao setor foram identificadas, recomendadas e implementadas.

Não há dúvida de que o Reino Unido é um dos países onde mais progressos foram feitos em torno da promoção do debate e desenvolvimento do apoio público à chamada “economia criativa”, tendo assumido um compromisso sério no sentido de compreender melhor essa nova área. Várias instituições públicas, muitas vezes em parceria com o setor privado, voltaram sua atenção para o setor na tentativa de compreendê-lo em profundidade: a sua dimensão e as suas características, a sua capacidade de criar postos de trabalho, os seus padrões de empregabilidade (idade, educação etc.), seu relacionamento com a inovação tecnológica, as suas dinâmicas internas específicas, sua capacidade de gerar exportações

e seu impacto sobre o restante da economia, sua participação no PIB, o seu efeito sobre a competitividade e outros setores etc. Tudo isso integra um enorme volume de pesquisas que muitas vezes informam estratégias públicas responsáveis por oferecer suporte para o setor por meio da atuação de numerosas instituições e agências, públicas e privadas, bem como de parcerias público-privadas.

Governos (nacionais e locais) e empresários adotaram uma nova estratégia econômica baseada neste novo paradigma centrado na importância econômica da cultura, estimulando o crescimento, a geração de empregos, as exportações e o turismo. Essa reinvenção contínua da economia do Reino Unido é comparável à passagem de uma economia baseada na exploração agrícola para uma economia industrial, vivenciada anteriormente, e tem sido impulsionada pela percepção de que a transferência de grande parte da base de produção tradicional do Reino Unido para a China e a Índia só poderia ser “compensada” por um fortalecimento da economia baseada na criatividade e em novas tecnologias.

As políticas públicas propostas visavam transformar a economia criativa em um motor para o desenvolvimento, incorporando

¹ *Staying Ahead: The Economic Performance of the UK's Creative Industries* (Work Foundation, 2007, <http://twfold.theworkfoundation.com/research/publications/publicationdetail.aspx?itemid=176>).

Creative Britain: New Talents for the New Economy (DCMS, 2008, http://www.agcas.org.uk/agcas_resources/62-Creative-Britain-New-Talents-for-the-New-Economy).

A Dynamic Mapping of the Creative Industries (Nesta, 2012, <http://www.nesta.org.uk/publications/dynamic-mapping-uks-creative-industries>).

A Manifesto for the Creative Economy (Nesta, 2013, <http://www.nesta.org.uk/publications/manifesto-creative-economy>).

a cultura na agenda macroeconômica mais ampla e alterando radicalmente os modelos de política cultural tradicionais. A cultura e a criatividade passaram a não ser mais consideradas algo marginal, secundário do ponto de vista macroeconômico ou um “mero” veículo para a inclusão social.

O governo (seus diferentes ministérios responsáveis pela cultura, mídia, educação, comércio exterior e desenvolvimento de negócios/ inovação) passou a explorar os setores de integração que compõem a economia criativa, buscando identificar as conexões, sinergias e aplicações intersetoriais que ela poderia alcançar. Várias agências (públicas, semiautônomas e privadas) foram fundamentais no decorrer desse processo, incluindo o Design Council, a Tate e o Nesta, todos participantes deste projeto.

Essas ações pautaram a implementação de uma ampla gama de políticas públicas por meio de um arsenal de ferramentas: fomento direto; financiamento e/ou subsídios; criação de fundos de capital de risco; incentivos de todos os tipos (isenções fiscais, facilidades de crédito, cessão de espaços públicos, prêmios e compensações); compras governamentais etc.

Apesar das muitas críticas e debates atuais em torno do sucesso dessas políticas, vistas de uma perspectiva brasileira, elas representam

claramente um passo importante no posicionamento do setor entre os que são estratégicos para o futuro econômico do país.

Com a crise econômica que começou em 2008, muitos analistas passaram a defender a estratégia de dobrar a aposta no setor no Reino Unido, usando a crise de curto prazo para atacar e acelerar os ajustes necessários a longo prazo². De acordo com esses especialistas, o Reino Unido já vinha enfrentando desafios estruturais mesmo antes da crise, em parte por causa dos progressos realizados pelas economias asiáticas – geradoras de produtos de baixo valor agregado, manufaturados com mão de obra barata, bem como de produtos de maior sofisticação e competitividade – e, em parte, por causa do surgimento de novas tecnologias e seu impacto sobre novos produtos, novos métodos de produção, novos modelos de negócios e novos canais de distribuição.

Estes desafios só podem ser superados com uma estratégia que fortaleça a inovação e estimule os setores inovadores com maior potencial de crescimento. Sem isso, qualquer intervenção por parte do governo passaria longe de criar as condições que permitam que o Reino Unido mantenha seu papel de liderança no cenário internacional.

É provável que o Reino Unido saia da crise com uma economia mais

inovadora, verde, sustentável e diversificada, inovando nos negócios e ampliando novos setores com dinamismo para compensar a perda de dinamismo do setor de serviços financeiros. Para tanto, a liderança governamental e o financiamento público são essenciais.

Enquanto isso, no Brasil, o tema da economia criativa começou a entrar na moda, embora às vezes pareça mais uma caricatura do que algo substancial – o termo é frequentemente associado de forma simplista a políticas sociais ou culturais para populações de baixa renda.

Apesar da grande quantidade de artigos publicados e da realização de simpósios, workshops e eventos sobre o assunto, ainda estamos muito atrasados no debate. O conceito se tornou um chavão esvaziado de sentido.

Por isso, propusemos ao British Council a formação de uma parceria que permitisse que a ampla experiência do Reino Unido neste campo contribuísse para o debate em torno da economia criativa no Brasil.

A ideia é que a troca de experiências entre os dois países ajude a aprofundar o debate no Brasil e no Reino Unido. Esperamos envolver diferentes segmentos da sociedade e uma variedade de parceiros locais na compreensão da importância da economia criativa e do motivo pelo qual ela é um elemento essencial de qualquer projeto macroeconômico sustentável. Esperamos fazer isso

investigando os avanços internacionais feitos no setor, avaliando o que foi alcançado no Brasil e no Reino Unido até agora, por que e quais barreiras ainda permanecem, seja na área de políticas públicas, no setor privado ou nas parcerias público-privadas.

Nós escolhemos três temas de relevância no âmbito desta agenda: a economia criativa e as políticas macroeconômicas; o papel do design na elaboração de políticas de inovação; e a cultura e os projetos de revitalização urbana. Pensando em cada um desses temas, convidamos um ou dois especialistas do Reino Unido e do Brasil para preparar um artigo que pudesse estimular a discussão em um debate a ser realizado posteriormente e incluir outros palestrantes convidados, com experiência adequada nesta área.

Cada publicação lida com um dos três temas e traz os respectivos artigos na íntegra, bem como os trechos mais relevantes da participação de cada convidado no debate. Assim, esperamos contribuir para uma melhor compreensão da importância da economia criativa no Brasil e iniciar um diálogo a longo prazo com o Reino Unido e em outros países em torno desta agenda cada vez mais importante.

² *Attacking the Recession: Setting the Agenda for a New Economy* (Nesta, 2008, <http://www.nesta.org.uk/publications/attacking-recession-setting-agenda-new-economy>).

A hand holding a pen over a document, with a white circle containing the word 'ARTIGOS' overlaid on the image.

ARTIGOS

REGENERAÇÃO URBANA MOVIDA POR CULTURA – QUE CULTURA E PARA QUEM?

ANA CARLA FONSECA

A cidade entrou para a pauta do dia e nela fincou raízes. De criativas a inteligentes, de sustentáveis a digitais, aprendizes ou educadoras, a profusão de adjetivos denuncia uma urgência compartilhada de lançar novos olhares sobre nossos espaços, repensar as relações que eles abrigam e tentar situá-los em um mundo em transformação. As cores desse quadro são dadas há muito, mas ganharam tons intensos no último par de décadas.

Dentre elas, um mundo no qual a população urbana não apenas cresce a um ritmo vertiginoso, como se aglomera em países e, dentro deles, em cidades nas quais impera uma disparidade abissal de acesso a fluxos (culturais, financeiros, turísticos, comerciais). A esse leque de desequilíbrios soma-se o da inserção digital, muito além de ter ou não alcance e capacidade de relacionar informações variadas ou de participar mais ativamente das transações internacionais de diversas dimensões, incluindo a de bens e serviços culturais. Inserção digital sobretudo pelo impacto que as tecnologias digitais geram na forma de pensamento dos cidadãos e em uma miríade de modos de relacionamento que eles estabelecem com a cidade e entre si. Porque criativa, inteligente ou educadora não é a cidade; são (ou não) as pessoas que nela residem.

É sobre esse pano de fundo que as discussões enredando cultura e regeneração urbana devem ser tecidas, se com elas pretendermos urdir novas possibilidades de desenvolvimento. Desenvolvimento urbano, sim, mas desenvolvimento sobretudo pessoal e social, em consonância com a proposta de desenvolvimento como liberdade, cunhada por Amartya Sen.¹

Disseram-me recentemente que a única palavra mais difícil de conceituar do que cultura é amor. Diante de tantas possibilidades de entendimento geradas por “cultura”, proponho ater-me aqui a três vieses, no tocante às suas relações com a cidade: cultura como identidade urbana; cultura como geradora de impacto econômico, por meio de atividades, bens e serviços culturais; cultura ainda como fomentadora de um ambiente propício à reinvenção da cidade.

Cultura como identidade urbana

Muitas de nossas cidades apresentam uma essência identitária, uma riqueza histórica, um legado patrimonial ou outro traço anímico tão flagrante, que chamá-las à memória traz um apelo quase sensorial. Como não se deliciar com a suavidade das construções de Pirenópolis,² com o testemunho silencioso das ruas de Ouro Preto,³ com a experiência multissensorial de uma visita a Parintins?⁴

1 Economista indiano, premiado com o Nobel de economia em 1998 por seu trabalho sobre a economia do bem-estar social. É autor, entre outros, de “Desenvolvimento como Liberdade” (ed. Companhia das Letras, 2000); “Development as Freedom” (Anchor Books, 2000).

2 Cidade do Estado de Goiás (região Centro-Oeste), fundada em 1727: é patrimônio histórico nacional.

3 Uma das principais cidades históricas do Estado de Minas Gerais (região Sudeste), tem um dos mais completos e preservados conjuntos arquitetônicos da época colonial brasileira; é Patrimônio da Humanidade declarado pela Unesco.

4 Pequena cidade do interior do Amazonas que sedia um importante festival folclórico.

Os sons de Salvador,⁵ os aromas de Belém,⁶ a efervescência de São Paulo. Via de regra, porém, o que ocorre é a síndrome do bolo de chocolate. Olha-se o bolo e a cena é roubada pelo irresistível chocolate. E a farinha, o óleo, os ovos, o açúcar? Relegados a segundo plano, perdidos no esquecimento. O chocolate da Vila Madalena⁷ paulistana ou da Lapa carioca,⁸ a farinha e o açúcar de uma multidão de bairros ausentes do mapa mental dos que ali não residem ou por lá não transitam, passando ao largo dos mapas afetivos que cada um de nós desenha de sua própria cidade. Mas se meu mapa afetivo não espelha o de meu colega e o seu em nada se relaciona com o do professor de minha filha, de que cultura urbana estamos falando? De uma cultura esquizofrênica, tão fragmentada e desconexa quanto o traçado confuso da grande maioria de nossas cidades brasileiras?

Valer-se da cultura da cidade, recorrer a seu *genius loci* como estratégia de regeneração urbana requer o reencontro das várias identidades desse espaço. Reunir centralidades cindidas foi e continua sendo um dos maiores méritos e desafio da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).⁹ Cidade singela hoje em vias de chegar a 40 mil habitantes,

poucos turistas tinham olhos para ver as tensões causadas em Paraty pela cisão entre o patrimônio imaterial compartilhado pelos paratienses moradores das periferias e o patrimônio material detido pelos forasteiros residentes ou visitantes do cartão postal que é o centro histórico. Reunir esses dois mundos esteve na base do processo de regeneração da cidade, iceberg que tem na Flip sua ponta visível. Transformação construída a cada dia, tentando suavizar em progressão geométrica as marcas profundas de uma explosão populacional que atingiu a taxa de 57% nos últimos 20 anos.

Outras cidades não são entendidas e muitas vezes não se entendem como tendo uma identidade cultural explícita; ou ainda se veem detentoras de uma cultura tão plural, que compor o quebra-cabeças dessas múltiplas peças se torna missão de enxadrista. Vide São Paulo, acervo de obras em eterna criação e em constante revisão. São camadas de tintas culturais sobrepostas, traços desenhados a milhões de mãos e contornos identitários multifacetados, em um caleidoscópio de naturalidades, nacionalidades, valores, atividades e sonhos. São Paulo, tida por muitos como fria e sem identidade clara, acolhe há séculos, sem pré-requisitos,

paulistanos por nascimento ou opção, relevando os insultos e impropérios dos que bradam ocupá-la por falta de escolha – mas dela não se vão. E que revelam, em última instância de desamor, um profundo desconhecimento dos embates que a cidade sempre foi levada a travar, desde sua origem como vila pobre e marginal. Desconhecimento também das riquezas que essa trajetória legou a cada distrito que hoje a compõe.

Não se pode amar o que não se conhece. Menos ainda quando a falta de compartilhamento da história da cidade, na qual a vasta maioria dos nossos pais não nasceu, confronta carências de infraestrutura, horas perdidas na locomoção intraurbana e baixa qualidade de serviços públicos. Tomar a complexa cultura da Pauliceia como alavanca de regeneração urbana exige conectar a cidade a si mesma, descartando o que ela abriga, fazendo com que quem hoje padece de seus problemas encontre em suas ofertas um bálsamo de contraponto. É necessário promover a conexão de quase 12 milhões de habitantes que vivem sem conviver. Em uma megalópole na qual os extremos socioeconômicos se agrupam em arquipélagos, reina a falsa sensação de que a cidade é muito pequena. Afinal, sempre se encontra algum conhecido circulando pela mesma ilha.

É esse o contexto no qual se insere a Virada Cultural paulistana.¹⁰ Criada em 2005, inspirada na *Nuit Blanche*

francesa e interpretada por muitos como um evento cultural que se estende por 24 horas, com atrações as mais variadas, seu impacto de contribuição para a transformação da cidade vai muito além da catarse coletiva franqueada pelas veias do entretenimento. Dela participam mais de 4 milhões de pessoas, incluindo estudantes de escolas públicas de periferia e das mais reputadas escolas privadas, que jamais haviam pisado o mesmo chão ao mesmo tempo; ou ainda paulistanos de mais de 40 anos, que raramente se dão ao deleite de ser turistas em sua própria terra e se permitem finalmente desfrutar ângulos da cidade que lá estavam, mas não se davam a ver. É esse encantamento compartilhado e é essa (re)descoberta de afetos por sua cidade que geram uma verdadeira base de cultura de pertencimento, tão fundamental para amalgamar os cacos do mosaico paulistano, em um processo que só funciona quando ocorre de dentro para fora.

Cultura como impacto econômico

Complementarmente, um segundo eixo de contribuição da cultura para a regeneração de variadas fissuras urbanas se dá por meio do impacto econômico dos bens, serviços e propostas culturais. Que o diga o Carnaval de Salvador, em suas distintas nuances de uma escala que abrange do puramente comercial ao mais legítimo bloco de rua e cujo impacto econômico contabiliza da taxa de ocupação hoteleira ao número de

5 Capital do Estado da Bahia (região Norte), foi a primeira capital do país, fundada em 1549; seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

6 Capital do Estado do Pará (região Norte); abriga o Mercado Ver-o-Peso, de 1688, maior feira livre da América Latina e maior atração turística.

7 Bairro boêmio da cidade de São Paulo (região Sudeste), com grande concentração de bares, casas noturnas, ateliês, galerias de arte e comércio de vanguarda.

8 Bairro do centro da cidade do Rio de Janeiro (região Sudeste) conhecido como o berço da boemia carioca; reúne grande variedade de bares, restaurantes e casas noturnas ao longo de suas 13 ruas.

9 Importante festival literário que atrai escritores renomados de todo o mundo, com debates, exposições, oficinas, entre outros eventos; acontece na pequena cidade histórica de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro (região Sudeste); www.flip.org.br

toneladas de latinhas recicladas. Ou ainda a pujança econômica da gastronomia em Minas Gerais, dos circuitos de comida de boteco de Belo Horizonte¹¹ ao Festival de Gastronomia de Tiradentes.¹² Ou, para nos atermos a terras mineiras, o impacto da visitação crescente a Inhotim,¹³ com seu mix único de galerias de arte contemporânea de envergadura mundial e jardim botânico de rara projeção.

Se o impacto econômico das ofertas culturais no Brasil é evidente (ainda que no mais das vezes de forma intuitiva, dada a carência constrangedora de estudos a respeito), identificar os beneficiários desse impacto nem sempre é trivial. Desvendar esse enigma se relaciona mais com o como, do que com o quê. Que me sirva de testemunho o findo Polo Cinematográfico de Paulínia,¹⁴ criado em 2006 como epicentro de ações da política pública municipal, que não tinha por objetivo primeiro gerar impacto cultural, e sim econômico.

Fadada a viver dos *royalties* do polo petroquímico e a acompanhar ano após ano uma debandada de talentos para outras cidades, Paulínia viu no audiovisual uma alternativa original de estratégia de desenvolvimento, fortemente ancorada na geração de emprego e renda e no recurso a profissionais locais. Em 2009, a Prefeitura declarava que a economia

do cinema movia anualmente na cidade R\$ 25 milhões, fomentada por R\$ 10 milhões de investimento público (ou um efeito multiplicador na economia de 2,5).

Ao dedicar 2% da arrecadação bruta do município a projetos culturais, construir o que se apresentava como o maior estúdio da América Latina em infraestrutura e elaborar uma arquitetura de festivais, editais e produções gerenciados pela Film Commission, a população de Paulínia começou a se beneficiar da contratação de serviços e produtos inauditos. Do aluguel de casas para locação ao pagamento de cachê aos figurantes, da formalização de quituteiras em provedoras de *catering* e de motoristas de praça em microempreendedores de logística, as externalidades positivas de geração de emprego, renda e alternativa pareciam superar, sob a lógica dos paulinenses, as potenciais externalidades negativas, dentre as quais o encarecimento do custo de vida.

Até que ponto as futuras gerações de Paulínia viriam a participar não apenas do fornecimento de produtos e serviços acessórios, mas também se integrariam crescentemente a elos da cadeia com maior valor agregado e potencial criativo, é algo que não saberemos. Afinal, o que se apresentava como política de Estado

não perdeu nem ao menos como política de governo. O desmanche da política de desenvolvimento ancorada no polo cinematográfico trouxe à tona a dura realidade de muitos dos projetos culturais inicialmente lançados com ambições de transformação das condições urbanas. À falta de compromisso do setor público, soma-se o parco engajamento da comunidade com a concepção e o desenvolvimento do projeto, em um passo além do passivo usufruto de seus potenciais benéficos.

Linha oposta foi adotada pelo Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga,¹⁵ singela cidadezinha de menos de 5 mil habitantes, localizada a 100 km de Fortaleza e encarapitada a 800 m de altitude, sobre o Maciço de Baturité. Até a primeira metade do século passado sua topografia, sua proximidade à capital do Estado e suas condições naturais (ainda hoje a região abriga um enclave de Mata Atlântica, agora convertido em Área de Proteção Ambiental) possibilitaram a Guaramiranga e cidades vizinhas se converter no principal polo produtor de café do Ceará. Nessa época, as famílias abastadas de Fortaleza fugiam do calor intenso do verão de Fortaleza e se refugiavam nas fazendas de Guaramiranga, levando consigo suas tradições musicais – serestas, saraus, tertúlias e outras. Com a derrocada do café e o esfacelamento do tecido econômico movido por ele, a cidade caiu em ostracismo. Sem enxergar alternativas de emprego (ao ser área

de preservação ambiental, a trilha industrial não era uma opção; ao estar tão perto de Fortaleza e sem contar com infraestrutura hoteleira, o turismo tampouco vingava) e com a autoestima combalida, os índices de alcoolismo e suicídio entre os jovens atingiram níveis alarmantes.

Na contramão da lógica tradicional, duas produtoras culturais munidas de ousadia e competência e desprovidas de apoio público resolveram ajudar a cidade a se ajudar. O Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga surgiu não para ser um festival na cidade, e sim da cidade e em seu benefício. O envolvimento da Associação dos Amigos de Guaramiranga na realização do festival (e das demais atividades que o seguiram, após sua consolidação) foi crucial para que o mesmo não entrasse na cidade como um corpo estranho invasor e sim por um viés de transformação urbana de dentro para fora. Foi fundamental ainda para que a cidade aprendesse a gerenciar a demanda do turista, não caindo na tentação de atrair o turista bandalheiro predatório, e sim o que chega à cidade pedindo licença e trazendo em si a busca respeitosa do encantamento.

Quatorze anos depois, a avaliação dos impactos econômicos, culturais e turísticos engendrados pelo Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga revelam o sucesso da estratégia como eixo de regeneração urbana, econômica, social e cultural. Da elevação da

11 Capital do Estado de Minas Gerais (região Sudeste), onde acontece um dos maiores concursos de gastronomia de bar do Brasil, o Comida di Buteco, www.comidadibuteo.com.br

12 Um dos principais festivais de gastronomia do país, com extensa programação e presença dos principais nomes da área; acontece na cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais; www.culturaegastronomia.com.br

13 Instituto Inhotim; sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina; localizado em Brumadinho, cidade de Minas Gerais (região Sudeste); www.inhotim.org.br

14 Localizado na cidade paulista de Paulínia; www.cinemapaulinia.com.br

15 Desde 2000, recebe anualmente nomes memoráveis locais, nacionais e internacionais na cidade de Guaramiranga, no Estado do Ceará (região Nordeste); www.jazzeblues.com.br

autoestima da comunidade local à geração de empreendimentos voltados aos ativos culturais e ambientais da região, a cidade passou a oferecer alternativas de desenvolvimento para si e para os municípios circunvizinhos, mantendo em casa os talentos que assim o desejam e atraindo de volta muitos dos que já tinham migrado por falta de escolha.

Cultura como ambiente propício à reinvenção urbana

No afã de atrair talentos, investidores e turistas, muitas cidades desferem um golpe brutal sobre seus habitantes: relegam-nos a segundo plano. Estes cedem passo a estratégias de *city marketing*, que não raro se desmancham no ar; ou ao turista, que passa a tudo poder em terra alheia. Sábio mesmo era o autor desconhecido do que porém virou o célebre poema “O Jardim das Borboletas”. O jardim mais bonito não se faz com uma vegetação rasteira que ludibria as borboletas a visitá-lo, e sim ao oferecer as condições para que as borboletas venham naturalmente, fascinem-se com o que veem, aproveitem cada segundo e se tornem freguesas com vontade de retornar em breve. Afinal, “o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você.”

Criar um ambiente propício à reinvenção urbana depende e muito da abertura à expressão e à prática de diferentes atitudes, da presença

de diversidades de olhares que se complementam e se conectam, da possibilidade de interação com o espaço público e da oferta cultural que envolva os cidadãos. Vale recorrer ao lúdico (como se permitir ser criativo e reinventar uma cidade de mau humor?), incentivar movimentos coletivos, mapear singularidades e promover a capacidade dos cidadãos de imaginar uma nova cidade possível.

Várias iniciativas têm seguido essa lógica. Dentre as mais recentes, o portal colaborativo www.sampacriativa.org.br estimula e coleta propostas formuladas pelos cidadãos para sua cidade, dando voz e ampliando o horizonte de ação de quem mais a conhece. Surgem ideias concretas de pequenas grandes diferenças, na mais pura lógica de acupuntura urbana defendida por Jaime Lerner.¹⁶ Não é de surpreender que muitas delas envolvam atividades culturais – projeções regulares de cinema no Minhocão,¹⁷ intervenções artísticas em empenas, atividades teatrais itinerantes nas ruas, poesias disponibilizadas em bancos de ônibus e metrô, histórias urbanas contadas nas placas de rua.

Outras experiências buscam criar esse ambiente voltado à criatividade para a regeneração das condições urbanas nas regiões mais fragilizadas da cidade. Na periferia de Recife, a Bomba do Hemetério – bairro de nome singular, que congrega cerca de 9 mil habitantes e há dez anos só aparecia nos jornais nas

crônicas policiais – vem se tornando um estudo de caso de regeneração urbana por meio da cultura. Orgulhosa de se apresentar como berço e manancial de diversidade cultural, a comunidade vem desenvolvendo iniciativas que partem da cultura para transformar seu contexto. Forró,¹⁸ poesia, agremiações artísticas, grupos carnavalescos e uma orquestra popular criada em 2002 (agraciada em 2013 com o título de melhor grupo de música regional do país),¹⁹ além de outras atividades culturais e educacionais que se desenrolam no programa Bombando Cidadania.

Como se nota, há elementos recorrentes nesses três recortes complementares que enredam cultura e regeneração urbana: envolvimento ativo dos cidadãos; desenvolvimento de um processo de dentro para fora; continuidade; valorização e recurso à diversidade; entendimento de que o cidadão é o principal público da cidade; mapeamento e embasamento de programas a partir das singularidades culturais da cidade; busca de conexões entre áreas e tribos urbanas. Mais uma vez, a tônica recai sobre o como a cultura é inserida em um processo de regeneração urbana; e não sobre o quê.

16 Arquiteto, urbanista, ex-prefeito de Curitiba, capital do Estado do Paraná (região Sul), e ex-governador do mesmo Estado.

17 Via expressa elevada, de 2,5 quilômetros, no coração da cidade de SP e causa de grande deterioração urbana.

18 Ritmo e dança típicos da região Nordeste.

19 Orquestra Popular da Bomba do Hemetério ; www.opbh.com.br

TATE MODERN: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE UM PROCESSO CONTÍNUO DE REVITALIZAÇÃO

DONALD HYSLOP

Hoje de manhã, cheguei à estação London Bridge, no centro de Londres, para começar meu dia de trabalho.¹ Ao sair da estação, dei de cara com o Shard, o imenso arranha-céu de vidro do arquiteto Renzo Piano, hoje um dos pontos de referência do horizonte londrino. Protegendo-me do vento forte que se forma na base do prédio, percorri a área das obras que estão sendo realizadas ao redor da estação. Ao atravessar a rua, adentrei um mundo completamente diferente: o Borough Market. Há centenas de anos, esse mercado fornece alimentos frescos para os londrinos sob o cruzamento de viadutos ferroviários ao lado da Catedral de Southwark. Depois de muitos anos de declínio gradual, o mercado reinventou-se nos últimos tempos como um lugar onde se vai para comprar e aprender sobre alimentos de alta qualidade produzidos de maneira independente. Parando para conversar com Matt, que há pouco tempo abriu um novo centro e escola independente de panificação, tomei um café na cafeteria Monmouth, de renome mundial, e fiquei a par das últimas notícias da comunidade com o nosso sacerdote local enquanto aguardamos na fila.

Continuando minha jornada pelas travessas do bairro Bankside, passei por moradias públicas e residências particulares, algumas alugadas por famílias que moram na área há gerações, outras compradas por

profissionais ricos seduzidos pela ideia de morar no centro de Londres. Depois de passar diante da sede do Financial Times e da Time Warner Media, cheguei ao meu destino em companhia de alguns turistas japoneses que se perderam entre as travessas. Nosso destino era a Tate Modern, primeiro museu nacional dedicado à arte moderna e contemporânea do Reino Unido.

Faz pouco mais de 13 anos desde que a Tate Modern de Londres abriu suas portas, estimulando a imaginação do público. Cerca de 5 milhões de pessoas por ano, vindas de todo o mundo, fazem da Tate Modern uma parada obrigatória. Na função de diretor de Revitalização e Parcerias Comunitárias da Tate, estou envolvido desde sua abertura no gerenciamento estratégico da Tate Modern, coordenando a forma como trabalhamos na qualidade de instituição cultural internacional, empreendimento e parte da comunidade londrina. Assim, minha vida profissional é moldada pela questão do funcionamento da revitalização urbana voltada para a cultura. Naturalmente, é preciso olhar para essa questão tanto no conjunto de circunstâncias específicas, alguns diriam até particulares, em torno do projeto da Tate Modern no centro de Londres, como em outros lugares do Reino Unido e do mundo. Contudo, em cada um desses contextos, acredito que a resposta a

¹ A maior parte deste artigo faz referência a lugares e iniciativas situados no bairro de Bankside, que faz parte do distrito de Southwark, à margem sul do rio Tâmisa, entre as vizinhanças de South Bank e London Bridge. A área foi amplamente remodelada ao longo dos últimos 20 anos, em grande parte por conta de projetos de infraestrutura cultural como a Tate Modern, o Borough Market (um dos mercados de alimentos mais antigos de Londres, restaurado em 2001) e o Shakespeare's Globe (uma réplica do teatro elisabetano de 1599, construído pela companhia Lord Chamberlain's Men, para a qual Shakespeare escreveu a maior parte de sua obra). (Nota do editor)

essa questão seja ao mesmo tempo sim e não, pois há um cenário em constante mudança que precisa ser percorrido e negociado e no qual o sucesso consiste tanto em moldar o futuro como em refletir sobre o passado.

Relembrando os últimos 15 anos desde que começamos a transformar a antiga usina Bankside na Tate Modern, fica claro que o projeto continua a ser muito mais do que um museu de arte de primeira classe e um destino turístico.² Naquilo que ficou conhecido como o “projeto Tate Modern”, o museu ocupa o centro de uma estratégia mais ampla que emprega organizações criativas e pensamento criativo no desenvolvimento econômico, na revitalização e na reinvenção da área central de uma grande cidade do mundo. Muitos dos lugares e espaços pelos quais passo ao ir para o trabalho não existiam ou foram significativamente renovados e reinventados nos últimos 15 anos. Com o projeto Tate Modern, embarcamos em uma iniciativa contínua e intensa que nos permite desenvolver a teoria e a prática da revitalização e criação de espaços influenciadas pela cultura. Isso nos permite cada vez mais criar parcerias em uma amplitude maior de esferas tanto em Londres como no mundo. Essa atitude vai muito além da infraestrutura arquitetônica e física. Ela começa e termina com pessoas e parcerias.

O que começou como uma série de intervenções e iniciativas evoluiu para uma estratégia plenamente desenvolvida de construção de

um lugar e um bairro. O projeto é sustentado por um forte *ethos* de formação de parcerias, sensível às necessidades das comunidades locais, das empresas e dos turistas, assim como às dimensões local, nacional e internacional inter-relacionadas tanto do museu como da área local. O projeto também é sustentado por várias alianças entre as esferas pública, privada e política que exercem um papel fundamental de sensibilização, salientando as contribuições que as instituições culturais, a prática criativa e os artistas trazem aos lugares nos quais moramos, trabalhamos e nos divertimos.

Para esse modelo de trabalho conjunto, é fundamental enfrentar uma série de desafios constantes:

- Como encontrar um equilíbrio entre as necessidades muitas vezes divergentes de comunidades locais, trabalhadores e turistas diante do desenvolvimento de uma região?
- Como as organizações culturais e outros empreendimentos podem trabalhar em conjunto e como a cultura pode ser positiva para as empresas?
- Qual a melhor maneira de promover e estimular a liderança e a sensibilização política?
- Qual a melhor maneira de desenvolver uma organização que não trabalhe apenas nos contextos local, nacional e internacional, mas também os relacione entre si?

- De que oportunidades dispomos para trazer artistas, forças criativas e ideias para os lugares e espaços em que levamos nossa vida cotidiana?

Vale ressaltar que o projeto Tate Modern, ainda que este artigo não tenha como discuti-lo de maneira minuciosa, obteve êxito em muitos aspectos como exemplo de revitalização movida pela cultura. Em certo sentido, isso fica muito claro simplesmente ao observarmos as inúmeras mudanças físicas, o desenvolvimento e os novos estabelecimentos que surgiram em seus arredores.

No entanto, ainda existem alguns críticos tanto do projeto em si como da utilização da cultura e das artes para alimentar a máquina de revitalização urbana (ou até mesmo rural) em um sentido mais amplo. A acusação mais comum contra a revitalização cultural é de que ela consistiria, na verdade, em uma forma de gentrificação, preocupada com o aumento dos lucros de poucos, no qual o componente cultural se torna uma mercadoria a ser consumida na nova oferta. Para outros, ela representa uma forma de “higienização” das comunidades, uma vez que o preço dos imóveis aumenta

e as novas construções tornam-se caras demais para a maior parte das pessoas. Ao mesmo tempo, o espaço público é privatizado, e os antigos locais de trabalho, muitos deles antes ocupados por atividades industriais, são realocados. Concordo que esses perigos são reais se os modelos de revitalização movidos pela cultura forem implementados de maneira isolada, e que é preciso tê-los em mente durante cada estágio do crescimento e desenvolvimento da área.

É fato que os projetos pioneiros na Europa, como o Guggenheim Bilbao e a Tate Modern, inspiraram uma série de investimentos de capital que buscavam replicar essas primeiras histórias de sucesso usando a cultura como motor para renovar e reinventar cidades de diversos tamanhos ao redor do mundo. Durante os últimos dez anos, vários projetos ambiciosos foram montados no Reino Unido, incluindo o BALTIC (Gateshead), a New Gallery (Walsall), o Nottingham Contemporary (Nottingham), o MIMA (Middlesbrough), o Lowry e o Imperial War Museum North (Salford), o Royal Armouries Museum (Leeds), Milton Keynes (Milton Keynes) e, mais recentemente, o Turner Contemporary (Margate).³ Alguns projetos fracassaram, incluindo o

³ Estes são exemplos de projetos de desenvolvimento de infraestrutura cultural do Reino Unido, cujo objetivo foi fomentar uma ampla recuperação urbana de bairros que abrigavam atividades industriais. O Centro BALTIC de Arte Contemporânea foi inaugurado em 2002, em uma antiga fábrica de farinha, como parte do programa elaborado pelo Conselho Municipal de Gateshead para recuperar o seu cais, que antigamente havia sido um complexo industrial/comercial de docas. O programa é considerado uma das histórias de sucesso do Reino Unido na remodelagem urbana orientada pela cultura (ver o artigo de Steven Miles que integra este volume) e também incluiu o centro SAGE de Norman Foster e a ponte Gateshead Millennium. A New Gallery, um espaço de arte contemporânea fundado em 2000, abriga a coleção de Ryan Garman em Walsall, outrora uma cidade industrial das West Midlands. O Instituto de Arte Moderna de Middlesbrough (MIMA) foi inaugurado em 2007 como uma tentativa de revitalizar Middlesbrough e o município limítrofe de Teesside por meio da arte/turismo. O Imperial War Museum (IWM) do Norte, projetado por Daniel Libeskind, foi inaugurado em 2002 como parte da revitalização da antiga zona portuária de Manchester (Trafford Park e Salford Quays). Ele foi um dos primeiros e mais importantes projetos de revitalização da Grã-Bretanha: hoje a área é também lar do Lowry (complexo formado por um teatro/galeria) e do MediaCityUK (um dos maiores parques midiáticos da Europa). O Royal Armouries Museum, em Leeds, foi um dos primeiros projetos urbanos/culturais do gênero: ele foi inaugurado em 1996, nas Clarence Docks (ex-centro de transporte/comércio de carvão), no centro de Leeds, com o propósito de abrigar a coleção nacional de armas e armaduras do Reino Unido. O Turner Contemporary, construído em Margate, cidade natal de Tracey Emin, foi inaugurado em 2011 e é um dos mais recentes projetos desse tipo do Reino Unido.

² A Central Elétrica de Bankside foi uma antiga estação de energia movida a petróleo que gerou eletricidade de 1951 a 1981. Construída por Sir Giles Gilbert Scott em 1947, ela foi remodelada por Herzog & de Meuron no final da década de 1990 para abrigar o museu Tate Modern. (Nota do editor)

Sheffield's National Pop Museum e o URBIS, em Manchester, ambos os quais foram fechados. No entanto, a maior parte deles conseguiu, de início, impulsionar o turismo, potencializar o valor cultural e o civismo e estimular ondas secundárias de desenvolvimento motivado pelo mercado. Ainda é cedo demais para julgar o sucesso do impacto da maioria dessas iniciativas no desenvolvimento econômico e social de suas comunidades a longo prazo. Internacionalmente, parecem estar surgindo dois tipos de revitalização movida pela cultura, aos quais voltarei mais adiante. O que podemos verificar nos projetos mais consolidados de Bilbao e Londres é uma série de fases de desenvolvimento nem sempre necessariamente movidas pela cultura, mas que ainda assim podem ser vistas como tendo se originado e evoluído a partir de um investimento cultural.

Pela minha experiência, acredito que a revitalização movida pela cultura precisa ir muito além das paredes dos prédios para continuar a obter êxito ao longo do tempo. Tal como sugerem as “dificuldades básicas” listadas anteriormente, essa iniciativa dependerá da capacidade de encontrar relevância para o trabalho da instituição em um sentido mais amplo, de definir uma estratégia a longo prazo para o desenvolvimento de parcerias e alianças sólidas em todos os domínios e de estimular o debate e o diálogo contínuos. Esse sucesso e essa importância contínua dependem de entender e estimular a criação de lugares por

meio de três esferas: (1) a física (os prédios), (2) a social (a atividade) e (3) a intelectual (as parcerias).

Desde o princípio, a Tate Modern teve a ambição de representar um papel ativo na revitalização mais ampla que resultaria da fundação de um novo museu nessa área pós-industrial degradada do centro de Londres. Acreditávamos – e ainda acreditamos – que, para que quaisquer formas de desenvolvimento fossem equilibradas, era de importância vital entender o legado cultural e preservar muitas das características únicas da área, conciliando, ao mesmo tempo, as necessidades divergentes dos moradores, trabalhadores e visitantes. Assim, a Tate estava diante de um desafio triplo: em primeiro lugar, precisávamos criar um esquema convincente para a adaptação e o uso futuro de uma usina de energia – convincente o suficiente para conquistar apoio político e convencer os financiadores de que o projeto asseguraria o investimento público e privado necessário para que fosse um sucesso.

Em segundo lugar, era preciso considerar de que modo o museu passaria a integrar o tecido urbano da área e de Londres. Para isso, assegurar dois importantes projetos de infraestrutura se mostrou crucial: a linha Jubilee, que havia trazido o metrô para a nova estação Southwark, próxima ao lugar onde a Tate Modern estava sendo construída; e a ponte Millennium (destinada a pedestres), que seria inaugurada ao mesmo tempo

que a Tate Modern.⁴ Em terceiro lugar, precisávamos nos certificar de que as oportunidades trazidas pela revitalização seriam desenvolvidas em um espírito de consulta e parceria, e não impostas sobre as comunidades estabelecidas na área. Isso levou ao desenvolvimento do “modelo social”, uma forma diferente de urbanismo comunitário que instituímos como estrutura para o projeto. O modelo continua sendo a base de grande parte do nosso trabalho e de nossa filosofia de que a cultura pode estimular e ativar novas estratégias no desenvolvimento de cidades e comunidades. Com isso em mente, um dos primeiros cargos que criamos para o projeto foi o de agente de desenvolvimento de Bankside, cuja função era implementar e desenvolver o modelo social, trabalhando nos contextos político, empresarial e comunitário local. Usando o projeto Tate Modern como catalisador para novas formas de pensamento e tendo como base o forte espírito de comunidade existente na área, estimulamos várias iniciativas e projetos pioneiros. Muitos deles formaram parcerias inovadoras, nas quais os setores empresarial, criativo e público desenvolveram projetos com as comunidades locais. Em geral, eles se centravam na criação de empregos e oportunidades de treinamento, além de projetos públicos de arte e educação. Esses projetos centrais foram impulsionados por uma filosofia que buscava ampliar o alcance do projeto de construção,

tanto em termos de compartilhamento de informações como de formação de um espírito de responsabilidade local e sentimento de orgulho pelo projeto. Muitas dessas primeiras medidas formaram a base de organizações e projetos que continuam ativos no bairro atualmente.

Em termos de sucesso verificável em um modelo de avaliação econômica quantitativa tradicional, já em 2001, um ano após a abertura, McKinsey avaliou o impacto do novo museu em um comunicado de imprensa divulgado pela Tate em 2001. A empresa relatou:

- Entrada de £ 100 milhões na economia londrina, dos quais de £ 50 a £ 70 milhões foram especificamente destinados a Southwark;
- Criação de 3 mil empregos em Londres;
- Criação de 487 empregos na Tate Modern, além dos 283 criados durante a construção;
- O desenvolvimento comercial, o investimento e os preços de imóveis em Southwark começaram a ultrapassar as médias londrinas.

Naturalmente, esse provou ser apenas o começo do que pode ser apresentado como o desenvolvimento econômico da área. A Tate Modern, o Shakespeare's Globe, o Borough Market e outros locais nos bairros de Bankside e South Bank se tornaram catalisadores de crescimento

⁴ A ampliação da linha Jubilee do metrô de Londres, realizada em 1999, ligou o Green Park, no centro, a Stratford, no leste, pelo sul de Londres. A ponte Millennium, destinada a pedestres, conectou o bairro de Bankside ao City, centro financeiro da cidade.

e desenvolvimento ao longo dos últimos 15 anos. Mais de 4,5 milhões de pessoas continuam a visitar a Tate Modern a cada ano. O Borough Market, com sua oferta de alimentos orgânicos de alta qualidade, atrai um número semelhante de visitantes. Seria possível dizer que a arte contemporânea e a gastronomia têm sido motores centrais da revitalização contínua da área. A construção de imóveis comerciais e residenciais se intensificou e gerou mudanças fundamentais na região. A população residencial mais que dobrou (de 3 mil para 7,5 mil), e o número de trabalhadores na área aumentou em dez vezes (de 6 mil para 60 mil). Os preços de imóveis subiram, há mais demanda por quartos de hotel, e os visitantes da Tate Modern trazem centenas de milhões de libras direta e indiretamente para a economia londrina.

Como a grande maioria dos terrenos da área é de propriedade privada, manter uma comunidade equilibrada em tempos de desenvolvimento intenso requer parcerias e iniciativas de sensibilização sólidas. Em grande medida, isso depende dos elementos sociais e intelectuais de nossa estratégia, vitais para manter um bairro saudável e ativo.

O que começou como uma pequena parceria de empresas locais no ano 2000 foi crescendo até se tornar o Better Bankside, um dos primeiros Distritos de Desenvolvimento Comercial (BMN) do Reino Unido.⁵

Formada, financiada e dirigida por empresas locais, a associação atua hoje com um orçamento-base quinquenal de £ 5 milhões. Ela tem a missão de trazer novos serviços (sem substituir a oferta já disponibilizada pelo distrito) para a região, priorizando agendas ecologicamente adequadas, seguras e não poluentes. Mas além desses serviços essenciais, a influência da forte identidade cultural da área está cada vez mais evidente, especialmente com a realização de projetos na esfera pública e em espaços ecológicos livres com um toque de criatividade, envolvendo artistas e outros pensadores criativos – por exemplo, a arte pública que renovou os arcos das estações ferroviárias, o design artístico do mobiliário urbano, a sinalização e os festivais de arte urbana. Em particular, tem surgido uma série criativa de projetos e de iniciativas de construção de espaços a partir da Floresta Urbana de Bankside (BUF), uma alternativa aos planos diretores tradicionais da esfera pública. Para a BUF, a vizinhança no entorno da Tate Modern pode ser vista como um conjunto de rotas, vias, correntes e trilhos. Ela olha para o que está por trás e para o que existe além da via central representada pelo rio, de modo a identificar rotas e lugares-chave de agrupamento nas áreas ao redor. O desenvolvimento da “floresta” é tratado de maneira estrutural, buscando envolver empresas, moradores e as autoridades locais na expansão de projetos na esfera pública. Ele tem o objetivo de equilibrar as necessidades por meio de um desenvolvimento

progressivo, com forte ênfase no design. No ambiente econômico atual, esse modelo ilustra uma maneira de fazer avançar o desenvolvimento da esfera pública face às restrições de custo, sem sacrificar o envolvimento da comunidade, a qualidade do design ou os padrões de desenvolvimento. Mas ele também implica ir além do antigo ethos monolítico dos planos diretores para trabalhar de forma mais gradual, baseada em parcerias sólidas e um sentimento de responsabilidade local. Além disso, o poderoso Fórum de Moradores de Bankside (BRF), que veio a se tornar uma das maiores e mais sofisticadas associações de moradores do país, certamente contribuiu para a prosperidade da área. No início dos anos 2000, ao perceber que uma onda de desenvolvimento estava prestes a acontecer na área, a comunidade tomou a decisão estratégica de concentrar esforços no envolvimento com as transformações em curso por meio de um processo de planejamento, a fim de garantir máximo benefício para as comunidades locais. A iniciativa dos moradores teve imenso sucesso e, ao longo do processo, eles também adquiriram uma experiência considerável em termos de representação comunitária, participando de inquéritos públicos e liderando campanhas. O forte ethos participativo da região fez com que o BRF trabalhasse lado a lado com a Tate Modern e outras organizações em uma grande variedade de projetos voltados para a responsabilidade social das corporações, os espaços públicos, o emprego e o treinamento. Isso não significa que a independência

da organização comunitária tenha se perdido. Na realidade, o próprio fato de o BRF ter desenvolvido uma voz independente forte, sem deixar de trabalhar em parceria de forma pragmática, é o motivo pelo qual a organização é respeitada.

Com a transformação e o desenvolvimento da grande área geográfica ao redor da Tate, um conjunto criterioso de 21 organizações culturais sem fins lucrativos começou a trabalhar em parceria. Juntas, elas formam o South Bank and Bankside Cultural Quarter, fundado para atuar em prol de um objetivo comum em benefício da cultura no desenvolvimento da área e em Londres em geral. Recentemente, o projeto concentrou a sua voz e ação coletiva em torno das preparações dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, bem como nos espaços e locais públicos e em iniciativas de ensino. O impacto econômico e social do Cultural Quarter (o maior grupo desse tipo do mundo) é significativo e cada vez maior. O grupo:

- Atrai mais de 13 milhões de visitantes e usuários por ano;
- Tem um impacto econômico líquido em Londres de £ 900 milhões;
- Cria 2,1 mil empregos diretos e 32 mil empregos indiretos;
- Trabalha com 767 mil usuários no domínio da educação;
- Emprega 11% de sua renda em serviços locais.

⁵ Os Distritos de Desenvolvimento Comercial (BMN) são áreas/bairros onde as empresas pagam um tributo adicional para apoiar iniciativas comunitárias realizadas no distrito.

Embora, no total, muitas das mudanças que vimos nessa área mais alargada nos últimos 15 anos tenham sido para melhor, mudanças tão grandes em um período relativamente curto têm, inevitavelmente, alguns impactos negativos. Por exemplo, antes da Tate Modern e do ressurgimento do Borough Market, a área ao redor era um remanso relativamente silencioso. Em um curto espaço de tempo, mais de 20 milhões de pessoas por ano começaram a passar pela região através da passarela sobre o rio Tâmisa. Isso trouxe consigo alguns aspectos indesejados, como o comércio ilegal, apresentações improvisadas na rua, mendicância e pequenos crimes, que às vezes fazem parte do meu caminho para o trabalho. Além disso, a escala de desenvolvimento tem se mantido no mesmo ritmo, havendo de £ 10 a £ 15 bilhões planejados para o desenvolvimento nos próximos dez anos, mesmo em meio a uma grave crise econômica. Com o movimento da construção civil, as obras e a logística podem perturbar aqueles que moram e trabalham na região. A Better Bankside foi fundada para lidar com esses impactos e reduzi-los. Ela também atuou de modo a reunir todas as imobiliárias na região para cooperarem e minimizarem os impactos negativos das obras civis por meio da coordenação entre diferentes instâncias e de uma estratégica comunicacional que veio a ser agraciada com prêmios.

O enfoque no modelo social, com a incorporação de nossa filosofia de

desenvolvimento básica, possibilitou que mantivéssemos nosso papel de destaque na condução dessas mudanças. Trabalhamos arduamente para manter o equilíbrio fundamental entre o desenvolvimento e as necessidades dos moradores, trabalhadores e visitantes. Também demonstramos, sobretudo, que as instituições culturais podem ajudar a mobilizar artistas e formas criativas de pensamento em uma variedade de contextos, permeando os lugares e espaços em que levamos nossa vida cotidiana, muito além das paredes da galeria. Ligar todos os projetos e atividades citados anteriormente a parcerias e diálogo políticos é fundamental. Iniciativas de sensibilização e envolvimento de representantes locais da área, do gabinete da Prefeitura de Londres e do governo nacional são fundamentais para o modelo social. O resultado pode ser percebido em várias políticas concretas e resultados práticos. Por exemplo, a estratégia do projeto Floresta Urbana de Bankside foi adotada como anexo das diretrizes de planejamento para a área, o que significa que as imobiliárias precisam considerá-la ao pensar suas propostas de construção. A coalizão entre moradores, empresas e atrações turísticas é cada vez mais vista como disposta e capaz de julgar e responder de forma rápida a novos projetos, ideias e programas. Atualmente, projetos financiados pelo governo de Londres e pela União Europeia em diversas áreas, como turismo, monitoramento ambiental e mercados alimentícios sustentáveis, estão

em vigor. O programa do governo nacional Neighbourhood Planning, que dá às partes interessadas locais mais controle direto sobre como seus bairros crescem, está sendo conduzido em Bankside, como reflexo de um raro reconhecimento de que a área é importante tanto como comunidade quanto como pioneira em ações empreendedoras, necessitando de um planejamento que reflita esses interesses conjuntos.

Desde o princípio, consideramos que os efeitos da transformação de Bankside em toda a cidade de Londres, incluindo a conclusão da segunda fase do projeto Tate Modern, em andamento atualmente, levariam pelo menos 25 anos para serem plenamente concretizados. Ainda enfrentaremos uma série de grandes dificuldades ao longo dos próximos dez anos, à medida que nós e o bairro formos ingressando em um novo estágio de desenvolvimento, atuando em uma situação econômica e social muito distinta. Estamos também ampliando o contexto de nossa forma de pensar e prática para incluir o desenvolvimento mais amplo de Londres e de outras cidades do mundo. Queremos que a cultura e a criatividade continuem a ser o foco da identidade e do desenvolvimento dessa parte de Londres, estendendo também seu impacto para além dela.

Conforme entramos em uma nova fase, talvez a mais desafiadora do desenvolvimento, com a ampliação da Tate Modern e bilhões de libras da construção civil sendo investidos

na região atualmente, também é importante que continuemos a nos concentrar nos maiores desafios que nos propusemos a enfrentar, em parcerias sólidas, no desenvolvimento econômico e no equilíbrio das necessidades da comunidade. No entanto, o que para mim tem sido um dos desdobramentos mais interessantes (e inesperados) dos últimos 12 anos foi o surgimento dessas identidades não apenas no trabalho da Tate Modern, mas no desenvolvimento da área mais ampla. Isso levou a um modelo muito mais sofisticado, tanto no museu como na vizinhança em seu entorno, em que vemos artistas e outros profissionais de todo o mundo trabalhando com as comunidades locais. Ideias como a Floresta Urbana de Bankside, que têm uma especificidade, um caráter estrutural e um potencial de crescimento em âmbito local, estão sendo adotadas e adaptadas em outros países. O modelo social de revitalização cultural inaugurado pela Tate Modern, com seus fortes objetivos principais, continua a atrair o interesse mundial de governos, políticos e estudiosos empenhados em se relacionar de forma significativa com suas comunidades.

O modelo de parceria, sensibilização e desenvolvimento movido pela cultura que defendemos é importante para as dificuldades que enfrentaremos no futuro. Pela primeira vez na história da humanidade, há mais pessoas vivendo em ambientes urbanos do que rurais. Essa tendência continuará de forma acelerada em todo o

mundo. A urbanização não significa necessariamente que todas as cidades irão crescer e prosperar; as cidades bem-sucedidas serão aquelas que oferecerem os melhores serviços, conforto e qualidade de vida para seus cidadãos e comunidades. Os governos precisarão conciliar a pressão crescente por serviços públicos e a própria qualidade de vida que motivou os moradores a viverem nas cidades. Isso, por sua vez, pressionará as autoridades políticas que enfrentam demandas de serviços de cidadãos cada vez mais sofisticados na articulação de suas necessidades por meio do processo democrático. Com pouco entusiasmo público pela ideia de aumentar impostos e com orçamentos públicos modestos, as cidades enfrentam uma série de desafios complexos. Essas dificuldades exigirão parcerias e modelos dinâmicos, inovadores e criativos para que tenhamos comunidades equilibradas com acesso a serviços e transporte de qualidade, um meio ambiente saudável e uma boa qualidade de vida em geral. Uma série de medidas está sendo implementada no mundo atualmente. Projetos semelhantes à Tate têm se destacado em São Paulo (Sesc), Berlim, Sidney (UTS Shopfront), Roterdã (City as Muse), Istambul (Creative Placemaking), Beirute (Hamra) e Penang (Creative Georgetown). Paralelamente, há diversas obras de infraestrutura e construção de grande porte no Golfo, na China e no Sul da Ásia que, para mim, têm dimensões sociais menos claras e que, se não

gerenciadas de maneira adequada, correrão o risco de ficar sem o equilíbrio e a relevância esperados para conquistar os muitos públicos necessários para a construção eficaz da cidade do futuro. Lidar continuamente com a questão “A revitalização cultural pode funcionar?” nos levou a criar uma rede de agências criativas internacionais, trabalhando tanto na teoria como na prática da construção de cidades, que incluem museus, universidades e organizações públicas e empresariais. Seria simplista argumentar que organizações culturais, mesmo na escala da Tate Modern, ou grandes eventos, como os Jogos Olímpicos ou as Copas do Mundo, podem, por si só, ser a salvação da cidade moderna ou redefinirem a vida urbana. No entanto, o que o modelo da Tate Modern ilustra é a importância de enraizar profundamente o desenvolvimento cultural em uma série de contextos políticos, empresariais, criativos e comunitários mais amplos. Manter um equilíbrio entre as necessidades das comunidades, dos trabalhadores e dos visitantes pode possibilitar o dinamismo da revitalização movida pela cultura. Uma vez estabelecido, esse modelo pode nos proporcionar um ambiente adequado para pensar, imaginar e desenvolver na prática os bairros e as comunidades que queremos. A partir de nossa perspectiva na Tate Modern, os primeiros 15 anos foram uma jornada incrível. Estamos ansiosos para ver o que a próxima década trará.

Recomendações

- 1 Parcerias, parcerias, parcerias!
- 2 A cultura é um ingrediente essencial na construção de lugares e na comunidade. Como todos os bons ingredientes, precisa fazer parte de uma receita balanceada para ser aproveitada ao máximo.
- 3 Os planos diretores são a linguagem e a metodologia do passado. Métodos integrados de desenvolvimento na esfera pública, baseados no diálogo e no envolvimento contínuos, são o caminho do futuro.
- 4 Envolver os cidadãos de forma ativa, e não passiva.
- 5 O risco e a experimentação fazem parte do ser humano e devem ser estimulados nas esferas criativas e culturais.

A REVITALIZAÇÃO MOVIDA PELA CULTURA FUNCIONA?

STEVEN MILES

A revitalização movida pela cultura não é uma solução absoluta para os problemas de desindustrialização e os desafios de desenvolvimento. Sua aplicabilidade depende do grau em que pode ser adaptada às circunstâncias locais e da extensão do comprometimento com uma mudança genuína, e não apenas simbólica. Para esse fim, o *processo* pelo qual uma política de revitalização movida pela cultura é implantada é tão importante quanto seu produto final.

O surgimento do planejamento cultural no âmbito das cidades como um dos principais motores da política de revitalização no Reino Unido e em outros lugares do mundo atingiu um ápice nos primeiros anos do século 21, quando formuladores de políticas exploravam as vantagens de maximizar o valor cultural de cidades e regiões. Debates em torno da cidade criativa, das aulas criativas e da economia criativa pareceram ocupar os formuladores de políticas, sobretudo aqueles que buscavam garantir o futuro de sua cidade. Ao que tudo indica, um argumento subjacente a essa abordagem eram as possíveis vantagens de se criar um sentido de lugar permeado pela cultura. Mas o que nos preocupa aqui é que foram feitas suposições demais sobre as possíveis vantagens desse método. Para que a revitalização movida pela cultura continue a ter um impacto global, uma abordagem mais atenta e refletida se faz necessária.

Ao indagarmos se a revitalização movida pela cultura de fato funciona, não temos como escapar das dificuldades de se chegar a uma resposta direta, ainda mais porque é muito complicado demonstrar a existência de uma relação causal entre investimento cultural e prosperidade econômica. O perigo aqui é que o mito em torno da revitalização movida pela cultura é mais forte do que a realidade. Em específico, esses investimentos tenderam, ao longo da história, a passar a impressão de que poderiam resolver todos os problemas, sendo que a sensação positiva que trazem muitas vezes não se baseia em fatos, mas nas suposições que sustentam o discurso do qual ela provém. Na realidade, como defendeu Jayne (2004) em sua discussão sobre o papel do Cultural Quarter de Stoke-on-Trent,¹ algumas cidades ficam “inelegíveis” para empresas pós-industriais. Em outras palavras, nem todas as cidades têm as condições econômicas e espaciais apropriadas para possibilitar um programa próspero de intervenção cultural. Muitas dessas intervenções acabam sendo caracterizadas, acima de tudo, por uma dose de culturas de consumo da classe média. Este artigo argumenta que esse serviço não é, em si, suficiente e, para que a revitalização movida pela cultura seja genuinamente efetiva, ela precisa estar atenta à sua capacidade de inclusão. Os gestores também precisam ser realistas quanto à elegibilidade dos lugares em que

¹ A cidade de Stoke-on-Trent ficou conhecida ao longo da história como centro da indústria da cerâmica na Inglaterra. Durante os anos 1990 e 2000, ela foi palco de uma série de iniciativas movidas pela cultura, incluindo a fundação de um Cultural Quarter, uma rede de indústrias criativas, atividades de revitalização com ênfase no design e a criação de espaços de trabalho ao vivo para os artesãos.

estão investindo emocional e economicamente.

Portanto, uma das principais questões que se colocam é a de quem realmente se beneficia de um método de revitalização movida pela cultura. A revitalização movida pela cultura é definida por Evans (2001) como um modelo em que a atividade cultural é vista como o catalisador e a força motriz da revitalização. A atividade pode ser o design, a construção ou o aproveitamento de um prédio em que a cultura represente um papel importante (por exemplo, o Guggenheim Bilbao; o BALTIC e o Sage Music Centre, em Gateshead, Reino Unido; Pequim 798), a recuperação de espaços ao ar livre (como os Garden Festivals) ou a introdução de um programa de atividades culturais projetado para ressignificar um lugar. Também é importante lembrar que a cultura é muitas vezes empregada como parte de uma estratégia ambiental, social e econômica mais ampla, um método de planejamento cultural em que as artes são financiadas como parte de um método estratégico mais amplo. No outro extremo, as atividades culturais podem, portanto, acontecer de maneira independente de uma estratégia coerente quando as organizações culturais e de indivíduos produzem intervenções culturais que possam influenciar estratégias de revitalização em uma base mais *ad hoc*.

O sucesso relativo de um empreendimento dessa espécie depende de uma série de circunstâncias culturais particulares. Isso ficou muito evidente com a pesquisa realizada sobre a revitalização no NewcastleGateshead Quayside, que recebeu cerca de £ 250 milhões de investimentos em cultura, incluindo o Centro BALTIC de Arte Contemporânea e o centro de música Sage Gateshead.² Pesquisas demonstraram que o sucesso desse empreendimento dependeu não apenas de sua viabilidade econômica e de sua necessidade cultural, mas também da capacidade desse empreendimento de se adequar ao contexto cultural mais amplo em que está inserido (Miles, 2005). Nesse caso, a história do Nordeste da Inglaterra está muito ligada a um quadro maior que envolve a história e a política nacional. Como observa Lancaster (1995: 29), “quem cresce no Norte da Inglaterra costuma absorver sentimentos extremamente fortes de afeição pelo lugar, um profundo enraizamento num ambiente físico, social e cultural específico. Ao mesmo tempo, porém, essa lealdade é fortemente moldada, quase que desde o princípio, pela noção de que se ocupa lugar questionável na geografia social e política mais ampla da Inglaterra”. De fato, a construção do NewcastleGateshead Quayside conseguiu dar às pessoas da região algo concreto com que reafirmar suas identidades coletivas, e é justamente essa recepção cultural do investimento cultural que muitas

vezes constitui o elemento central de uma revitalização bem-sucedida dessa espécie. As cidades são lugares onde as pessoas lutam para superar os efeitos negativos do passado e as circunstâncias atuais e se esforçam para criar um sentido no lugar em que a história as colocou. A construção do Quayside parece ter se engajado nesse processo de forma significativa, sobretudo pela recriação do BALTIC como prédio industrial e com o enriquecimento do Quayside, antes decadente, por meio de um arrendamento novo e complementar de vida cultural.

Nesse sentido, a revitalização movida pela cultura gira em torno do patrimônio cultural, e não apenas da história. Gira em torno do modo como as pessoas se veem e veem seu lugar nesse mundo, e não na simples história linear do NewcastleGateshead como produto de seu passado. O aparente sucesso do NewcastleGateshead Quayside como exemplo da revitalização movida pela cultura nos sugere que, como apontou Zukin (1988), as “regras” da cultura mudaram. No entanto, não é necessariamente verdade que o custo dessa mudança seja o esgotamento de um destino em comum, tampouco de um passado em comum. Nesse exemplo, o atrativo da cultura foi fortalecido precisamente porque expressões localizadas de identidade podem crescer sob as circunstâncias que ela cria.

A revitalização movida pela cultura pode muito bem ser interpretada como uma representação da reafirmação radical de uma identidade *enraizada* de novas formas, e pode-se assim dizer que ela representa algo muito mais importante do que o produto final inevitável da mercantilização cultural. As pessoas vivenciam os espaços urbanos, mas isso não se dá em uma tela em branco. Os formuladores de políticas que defendem um modelo de revitalização movida pela cultura devem continuar a levar isso em consideração.

Nesse contexto, é essencial não sufocar a revitalização movida pela cultura com as possibilidades inoportunas de consumo que esse modelo também traz. O problema dos investimentos culturais de grande escala, sobretudo quando expressos pelo espaço público, é que eles são vivenciados de maneira muito diferente por grupos sociais distintos. Um bom exemplo desse problema pode ser visto na obra de Antony Gormley, o mais prestigiado escultor da Grã-Bretanha.³ Em 2003, o BALTIC abriu uma exposição da obra de Gormley. Uma das peças apresentadas na exposição foi uma escultura de uma das partes do corpo de Gormley, localizada na frente da entrada da galeria e que parecia dizer às pessoas do Nordeste da Inglaterra: “Se você não entende, não se aproxime!”. Em outras palavras, o que é “cultura” para um grupo pode ser detestável para outro.

² O termo “NewcastleGateshead” designa o núcleo urbano da conurbação inglesa de Tyneside (775 mil habitantes), referindo-se às cidades de Newcastle e Gateshead. Situadas frente a frente, em lados opostos do rio Tyne, elas se desenvolveram como importantes centros de mineração de carvão durante a Revolução Industrial, de modo que seu cais foi um dos maiores polos de construção naval do mundo até meados do século 20. Nas últimas décadas, a área se distanciou da indústria de mineração e manufatura e redirecionou com sucesso sua economia, investindo em serviços, educação, tecnologia digital e turismo.

³ Antony Gormley, nascido em 1950, é um dos mais famosos artistas vivos da Grã-Bretanha. Ele é conhecido principalmente por sua escultura pública “Anjo do Norte” (Gateshead), de 1998; sua instalação externa em grande escala “Horizonte de Eventos”, composta por 31 corpos masculinos em tamanho real (Londres, 2007; Nova York, 2010; São Paulo/Rio, 2012); e sua proposta de ocupação do quarto pedestal da Praça Trafalgar com estátuas vivas, intitulada “Um & Outro” (2009). Ele ganhou o Prêmio Turner em 1994 e foi condecorado como cavaleiro em 2014 por seus serviços à arte.

A sugestão que faço, portanto, é que uma combinação da identificação de uma população ou região com um lugar e um espaço, de um lado, e com o orgulho de pertencer a esse lugar e esse espaço e compartilhar de seu patrimônio, de outro, pode talvez representar uma força cultural poderosa capaz, por si só, de efetuar mudanças específicas regional/localmente em posições culturais contrárias às normas nacionais, internacionais e socioeconômicas (ou se antecipar a elas). McGuigan (2004) sugere que vivemos num mundo onde o “espaço da circulação” se sobrepõe ao “espaço dos lugares”. Em outras palavras, a sociedade urbana informacional global em que vivemos está ampliando diferenças de classe. Na melhor das possibilidades, a revitalização movida pela cultura serve de meio para equilibrar essa tendência; na pior, é capaz de agravá-la. O exemplo de NewcastleGateshead talvez ilustre a forma como fontes de identidade existentes (e, em certo sentido, em declínio) podem ser fortalecidas. O ideal é que a revitalização efetiva movida pela cultura fortaleça as identidades existentes, e não que tenha a aspiração de criar novas identidades. O impacto das artes não pode ser entendido apenas em termos de resultados econômicos e sociais diretos. Novos lugares e novos espaços representam a manifestação de uma mudança cultural que reconhece a importância do patrimônio cultural. Em termos mais amplos, o planejamento cultural efetivo está mais relacionado a envolver

a vida das pessoas que moram na cidade do que a revitalizar a cidade em si.

Uma das principais questões da revitalização movida pela cultura é que ela se transforma numa articulação de hábitos ou modos particulares de olhar para o mundo em que um método movido pela cultura faz sentido, mas pode não se traduzir, no fim das contas, no contexto específico em que as disparidades de riqueza e oportunidades acontecem. Os perigos da gentrificação são grandes nesse processo. As estratégias para revitalizar espaços por meio da cultura sofrem o risco constante de criar uma forma de casulo cultural de gentrificação. Essa é uma questão levantada pelo trabalho comparativo de Wang e Lo (2009) sobre as diferenças entre a revitalização movida pela cultura em Pequim e Xangai, onde, afirmam eles, há sempre um perigo de que ela “comece com a poesia e termine com o setor imobiliário”; há o risco de que os modelos de revitalização movida pela cultura estejam tão preocupados em satisfazer as necessidades do mercado que cheguem a industrializar a criatividade e busquem torná-la lucrativa para o consumo de massa. Esse processo pode acabar sendo mais de gentrificação e exclusão social do que de inclusão econômica e cultural.

Outra maneira de dizer isso é que há o perigo de que, ao longo do caminho, o impacto real desses empreendimentos se perca em favor

das vantagens mais amplas e abstratas de um empreendimento emblemático que sirva como uma demonstração confiável de manifestação cultural, mas que pouco altere a vida daqueles que vivem nas sombras dessas manifestações. Assim, por exemplo, críticos argumentaram que depois da nomeação do Porto como Capital Europeia da Cultura em 2001, a ênfase passou a recair demasiadamente no consumo imediato de espaços culturais e, especificamente, na atração de investimentos para revitalizar espaços públicos, substituindo a infraestrutura e modernizando entidades culturais, porém, sem dúvida, à custa accidental de outras questões fundamentais que poderiam trazer mais valor direto para a população do Porto.⁴

É particularmente importante reconhecer, no contexto acima, não apenas que as questões de identidade e localidade são essenciais para uma estratégia eficaz de revitalização movida pela cultura, mas, sobretudo, que a compreensão da noção de identidade local ou identidades locais deve ser reconhecida como fruto de um processo fluido de construção social. Em outras palavras, essas identidades não têm uma natureza estagnada: não devem ser associadas a uma localidade específica apenas porque ocorrem nela. As suposições que se fazem sobre o que constitui uma comunidade local também incorrem em erro. De fato, o principal

defeito da revitalização movida pela cultura é sua tendência a pressupor que os lugares são neutros e a adotar um caráter formulaico, isto é, a aplicar uma fórmula estéril de revitalização movida pela cultura na qual um tipo de revitalização é exatamente igual ao outro, sem que se recorra suficientemente às circunstâncias locais específicas em que ela está situada. Em outras palavras, a revitalização movida pela cultura por si só não tem como atingir o que se espera dela. E o que esperamos dela em uma cidade grande, como a cidade global de Londres, é muito diferente do que devemos esperar em outra, como, por exemplo, menos vibrante em termos culturais e econômicos, tal qual a deteriorada cidade de Middlesbrough, no Nordeste da Inglaterra, normalmente lembrada por seus estaleiros. Talvez cidades globais como Londres se adaptem melhor às formas de mudança radical propostas por um modelo de revitalização movida pela cultura.

Um dos problemas aqui, como Vickery (2007) apontou, é que essas estratégias culturais são minadas, ao menos em parte, por um paradoxo conceitual específico. A política de revitalização movida pela cultura, ao menos no Reino Unido, tem sido sustentada pela noção antropológica de que a cultura é relevante para todos os aspectos da vida social. O problema disso é que esse conceito só pode ser aplicado por

⁴ A cidade do Porto, na costa Noroeste de Portugal, foi Capital Europeia da Cultura em 2001, tendo sediado um programa de artes, eventos culturais e atividades de revitalização urbana que durou um ano. A construção da importante sala de concertos Casa da Música, projetada pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, foi concluída em 2005, representando a relevância do legado da iniciativa Porto 2001.

meio do mundo especializado e institucionalmente específico das artes. Ou, para ser mais preciso, além dessas fronteiras, ele pode no máximo ser periférico ou suplementar às políticas de necessidade social, precisamente porque a relação entre cultura e sociedade ainda é pouco teorizada, na medida em que a política cultural continua marginalizada ou, quando incluída nos fóruns de política urbana e social, não passa de mero apêndice.

É nesse contexto que o Reino Unido tem se esforçado para aperfeiçoar as concepções de inclusão social com um programa de revitalização movida pela cultura. A verdade é que, dentro das esferas governamentais, o simples conceito de cultura continua fraco ou indefinido e, dessa forma, sua capacidade de representar um papel genuinamente central nas políticas governamentais é, no mínimo, altamente questionável. Por enquanto, não há um motivo claramente justificado que permita argumentar que a cultura deve atuar em seus próprios termos como força motriz da reconstrução física concreta. Para Vickery, isso representa uma limitação intelectual da formulação de políticas, a qual, porém, tem um efeito significativo na capacidade da cultura de fazer uma diferença fundamental, além de refletir uma situação em que o impacto da cultura tem o perigo de não encontrar um lugar adequado nos órgãos responsáveis pela formulação de políticas, que têm parâmetros limitados e ineficazes, dentro dos quais eles e as pessoas responsáveis pela implantação

das mudanças locais precisam atuar. Para esse fim, a natureza do processo de tomada de decisões é fundamental. Os profissionais de cultura precisam estar no centro desse processo para que as decisões estejam ligadas às necessidades dos profissionais criativos assim como estão ligadas a uma série de objetivos econômicos. Como Broudehoux (2004: 26) afirma em sua discussão sobre a revitalização de Pequim, “as identidades prontas atribuídas por aqueles que trabalham no desenvolvimento da cidade e disseminadas pela mídia de massa costumam reduzir várias visões diferentes da cultura local a uma única visão que reflete as aspirações de uma elite poderosa, assim como os valores, estilos de vida e expectativas de potenciais investidores e turistas. Essas práticas são, portanto, altamente elitistas e excludentes, e não raro representam, para os segmentos menos favorecidos da população, que eles não têm lugar nesse espetáculo urbano revitalizado e gentrificado”. Essa noção de propriedade é fundamental.

Portanto, outra questão aqui, referida de forma breve anteriormente, é que a revitalização movida pela cultura torna-se um índice de consumo, tanto que essa forma de revitalização é elogiada por sua capacidade de oferecer oportunidades para os consumidores, mas é improvável que os consumidores desses estabelecimentos sejam moradores ou comunidades preexistentes. Dessa forma, o que é de melhor interesse desses grupos periga ser

ignorado. Por esse motivo, Bella Dicks criticou a revitalização da Baía de Cardiff, por ser distante da cultura local preexistente.⁵ O sucesso de iniciativas de revitalização movida pela cultura depende, portanto, de uma sensibilidade cultural que seja muito mais sofisticada do que uma visão puramente econômica, a qual tem o perigo de interpretar mal os sentidos diversos que os grupos sociais podem atribuir a espaços e lugares.

Uma abordagem baseada na aplicação de fórmulas está sujeita a abdicar de riscos que são indispensáveis. Di Cicco (2007) aponta que arriscar é essencial para uma prática eficaz de políticas dessa espécie. Uma cidade que se revitalize de forma acanhada limitará seu próprio potencial criativo e subestimar as diversas demandas de interesses divergentes. É preciso haver espaço para a espontaneidade, o que significa que não se deve depender demais do que acontece dentro das quatro paredes das instituições culturais. “O verdadeiro museu é um espaço público que arquiva aquilo que as pessoas vivenciaram juntas e as esperanças que compartilham. Não são galerias que expõem as conquistas de uma cidade. São os rostos dos cidadãos, alegres e orgulhosos, ostentando a crônica da vida urbana para os visitantes” (Di Cicco, 2007:77). Acima de tudo, portanto, não se devem subestimar os moradores das nossas cidades, a população que faz

das cidades o que elas são, tampouco os fatores que tornam especiais as cidades mais subdesenvolvidas ou divididas. As culturas das cidades se assentam tanto em tensões e agitações culturais como na criatividade acumulada. As iniciativas bem-sucedidas de revitalização movida pela cultura, em vez de esconder essas tensões do olhar externo, aceitam-nas. As cidades vivem em um estado inevitável de mudança constante, e é preciso buscar um equilíbrio entre as aspirações para o futuro e um reconhecimento da natureza de significados que vêm do passado, por mais negativo que esse passado possa parecer a princípio (Lancaster, 1995).

Recomendações

- 1 Ênfase no patrimônio, e não na história; em ressaltar identidades preexistentes, e não em criar novas identidades.
- 2 É necessário que os formuladores de políticas tomem decisões claras sobre se os lugares com que estão envolvidos são ou não adequados para receber uma iniciativa de revitalização movida pela cultura.
- 3 As necessidades da população local não devem ser interpretadas sem as circunstâncias locais, pois essas necessidades são construídas socialmente, e a realidade delas pode ser muito distinta de como são sentidas no dia a dia; uma revitalização que não considere o lugar é uma revitalização fracassada.

⁵ A Baía de Cardiff começou a ser revitalizada em 1987, como parte do Programa de Desenvolvimento Urbano do governo britânico, destinado à recuperação de áreas particularmente desfavorecidas e degradadas das cidades do interior britânico. Envolvendo investimentos em habitação, espaços ao ar livre, comércio, lazer e desenvolvimento industrial, o projeto foi elaborado a fim de aproximar Cardiff de sua orla, a um custo estimado de £ 2,4 milhões. O Wales Millennium Centre, centro dedicado às artes do espetáculo, foi inaugurado na Baía de Cardiff em 2004.

- 4 Um processo de tomada de decisão conjunto entre os profissionais criativos e a população local deve ser prioridade.
- 5 É preciso não perder o foco diante dos benefícios de um método guiado pelo consumo, o que quase inevitavelmente acabaria em um processo de exclusão e gentrificação.
- 6 É preciso arriscar e, portanto, evitar as armadilhas de uma abordagem baseada na aplicação de fórmulas; portanto, deve-se pretender acomodar as tensões que fazem de uma cidade o que ela é.

CULTURA COMO INSTRUMENTO DE REGENERAÇÃO DAS CIDADES

LIDIA GOLDENSTEIN

A discussão sobre o papel da cultura na regeneração das cidades corre o sério risco de tornar-se apenas um diletantismo acadêmico ou um rol de casos bem-sucedidos se o debate não for precedido da compreensão do que levou à necessidade de regeneração das cidades. Mais ainda, o que compreendemos por regeneração: de que regeneração estamos falando, regenerar o quê, como e para quem?

Na mesma medida, é fundamental entender de que cultura estamos falando, que papel a cultura teve e/ou passou a ter, sob pena de construirmos fórmulas mágicas que reproduzam casos considerados de sucesso, mas sem conexão com as diferentes realidades urbanas. Na melhor das hipóteses, novos guetos de “excelência” que expulsam a população local ou não se comunicam com ela e criam uma falsa ilusão de “regeneração através da cultura”, apenas oásis dentro de uma cidade real cujos problemas e tensões persistem ou crescem.

O processo de decadência pelo qual muitas cidades, nos mais diferentes países, passaram ou continuam passando é uma decorrência direta das grandes transformações que vêm moldando a economia internacional desde meados dos anos 90 do século passado.

A intensificação do processo de globalização – impulsionada pela revolução tecnológica decorrente dos avanços na tecnologia digital –

resultou numa mudança radical no paradigma produtivo internacional: novas formas de produção, novas fontes de geração de valor e uma nova geografia econômica internacional.¹

Como consequência, assistimos a um impacto dramático nas cidades, que sofrem com a transferência de partes significativas, quando não do todo, de suas indústrias para a Ásia, o novo e grande polo manufatureiro internacional. É um processo de degeneração perigoso, tanto do ponto de vista econômico quanto social: desemprego crescente, com abandono de bairros inteiros por indústrias que fecham, quebram ou se transferem para outras regiões e/ou países.

É neste contexto que temos que entender a necessidade de regeneração de cidades outrora pujantes polos econômicos, líderes do capitalismo internacional. A migração da indústria para a Ásia provocou a deterioração de amplos territórios em Londres, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires e inúmeras outras cidades ao redor do mundo, São Paulo inclusive, trazendo, além do desemprego, perda de arrecadação e exacerbação de conflitos sociais até então sob controle ou latentes.

Foi neste cenário específico que algumas cidades/países perceberam a necessidade de reinvenção, não só para manterem-se atrativos e competitivos, mas para amortizarem

¹ Ver caderno “Novas direções na formulação de políticas para a economia criativa”, volume I desta série de “Diálogos de economia criativa entre Brasil e Reino Unido”.

as tensões que se avolumavam. A crise decorrente da perda da manufatura impôs uma reflexão sobre modelos alternativos de políticas públicas que dessem conta das novas situações, muitas vezes dramáticas do ponto de vista das rupturas que provocavam nas estruturas econômicas e sociais montadas para funcionar no velho paradigma produtivo.

Desta crise/necessidade nascem novas estratégias de desenvolvimento, não só para amortizar os custos resultantes da ruptura do velho paradigma, como articular caminhos de construção de melhores condições de navegar nos mares mais revoltos da competição internacional, a qual se intensifica incessantemente.

Pode-se dizer que aí nasce a discussão sobre economia criativa e regeneração urbana apoiada em políticas culturais.

Mas a pergunta que se segue é por que, de repente, a cultura passa a ter este papel, vista como um instrumento de política pública para a regeneração das cidades? Por que a cultura, nas suas mais diferentes vertentes e definições, passa a ocupar um novo papel, deixando de ser considerada apenas objeto de consumo de uma elite educada e privilegiada?

A resposta, acredito, encontra-se na compreensão do novo paradigma produtivo internacional, resultante da revolução tecnológica digital. Além da mudança geográfica da produção manufatureira, os impactos do surgimento da chamada

“economia do conhecimento” afetaram de maneira radical a geração de valor, a competitividade e o desempenho das empresas e países, crescentemente determinados pelo seu investimento em ativos baseados no conhecimento ou intangíveis: pesquisa e desenvolvimento (P&D), design, software, capital humano e organizacional e marcas.

A produção física deslocou-se para a Ásia, mas a maior geração de valor ficou nos locais com capacidade de investir pesadamente em ativos intangíveis, criando maior número de empregos mais qualificados, intensivos em conhecimento.

Dito de outra forma, o novo paradigma produtivo impõe/requer um novo perfil de mão de obra e de consumidor – mais qualificado, mais “antelado” e escolarizado, diferente do trabalhador necessário no chão da velha fábrica fordista.

É por isso que, em muitas cidades e países, os investimentos em cultura passaram a ser prioritários: os políticos não ficaram bonzinhos nem mais preocupados com a socialização do acesso à cultura. A novidade é que o papel da cultura mudou e, do ponto de vista do capital, passou a ter um papel estratégico diferente, como formadora de mão de obra e de consumidores e até como um grande negócio, merecendo portanto ser olhada de outra maneira.

Trata-se de uma nova estratégia de crescimento que instrumentaliza

a cultura de acordo com suas necessidades de mão de obra e consumo. Ter a compreensão desta realidade não precisa resultar na rejeição de políticas de regeneração baseadas em cultura por representarem apropriação indevida “do mercado”, uma usurpação da “pureza da cultura” para viabilizar ganhos com a especulação imobiliária e formação de mão de obra qualificada. O medo da comoditização da cultura ou da gentrificação nos espaços regenerados não pode ser paralisante.

Ao contrário, pode-se pensar em oportunidade, em uma equação a ser revertida, dependendo de quem e como se trabalha com ela. Como diz Steven Miles, “o impacto das artes não pode ser entendido simplesmente em termos de resultados econômicos e sociais simples”. O que e como fazer com esta nova “importância” depende de especificidades locais, conjunturas sociais e políticas e opções de indivíduos, grupos, comunidades, enfim, dos mais diferentes atores e suas articulações.

Mas os artigos e o debate reproduzidos nas páginas que seguem deixam claro: uma cidade como Londres tem muito mais chances e recursos de – como quer Steven Miles e como Donald Hyslop mostra no caso da Tate Modern – implementar uma política de regeneração via cultura bem-sucedida e necessariamente mais sofisticada do que uma pura visão econômica

permite – ou, eu diria, uma pura visão econômica ultrapassada permite.

Qualquer abordagem econômica mais moderna deve, necessariamente, ter um olhar diferenciado e sofisticado para a cultura. Não se pode ignorar que as políticas culturais são apêndices de políticas urbanas e sociais muito por herança do passado, mas muito também porque os setores ligados à cultura se recusam a se ver e a atuar, como poderiam, na liderança no mundo atual.

No Brasil, as dificuldades são de diferentes naturezas. Mas nenhuma delas pode ser superada enquanto continuarmos a pensar o país com as estruturas e os modelos do velho paradigma. O debate aqui estacionou nos anos 50. Estamos longe de repensar o país no atual mundo em constante mudança. O papel da cultura em uma política moderna de regeneração urbana ainda nem entrou seriamente no debate.

Quando, já nos anos 90, as cidades europeias e americanas se defrontavam com a quebra de paradigma que levou ao processo de desindustrialização, o Brasil, até então uma economia fechada e “protegida”,² ainda se debatia com os problemas não resolvidos e acumulados desde o início da industrialização: educação, distribuição de renda, saneamento, moradia, transporte público etc. Agora, quase na segunda década do século 21, sem termos solucionado

² Na verdade, a proteção era apenas para alguns setores industriais que não enfrentavam a concorrência graças ao fechamento da economia. O país, ao contrário, pagou um preço elevado por esta “proteção”: entre outras consequências, o descontrole inflacionário.

os problemas do velho paradigma, enfrentamos os novos desafios decorrentes de um mundo em permanente transformação.

Chegamos atrasados nessa discussão e sem os instrumentos teóricos e práticos para entendermos e atacarmos os problemas.

O mundo não vai nos esperar. É irreal acreditar que podemos primeiro tentar resolver as heranças de um crescimento tardio e caótico para depois enfrentarmos as novas questões que se colocam. Ao contrário, o novo paradigma gera oportunidades não só para a área cultural, mas para os diferentes setores da economia. Oportunidades que podem permitir ao Brasil e, especificamente, às cidades do país uma importante capacidade de criação de empregos qualificados, geradores de valor e renda, condição *sine qua non* para qualquer política pública que queira de fato enfrentar as pesadas heranças do passado e as agruras de um mundo cada vez mais competitivo.

Mergulhar na experiência do Reino Unido nos abre portas, nos faz questionar nossas dificuldades e nos possibilita avançar na compreensão das nossas questões. Sobretudo, nos permite ver as oportunidades que o novo paradigma gera.

DIÁLOGOS

REGENERAÇÃO URBANA ATRAVÉS DA CULTURA EM DEBATE

Reunimos nove especialistas de diferentes áreas para debater, a partir dos artigos publicados nas páginas anteriores, o tema da regeneração urbana através da cultura. Segue aqui um extrato com algumas das principais reflexões, propostas e conceitos expressos por cada convidado. O encontro aconteceu na tarde de 30 de outubro de 2013, na sede do British Council em São Paulo, sob coordenação de Lidia Goldenstein.

Leitura territorial e conexão entre instituições e a vida real

MAURO MUNHOZ

A desconexão entre o plano das instituições e o plano das relações reais que as pessoas estabelecem no território é a questão fundamental que, na minha opinião, devemos enfrentar. **Existe uma esquizofrenia entre a representação do objeto criada pelas instituições e a vida das pessoas. Este problema é universal, mas no Brasil é mais radicalmente esquizofrênico,** bem mais descolado e desconectado do que nos outros lugares.

Fizemos em Paraty¹ um projeto de requalificação dos espaços públicos que têm contato com a água, localizados entre os lotes privados e os corpos d'água – o Rio Perequê Açu, o mar, o Rio Mateus Nunes. Tínhamos o apoio de todas as instituições – IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Secretaria de Governo do Estado do Rio, prefeitura e empresas dispostas a participar. Parecia tudo muito acertado, mas chegamos a uma situação de inviabilidade. O governo pensa num horizonte de prazo de quatro anos, e as empresas, na melhor das hipóteses,

têm o objetivo de lucro. Para resolver o espaço público e o território, essa abordagem é insuficiente. Surgiu então a possibilidade de iluminar a outra parte disso, agregar a sociedade civil organizada – precisamos mais dessa força, porque o governo e a iniciativa privada não estão preocupados com tal dimensão. Mas as pessoas estavam desgastadas, não haveria a mobilização necessária. Daí um consultor da ONG Global Harmony Foundation, fundada em 1989 pelo ator e escritor inglês Peter Ustinov, que fazia trabalhos na área ambiental com capacitação de lideranças em Paraty, iluminou um caminho que é muito parecido com o que discutimos aqui: por que não trabalhar num campo onde os horizontes de prazo são mais curtos e demanda menos recursos? Fazer uma experiência em Paraty que tivesse a mesma visão de mundo, que pudesse ser realizada e mudasse a vida daquelas pessoas? Então criamos a Flip² (Festa Literária Internacional de Paraty), uma atividade cultural produzida com os paratienses, com uma série de ações permanentes de educação, incentivo à leitura, de leitura territorial, uma forma de enfrentar o mesmo problema, mas saindo da área da infraestrutura urbana, que é a nossa área, e por um tempo experimentar a área de produção cultural. Para quê? Para fazer um curto-circuito que conectasse as instituições com a vida real das pessoas. Isso tem funcionado.

Há um problema fundamental em tudo o que está sendo falado aqui

¹ Pequena cidade histórica do Estado do Rio de Janeiro (região Sudeste).

² Importante evento literário que atrai escritores renomados de todo o mundo com debates, exposições, oficinas, entre outras atividades; www.flip.org.br

e que me fez lembrar um pensamento do escritor argentino Ricardo Piglia, autor de “O Último Leitor”. Neste livro, há uma ideia incrível, importante não só para os arquitetos, mas para todos que lidam com o território, como toda essa interdisciplinaridade presente aqui. Ele fala que não existe um bom escritor, o que existe é alguém que começa a ler com qualidade; que a leitura é mais importante do que a escrita e ela a precede. Parece um paradoxo, mas é o seguinte: você começa a ler com qualidade alguma coisa escrita por outra pessoa, a qual escreveu com qualidade e leu com qualidade o que outra escreveu. Tem uma história de alteridade nisso, a leitura pressupõe uma alteridade, e **acho que o problema que estamos vivendo é a dificuldade de nos relacionarmos com o outro.**

Vou dar um exemplo objetivo do ponto de vista do arquiteto: como você conversa com uma pessoa que vai morar numa casa que ainda não existe e ela só sabe falar da casa onde morou, que não é aquela, está em um outro lugar, em outro contexto e não foi projetada, mas adaptada de um espaço já existente? Projete isso para uma situação mais complexa, que é o território coletivo e público. Que tipo de rito temos que inventar para fazer aflorar os elementos identitários de um coletivo e, então, ajudarmos nesse processo contínuo da transformação do território?

Sabemos fazer sozinhos a leitura de uma família, mas de um coletivo você precisa de leitura territorial.

E como você lê o território? O processo precisa ser multidisciplinar. Então, acho que essas questões são as mais importantes: como se conectar com esse ser difuso que é o coletivo e como dar voz a ele.

Como a regeneração urbana e a cultura se organizam

REGINA MEYER

Achei o paper do Donald Hilson muito interessante na medida em que o primeiro parágrafo já mostra uma relação intensa com a cidade de Londres. Fui lendo o trabalho e dizendo: “Aqui **não é uma regeneração urbana propiciada pela cultura, é a cultura que se juntou a uma regeneração urbana**”. Ela não é o elemento indutor daquela transformação. Aquela transformação veio, eu diria, quase pela estação de metrô colocada ali, que fez com que aquele espaço tivesse uma acessibilidade para a população completamente assegurada.

Eu diria que a Jubilee Line¹ é o fulcro dessa questão. Se não houvesse a Millennium Bridge,² talvez não houvesse tanto problema, mas ter aquela estação de metrô chegando naquele lugar, propiciando aquelas relações, foi fundamental. A atividade cultural da Tate Modern se juntou a isso. Não acho que ela tenha a liderança, acho que é um elemento desse conjunto.

Tudo é cultura naquele caminho que o Donald faz, inclusive tomar um café

no Monmouth³ e passar pelo Borough Market,⁴ da qual a Tate é um episódio.

A palavra comunidade é muito presente no artigo dele, então eu me pergunto: **“Que comunidade é essa numa cidade global como Londres, onde nove entre dez moradores são estrangeiros?”** É a comunidade de bairro, aquela ideia de que *place matters*, o lugar é importante?”. Deixo essa pergunta.

No paper da Carla, ela descreve casos do maior interesse, mas, enquanto lia, eu indagava: “Bom, a Carla está falando de regeneração urbana, de regeneração social, de regeneração cultural. É uma coisa mais ampla e difusa”. Quando fala no título “Regeneração para quem?”, a palavra comunidade também aparece, mas é como se a medida não fosse tanto a mudança que implica os projetos na cidade, no território, no lugar onde a gente põe o pé, mas a própria atividade cultural. Eu pensava: “Essa comunidade que a Carla está descrevendo, Guaramiranga,⁵ não deve ter esgoto, e essa comunidade recebe um festival de jazz e blues, que acho importante, mas como uma coisa encosta na outra?”. **Quando você olha para um território para regenerá-lo, como você monta um programa para ele? Tem que haver um refinamento, porque senão realmente é criativo, mas também é violento.**

1 Uma das linhas do metrô de Londres (Inglaterra).

2 Ponte de aço sobre o Rio Tâmisa, em Londres (Inglaterra), inaugurada em 2000.

3 Café situado na região da Tate Modern, em Londres (Inglaterra).

4 Um dos maiores mercados de rua de Londres (Inglaterra).

5 Pequena cidade de serra no Estado do Ceará, região Nordeste, e Área de Proteção Ambiental; abriga festival de blues e jazz.

O que esse festival deixa efetivamente? Não pude deixar de pensar na Orquestra Sinfônica de Heliópolis [a segunda maior favela de São Paulo], onde, sem nenhum edifício, nenhum Renzo Piano⁶ projetando, você tem uma transformação radical da relação da comunidade com a música e com a profissionalização através da música.

O artigo do Steven Miles traz uma palavra que, numa discussão como esta, estava faltando: gentrificação. Ele tem uma frase muito boa sobre “começar com poesia e terminar com *real state*”, em especulação. O perigo da gentrificação ameaça o tempo todo.

Eu coordenei um projeto para a região do Bom Retiro,⁷ e hoje vejo como era ingênuo. Havia ali uma quantidade enorme de espaços culturais, e eu achava que bastava fazer um grande mapa mostrando que aquilo tudo está lá para ser um fator de regeneração para a área. Era bastante ingênuo porque o que estávamos fazendo poderia, imediatamente, ter se tornado uma especulação imobiliária extraordinária do lado da Santa Efigênia.⁸ E me lembrei também do investimento feito pelo governo do Estado na Sala São Paulo,⁹ localizada ao lado da Santa Efigênia, que não trouxe nenhum benefício para a cidade, zero. Até o estacionamento

é fora do contexto urbano: a gente entra por um buraco, fica lá atrás. Mas acontece que ali não tem só a Sala São Paulo, temos perto de R\$ 60 milhões usados na Sala São Paulo, 200 milhões na Operação Centro, na Estação da Luz, dizem que há 50 milhões na Pinacoteca,¹⁰ outros 10 milhões na Estação Pinacoteca etc. Somando tudo, em qualquer lugar do mundo nós teríamos tido uma mudança radical do entorno. Para o bem ou para o mal, não tivemos. Com um investimento desse porte, não houve gentrificação. Então, pergunto, **o que promove a gentrificação? É o fato de você trazer a cultura para dentro da cidade e colocá-la dentro de determinado padrão ou é a expulsão de atividades socioeconômicas que estão dentro de uma área?**

Todos aqueles equipamentos são de porte metropolitano, dialogam com a metrópole. A população que usa aquele equipamento atravessa o bairro onde ele está, mas não tem nenhuma relação com ele. Então, cheguei à conclusão de que, provavelmente, a cultura só promove a regeneração urbana dentro de um projeto muito preciso. Sem projeto, ela não promove. Não basta você colocar a Sala São Paulo naquele lugar se você não tiver relações absolutamente claras com o chão onde aquele espaço está

colocado; as pessoas precisam sentir mudanças no seu espaço imediato.

Mais do que responder o que seria a regeneração urbana e o que é a cultura, o interessante é saber como essas duas questões se organizam.

Certa vez, nós saímos a campo, em um grupo da faculdade de arquitetura, para localizar praças na periferia de São Paulo, tendo em vista a necessidade de criação de espaço público. Saímos procurando, através do mapa, onde havia praça e então fotografávamos. Num dado momento, eu estava no meio de uma coisa imensa e fotografei. Chegou uma porção de menininhas, falando assim: “Mas, tia, para que você está fotografando aqui?”. Respondi: “Porque para esse espaço está projetada uma praça, você não gostaria que fosse uma praça?”. Ela disse: “Não, porque daí a gente não tem onde colocar o lixo”. Ela estava me dizendo que não havia outras coisas básicas que, antes da praça, deveriam estar presentes ali. E eu estava querendo dar o espaço público. O espaço público dela era o lugar de jogar o lixo. A questão, então, é que **a periferia tem espaço público em lugares que a gente desconhece. Fui com uma visão de espaço público que era a praça, para eles o espaço público é o bar da esquina, onde sentam em cima do botijão de gás** etc.

A gente vai até lá com um repertório pequeno-burguês.

6 Um dos mais importantes arquitetos da atualidade, responsável, entre outros, pelos projetos da London Bridge Tower, do Whitney Museum, em Nova York (EUA), e do Centro Georges Pompidou, em Paris (França).

7 Tradicional bairro do centro da capital de São Paulo com alta concentração de confecções; até pouco tempo atrás, foi reduto de imigrantes judaicos; atualmente, é ocupado por grande número de imigrantes coreanos.

8 Rua central de São Paulo famosa pelo comércio de eletrônicos.

9 Importante sala de concertos construída em antiga estação ferroviária de São Paulo, localizada em área degradada do centro da cidade.

10 Um dos mais importantes museus de arte de São Paulo, na região central; também administra a Estação Pinacoteca, local de exposições instalado no antigo edifício do Dops (Departamento de Ordem Política e Social), órgão de repressão da ditadura militar.

O negócio é a cultura

CARLOS AUGUSTO CALIL

A questão crucial no campo da cultura no Brasil é a dependência exclusiva de recursos públicos. Uma sociedade insensível à desigualdade social, que não vela pelo seu patrimônio cultural, pelas suas instituições e que não promove os seus artistas como sinal de sua potência, é uma sociedade doente. Ela tudo espera do Estado, da esfera pública; não enfrenta sua missão social, e nem se mostra solidária. A ausência do privado na cultura é a mais marcante diferença com as experiências do mundo anglo-saxão. Por esse mesmo motivo, a cultura brasileira, tutelada pelo Estado, tende ao oficialismo.

Mário de Andrade, um dos maiores intelectuais brasileiros do século 20, escreveu um livro capital, intitulado “Macunaíma”, no qual procurava dar uma interpretação para o grau de “dessolidariedade” da sociedade brasileira. Ele aproveitou um mito indígena da região de Roraima¹ e, com um toque de melancolia, propôs uma metáfora do brasileiro, a partir dessa criatura extremamente individualista e sem caráter. O conceito que define esse livro é: “Cada um por si e Deus contra”. A questão do individualismo e da desagregação

social brasileira é, portanto, histórica e antropológica.

Passo agora a comentar os artigos. O de Steven Miles, “Does culture-led regeneration work?”, introduz corretamente o limite da ação cultural: seu sucesso depende das condições locais e da extensão do compromisso. Ele menciona o condicionante das “unique local circumstances”, quer dizer, **não dá para aplicar a experiência da Tate na Luz,² transferir a da Luz para o Recife...³**

Antes de ser secretário de Cultura e, em decorrência, de me envolver tanto com o problema do espaço público, fui chamado por um banco federal para opinar sobre os edifícios que deviam ser transformados em centros culturais. Encontrei imóveis completamente inadequados para a atividade cultural, mas a decisão política já havia recaído sobre eles. O que tentei dizer foi: **o espaço fala e é preciso ouvi-lo. No Brasil, quando há um prédio antigo sem uso logo alguém imagina transformá-lo em “centro cultural”.**

A próxima questão é política. O que Steven nos diz é que a cultura não pode ser adjetiva; ela deve ser parte da política pública em geral, não apenas dos projetos de recuperação urbana. Ora, isso no Brasil é impensável. **Quando conversamos com economistas ou políticos, fica claro que, para eles, cultura**

é irrelevante, pois não atrai votos nem constitui demanda da sociedade, e isso se reflete nos orçamentos públicos. As verbas públicas para cultura no Brasil giram em torno de 1% do orçamento, enquanto as da educação *strictu sensu* podem chegar a 30%.

O impacto da gestão pioneira de Mário de Andrade, no Departamento de Cultura da cidade de São Paulo (1935-38), deveu-se à sua ampla abrangência, que pensava a cultura como instrumento de promoção social, de melhoria da qualidade de vida. Com isso, conquistou 10% do orçamento municipal.

Considero oportuna a recomendação de Steven para que a intervenção urbana incida sobre a *culturally infused quality of place*; a ideia de que a cultura impregna o entorno – ela pode irradiar, eis a palavra exata. Foi esse mesmo conceito que embasou o projeto da Praça das Artes,⁴ no centro da cidade. A solução do problema urbanístico da Quadra 27,⁵ trabalhado por uma demanda cultural clara e com um projeto de arquitetura adequado, poderá irradiar para a avenida São João,⁶ para o Anhangabaú,⁷ para o Largo do Paissandu⁸ etc. Se isso vai acontecer ou não, só o futuro dirá, mas o projeto foi pensado nessa perspectiva.

Outro destaque do texto é a constatação de que a decisão da

intervenção, quando tomada, é política, econômica e emocional. **Em cultura e arte, a emoção tem peso. Não dá para pensar só em questões objetivas: tem orçamento suficiente, rende politicamente ou não rende.**

Steven afirma ainda que a função da cultura é catalisadora de todos os processos e sua extensão deve ser ampla, no sentido ambiental, social, comportamental e simbólico. **A ação cultural não pode ficar restrita ao trabalho dos artistas, por mais extraordinário que seja. Se não dialogar com o ambiente, se não promover o usufruto, não tiver inserção social, não atuar sobre o comportamento e sobre a reação das pessoas e, principalmente, se não tiver valor simbólico, a ação cultural não serve para nada,** será mais uma expressão exclusivamente individual. Esse é um ponto muito delicado entre nós, porque a política cultural brasileira é feita exclusivamente em função de financiar a produção artística, o que reproduz um pouco o modelo francês, em que os artistas são seres excepcionais, que representam o melhor da sociedade, portanto devem ser mimados.

Como existe essa ênfase na produção artística no Brasil, na minha gestão da Secretaria Municipal de Cultura eu procurei contrabalançar com o apoio

1 Estado da região Norte.

2 Bairro do centro de São Paulo altamente degradado, ocupado por população de rua dependente de drogas.

3 Capital do Estado de Pernambuco, na região Nordeste.

4 Espaço cultural no centro de São Paulo, de arquitetura contemporânea, inaugurado em 2013.

5 Termo técnico de área da Praça das Artes, centro de São Paulo, de acordo com a cartografia da cidade.

6 Via da região central de São Paulo.

7 Espaço público no centro de São Paulo construído sobre rio de mesmo nome e que foi canalizado.

8 Importante área da região central de São Paulo.

a projetos sociais, de criação ou valorização do espaço público, ou projetos de formação profissional para oferecer aos jovens, sobretudo de periferia, uma profissão atraente. Nas áreas técnicas da cultura a resposta de emprego é imediata.

Ponto de inflexão em toda experiência de intervenção, o enraizamento é absolutamente necessário, é preciso buscar uma identidade local, e ela não é estática, mas dinâmica.

Steven usa a expressão *flows and not places*. Ela se aplica perfeitamente à situação da Luz Cultural,⁹ onde a recuperação incidiu em edifícios – Pinacoteca, Estação Júlio Prestes,¹⁰ Estação da Luz,¹¹ prédio do antigo Dops¹² –, sem alterar o urbanismo. O fracasso dessa experiência se deve ao fato de que o poder público e os arquitetos cuidaram de *places*, e não de *flows*.

Outro ponto do texto de Steven que me sensibilizou foi a constatação de que um projeto de recuperação urbana através da cultura não necessita tanto de história quanto do patrimônio: “*It’s not history, it’s heritage*”. Na concepção do projeto do Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, um aglomeramento urbano de 300 mil habitantes constituído sem qualquer urbanismo, apareceu uma demanda muito forte

da comunidade. Com cerca de 40 anos de existência, ela reivindicava um centro de memória e uma biblioteca de direitos humanos. Eles queriam poder escrever a sua história através de uma memória ainda perfeitamente apreensível junto aos fundadores, que lá vivem até hoje. A consciência de que eles possuíam um patrimônio intangível levou-os a lutar pelo seu reconhecimento, no âmbito de um projeto de legitimação cultural.

Para encerrar minha leitura do texto de Steven, me detenho no trecho em que ele afirma que a cultura urbana repousa sobre tensões e agitação. Daí decorre a sua força e a sua criatividade. Uma intervenção bem-sucedida *increases these tensions*. Tal conceito vai de encontro ao pensamento politicamente correto que aposta na atividade cultural como bálsamo para aliviar tensões sociais. É uma afirmação corajosa, que já havíamos constatado, porque não dá para suspender a tensão social com uma atividade cultural.

A Virada Cultural, uma festa de rua de São Paulo que promove a ocupação do centro da cidade por jovens de todas as classes sociais durante 24 horas, viveu em 2007 um confronto entre a polícia e o público do rap que quase pôe a perder a própria continuidade do evento. A lição

dolorosa que ficou do episódio: **a cultura não tem função de eliminar a tensão social, não é papel dela.**

O texto do Donald Hyslop me causou grande perplexidade, porque me transportou subitamente para a Ilha da Fantasia. Aquela experiência harmoniosa que ele descreve eu não conhecia, nem imaginava: como pode o setor privado se juntar ao poder público, juntos promoverem uma intervenção adequada no edifício da Tate Modern, que em vista do seu sucesso atrai uma população que aí se estabelece. Dela decorre um projeto extraordinário de urbanização, que funciona muito bem e logra harmonizar os vários interesses. É incrível.

Três pontos abordados por Hyslop me motivaram particularmente. Ele pergunta se a cultura pode ser boa para os negócios. No Brasil não tem sido, no Brasil o privado não investe em cultura porque não acredita no seu potencial comercial.

A segunda questão que ele formula é: como lidar com a articulação entre local, nacional e internacional. Muitos autores estrangeiros que escreveram sobre o Brasil disseram que os brasileiros somos insulares, o país parece uma grande ilha. **Não temos relações culturais com os vizinhos latino-americanos e somos suscetíveis como os insulares. Suscetíveis e provincianos.** Nós não sabemos articular o local, o nacional

e o internacional, como os argentinos fazem. São Paulo é uma cidade que se presume independente do Brasil, tenta se relacionar com o internacional, pulando o nacional.

Estimulante é o desafio em atrair arte e cultura para o ambiente do dia a dia, para o lugar onde se vive, como ocorreu no entorno da Tate Modern. A experiência paulistana revelou-se conflituosa na Praça Roosevelt.¹³ Antes mesmo de ser reformada, a praça foi apropriada por grupos de teatro, de circo, os quais logo atraíram bares, porque essa é uma atividade noturna. Os moradores reagiram muito mal, passaram a hostilizar os artistas, em função dessa população alegre. Nem sequer reconheceram os benefícios da revitalização do espaço, antes escuro e abandonado.

O texto de Ana Carla, “Regeneração urbana movida por cultura – que cultura e para quem?”, propõe reflexão sobre três pontos: a cultura como identidade urbana, impacto econômico e ambiente propício à reinvenção urbana.

Como identidade urbana, Ana Carla elege dois projetos bem-sucedidos, que estabeleceram relação simbiótica com seus ambientes: a Flip,¹⁴ em Paraty, no Rio de Janeiro, e a Virada Cultural, em São Paulo. Ambas muito localizadas e que comprovam que **a identidade urbana é decisiva, será sempre um fator determinante ao sucesso da proposta.**

9 Projeto Complexo Cultural Luz, que deveria ser um importante centro de música, dança e ópera. Era considerado peça-chave da proposta de requalificação da região da nova Luz, estimulando a ocupação residencial e de comércio. O projeto foi anunciado em 2012 e cancelado em 2014, depois de gastos R\$ 53 milhões com arquitetos e consultores e R\$ 65 milhões em desapropriações.

10 Antiga estação ferroviária de São Paulo localizada em área degradada do centro de São Paulo e que hoje abriga importante sala de concertos.

11 Estação ferroviária no centro de São Paulo que também abriga o Museu da Língua Portuguesa.

12 Dops (Departamento de Ordem Política e Social), órgão de repressão da ditadura militar, localizado no bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo.

13 Área na região central de São Paulo revitalizada por meio de novos espaços de lazer, mais segurança e área verde.

14 Importante evento literário que atrai escritores renomados de todo o mundo, com debates, exposições, oficinas, entre outras atividades; acontece na histórica cidade de Paraty, no Rio de Janeiro; www.flip.org.br

Como impacto econômico, a nossa desgraça são as leis de incentivo fiscal. Na medida em que o poder público se comporta como perdulário, que dispensa investimento privado, em que o incentivo fiscal concedido pode ser maior do que o valor da operação, ele despreza o convite à parceria público/privada. **Não existe investimento privado em cultura por causa das leis de incentivo.**

Quando Ana Carla diz que o ambiente é propício à reinvenção urbana, eu reforço que, em São Paulo, há carência de urbanismo. **A ausência de urbanismo na periferia leva as pessoas a desejarem que o espaço público seja o lugar da cultura.** Certa vez, um padre atuante me levou à favela Pantanal,¹⁵ onde a população pedia um lugar de encontro, numa praça pública. Era só isso que eles queriam, a cultura seria deles mesmos.

Um ponto caro a Ana Carla é a medida do sucesso da intervenção urbana pelo efeito do pertencimento. Pertencimento de quem? Certamente do público, e nesse sentido a evolução do Centro Cultural São Paulo é muito ilustrativa. Inaugurado em 1982, apesar de portador de um projeto de arquitetura e de intervenção muito generoso, foi estigmatizado politicamente. Assim que ficou pronto, foi abandonado à própria sorte. O que aconteceu com esse edifício original, antecedente das bibliotecas-parque da Colômbia? Ele foi salvo do abandono da administração municipal

pelo público jovem, que se apropriou do espaço porque lá encontrava os elementos da sua emancipação. Não havia olhar nem de professor, nem de pai; não havia repressão da família, nem da escola. A cultura no Brasil se desenvolve sem subordinação ao processo educacional, ao olhar hierarquizado da educação.

Mário de Andrade, quando implantou parques públicos na cidade, adaptou um pequeno furgão para transportar livros e ficar à disposição dos passantes. Chamou essas unidades de bibliotecas circulantes, sugerindo que os livros é que deviam ir ao encontro das pessoas. Ao justificar o projeto ao prefeito, ele usou uma frase inspirada: “É preciso dar ao *farniente* uma orientação cultural”. **Este me parece deva ser o mote de toda intervenção cultural: oferecer ao cidadão a oportunidade de usar o seu lazer pessoal numa orientação cultural, sem ser obrigatória, nem mandatária; é um oferecimento, um convite.**

Das recomendações de Ana Carla, concordo que o processo deve vir de dentro para fora, o que é muito raro. Ela igualmente destaca o papel da diversidade. A diversidade cultural é a nossa maior força e está tão presente na vida brasileira que, às vezes, não nos damos conta de seu valor único.

Por fim, quero congratular-me

com Ana Carla quando defende que **a prioridade é o cidadão, não é o artista, porque cultura e arte são coisas completamente diferentes.** Jean-Luc Godard já dizia que a cultura é norma e a arte, exceção.

¹⁵ Favela na zona leste de São Paulo.

A introdução da cultura nas políticas de revitalização

STEVEN MILES

Há um ponto sobre o qual talvez devêssemos pensar e que não foi realmente discutido: a definição de cultura que estamos usando. Existe o perigo de nos prendermos a uma noção muito abrangente de cultura. Gostaria de acrescentar que **corremos o perigo real de que a cultura acabe por separar comunidades**. O problema não é partirmos do princípio de que a cultura tem um propósito recreativo significativo. Precisamos fazer um exame mais aprofundado do que foi feito – e para quem – em termos de capital cultural, a possibilidade de se investir maciçamente em uma forma de cultura que pode atrair um grande público de classe média, passando uma impressão de sucesso, ostentando uma imagem de mundo mágico e próspero da cultura, quando na verdade o que ele faz é marcar ainda mais as divisões já existentes. Creio que esse é o nosso grande desafio, mas para que possamos enfrentá-lo é importante reconhecer que a cultura se baseia em uma espécie de princípio da elite – ou você tem ou não tem acesso ao conhecimento. Até tratarmos disso, essa questão continuará a ser elitista.

O elemento-chave aqui parece estar relacionado à construção de uma história – à construção de uma história em torno da cultura, em torno da economia criativa, no sentido de que a elaboração de políticas se baseia em postos de trabalho. Isso importa mais do que considerar o que pensamos a respeito da cultura, o que pensamos a respeito da economia criativa, como percebemos a sua posição no mundo. Podemos continuar falando disso para sempre sem de fato influenciarmos o que realmente está acontecendo no mundo real. Assim, a meu ver, trata-se de incorporar algumas das ideias relacionadas à maneira com que os formuladores das políticas as colocam em prática. É uma maneira bastante sofisticada de fazer as coisas, e geralmente não tenho muita certeza quanto a se os políticos conduzem essa implementação de forma muito eficaz. Mas é um processo que tem funcionado em alguns casos. Eu me refiro aqui ao lugar onde a cultura e a criatividade são usadas não como uma espécie de palco de luta em causa própria, mas como caminhos para fortalecer outras propostas políticas. Desse modo, reforçamos medidas políticas por meio de intervenções culturais. Um exemplo de lugar que tentou fazer isso na Grã-Bretanha é NewcastleGateshead, mencionado em meus trabalhos.

NewcastleGateshead foi um dos pontos altos dos debates em torno da cultura e de iniciativas de revitalização por meio da cultura na Grã-Bretanha nos anos 2000. Era claramente favorita para ganhar

o título de Capital Europeia da Cultura e sediar eventos na Grã-Bretanha. Por fim, não teve sucesso, e Liverpool acabou sendo a cidade escolhida. Naquele momento, a Câmara Municipal de NewcastleGateshead não disse: “Por que perdemos? O que vamos fazer agora? Vamos desistir?”. Em vez disso, disse “OK, vamos desenvolver uma nova política na qual a cultura não seja simplesmente um palco cujo efeito tende a ser dissipado, mas no qual ela tenha um papel a desempenhar em tudo que nós fazemos”. Assim, NewcastleGateshead não conquistou um sucesso total e absoluto, mas demonstrou que a cultura pode ser usada de uma forma mais criativa, contribuindo para uma concepção mais ampla dos objetivos das câmaras municipais e dos formuladores de políticas. Foi uma iniciativa que fez a discussão avançar.

A má notícia é que nesses últimos seis meses, NewcastleGateshead anunciou que faria um corte de 100% no valor de seu orçamento destinado à cultura; em outras palavras, cessaram as verbas destinadas à cultura. A história não teve um final feliz, mas nos faz refletir sobre uma oportunidade de pensar a cultura de uma forma diferente.

Atualmente, o Arts and Humanities Research Council – basicamente, o órgão do governo que financia as pesquisas relacionadas à criatividade e à cultura no Reino Unido – tem conduzido discussões a respeito na Grã-Bretanha. Não se trata de deixar

de falar das economias criativas, das cidades criativas e da cultura, mas de abordá-las de uma forma muito mais direta, de maneira que os responsáveis pela elaboração de estratégias e os políticos possam entendê-las. Sendo assim, a ênfase no impacto da cultura tem se mostrado cada vez maior. Tal como a situação se encontra neste momento, **a forma como temos descrito as intervenções culturais vem se dando no contexto das tecnologias digitais e das informações criativas. Essa abordagem tende a se voltar aos negócios – a como os negócios podem ser potencializados pela cultura –, e não à cultura como ponto de partida e de chegada. A meu ver, trata-se de falar a língua dos formuladores de políticas.**

Trata-se de ver a cultura não como aquilo a que as políticas se resumem, mas de se envolver com esse investimento como parte de tudo o que os formuladores de políticas fazem, seja no âmbito da política econômica ou na coleta de lixo nas ruas. Era isso que eu queria dizer.

E eu acho que os acadêmicos poderiam ser mais flexíveis e criativos na forma como coletam dados, buscando uma comunicação eficaz com os formuladores de políticas.

Os acadêmicos costumam se mostrar cautelosos com relação à produção de dados que atendam às necessidades de um público vinculado a determinadas políticas, receosos daquilo que consideram comprometedor para os seus propósitos acadêmicos. Mas a coleta

desses dados deve ser vista como uma oportunidade de desafiar formas dominantes de pensamento; de desenvolver maneiras de influenciar a partir do interior em vez de condenar a partir do exterior. Se os acadêmicos puderem abraçar essas formas de pensamento, os benefícios serão mútuos por natureza.

Pensar a longo prazo e buscar uma conexão com as pessoas

DONALD HYSLOP

Onde quer que estejamos no mundo, todos nós temos e fazemos parte de comunidades. Mas não devemos definir comunidade simplesmente como um grupo diversificado de pessoas que vivem no mesmo bairro. Eu sou uma das pessoas que formam a comunidade em que vivo, na qual trabalho, e me conecto com outras comunidades por meio da família e de amigos em outras partes do mundo. Esse pertencimento a muitas comunidades tem se tornado mais comum com a circulação cada vez mais global de pessoas. Um senso de comunidade pode ajudar a promover a união entre pessoas em todo o mundo, pois começa e termina com diálogos entre elas.

Falamos de formulação de políticas, planejamento urbano, gentrificação e revitalização, mas, no final, tudo isso se resume às comunidades e às pessoas. Se elas não forem incluídas ou envolvidas na forma como as cidades são configuradas, até mesmo os maiores e mais visionários planos diretores vão fracassar. Fica claro, portanto, que as questões locais também têm conexões internacionais e causam impacto em âmbito global.

A criatividade é algo que existe dentro de todos nós. É uma característica humana intrínseca. Muitas pessoas ao redor do mundo, porém, não a consideram uma necessidade ou uma parte prática da vida cotidiana. Consequentemente, acaba sendo algo que fica adormecido dentro de nós. Mas acredito que ter uma oportunidade de explorar a nossa criatividade é, na verdade, um direito humano. E apesar de todas as barreiras que existem, podemos ver a criatividade tomar forma e se manifestar em alguns dos lugares mais marginalizados do mundo: na África do Sul; em Medellín, no projeto das bibliotecas; na Palestina; e em movimentos sociais como o Movimento Occupy e o Parque Gezi, na Turquia. Basta seguirmos alguns poucos quilômetros pela estrada que leva do aeroporto de São Paulo até o centro da cidade para ver a criatividade irrompendo nas ruas e nos bairros. De fato, é uma cidade vibrante.

No entanto, eu acho que **as instituições acadêmicas e culturais ainda estão muito desconectadas do público. Essa falta de conexão é tanto física – como podemos observar na arquitetura e nas estruturas formalizadas – quanto filosófica, visto que as instituições muitas vezes não estão preparadas ou equipadas para lidar com diferentes narrativas e vozes que precisam ser levadas em consideração e negociadas.** Falta pensar a longo prazo. Esse é um dos maiores problemas. Nossa agenda de medidas políticas, a forma

como vemos a arquitetura, os empreendimentos imobiliários, o desenvolvimento econômico e social – tudo isso ainda é dominado por um pensamento a curto prazo e por gratificações políticas, empresariais e pessoais. Por exemplo, a maioria dos projetos de construção ainda é desenvolvida tendo como fator dominante a margem de lucro, bem mais valorizada do que o contexto, o valor social e o impacto sobre a localidade e o futuro da cidade. Estamos mudando a cara das nossas cidades e das nossas comunidades, mas, em muitos casos, sem aprender com as experiências e com as vozes das pessoas que habitam esses lugares.

Não sei exatamente qual seria a resposta para essa questão, mas com certeza existe uma falta de conexão enorme, cada vez maior. Acho que isso acontece com muitas das coisas que discutimos hoje e que todos nós estamos enfrentando em São Paulo, Londres e por todo o mundo. Meu ponto de vista, bastante idealista (tenho um ponto de vista otimista), é que estamos falando de algo que começa e termina – como disse a Ana Carla – com a valorização das pessoas e o diálogo entre elas. Não com medidas de baixo para cima, não a partir de uma folha em branco, mas de um conjunto de diálogos, parcerias e experiências. Nesse sentido, o pensamento criativo e o fazer criativo devem ter papel central. Precisamos reorientar as nossas instituições a fim de estimular esse processo. Como fóruns de

novos diálogos, como espaços de congregação social, como espaços de propriedade da comunidade. As instituições, sejam políticas ou sociais, ficam em uma posição muito confortável apenas determinando medidas prescritivas para as pessoas, fazendo grandes planos para a vida delas, lidando com elas de forma passiva, e não de maneira ativa. É nisso que eu gostaria de ver mudanças.

Área livre e espaço público

MILTON BRAGA

Acho que não há nenhuma cidade hoje no mundo que não esteja numa condição metropolitana. Talvez no Brasil até existam elementos que realmente sejam só locais, mas **nós estamos num mundo superconectado; acho que isso torna mais difícil a nossa compreensão do que seria a identidade, o que é local e o que é global.**

Em qualquer cidade do mundo, mas principalmente nas cidades brasileiras, o espaço público é problemático – muitas vezes, amedrontador, ameaçador. O espaço público que mais sucesso costuma fazer em São Paulo é onde as pessoas podem se movimentar, fisicamente se exercitar, são os espaços lineares. As praças já não são tão bem-sucedidas por aqui; os *boulevards*, os calçadões costumam atrair muito mais pessoas. Na avenida Sumaré,¹ no meio dos carros, há um monte de gente andando para cima e para baixo de bicicleta, a pé, com cachorro, porque essas atividades exigem espaço.

O espaço público é um espaço em crise, portanto a renovação de qualquer lugar na cidade depende da construção de áreas públicas adequadas à nossa condição atual.

Quase sempre, nos projetos de arquitetura, os alunos contam orgulhosos: “Fiz uma esplanada que tem dois quilômetros por um quilômetro”. E eu falo: “Olha, a primeira regra para ter um espaço público é ter público”. Eu estudei muito Brasília; deve ser a cidade no mundo com a maior oferta de áreas livres de qualidade e nem por isso é uma cidade rica em espaços públicos. Acho que prefiro Lisboa, que é uma cidade com pouca área livre e muito rica em espaço público. É bem verdade que Brasília, inclusive, possui espaços que não são para serem públicos, são espaços simbólicos, como a Esplanada dos Ministérios.

Outra coisa interessante é observar as áreas de urbanização mais recente e precária. São tantas as urgências que talvez a cultura do espaço público e o próprio espaço público não consigam se desenvolver a contento. Se olhamos uma foto da periferia das cidades brasileiras no Google Earth, as únicas áreas livres que vemos são os campos de futebol. Obviamente, eles não são invadidos porque são importantes. Então, se o espaço público brasileiro não for muito importante, ele não existirá. O campo de futebol tem uma segunda e talvez mais importante lição, que é o fato de ser também muito legível. Se uma casa invadir aquele espaço, o jogo está definitivamente estragado.

O espaço público é fundamental, muito valioso numa cidade, mas não sei se a cultura –

¹ Grande avenida na zona oeste de São Paulo.

a cultura formal e seus grandes equipamentos urbanos – necessariamente produz isso.

Sou assinante da Sala São Paulo,² onde vou uma vez por mês e a cada vez é como se eu saísse do meu apartamento diretamente para lá. Não há cidade nessa experiência. É um túnel, que é o meu carro, e lá vou encontrar as pessoas parecidas comigo, com quem eu me identifico, conhecidas de certo modo.

Em São Paulo, um dos lugares mais bem-sucedidos enquanto espaço público, onde as pessoas coexistem, onde há presença do Estado e informalidade também, é o Parque Ibirapuera.³ No fim de semana, estão os moradores, gente que vem de longe, gente que vai almoçar no MAM,⁴ ver as exposições. Acho que ali há um pouco da desejável coexistência que nós não só defendemos como não poderemos evitar: do jeito que estamos, separados, evidentemente não está dando certo.

Arquitetura e construção cultural

JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ

Os três artigos evidenciam a diferença entre a realidade do Brasil e a da Inglaterra no que diz respeito à relação de projetos de desenvolvimento urbano e a cultura. A questão de Manchester ou mesmo o projeto da Tate Modern, em Londres, evidenciam que nós vivemos uma estratégia cruel no que se refere à cultura e o seu isolamento com relação à realidade do país. O tema aqui é economia criativa e a cultura dirigindo projetos de regeneração urbana. Vale refletir, portanto, sobre o papel da cultura como economia e a cultura dentro da sociedade.

Em 2010, o Ministério da Cultura definiu a arquitetura como cultura. Circo, moda e arquitetura viraram cultura em 2010. Isso revela a distância da cultura institucionalmente vista e a cultura real. Em 1960, fizemos Brasília, e em 2010 o Ministério da Cultura reconheceu a arquitetura como cultura. O distanciamento é evidente.

Há no Brasil o que poderíamos chamar de uma esquizofrenia na

sociedade entre a questão territorial e essa construção cultural e, eu diria, científica. Tomemos o exemplo de Campinas,¹ que é um exemplo quase caricatural. A Unicamp² é uma das universidades mais bem classificadas no *ranking* mundial de desenvolvimento de ciência e tecnologia. O que é, sob o ponto de vista urbanístico, a cidade de Campinas? É um conjunto de soluções atrasadas, baseadas no transporte individual, na privatização do espaço e em um processo de desenvolvimento urbano baseado no espraiamento e em um clientelismo de décadas. É essa esquizofrenia que o Brasil vive quando não classifica arquitetura como cultura, não classifica os 40 bilhões investidos no programa Minha Casa, Minha Vida³ como recursos para geração de cultura. São essas situações caricatas que nós vivemos.

Essa esquizofrenia do entendimento da cultura apenas como evento, como momento, nos coloca numa armadilha. Eu acho a Virada Cultural⁴ de São Paulo um sucesso, o *cluster* na rua General Jardim,⁵ que reúne centenas de arquitetos e artistas também. Hoje temos lá galerias de arte, escola de arquitetura, Aliança Francesa, Instituto de Arquitetos do Brasil e mais, de quebra, uns 400 arquitetos trabalhando na rua. A área é movimentada o dia inteiro. Este *cluster* é o real

2 Importante sala de concertos construída em antiga estação ferroviária de São Paulo, localizada em área degradada do centro da cidade.

3 Maior área verde em região nobre de São Paulo; um ícone da cidade.

4 Museu de Arte Moderna, situado no Parque Ibirapuera.

1 Uma das maiores e mais ricas cidades no interior do Estado de São Paulo.

2 Universidade de Campinas, interior de São Paulo.

3 Programa habitacional do governo federal de construção de casas populares.

4 Evento anual de São Paulo inspirado na Nuit Blanche, de Paris; promove na cidade, durante 24 horas, espetáculos de música, teatro, dança, entre outros.

5 Rua do centro de São Paulo.

desenvolvimento urbano gerado pelo uso e por soluções que correm em paralelo às políticas públicas e que, se fossem impulsionados por estas, sejam federais ou municipais, tomariam escala, velocidade e resultados econômicos ainda maiores que já poderiam ser medidos. **Essa esquizofrenia cega o administrador público para enxergar o que tem à frente, e a economia se desenvolve apesar disso, se desenvolve sem apoio.**

Há 15 anos, tentei desenvolver projetos nos edifícios vazios do centro de São Paulo. O centro sofreu um esvaziamento nas últimas três décadas que ainda não foi repostado apesar da mudança na última década. Havia prédio de dez andares sendo vendido por R\$ 1,5 milhão, o que era muito barato. Na época, tentei convencer Caixa Econômica,⁶ governo do Estado e agentes privados para usarem esses prédios. O agente privado falou: “Não, não tem garagem”. Falei: “É assim mesmo, tem metrô”. “Não, sem garagem não vai vender.” O governo do Estado disse: “Ah, isso tem problema de legislação, vai ser muito complicado”. Ou seja, os projetos não decolaram. Por quê? Porque não existe a compreensão esférica ou volumétrica do que é cultura; era melhor investir milhões em um equipamento cultural fechado do que investir no tecido da cidade. Nós, que trabalhamos com a objetividade na tentativa da transformação urbana, enfrentamos esse pragmatismo.

Tenho convicção hoje de que **a construção de uma mudança nesse cenário passa, sim, pelo reconhecimento nacional da arquitetura como cultura, da ocupação do território como cultura.** Não adianta acharmos que a cultura é apenas objeto e evento. A mesma estratégia cruel fazia com que fôssemos à Bienal de Arquitetura, achássemos lindos os objetos lá expostos e, na saída, enfrentássemos o pátio de estacionamento cheio de carros e o respectivo trânsito. Em 2013, a décima edição da Bienal de Arquitetura tirou a arquitetura do enfoque meramente objetual e propôs: “A arquitetura é a cidade”. Colocamos a Bienal em diversos equipamentos culturais da cidade integrados à rede de metrô.

Essa é a contradição que vivemos no Brasil. Existem movimentos e ações que estão acontecendo no país, e o administrador público deveria estar atento a isto. Empresas, agentes do terceiro setor, sociedade organizada e administradores públicos capazes têm a possibilidade de promover mudanças, mas o movimento precisa ser integrado. O território é integração.

Participação do cidadão na regeneração

ANA CARLA FONSECA

Quando eu li os *papers*, fiquei com a nítida sensação de que eles estavam superalinhados. Tenho a percepção de que estamos falando de uma mesma receita, embora talvez os ingredientes sejam distintos, até por conta das considerações locais ou quem sabe pela presença de uma política pública norteadora que, já por *default*, incorpora o envolvimento da comunidade. Isso, no Brasil, não se aplica. São raríssimos os casos em que isso se dá e, via de regra, quando há um norteamento de política pública, no meu entender, é sem envolvimento da comunidade.

Os pontos de partida do olhar que os artigos seguiram são distintos, mas talvez esse olhar seja muito mais em matriz do que um círculo e um retângulo. **O meu ponto de partida de olhar é o cidadão, é o social, mais do que eventualmente o urbano como recorte geográfico.** Peguei proposadamente casos como o da Flip,¹ de Guaramiranga,² da Bomba

do Hemetério,³ mesmo da Virada Cultural,⁴ que vejo muito mais como um impacto preponderantemente urbano, de conexões entre várias tribos que nunca se encontraram num espaço profundamente simbólico como é o centro da cidade, do que especificamente cultural. Eu vou lá para ver São Paulo, e não para ouvir uma atividade cultural específica; se já tiver acabado, não tem problema, mas é a partir dessa atividade que eu chego ao território.

No caso do Donald e do Steven, talvez tenham saído do território para chegar às relações sociais. Eles localizam o estoque, eu fico no fluxo, para me valer de um jargão econômico. Mas, em ambas as abordagens, a cultura é claramente instrumental, sem que nisso haja preconceito de uso do termo, porque não desmerece a cultura. Ao contrário: torna possível que a cultura seja mostrada, ou valorizada, ou preservada, ou revista.

Em Paraty⁵ foi a literatura, mas poderia ter sido outra coisa. No caso de Guaramiranga, tinha que ser a música instrumental. Por isso digo que efetivamente a receita é muito parecida, embora os ingredientes eventualmente não o sejam. Eu termino de uma forma possivelmente deselegante um *paper* que é baseado na cultura

1 Importante evento literário que atrai escritores renomados de todo o mundo, com debates, exposições, oficinas, entre outras atividades; www.flip.org.br

2 Cidade de serra do Estado do Ceará; integra área de Proteção Ambiental e abriga festival de jazz e blues.

3 Bairro da periferia do Recife, capital do Estado de Pernambuco, que vem se tornando um estudo de caso de regeneração urbana por meio de programa que integra cultura, educação, meio ambiente, geração de renda e saúde.

4 Evento anual de São Paulo inspirado na *Nuit Blanche*, de Paris; promove na cidade, durante 24 horas, espetáculos de música, teatro, dança, entre outros.

5 Cidade histórica do Estado do Rio de Janeiro que abriga a Flip (Feira Internacional Literária de Paraty).

6 Instituição financeira do governo federal.

como alavanca de transformação, de regeneração urbana, dizendo que não importa tanto o quê, e sim o como. No caso da Flip,⁶ não importava que fosse a leitura; no caso de Guaramiranga, importava, sim, que fosse a música instrumental. Minha preocupação com esses casos parte de um pressuposto de base: **se o cidadão não tiver autoestima, não terá a capacidade de lutar pelo que é importante na cidade dele.** Se a população não tiver autoestima minimamente suficiente para que tome voz nas decisões da cidade, se a comunidade não se posicionar, o aporte econômico que ocorre em Guaramiranga por conta da geração de novos negócios, da recuperação dos polos de café orgânico, da hospitalidade, do mosteiro que se converte em hospedaria e que tem um profundo envolvimento e benefício econômico para a comunidade, mesmo esse aporte no turismo será um recurso que tomará os meandros que já vemos em outras instâncias. A primeira preocupação que eu tenho quando falamos de regeneração urbana é entender até que ponto o cidadão participa das prioridades de alocação dos recursos gerados a partir da cultura, para que ele não acabe sendo espectador dentro dessas questões.

Um aspecto importante que, acho, nenhum dos nossos papers trouxe é a questão das externalidades

negativas junto à comunidade local. A minha percepção da Luz é que o processo de gentrificação em si, fora a expulsão de algumas tribos com a demolição de edifícios, não se deu porque a Luz, hoje, talvez ainda não seja aspiracional. Como pode haver gentrificação em um lugar pelo qual as pessoas não estão brigando para morar? Já no caso da Praça Roosevelt,⁷ a externalidade negativa para a comunidade é o que talvez tenhamos que incorporar melhor nas nossas defesas e reflexões.

Eu acho que precisamos discutir o que é regeneração urbana. Eu me lembro de um contato que tive no final do ano passado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no qual eles pretendiam fazer um *cluster* criativo na operação urbana da Mooca-Vila Carioca.⁸ Mas como se pode definir um *cluster* sem dados? Não há microdados para saber se a dona Maricota que vende coxinha na frente de casa não vai ser expulsa com a implantação de uma franquia do McDonald's, que é o risco no Porto Maravilha⁹ e é recorrente em todos os projetos. Acho que, além de carência de microdados, há ausência de um olhar interessado em entender a complexidade daquele contexto. Talvez esse seja o ponto mais crucial quando falamos de regeneração urbana, independentemente de o recorte ser mais voltado ao território.

Modelos alternativos de captação de recursos

LUCIANE GORGULHO

Lemos a experiência da Inglaterra, de Londres, com muita inveja, desde a criação do termo economia criativa (ainda que hoje tenha se tornado vago), a descoberta dessa riqueza, até a capacidade de planejamento, monitoramento, mensuração de resultados, que é algo de que, com certeza, o Brasil carece.

Ouso dizer que a crítica do professor Steven Miles sobre a comoditização e sobre a cultura não ser uma panaceia talvez seja um olhar dos países ricos, porque o Brasil se beneficiaria mesmo da comoditização da cultura no estágio atual de tantas carências, de tanto por fazer. Há espaço ainda para modelos ultrapassados de comoditização, de regeneração urbana sem todos os elementos. A própria Sala São Paulo,¹ aqui citada; ela não cumpriu um papel maravilhoso de regeneração urbana, mas sedia a Osesp,² que é a melhor orquestra brasileira, contribuindo para o seu custeio.

Outra questão é o turismo na seara da cultura. É sempre visto como predatório, algo ruim e que pode destruir a cultura, só que o Brasil está estacionado em 5 milhões de turistas nos últimos cinco ou dez anos. Temos os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, mas o Ministério do Turismo não se acerta, não foi dada nenhuma prioridade para aproveitar essa oportunidade. O pouco turismo que temos, seja internacional ou interno, é todo focado em praia, samba e Carnaval, o que não valoriza na totalidade a cultura brasileira. Então, tenho a sensação de que a gente ainda se beneficiaria de certas fórmulas talvez ultrapassadas num olhar mais avançado.

A missão do BNDES³ é promover o desenvolvimento econômico no Brasil. O conceito de desenvolvimento econômico mudou no mundo, mas não suficientemente no Brasil. **Nós somos um banco que ainda privilegia e financia grandes empreendimentos de infraestrutura, grandes fábricas, instalação de montadoras de automóveis consumidoras de carbono. Acho que a economia criativa pode ser uma alternativa, mas eu não a vejo como dominante.**

Como banco de desenvolvimento econômico, na questão da cultura fica sempre aquela dúvida: o que é mais prioritário, promover o desenvolvimento econômico ou

6 Importante evento literário que atrai escritores renomados de todo o mundo, com debates, exposições, oficinas, entre outras atividades, www.flip.org.br

7 Área na região central de São Paulo revitalizada por meio de novos espaços de lazer, mais segurança e mais área verde.

8 Operação que prevê revitalizar região de linha férrea que liga os bairros da Mooca, na zona leste, e Vila Carioca, na zona sul de São Paulo.

9 Projeto grandioso de revitalização que abrange área de 5 milhões de m² da Zona Portuária do Rio de Janeiro, para criar novas condições de trabalho, moradia, transporte, cultura e lazer.

1 Importante sala de concertos construída em antiga estação ferroviária de São Paulo, localizada em área degradada do centro da cidade.

2 Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, uma das maiores orquestras da América do Sul.

3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empresa pública federal, principal instrumento de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia.

promover a cultura? A própria Secretaria de Economia Criativa,⁴ quando valoriza a cultura, valoriza as festas populares, as atividades que vão empoderar a cidadania e a cultura de raiz, só que isso não está ligado ao desenvolvimento econômico, pelo menos não claramente. Há um caso ou outro usado como exemplo de sucesso, como a festa caipira de Campina Grande⁵ e o Círio de Nazaré,⁶ mas são poucos.

Concordo que leis de incentivo à cultura mais atrapalharam do que ajudaram. No trabalho com o patrimônio histórico, nós começamos lá atrás a promover o restauro de bens, monumentos tombados pelo IPHAN [Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional], com uma ótica um pouco de empresa patrocinadora. Recentemente, passamos a trabalhar com a ótica de uma revitalização urbana, usamos o conceito de perímetro. Tiradentes⁷ foi escolhida como caso-piloto; é uma cidade parecida com Paraty, aqui citada, frequentada pela alta sociedade mineira, carioca e paulista nos fins de semana, mas a população é bem pequena, 6 mil habitantes, e com nível de renda baixo.

O primeiro projeto foi o Museu da Liturgia.⁸ O BNDES buscou promover essa ação justamente com o empoderamento da sociedade civil. Logo percebemos que era um desafio que estava muito além do

que o BNDES poderia fazer, mas já estávamos no meio do processo e tivemos de prosseguir. O processo se iniciou através da articulação do Conselho Municipal de Turismo, da sociedade civil, e houve a opção de que os projetos deveriam ser feitos somente por entidades locais, que, num município de 6 mil habitantes, eram absolutamente frágeis. O Museu da Liturgia foi escolhido porque identificou-se a existência de um rico acervo de peças utilizadas em ritos centenários da missa da Igreja Católica, da época de Tiradentes, que ficavam no porão da igreja trancadas e só saíam no dia da festa da padroeira da cidade, a Santíssima Trindade. Houve toda uma negociação com a igreja para ceder esse acervo e a casa em que o padre morava, porque ela poderia ser restaurada e esse museu traria algo de novo para a sociedade.

O museu foi inaugurado no ano passado e, em um ano de operação, tornou-se a terceira melhor atração de Tiradentes pelo Trip Advisor e recebeu várias críticas maravilhosas.

Existe uma dificuldade de custeio quando você se dispõe a fazer algo que vem da comunidade, porque você não tem nem o Estado, nem o município, nem o ministério, ninguém apadrinhando. O resultado disso é que, no mês passado, o museu teve que fechar temporariamente. Agora está

tentando reunir novos apoiadores para reabrir. Há duas semanas, os habitantes da cidade fizeram um esforço de voluntariado para manter o museu aberto pelo menos nos fins de semana, até que se resolva esse problema.

Não há como não passar pela questão do custeio. Muitas vezes o que eu ouço do Ministério da Cultura, dos artistas, da comunidade cultural é só a valorização – “Olha os resultados que podemos atingir” –, mas existe pouca preocupação de como isso vai ser custeado. O fato é que os governos não valorizam a cultura. **Recentemente, o BNDES foi um instrumento de concessão de empréstimos vultosos para todos os governos estaduais. Tentamos sensibilizar alguns desses governos para incluírem investimentos culturais nesse escopo, mas todos só querem estrada, ponte, o que dá voto, e cultura não dá voto.** Além disso, tem o problema da transição; esses projetos são de longo prazo, ultrapassam uma gestão e, às vezes, mesmo com reeleição, têm descontinuidade. Então, o terceiro setor, uma terceira entidade, como foi feito em Barcelona e Paraty, em que há uma entidade que independe de uma troca de gestão, poderia ser uma solução, mas não temos essa terceira via hoje por causa do modelo pernicioso da Lei Rouanet,⁹ cuja lógica de financiamento é formatada para projetos de curto prazo.

As instituições culturais vivem de pires na mão, tentando captar para o próprio exercício. O BNDES apoia a Orquestra Sinfônica Brasileira, que, em novembro, não tem orçamento para fechar o ano, porque o modelo da Lei Rouanet é incentivo fiscal com abatimento no lucro daquele ano. As empresas tomam a decisão com base naquele ano, não existe compromisso de longo prazo. Não temos modelos de *endowment*, bastante utilizados nos Estados Unidos, fundos em que o pedido de doação possa ser feito de uma vez só ou, pelo menos, doações de um montante maior, doações de ativos que possam gerar rentabilidade permanente para que essas instituições possam ter sustentabilidade.

Outro modelo interessante que pode funcionar é criar fundos para cada setor. A Ancine [Agência Nacional do Cinema] copiou literalmente o texto dos fundos setoriais de tecnologia e criou o fundo setorial audiovisual, uma contribuição retirada das empresas do próprio setor e que retorna para o setor. Começou a funcionar há uns três anos, ainda tem vários problemas de operação, mas é a saída. Vai ser anunciado neste mês um megaorçamento desse fundo setorial audiovisual, agora com uma política para desenvolver o setor, tanto cinema como TV. A contribuição dos partícipes do setor que volta para o próprio setor, que não depende de dotação orçamentária, não depende de vontade do governo,

4 Órgão do Ministério da Cultura criado em junho de 2012.

5 Cidade do Estado da Paraíba, na região Nordeste; sede da festa realizada durante todo o mês de junho conhecida como O Maior São João do Mundo.

6 Uma das maiores procissões católicas do mundo, reúne todo mês de outubro cerca de 2 milhões de romeiros em Belém do Pará, na região Norte.

7 Cidade histórica de Minas Gerais, região Sudeste.

8 Dedicado à liturgia católica, o museu está situado na cidade de Tiradentes, no Estado de Minas Gerais, região Sudeste.

9 Lei que define formas de incentivos fiscais para financiamento de projetos culturais no país.

pode ser um caminho talvez mais interessante do que a Lei Rouanet.

Para finalizar, respondendo à formulação inicial da Lidia Goldenstein, eu concordo totalmente que o diferencial na nossa cultura é justamente o imaterial, o simbólico, são os saberes e fazeres. Não tenho dúvida de que isso é o diferencial que pode gerar valor. A questão é aprendermos como gerar esse valor.

BIOGRAFIAS

Lidia Goldenstein

Formada pela Universidade de São Paulo, Lidia é doutora pela Universidade de Campinas (Unicamp), foi analista do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), pesquisadora do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e comentarista de TV. Ela atuou como Assessora Econômica da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo e da presidência do BNDES. Foi professora da Unicamp. É autora de “Repensando a Dependência” (1994), bem como de artigos e estudos sobre questões políticas e econômicas. Ela é membro do Conselho da Desenvolve SP, uma agência de desenvolvimento. Atualmente é consultora da LGoldenstein Consultoria e Diretora da Fundação Bienal. Dedicar-se a pesquisas e projetos na área de economia criativa no Brasil e no exterior.

Ana Carla Fonseca

Administradora pública (FGV), economista, mestre em administração e doutora em urbanismo (USP), gerenciou projetos de inovação na América Latina, em Londres e Milão. É diretora da Garimpo de Soluções, empresa pioneira em economia criativa e cidades criativas. Conferencista em 5 línguas e 27 países, é assessora para a ONU, curadora de congressos, consultora internacional e autora de “Marketing Cultural e Financiamento da Cultura”, “Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável” (Prêmio Jabuti 2007) e “Cidades Criativas”, entre outros.

Donald Hyslop

Donald Hyslop é Diretor de Regeneração e Parcerias Comunitárias na Tate Modern, Londres. Ao longo dos últimos doze anos, coordenou um programa de revitalização urbana com foco em cultura, que transformou uma importante parte do centro de Londres. O projeto foi criado através de uma série de parcerias que reuniram agências políticas e empresas locais a organizações culturais e artistas internacionais. Ele tem grande interesse em explorar e refletir sobre como a cultura, a arquitetura e os museus podem agir na regeneração e no estabelecimento e desenvolvimento social e econômico de cidades e comunidades. Ele também é presidente da administração do Borough Food Market.

Steven Miles

Professor de Sociologia da Universidade Metropolitana de Manchester, Reino Unido, e autor de “Spaces for Consumption: Pleasure and Placelessness in the Post-Industrial City” (Sage; 2010). Suas principais publicações são “Consumerism as a Way of Life” (Sage; 1998) e “Youth Lifestyles in a Changing World” (OUP; 2000). É ainda coautor de “Consuming Cities” (Palgrave Macmillan; 2004) com Malcolm Miles. Publicou textos em periódicos como Sociology, Urban Studies, Cultural Trends e International Journal of Cultural Policy. Miles se interessa particularmente pelo papel do consumo na formação da identidade das cidades, e desenvolveu a metodologia do programa de pesquisa Impacts 08, o maior de seu gênero, que investiga o impacto social, cultural e econômico do programa Capital Europeia da Cultura em Liverpool. Atualmente, Miles é editor do Journal of Consumer Culture.

Mauro Munhoz

Graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e mestre pela mesma instituição, é diretor da Mauro Munhoz Arquitetura, diretor-presidente da Associação Casa Azul, organização da sociedade civil de interesse público que desenvolve projetos nas áreas de arquitetura, urbanismo, educação e cultura, com forte atuação na cidade de Paraty, e diretor-geral da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). Seu primeiro projeto de obra pública foi inaugurado em 2008, na cidade de São Paulo: o Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu.

Regina Meyer

Graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília com mestrado na Bartlett School, da UCL (University College London), e doutorado na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, ambos focados em urbanismo e planejamento urbano. É professora titular da Universidade de São Paulo. Tem experiência nas áreas de arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos temas relacionados a urbanismo e metrópole.

Carlos Augusto Calil

Professor do departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, exerceu funções de direção em órgãos públicos culturais (Embrafilme, Cinemateca Brasileira, Centro Cultural São Paulo) e foi Secretário Municipal de Cultura de São Paulo. Realizador de documentários, é autor de ensaios e editor de publicações sobre cinema, iconografia, teatro, história e literatura, dedicados a autores como Blaise Cendrars, Alexandre Eulálio, Paulo Emílio Sales Gomes, Glauber Rocha, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Federico Fellini, Paulo Prado e Vinicius de Moraes. Em 2011, foi feito Chevalier de la Légion d'Honneur, por deferência do governo francês.

Milton Braga

Graduado em arquitetura pela Universidade de São Paulo e doutor em arquitetura e urbanismo pela mesma instituição, atualmente é curador do Urberm (Instituto de Urbanismo e de Estudos para a Metrópole), professor da Universidade de São Paulo e sócio do MMBB Arquitetos.

José Armenio de Brito Cruz

É arquiteto, professor da disciplina de Projetos na Escola da Cidade, em São Paulo, sócio-fundador do escritório Piratininga Arquitetos Associados (PAA), vice-presidente extraordinário do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) e presidente do IAB-SP.

Luciane Gorgulho

Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em economia industrial pela mesma instituição e MBA Executivo pela Coppead, desde 2006 é chefe do Departamento de Cultura, Entretenimento e Turismo do BNDES, responsável pela estruturação da estratégia em Economia da Cultura, envolvendo linhas de crédito e investimentos, além de apoio não reembolsável ao patrimônio cultural brasileiro e projetos estruturantes. Ingressou no BNDES por concurso em 1992, atuando inicialmente na capitalização de empresas nascentes de base tecnológica por meio de *venture capital* e fundos de investimento. Cedida à Finep, de 2000 a 2003, participou da estruturação do Projeto Inovar, voltado para a capitalização de empresas inovadoras.

 BRITISH
COUNCIL

TRANSFORM

© British Council 2014
This item is not for sale | Venda proibida