

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Mission of Switzerland to the European Union

SwissCore

Contact Office for European Research
Innovation and Education

Swiss Innovation Briefing

Creative Economies: Creation of innovation and values for a strong Europe

10 October 2023

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

Z

hdk

Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

Z

hdk

Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

Zurich
Centre for
Creative
Economies

Creative Economies
Creation of Innovation and Values for a Strong Europe

learning from the next generation

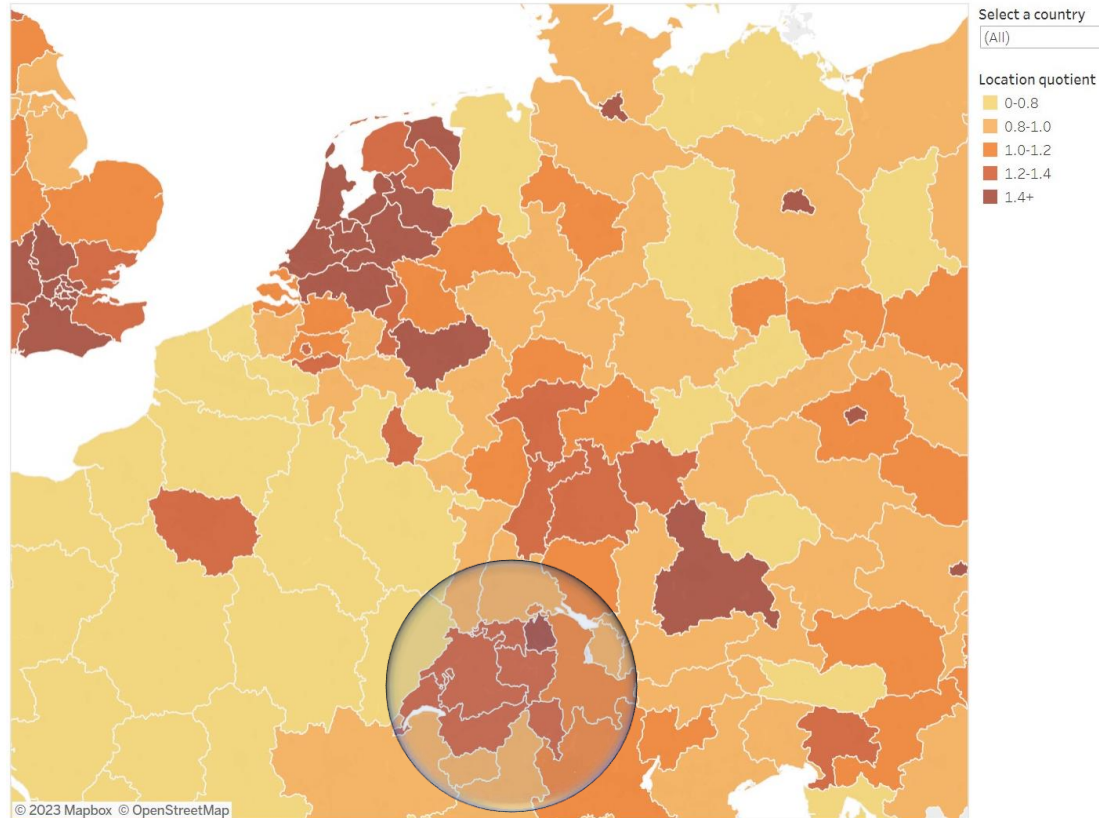
SwissCore – Swiss Innovation Briefing 2023

© by Christoph Weckerle, Director ZCCE

CH = creative *hub*

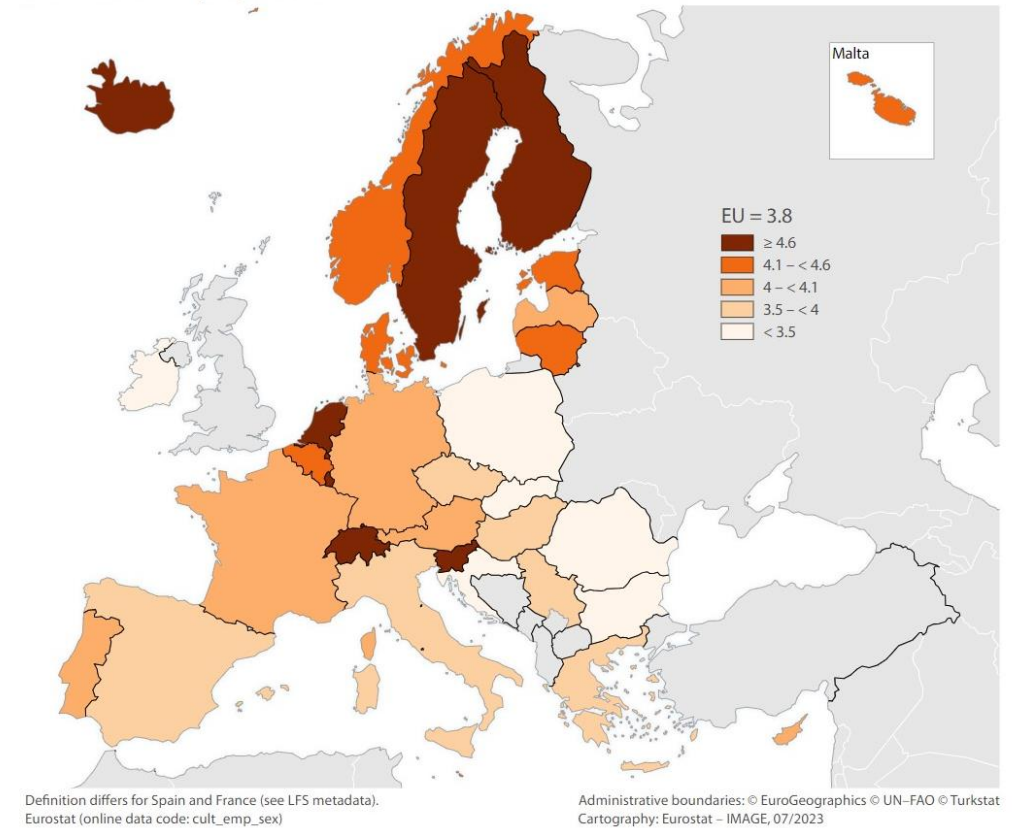
Businesses in the Creative Industries Europe 2018 by Region

Local units, Non-financial business economy (NACE2), Location quotient (Reference area = Europe regions)

Source: Eurostat, SBS; FSO, STATENT; own calculations by Zurich Centre for Creative Economies ZCCE at ZHdK

Cultural employment, 2022 (% of total employment)

Z

hdk

Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

Zurich
Centre for
Creative
Economies

Key take aways

- › **Focus:** in between / «what if?» attitude
- › **Analysis:** granularity / real time
- › **Creativity:** value for itself / value for others

- › **Resources:** money vs. new funding paradigms / crowd power
- › **Impact:** investment vs. cost / (e)valuation
- › **Actors:** atypical employment vs. new normal / skills
- › **Governance:** strategy vs. strategising / riskiness

CIRCE Creative Impact Research Centre Europe

Prof. Dr. Teresa Koloma Beck
Head of Research and Academic Community

CIRCE IS ...

an interdisciplinary and international network of individual and institutional collaborators from various professional fields,

which promotes and implements experimental & applied research on the CCE

with a focus on its public purpose oriented activities

CIRCE functions as ...

- an infrastructure for experimental research in network form
- a prototype for facilitating and supporting creative impact ventures on a policy level
- a model for producing the knowledge needed to implement evidence-based policies in the creative ecosystem

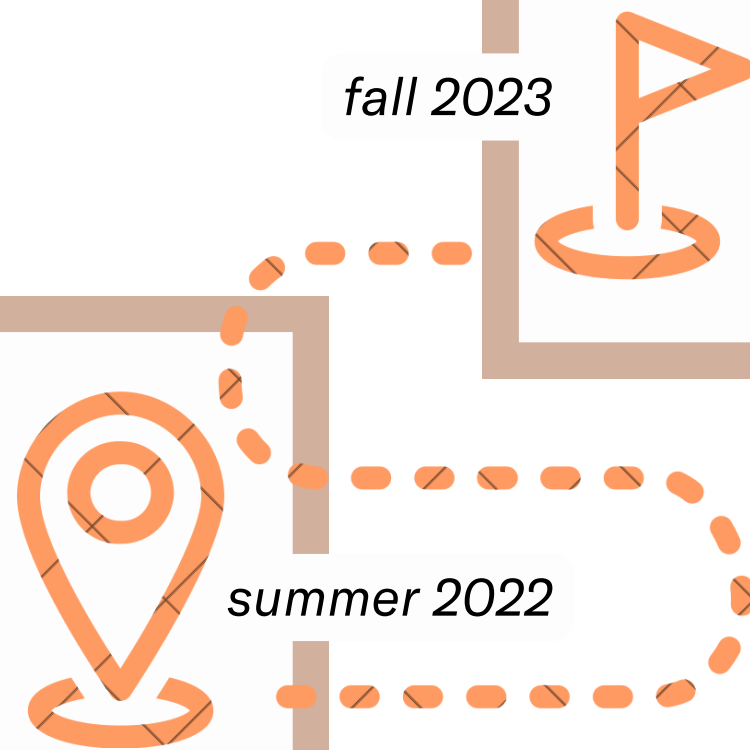

THE ORIGIN STORY

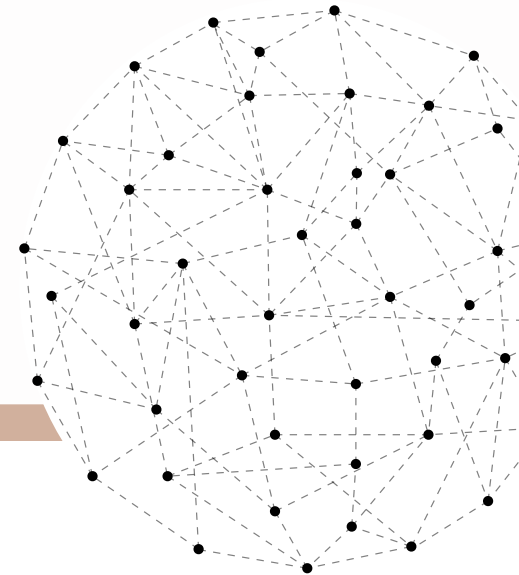
Brexit as challenge to Cooperation and Research in/for CCE

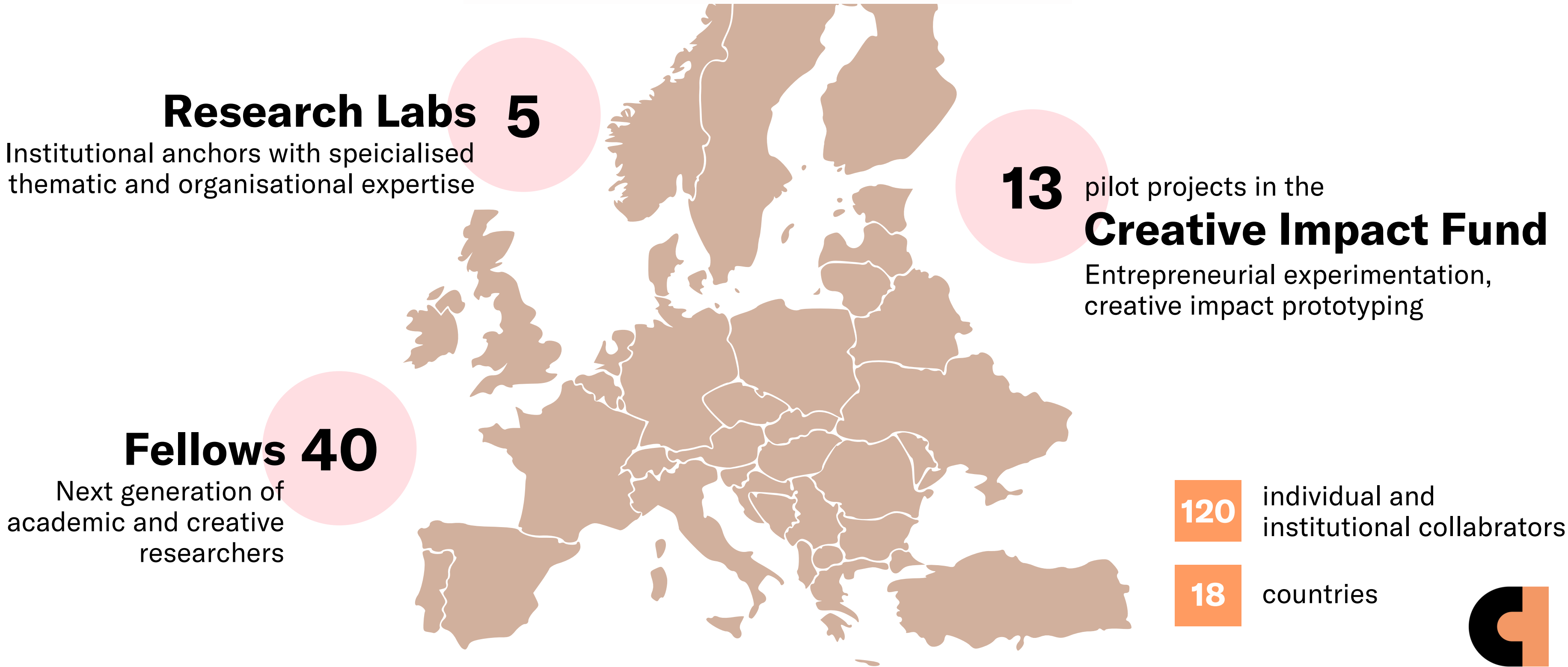
CIRCE funded by the German Federal Government Commissioner for Culture and the Media with resources from EU's Brexit Adjustment Reserve

Reimagining cooperation post-Brexit as chance for innovation

CIRCE became an engine for new connections and collaborations between people in the creative ecosystem on both sides of the Channel

CIRCE

CREATIVE IMPACT

= social impact produced by creative practices

**Professionals and companies in
the CCE, developing**

**new products, services, business models
or organisational forms**

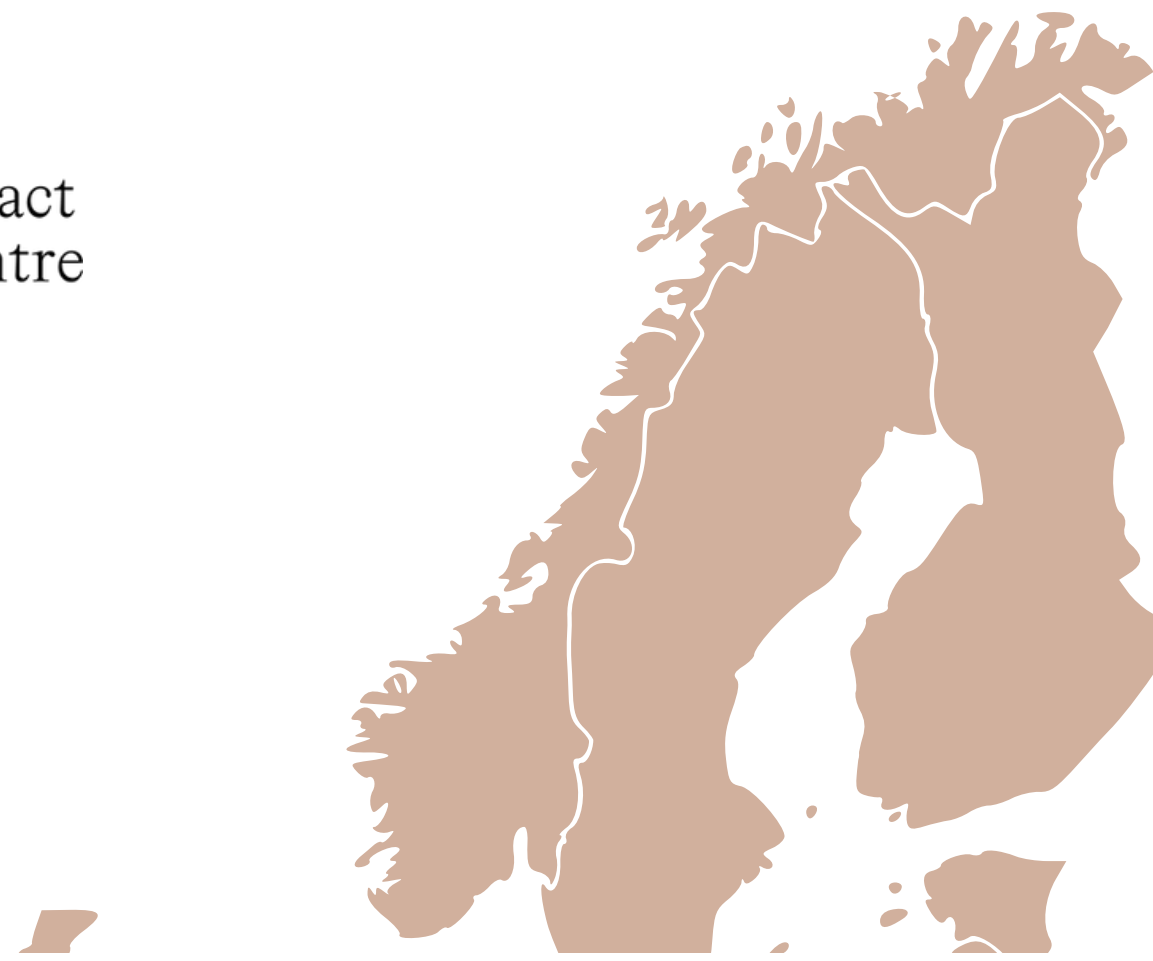
**in view of public purpose and
societal gain**

Relevance

*CCE have an important role to play as
societies face polycrisis*

*They can be engines of technological
and social innovation*

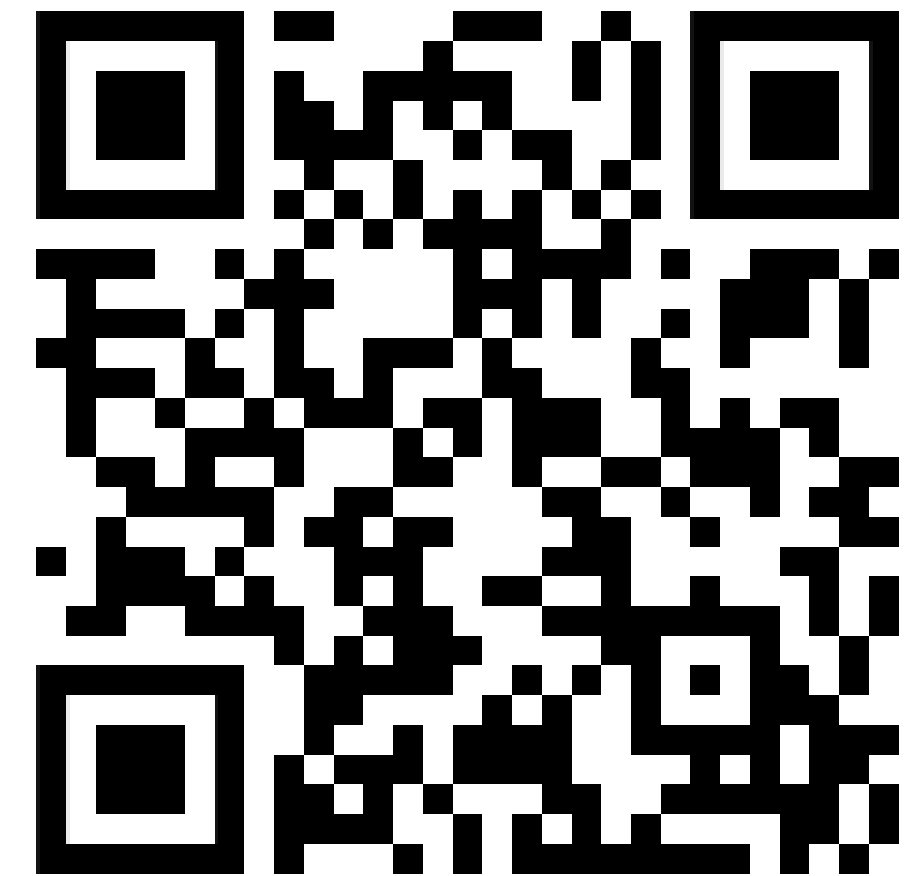
*CIRCE explores and enacts togetherness
and cohesion in Europe within and beyond EU's borders*

Thanks for your attention!

koloma-beck@u-institut.com

CIRCE Newsletter

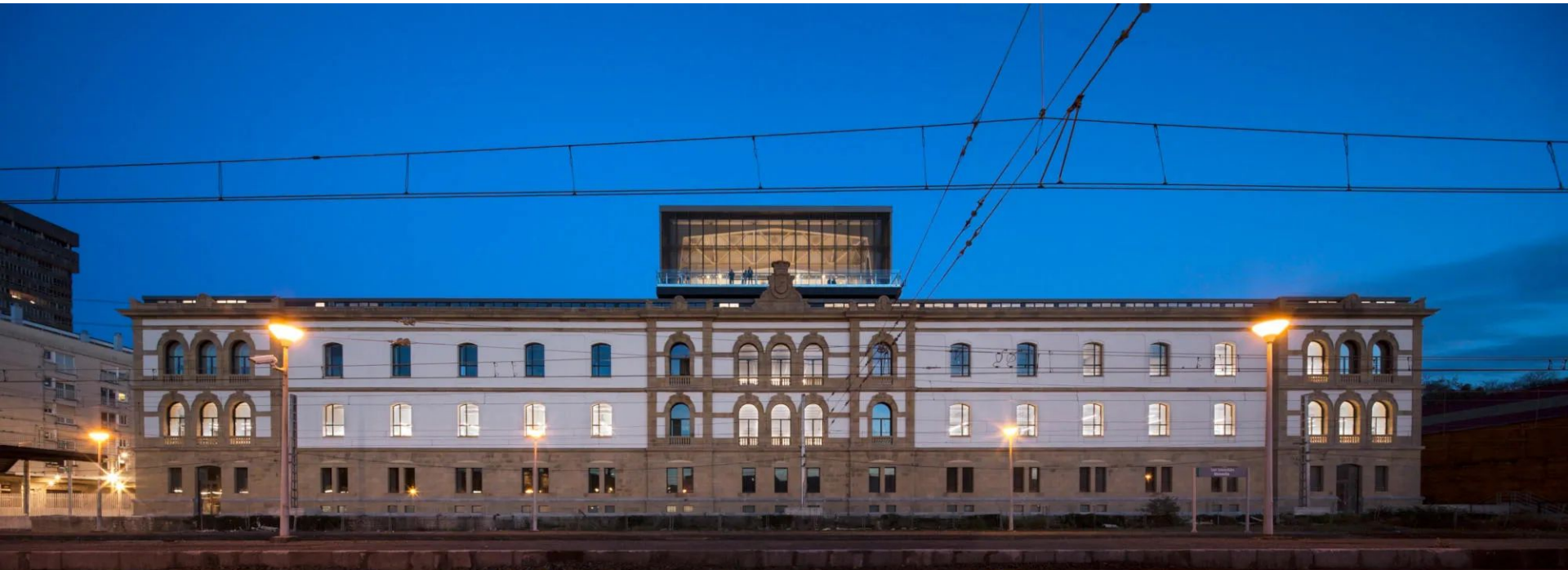
TABAKALERA

CENTRO
INTERNACIONAL
DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA

Present Art
Articulate the professional sector
Foster new forms of collaboration

Center for Contemporary Culture in the
old tobacco factory of San Sebastián

40,000sqm and 700.000 visitors per year

Cultural ecosystem

Public cultural offer: cinema, 3 exhibition
halls, concerts, workshops, festivals

Most visible part

Center for Artistic Production

Artists' space (1.000 sqm with studios, shared workshops etc)

Artists in residency programs

Mentorship programs

Training programs

'Generación Tabakalera': cantera de cineastas

La fotografía de la donostiarra Jaione Camborda recogiendo en el Kursaal el premio a la mejor película por 'O corno' no es más que la punta del iceberg, el reflejo de una causa: efecto. Claro que en este álbum fotográfico ya aparecen retratos de Deia Kiumungogashvili en 2021 con la Concha de Oro, de una Estibaliz Urresola sonriente en Berlín, de Mikel Gurrera e Isabel Herguera con sus Irizar al Cine Vasco, de los tres Goyas de David Pérez Sanudo y de Irati Gorostidi estrenando cortometraje en Cannes. Sin embargo no son los premios aquello que les conecta a través de un hilo común: ellos son la 'Generación Tabakalera'.

«Mas que una edición may vasca, me atrevería a decir que ha sido una edición 'may Tabakalera'». Así define José Luis Rebordinos el Zinemaldia que acaba de concluir con un primer Premio Donostia Vasco y una Concha de Oro donostiarra. Porque lo que más ha llamado la atención del director es la cantidad de cineastas 'criados' en los programas de desarrollo al cine del Centro de Cultura Contemporánea que ya han empezado a grabar su nombre en la industria. «Habla de que habría que esperar diez años para ver los resultados de la 'Generación Tabakalera', pero ya empiezan a verse en dose».

Rebordinos se refiere a los frutos que están dando proyectos como Ikusmira Berriak, Noka Mentoring y 2do Sereak, puestos en marcha por Tabakalera. Elías Querejeta Zine Eskola y Zinemaldia y cuya sede se ha instalado en la antigua fábrica de tabacos. «Tienen distintas perspectivas. Ikusmira Berriak ofrece una residencia para cineastas. Noka se enfoca en el asesoramiento, directoras vascas; y 2do Sereak

Talento. La antigua fábrica de tabacos lleva casi una década impulsando la carrera de nuevos directores bajo el amparo de programas como Ikusmira Berriak

CARLOS B. VIDONDO

fomenta salidas para series audiovisuales», explica Maialen Beloki, subdirectora del Zinemaldia, días antes de disfrutar de unas merecidas vacaciones post-festival.

Un «entramado» construido por un centro cultural, un festival de cine y una escuela de cine que tiene por objetivo el impulso a la producción de los nuevos talentos cinematográficos.

El hogar en la fábrica

Se trata de una cantera de cineastas que si es así es porque ha conseguido atraer a ese talento hasta San Sebastián. «Es que no hay tantos lugares que dispongan de los recursos que ofrece el edificio de Tabakalera. Cuando hacemos visitas guiadas alucinamos», dice Beloki.

Para el equipo del Zinemaldia «mudaron» al edificio de Tabakalera sus transformos», reconoce Beloki. «Nos ha permitido acompañar a cineastas que luego han accedido al descubrimiento de los nuevos nombres y nos ha permitido acompañar a cineastas que luego han accedido a participar en las secciones de New Directors, en Next e incluso en la Sección Oficial».

Participando, sí, y levantando premios, también. «No te voy a negar que me puse muy contenta el premio de Jaione. Siempre que alguien que ha empezado en nuestra ciudad no hace muchas películas», reconoce. Y esa realidad en una filosofía y un método de trabajo que funcionan. Claro que para observar esos resultados de los días que hablaba Rebordinos hay que tener paciencia.

«Los tiempos de maduración son largos, pues son proyectos que llegan en una fase muy incipiente y tardan 4 o 5 años en convertirse en películas», explica Sara Hernández, coordinadora del Programa Audiovisual de Tabakalera. Para que 'Suru' acabara proyectándose en la Sección Oficial del Zinemaldia el año pasado, el donostiarra Mikel Gurrera había ido germinando su idea en la segunda edición de Ikusmira Berriak en 2016. Y si las 20.000 especies de abejas que se proyectaron en la Sección Oficial de los Premios

Más que palabras
Desarrollo, impulso, acompañamiento, apoyo, 'mentoring', seguimiento... la literatura puede

La última hornada. El Centro de Cultura Contemporánea acoge el noveno año del programa Ikusmira Berriak, en el que están María Alché y David Pérez Sanudo, novenas

ser infinita, sin embargo, son los hechos los que gritan en silencio. Un ejemplo: desde su primera edición en 2015 -y ya van nueve-, Ikusmira Berriak ha promovido un total de 44 trabajos audiovisuales de los cuales veinte han sido terminados. Y es más, no es solo que luego se pasen por el circuito internacional de San Sebastián, Cannes, Venecia, Sundance, Berlín, Locarno o Mar de Plata. Es que, además, ganan.

De las veinte películas nacidas de Ikusmira Berriak, doce han recibido premios. Entre ellos también destacan galardones a

mejor película ('918 gau'), de Arantza Santesteban en Turín y Lisboa; el especial del jurado ('El mar movimiento'), de Kiro Russo en Venecia; a mejor fotografía

a 'Pernomanclosola', de Manuel Abramović en Donostia; a mejor película europea por 'Creatura', de Elena Martín en Cannes; y a mejor aportación técnica

con 'Eles Transportat a Morte', de Helena Gijón y Samuël Delgado en Venecia.

«Todo ello es la prueba de que esta apuesta funciona. Pero un trabajo que es tan íntimo y solitario no puede estar sujeto a los éxitos», admite Carlos Maguino, director de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), la última de las tres salas de esta mesa. «Hay que sembrar para recoger y para eso estamos nosotros. Aunque el de la escuela parara un trabajo discreto, cuando se siembra bien hay un momento en que se cosecha».

Reconoce que eso le «alegra», pero que «uno no puede creer en un proyecto solamente por la productividad que vaya a tener. Los éxitos llegan cuando se hacen bien las cosas».

CREDITOS CON NOMBRES PROPIOS

JAIONE CAMBORDA (San Sebastián, 1983). La filmaste premiada con la Concha de Oro imaginó 'O corno' durante su estancia en la edición de 2019 de Ikusmira Berriak. Se debutó en 'Arina' en la sección Made In Spain del Zinemaldia.

ISABEL HERGUERA (San Sebastián, 1961). Gran parte de su primera película 'El sueño de la sultana', ganadora del Premio Irizar al Cine Vasco en esta edición del Festival, se desarrolló en el Espacio de Artes de Tabakalera.

DEIA KIUMUNGOGASHVILI (Georgia, 1987). Ganadora de la Concha de Oro en 2021 en el Festival de San Sebastián con 'Reginning', realizó una residencia artística en Tabakalera y participó en la exposición 'Vive le cinéma' del centro.

ESTIBALIZ URRESOLA (Llodio, 1994). Su primer largometraje '20.000 especies de abejas' nació de la primera edición de Noka Mentoring y acabó siendo una de las tres películas españolas preseleccionadas a los Premios Oscar 2024.

MIKEL GURRERA (San Sebastián, 1965). De la segunda promoción de Ikusmira Berriak en 2016 salió el germen de 'Suru', su ópera prima que recibió el Premio Irizar y el Fipresci en el Festival de San Sebastián el año pasado.

MARÍA ALCHÉ (Buenos Aires, 1983). Es una de las cineastas que participan en la edición de este año de Ikusmira Berriak desde desarrollo. 'Te amo y hoy todo es hermoso' acaba de ser galardonada en el Zinemaldia al mejor guion por 'Puin'.

DAVEN JACKSON (Tennessee, 1990). Acaba de estrenar su debut 'All Dirt Roads Taste of Salt' en la Sección Oficial del Festival, película en la que estuvo trabajando en 2019 en Ikusmira Berriak. Un año antes participó en la sección Next.

ELENA MARTÍN (Barcelona, 1992). Su 'Creatura' empezó su andadura en la edición pandémica de Ikusmira Berriak, luego ganó el premio a mejor película europea en la Quincena de Realizadores de Cannes y acaba de proyectarse en el Zinemaldia.

DAVID PÉREZ SANUDO (Elbas, 1987). Su debut en 2020 con 'Aze' aglutinó un notable palmarés con tres premios Goya y un Premio Irizar al Cine Vasco. Ahora aprovecha su residencia en Tabakalera, bajo la tutoría de Laura Citarella.

IRATI GOROSTIDI (Valle de Egües, 1988). Participó el año pasado en Ikusmira Berriak, allí trabajó en 'Anelumen' que continuará desarrollando en Lozano que da continuidad al curso 'Contadores', que acaba de proyectarse en Cannes y en Donostia.

LAS FRASES

Sara Hernández Tabakalera
«Llegan proyectos en fases incipientes que tardan 5 años en convertirse en película»

Carlos Maguino EQZE
«No se puede estar sujeto a los éxitos, pero cuando se siembra bien al final se cosecha»

Maialen Beloki Zinemaldia
«Mudarnos a Tabakalera nos transformó. Nos acercó al descubrimiento de los nuevos talentos»

MEDIALAB

Digital library and citizens' lab - Societal Innovation

It promotes and fosters local networks and communities as key components of social transformation.

MEDIALAB

Do it yourself and Do it with others

- Textile Group
- Food Hack Lab
- Repair Café
- Open Data Group
- Citizen Science Groups

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

Creative Economies / Creative Impact

- What if we add to the equation art and engaged citizenship, the potential of collaborations in the field of science, technology and industry?
- Transformation potential of the arts vs Instrumentalization
- Could this generate work for the artists and make our scientific and technological context more innovative and competitive?
- Could we move from sponsorship to a real partnership?
- Could adding the maker communities contribute to reinforce societal innovation?

Prototypes

- Research Center proposes a challenge
- We identify the artist
- Launch a shared research and creative process
- The result is an art installation presented in Tabakalera to a wide audience

First prototypes of Art/science/Industry successful, therefore:

- new ways of funding creative projects beyond cultural subsidies
- new professional profiles and skills needed (artists, curators, cultural managers)

CIRCE funds to develop more ambitious case studies

Some references:

Dream Painter. Exploring Trust between human and robots.
Artists Varvara&Mar.

Produced by Tabakalera & Tekniker, in collaboration with KUKA

EXOGRAFIAS

*Inclusive robotics and
human-robot-interaction*

Amaia Vicente, artist
Tekniker

Gogo mobility robots,
exoskeleton manufacturer

ERAKUSKETA

EXPOSICIÓN

EXHIBITION

MÁQUINAS DE *INGENIO*

ARTEA, ZIENTZIA,
TEKNOLOGIA
ETA GIZARTEA

ARTE, CIENCIA,
TECNOLOGÍA
Y SOCIEDAD

ART, SCIENCE,
TECHNOLOGY
AND SOCIETY

CIRCE

ERAKUSKETA ARETOA
SALA DE EXPOSICIONES
EXHIBITIONS HALL

11.23.2023 → 01.22.2023

tabakalera.eus

1.Solairua 1ª Planta 1ST Floor

2020 → 2023

Thank you!

cmontero@tabakalera.eus