

Valencia

industrias

creativas y culturales

¿Por qué es Valencia una ciudad **creativa** y **cultural**?

¿Qué **atractivos** y **singularidades** presenta Valencia en sus actividades creativas y culturales?

¿Qué **ejemplos** reflejan el potencial creativo de Valencia?

© Fundación InnDEA

Este documento ha sido realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) por encargo de la Fundación InnDEA

Valencia 25 de noviembre de 2014

1	¿Qué son las industrias creativas y culturales?	4
2	Valencia, ciudad de la cultura y la creatividad	5
3	Industrias creativas y culturales en Valencia	6
	Arquitectura urbana y social con proyección global	8
	Diseño vanguardista y artesano	9
	Animación y cortometraje, motor del audiovisual	10
	Creatividad orientada al entretenimiento digital	11
	Ilustrando con vocación emprendedora	12
	Fallas, reflejo del ingenio y arte urbano autóctono	13
	Arte emergente con proyección internacional	14
4	Algunos casos creativos y culturales de éxito	16
5	Lugares clave de las industrias creativas y culturales	20

¿QUÉ SON LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES?

Las industrias creativas y culturales tuvieron su origen estadístico en Australia (1994), desde entonces han aparecido múltiples definiciones. Entre ellas destaca la elaborada por Naciones Unidas (UNCTAD, 2008) que contempla una visión más global y define el ámbito creativo y cultural como "ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que usan la **creatividad** y el **conocimiento** como *input* principal".

Esta visión amplia de las industrias creativas y culturales integra tanto a los **sectores culturales** con producciones en serie (libro, audiovisual, música) y las **actividades artísticas** (artes escénicas, visuales, artesanía), como a los sectores con una mayor presencia de **creatividad** en sus contenidos (TV, radio, prensa) y en sus servicios (arquitectura, diseño, publicidad y nuevos medios).

El desarrollo de estas industrias permite el afloramiento de una **clase creativa** que dinamiza la generación de ideas y contenidos creativos en la ciudad (Florida, 2002). El fomento de estas actividades, de elevado valor añadido, favorece un crecimiento sostenible basado en la innovación y el conocimiento, un empleo más cualificado, además de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Definición de la industria creativa

Clasificación internacional de las industrias creativas de Naciones Unidas (UNCTAD)

Naciones Unidas propone una industria creativa compuesta por cuatro grandes grupos interrelacionados entre sí: patrimonio cultural, artes, medios de comunicación y creaciones funcionales.

Clasificación de las industrias creativas de las Naciones Unidas (UNCTAD)

Fuente: Creative Economic Report (UNCTAD, 2010) y elaboración propia.

Definición de las actividades creativas y culturales de la ciudad de Valencia

Considerando las especificidades de Valencia, la industria creativa y cultural definida en el presente informe se agrupa en siete sectores: arquitectura, diseño, audiovisual, nuevos medios, edición, artes y actividades relacionadas con el patrimonio.

Definición de las actividades creativas y culturales de la ciudad de Valencia

Fuente: Elaboración propia.

VALENCIA, CIUDAD DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD

Valencia es una ciudad que **aspira cultura y expira creatividad**. Su larga historia viene marcada por hitos culturales que pautan su desarrollo y prosperidad basados en la adaptación al cambio, forma principal de supervivencia. El carácter práctico de su gente se refleja en la originalidad que despliega para ganarle la partida al conformismo, para encontrar un camino a sus aspiraciones o una solución diferente a sus problemas.

Desde el s. XIII **Valencia ha participado** —cuando no liderado— **en todos los procesos de modernización de la cultura**, y en la actualidad lo sigue haciendo en distintos campos: capital del hábitat, diseño e interiorismo; referente internacional de la animación audiovisual; foco del talento en el desarrollo de ocio interactivo; amplia experiencia editorial y creatividad ilustradora; las Fallas como reflejo del arte urbano; y cuna de una cultura emergente y diversificada (ópera, moda, música, teatro, danza, gastronomía...).

Valencia: crisol de las diferentes culturas mediterráneas

Valencia ofrece un entorno idóneo que permite que se desarrollen, tanto las actividades más avanzadas desde el punto de vista científico-técnico, como otras más tradicionales ligadas al comercio especializado o al cuidado de los mayores. En todas ellas **la creatividad desempeña un papel fundamental** y desarrolla una demanda de cultura moderna y también tradicional.

Espacio urbano creativo y foco de una cultura que combina modernidad y tradición

Valencia es una **ciudad atractiva para vivir** que ofrece un contenido cultural amplio y diverso que responde a las inquietudes de sus residentes y visitantes. Las actividades que se desarrollan en ella responden a todos los gustos e interesan a personas de todos los perfiles: modernos y tradicionales, jóvenes y mayores, españoles o extranjeros.

En Valencia, como en las principales ciudades del mundo, las actividades ligadas a las industrias creativas y culturales se han convertido en su principal atractivo, no solo para fomentar el turismo como fuente de riqueza, sino también para promocionar su espacio urbano como lugar privilegiado en el que apetece residir y trabajar. Valencia, por su estilo de vida, es una ciudad a la medida de las personas. Además es la **ciudad más atractiva desde el punto de vista cultural dentro de las de su tamaño**, en la que la persona domina a la ciudad y no a la inversa.

Integrados en torno a una tradición compartida de “hacer y dejar hacer”, Valencia cuenta con **potentes motores de impulso cultural** que se sustentan en la sociedad civil y en sus instituciones. Su presente y futuro como **ciudad de vanguardia creativa** es resultado de proyectos culturales ambiciosos y realistas que configuran una personalidad propia basada en la riqueza que supone crecer en la diversidad y en la tolerancia.

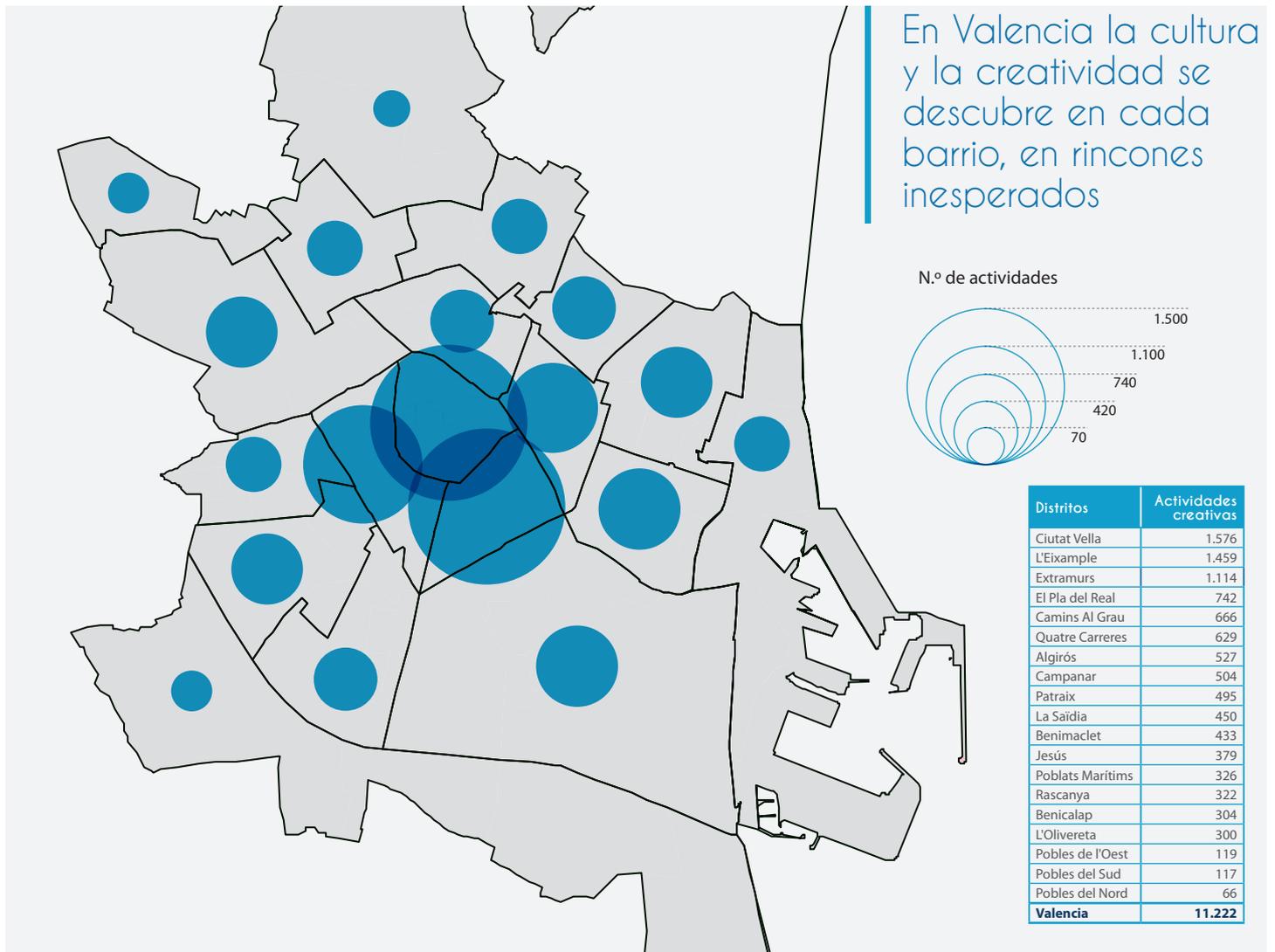

INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES EN VALENCIA

Distribución de las actividades creativas y culturales en la ciudad de Valencia. 2013

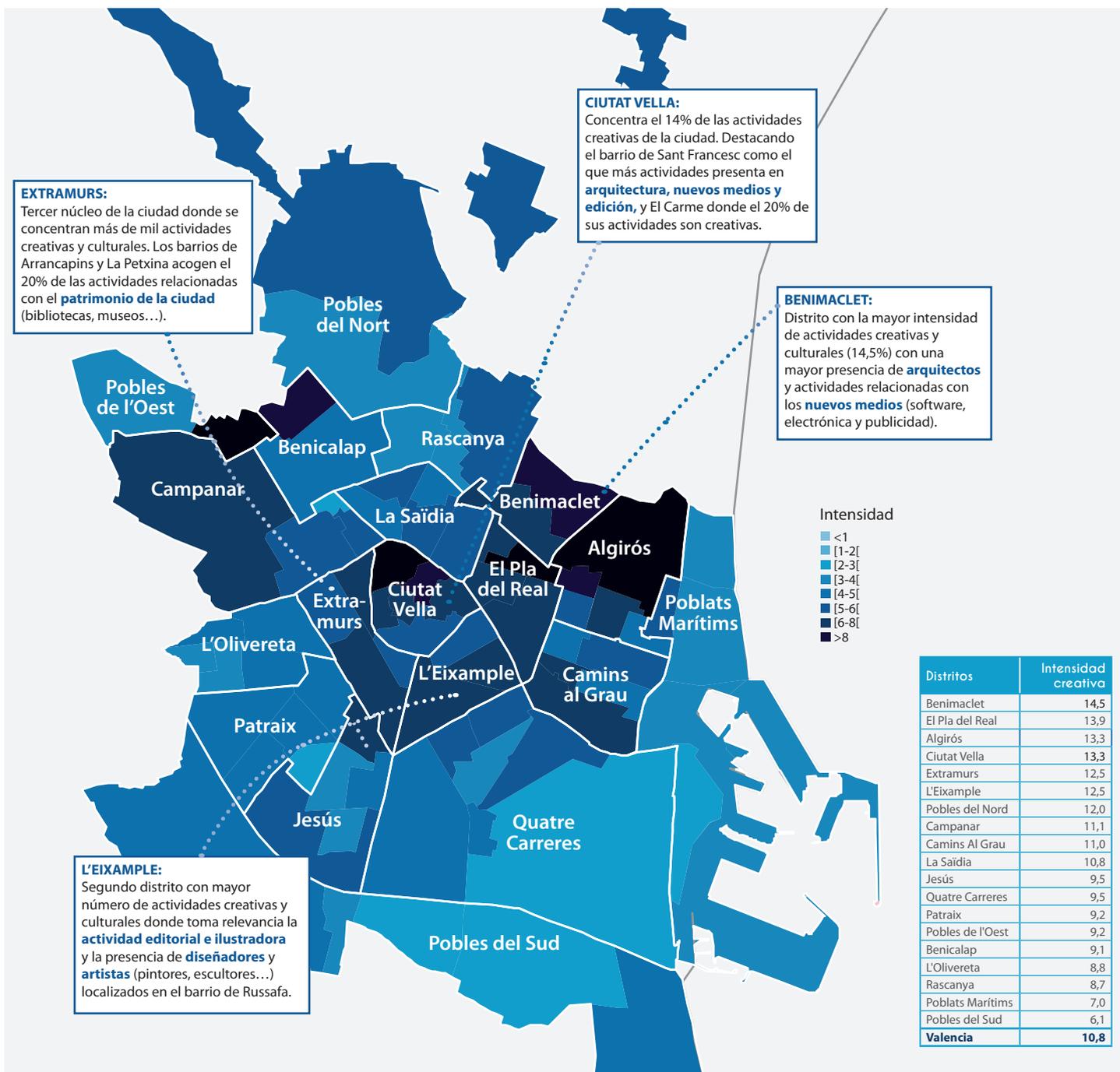
Fuente: Impuesto de actividades económicas (Ayuntamiento de Valencia).

Top-5 de las actividades creativas y culturales en Valencia

1. ARQUITECTURA E INGENIERÍA		2. DISEÑO		3. AUDIOVISUAL		4. NUEVOS MEDIOS		5. EDICIÓN		6. ARTES		7. PATRIMONIO	
Ciutat Vella	665	L'Eixample	164	Ciutat Vella	65	Ciutat Vella	366	Ciutat Vella	157	L'Eixample	138	Ciutat Vella	39
L'Eixample	608	Ciutat Vella	163	L'Eixample	63	L'Eixample	340	L'Eixample	132	Ciutat Vella	121	Extramurs	33
Extramurs	665	Extramurs	145	Extramurs	50	Extramurs	254	Extramurs	100	Extramurs	117	L'Eixample	14
El Pla del Reial	365	Camins Al Grau	96	Camins Al Grau	35	Camins Al Grau	187	Quatre Carreres	65	Quatre Carreres	71	Poblats Marítims	8
Camins del Grau	665	Quatre Carreres	81	Quatre Carreres	32	Campanar	173	El Pla del Real	64	La Saïdia	69	Quatre Carreres	7

Intensidad de las industrias creativas y culturales* en la ciudad de Valencia. 2013

*Ratio entre las actividades creativas y culturales y el total de actividades en cada uno de los barrios.
Fuente: Impuesto de actividades económicas (Ayuntamiento de Valencia).

ARQUITECTURA SOCIAL Y URBANA CON PROYECCIÓN GLOBAL

Los rincones de la ciudad de Valencia respiran arquitectura. Sus 103 Bienes de Relevancia Local y 63 Bienes de Interés Cultural son reflejo de las distintas culturas que han dejado su huella a lo largo de la historia. Este **patrimonio arquitectónico y cultural** permite la convivencia entre edificios centenarios (La Lonja, La Catedral, el Palacio Marqués de Dos Aguas...) y lugares de vanguardia (Ciudad de las Artes y las Ciencias, Veles e Vents, Parque de Cabecera...).

La mezcla urbana de estilos favorece la dimensión creativa del arquitecto valenciano

Los grandes estudios de arquitectura valencianos, espacios multidisciplinares donde la generación y transmisión de conocimiento es constante, están en pleno proceso de internacionalización. La **arquitectura valenciana está cada vez más presente en el mundo:** edificios como la estación de trenes de Lieja (Bélgica), macro-proyectos como la regeneración urbana del centro de Lima (Perú), premios y nominaciones internacionales (Red Dot Award 2013, Archdaily 2014...), y las recientes

nominaciones de jóvenes arquitectos galardonados para grandes proyectos (Rascacielos bioclimático en Jordania, Pabellón de deportes en Rusia...) son claros ejemplos de ello.

Actividades arquitectónicas en la ciudad de Valencia. 2013

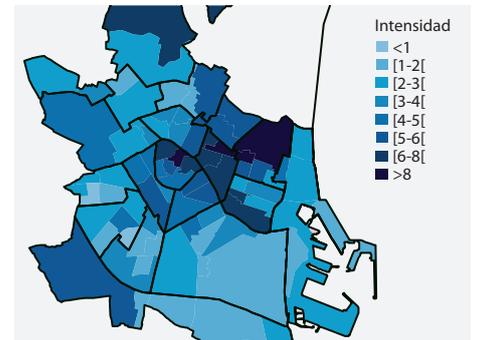

Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elab. propia.

La **Universidad Politécnica de Valencia** es la principal institución responsable de la capacitación de estos profesionales, formando cada año a más de 5.000 alumnos en Arquitectura y 2.500 en Ingeniería civil y Obras públicas. Junto a ella, el **CEU Cardenal Herrera** y la **Universidad Europea de Valencia** complementan la oferta educativa de la ciudad de Valencia.

La celebración conjunta de las ferias de la cerámica, el mueble, la decoración, la iluminación y la madera (**Nos Vemos**

Mapa de intensidad de la actividad arquitectónica*. 2013

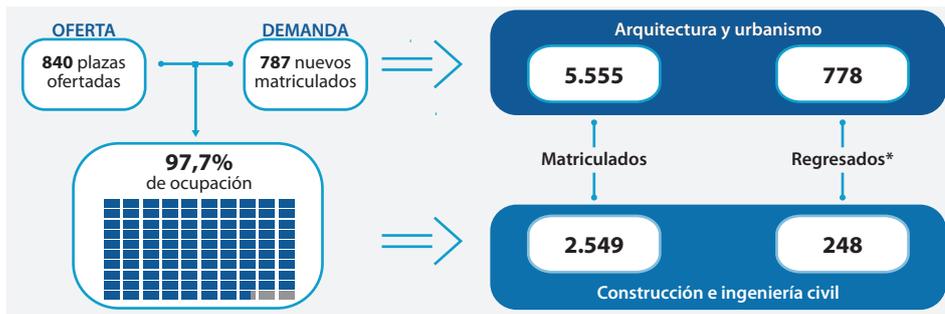
*Ratio entre las actividades arquitectónicas y el total de actividades en cada uno de los barrios. Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elab. propia.

en Valencia) permite concentrar en un único espacio a más de 1.400 firmas en 160.000 m². Cerca de 120.000 visitantes (un 15% extranjeros) acuden a este gran evento para conocer las nuevas propuestas y diseños del mercado. Además, tienen la oportunidad de asistir a cerca de 150 exposiciones y más de 70 conferencias que se llevan a cabo en la ciudad (Foro de Arquitectura y Diseño, Exposición XL/XS, Congreso de Rehabilitación en Edificación...).

Feria Valencia concentra la gran cita internacional del Hábitat

Junto a importantes y consolidados estudios (AIC Equip, Arquitectura i Tècnica Auxiliar, VTiM arquitectes, Ramón Esteve, Mas Millet...), una **nueva arquitectura** se abre paso en Valencia. Numerosos colectivos (Bipolaire, Carpe Via...) surgen con el objetivo de dinamizar el espacio público a través de la participación de los ciudadanos con su entorno. Un ejemplo es el *Mercado de Tapineria*, que ha pasado de ser un solar a convertirse en un espacio comercial dinámico y abierto a la calle. La creación de espacios funcionales y la reutilización de construcciones existentes orientadas a las necesidades urbanas son los nuevos retos de los arquitectos valencianos.

Oferta y demanda formativa en arquitectura e ingeniería civil. Curso 2012/13

*Alumnos graduados en el curso 2011/12. Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elaboración. propia.

DISEÑO VANGUARDISTA Y ARTESANO

El desarrollo del diseño valenciano va intrínsecamente unido a la consolidada historia industrial de la ciudad. Este escenario le ha permitido evolucionar y sentar una base sólida en la década de los 80' a través de dos grupos de jóvenes diseñadores valencianos *Caps i mans* y *Enebecé*, que iniciaron la expansión del diseño en Valencia. Actualmente, las fortalezas del diseño valenciano son: un **tejido industrial y cultural sólido**, la existencia de **ferias y eventos** como una plataforma de exhibición y comunicación, una reinención continua del sector animada por el **surgimiento de nuevos diseñadores**, la consolidación como **referentes a nivel internacional** de personas y empresas, y la formación a través de una **amplia estructura de enseñanza** que integra las nuevas tecnologías.

ALGUNOS ESTUDIOS DE DISEÑO MÁS RELEVANTES

- **Sanz Espacio Creativo:** estudio especializado en arquitectura efímera e interiorismo. Destaca su facilidad por gestionar la imagen de grandes firmas en ferias sectoriales celebradas en Europa, EEUU, Brasil, China, A. Saudí o Dubai.
- **Acierta Product Team:** empresa de diseño y creatividad especializada en el diseño de producto, espacios, imagen y marca. Entre sus clientes aparecen, entre otras, empresas como Solan de Cabras, Hermés, Amstel y Swarovski.
- **CuldeSac:** consultora de ideas creativas y estratégicas cuyo objetivo es aportar valor y negocio a las marcas tanto nacionales como internacionales a partir del diseño de productos, marca, interiores y eventos. Ha trabajado para Loewe, Lladró, Tiffany & Co., Seat...
- **Lavernia & Cienfuegos:** estudio internacional especializado en el diseño industrial y gráfico (identidad corporativa, webs, packaging...). Ha recibido numerosos premios internacionales (Dieline Awards, Pentawards...). En 2007 fue seleccionado entre los 80 estudios de diseño de productos más destacados a nivel mundial.
- **Estudio m llongo:** estudio multidisciplinar que desarrolla proyectos globales de diseño y comunicación, desde el diseño de interiores y mobiliario, hasta la identidad corporativa y la ilustración. Tiene como clientes destacados a Belros, Hacendado, Deli_rant, Suavinex, etc.

Oferta formativa en materia de interiorismo y diseño de producto

	Matriculados curso 2012 /13	Graduados curso 2011/12
Universitat Politècnica de València (UPV)		
Ingeniería Técnica Diseño Industrial	127	78
Grado Ingeniería Diseño Industrial y Desarrollo de Producto	633	35
Universidad Cardenal Herrera (CEU)		
Ingeniería Técnica Diseño Industrial	32	23
Grado Ingeniería Diseño Industrial	58	-
Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD)		
Grado de Diseño de Producto	56	-
Grado de Diseño de Interiores	71	-
Grado de Diseño Gráfico	96	-
Estudios Superiores de Diseño de Producto	207	27
Estudios Superiores de Diseño de Interiores	251	40
Estudios Superiores de Diseño Gráfico	96	53

Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elaboración propia.

La ciudad de Valencia se proyecta como un punto de referencia del diseño e interiorismo a través del **hábitat**, sector que aglutina a profesionales de la arquitectura, mueble, cerámica, iluminación, diseño gráfico, decoración e interiorismo, situando al **diseño como elemento común** a todas ellas.

El crecimiento del diseño valenciano pasa por la **internacionalización** de sus productos y la utilización del **networking** que permitan consolidarlo tanto dentro como fuera de España. Hoy en día, la actividad del sector es desarrollada por referentes del diseño valenciano y nacional: **Nacho Lavernia** (Premio Nacional de Diseño 2013) y la empresa **VICCARBE** (Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial 2008 en la categoría de Diseño) son un claro ejemplo de ello. Además nuevas generaciones de jóvenes diseñadores apuestan por **propuestas más innovadoras**, como es el caso de Manuel Camacho (con su exposición internacional apoyada por el Instituto Cervantes), *Chair your life* con una visión del diseño más artesanal premiada internacionalmente y *Yonoh* un estudio con origen en NUDE y nominado a los premios *Interior Innovation*, uno de los más reconocidos a nivel mundial en el diseño de interior.

Valencia apuesta por una oferta del diseño integrada y orientada al mercado

ALGUNOS EVENTOS DEL DISEÑO VALENCIANO A NIVEL INTERNACIONAL

- **Nos vemos en Valencia:** cita internacional del interiorismo, decoración y la arquitectura. Agrupa un programa de actividades vanguardistas que muestran la importancia del diseño.
- **Ágora NUDE:** vivero y plataforma de promoción del diseño emergente con la participación de profesionales dedicados al diseño.
- **Valencia Disseny Week:** proyecto de la Asociación de Diseñadores (ADCV) que aproxima a la empresa y a los profesionales del diseño con actividades como *Diseño en Común*, *Te lo compro*, *XL/xs diseñado por arquitectos* y *From Valencia with Design*.
- **Come Casa!** Experiencia sensorial del diseño de interiores; **Mercado de la Tapinería**, un escenario de exposición del diseño; **Las Naves**, un espacio de creación contemporánea; **La Rambleta**, destinado a la producción actual, emergente y multiforme; y **MUVIM**, que da paso al diseño con un contenido cultural de la calle.

Actividad diseñadora en Valencia. 2013

Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elab. propia.

ANIMACIÓN Y CORTOMETRAJE, MOTOR DEL AUDIOVISUAL

La existencia de barrios tradicionales con un marcado carácter histórico (El Carmen, Benimaclet...) junto a espacios más vanguardistas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, han atraído a directores como Almodóvar (*La mala educación*) o Brad Bird (*Tomorrowland*, última producción de Disney) que han elegido Valencia como escenario de sus películas.

Pero Valencia no solo ofrece este **entorno atractivo para el rodaje**, sino que dispone de un **amplio abanico de profesionales** que dotan a la ciudad de un espíritu de diseño y creatividad aplicado a la industria audiovisual.

Valencia dispone del elemento más importante en la industria audiovisual: el talento

Durante el s. XXI, el audiovisual valenciano ha logrado cuatro **Premios Goya** vinculados al ámbito de la animación, a los que hay que añadir las múltiples producciones que han sido finalistas más recientemente: *El fin y Usa el coco* (Hampa Studio, 2013), *Vía Tango*

Valencianos ganadores del Goya en Animación

(Adriana Navarro, 2014), *Lucas* (Álex Montoya), *Órbitas* (Jaime Maestro, 2014) o *Fallas 37* (Óscar Martín, 2014), entre otros.

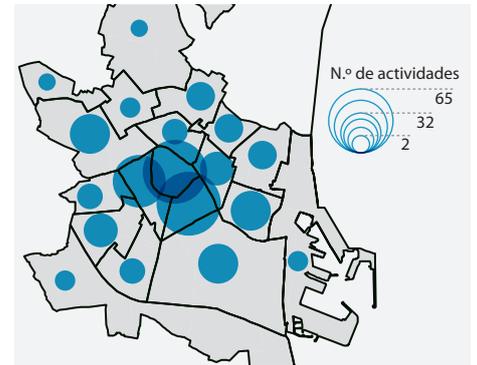
La **calidad** ofrecida por las **productoras valencianas** (Keytoon, Pasozebra, Hampa Studio...) les permite trabajar para grandes marcas nacionales y también competir a nivel internacional, diseñando para Barrio Sésamo, BRB International o Walt Disney.

La animación valenciana es fruto del mix entre una cultura artesanal y diseñadora influida por la ilustración y el cómic

Junto a la actividad audiovisual desarrollada en Valencia, es normal encontrarse con **profesionales valencianos en producciones extranjeras** o en los estudios de importantes compañías como Disney, Pixar, DreamWorks o Aardman. La **animación** es el sector más relevante dentro del audiovisual valenciano, tanto en **3D** (digital) como en la técnica del **stop motion** (movimiento de objetos estáticos a través de la fotografía) lo que ha permitido abrir la industria audiovisual valenciana al mundo.

Pablo Llorens (ganador de dos Premios Goya en 1996 y 2005), Sam (nominado a los Goya 2011 y prenominado a los Oscar 2012 por *Vicenta*) y Javier Tostado (premiado con un Silver Telly como una de las producciones de referencia en EE.UU. por *Clay Kids*) son el reflejo del potencial de Valencia en la generación de animaciones *stop motion* a nivel mundial.

Distribución de la actividad audiovisual. 2013

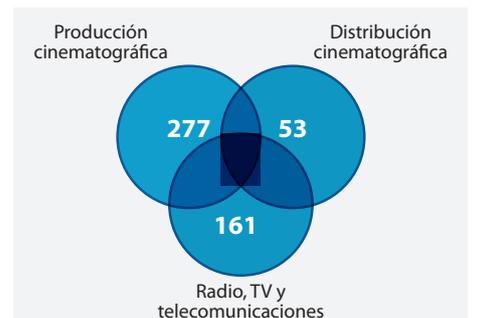

Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elab. propia.

Cada año la ciudad celebra el **Festival Internacional de Cine de Valencia** (Cinema Jove) con una sección de largometrajes (270 para la edición de 2014) y otra de cortometrajes (más de 1.400), todo ello organizado desde **CulturArts-IVAC**, institución responsable del fomento del audiovisual valenciano. Junto a este festival, también destaca el **Festival Internacional de Cortometrajes de Radio City**, donde compiten más de 70 cortos.

El presente refleja que **la actividad** en el audiovisual valenciano **es cada vez más intensa**: la productora *Nadie es Perfecto* ha coproducido junto a Álex de la Iglesia la película *Musaraña*; Gabi Ochoa (director de *El amor no es lo que era*) ha participado en los Festivales de Michigan, Glasgow o Chicago, y la empresa *Brainstorm*, cuya tecnología 3D es aplicada por la agencia Reuters, la BBC y Al Jazeera.

Actividades audiovisuales en Valencia. 2013

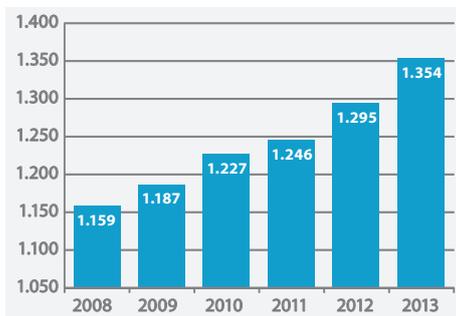
Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elab. propia.

CREATIVIDAD ORIENTADA AL ENTRETENIMIENTO DIGITAL

En Valencia, ciudad moderna e innovadora, se desarrolla un nicho de actividad basado en los nuevos medios (desarrollo de software, videojuegos, electrónica y publicidad). Éste lo integran **empresarios jóvenes** y un **capital humano altamente cualificado** con un perfil técnico **creativo y proactivo**. En la actualidad existen más de 2.800 licencias ligadas a este tipo de actividades. Pese a la crisis, **este sector no ha dejado de crecer** tanto en su vertiente de desarrollo de software, videojuegos y electrónica (+16,8% entre 2008 y 2013) como en el ámbito publicitario (+28,7% en el mismo periodo).

Evolución de las actividades de desarrollo de software y electrónica en Valencia. 2008-2013

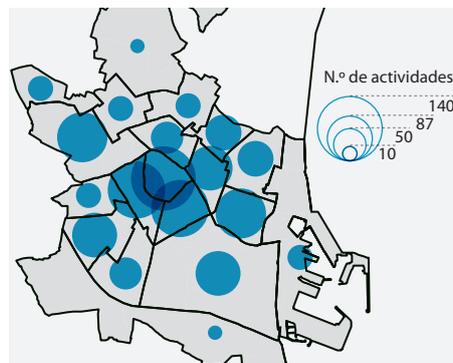
Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elab. propia.

Desde 2010 la ciudad se convierte en el **foco del videojuego mundial** al acoger la mayor competición digital del mundo, *Dreamhack*, que concentra a más de 250 jugadores profesionales,

Oferta formativa en materia de videojuegos y animación digital

ESAT Escuela Superior de Arte y Tecnología
Higher National Diplomas (HND):
- Videogames Programming
- Arte para videojuegos
- Art & Design: Interactive Media Production
Postgrados:
- ID3 Diseño y desarrollo interactivo digital
- Animación 3D
- Programación multihilo
Cursos avanzados
- 3D intensivo
- 3D animación
- Preproducción y animación Flash

Distribución de las actividades de desarrollo de software y electrónica. 2013

Fuente: Ayuntamiento de Valencia y elab. propia.

Fuerte industria del ocio digital basada en una oferta educativa única

2.000 personas conectadas en red y más de 10.000 participantes. Valencia fue la primera ciudad donde se celebró el primer *Congreso e-Sports* (deportes electrónicos), organizó el Congreso de Desarrolladores de Videojuegos 2011, dispone del primer evento de negocios de Apps (*App Trade Centre*) y celebra el *International Space Apps Challenge* donde desarrolladores web crean aplicaciones para la NASA. Todo ello refuerza su posición como **ciudad de desarrollo de ocio interactivo**.

Esta industria está compuesta por **pequeñas empresas especialistas** en el

PRIMERFRAME Escuela de animación
Masters:
- Animación 3D
- Videojuegos
Cursos avanzados
- VFX y PostPro (efectos especiales)
- Motion Graphics

BARREIRA ARTE Y DISEÑO
- Ciclo Superior de artes gráficas y diseño de animación 3D

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DE VIDEOJUEGOS MÁS RELEVANTES

- **Elite 3D:** desarrollador de gráficos 3D para videojuegos que trabaja, entre otros, para Sony, Microsoft, Electronic Arts, Adidas, Kellogg's... Apple utilizó sus diseños en la presentación del iPhone 5 en 2013.
- **Gameloft:** primera gran multinacional de videojuegos para smartphones y tabletas con estudio permanente en Valencia.
- **Akaoni:** con el juego *Zombie Panic in Wonderland* alcanzó el primer puesto de descargas para WiiWare de Nintendo en Japón.
- **Akamon:** empresa reconocida como la mejor start-up mundial de juegos sociales en red.
- **Super Awesome:** desarrollador de juegos para iPhone, consiguió con *Pro Zombie Soccer* ser la aplicación iPhone de la semana, habiendo vendido más de 200.000 copias de iPhone, iPad y Mac.
- **Sonotrigger:** productora musical para videojuegos que ha sido Premio Nacional al mejor sonido de videojuegos 2012 y nominado al Hollywood Music in Media Awards 2012 por *Supermagical*.

desarrollo de videojuegos y aplicaciones para móviles y tabletas que basándose en la calidad de su trabajo compiten en mercados internacionales y son elementos básicos en el presente y futuro de la nueva economía de la ciudad.

El crecimiento de los videojuegos se **sustenta en la oferta educativa existente** en Valencia, siendo la primera ciudad española con una carrera exclusiva de videojuegos. ESAT, PrimerFrame, la UPV, La Florida y el nuevo *Ciclo de Animación 3D* del centro Barreira A+D aseguran el afloramiento de nuevos artistas en este sector.

UPV Universitat Politècnica de València
- Experto universitario en animación 3D, cine y videojuegos:
- D.E.U. en diseño creativo de videojuegos

FLORIDA UNIVERSITARIA
- Master en creación de experiencias en videojuegos

ILUSTRANDO CON VOCACIÓN EMPRENDEDORA

Desde el s. XV Valencia acoge una gran actividad editorial liderando, junto con Barcelona, la producción de la Península. En la actualidad la actividad editorial valenciana sigue teniendo un lugar destacado, y cerca de 100 editoriales desarrollan un trabajo orientado tanto a la **reproducción** perfecta de códices y manuscritos antiguos (*Patrimonio Ediciones, Vicent García Editores...*) como en la **incorporación de las nuevas tecnologías a la edición** (la editorial *Tirant lo Blanch* es pionera en la digitalización de su fondo editorial).

La presencia de una **amplia comunidad en torno al libro** se plasma en las numerosas librerías y locales que dedican un emplazamiento a exposiciones y actividades relacionadas con la **ilustración y el cómic**. Incluso la propia **Biblioteca Pública Valenciana** ha visto como su espacio dedicado al cómic ha cobrado fuerza, creando un apartado para fanzines y publicaciones independientes, promoviendo así su visibilidad con exposiciones mensuales y mesas redondas relacionadas con el tema.

El acercamiento de los autores a la vida de la ciudad refleja la implicación en la difusión de su trabajo

La demanda de formación específica, tanto reglada como no reglada, hace que crezca su oferta y que exista un **flujo constante de nuevos profesionales en torno a la ciudad**, que acrecienta el interés en los trabajos de edición e ilustración.

Formación en materia de edición e ilustración en Valencia

<p>UPV Universitat Politècnica de València (2013/14)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Master en Diseño e Ilustración : 274 matriculados - Grado en Bellas artes: 2.354 matriculados
<p>ESAT Escuela Superior de Arte y Tecnología</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curso avanzado de ilustración - HND in Art & Design

La inquietud intelectual y la vocación emprendedora en Valencia se reflejan en numerosas **iniciativas** como la feria alternativa *TENDERETE* de autoedición, con un notable éxito incluso fuera de nuestras fronteras; las jornadas de Cómics y la próxima Feria del Cómics y la Ilustración (TEBEO VALENCIA 2015); el Circuito de Ilustración; las Jornadas de Ilustración en el MuVIM; el Congreso ILUSTRAFIC en la UPV; el Congreso Internacional de Tipografía (ADCV¹); la Fira del Llibre de València con cerca de medio millón de visitantes cada año (AEPV²)... son algunos de los **múltiples eventos** que se celebran en la ciudad y en los que tiene especial relevancia la participación de la APIV³.

La ilustración valenciana está de moda, y también lo están sus autores: Paco Roca, Pablo Auladell, M. A. Giner Bou, Cristina Durán, Aitana Carrasco, Sento Llobell, Paula Bonet, son algunos de la centena de ilustradores que trabajan en Valencia. La ciudad se ha convertido en una fuente de talento que se pone de manifiesto en el reconocido **prestigio nacional e internacional de sus profesionales**. Un buen ejemplo de ello es *Valentia* (2012), un conjunto de historias alrededor de Valencia

¹ Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana.

² Associació d'Editors del País Valencià.

³ Associació Professional d'Il·lustradors de València.

Principales reconocimientos relacionados con la Ilustración en Valencia

1.999	Carlos Ortín , "Narices, buhítos, volcanes y otros poemas ilustrados". Segundo premio. Premio Nacional de Ilustración.
2.003	Ajubel , "El pájaro libro" Premio Nacional de Ilustración Victor Santos , Premio "Josep Toutain" Autor Revelación Salón Internacional del Cómic de Barcelona
2.005	Pablo Auladell , "Peiter, Peter y Peer, y otros cuentos, de Andersen" Premio Nacional de Ilustración. Segundo premio.
2.006	Pablo Auladell , Premio "Josep Toutain" Autor Revelación Salón Internacional del Cómic de Barcelona
2.007	Paco Roca , "Arrugas" • Premio al mejor guión y mejor obra española. <i>Salón Internacional de Cómic de Barcelona</i> • Premio Nacional del Cómic (2008) • Premio <i>Gran Guinigi</i> mejor historia larga del <i>Festival de Lucca 2008</i> (Italia)
2.009	Miguel Calatayud Premio Nacional de Ilustración Ajubel , "Robinson Crusoe" • <i>Bologna Ragazzi Award 2009</i> . Ficción. • <i>White Ravens List 2009</i> . • Premio en la categoría ilustración/libros, <i>Titán</i> , (Portugal) • 2nd CJ Picture Book Awards (Corea) Álvaro Pons Premio a la divulgación. <i>Salón Internacional del Cómic de Barcelona</i>
2.010	Ana Juan Premio Nacional de Ilustración
2.011	Paco Roca , "El invierno del dibujante" • Mejor guión y mejor obra española. <i>Salón Internacional del Cómic de Barcelona</i> • Mejor autor extranjero <i>VIII Treviso Comic Book Festival 2011</i> (Italia) Mireia Pérez , "La muchacha salvaje" Premio Fnac-Sins entido
2.013	Paco Roca , "Los surcos del azar" Mejor obra española <i>Salón Internacional de Cómic de Barcelona</i> . Sento , "Un médico novato" Premio Fnac-Sins entido

...en Valencia el libro es inquieto, se mueve y se deja ver.

elaborada con la participación de 34 artistas valencianos y *Arrós Negre* (*Mejor Fanzine* en el Salón del Cómic de Barcelona 2014).

El hecho de que Valencia destaque por el gran número de **editoriales de calidad especializadas** en libro de texto y en literatura infantil (*Tandem, Media Vaca...*) hace imprescindible el protagonismo de la ilustración. En los últimos años y dentro de los géneros literarios, la **novela negra** parece querer instalarse en la ciudad y hacer de ella una de sus más importantes sedes. Como muestra de este movimiento, el Festival de cine y literatura VLC Negra y la convocatoria del premio Mejor Novela VLC Negra y del concurso de microrrelatos vía Twitter.

FALLAS, REFLEJO DEL INGENIO Y ARTE URBANO AUTÓCTONO

Las industrias creativas y culturales de Valencia no pueden pasar por alto la industria fallera como una de las mayores potencialidades de la ciudad, estando considerada de **Interés Turístico Internacional**. Las Fallas van más allá del hecho de ser una mera festividad local: han pasado de considerarse una tradición a convertirse en una industria consolidada y estratégica donde la **imaginación, la creatividad y el ingenio** sustentan una actividad de gran valor para la ciudad y su entorno.

Las Fallas en cifras

Fuente: Gremio Artesano de Artistas Falleros, Junta Central Fallera, Interagrupación de Fallas de Valencia, Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, GVA.

Pese a la evolución de los materiales, la madera sigue siendo un material esencial en los monumentos falleros. Sin embargo, el trabajo de los institutos tecnológicos junto a empresas de la industria fallera reflejan un **proceso innovador inherente a las actividades del sector** (materiales, productos, procesos, iluminación...).

PROYECTOS INNOVADORES EN EL SECTOR DE LAS FALLAS

- **Piromodel:** desarrollo de un modelo de datos estándar para el intercambio de información entre los agentes del sector pirotécnico con el fin de beneficiarse de la aplicación de las TIC los espectáculos pirotécnicos.
- **Carcasas pirotécnicas biodegradables:** incorporación de materiales biodegradables en las *masletás* con el fin de evitar la contaminación producida por las antiguas carcasas de cartón. Los nuevos materiales se desintegran en tres meses convirtiéndose en materia orgánica.
- **Dispositivo pirotécnico adaptado a la normativa americana:** desarrollo de un nuevo material plástico, 100% reciclable, que minimiza el riesgo de accidentes en los productos pirotécnicos, tanto en su fabricación, transporte como en el montaje y permite la entrada en el mercado americano.
- **Automatización de la construcción de los monumentos falleros:** software que automatiza el proceso de elaboración a partir de la creación de maquetas digitales: reduce los costes, la cantidad de residuos y los tiempos.
- **Iluminación con Leds y energías renovables:** proyecto pionero orientado al ahorro del consumo energético en la iluminación de los monumentos falleros y un menor impacto ambiental.

El ciclo formativo de **Técnico Superior en Artista Fallero y Construcción de Escenografía** proporciona una mayor especialización y profesionalización del sector. Con una duración de 2.000 horas lectivas, 2014 ofrecerá la primera promoción de artistas falleros con titulación que alcanzará medio centenar de egresados.

Los referentes de la cultura fallera incluyen, además de artistas falleros, a los principales exponentes de las otras actividades que componen este sector.

Candidatas en 2015 a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO

Manolo Martín (artista fallero) y **Ricardo Caballer** (pirotécnico que participó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000) son un ejemplo de ello.

El trabajo de los artistas falleros no se limita a la creación de monumentos falleros. Desde los años 30 han llevado su trabajo al cine a través de la realización de decorados para películas nacionales e internacionales, destacando entre muchos otros a **Ricardo Alcaide** (creador de escenografías teatrales, de TV y operísticas), el grupo **Fet d'Encàrrec** (especializado en decorados teatrales) y **Xavier Herrero** (decoración de espectáculos musicales).

Durante la *Semana Fallera* se disponen los monumentos a lo largo de las calles convirtiendo a Valencia en un **gran museo urbano**. Este producto turístico es contemplado cada año **por más de un millón de visitantes**.

Las nuevas tecnologías, a través de distintas aplicaciones disponibles para dispositivos móviles, han impulsado la divulgación de este sector fuera de nuestras fronteras.

Arte efímero convertido en emblema de la ciudad en el que se mezcla la tradición con la creatividad y el vanguardismo del actual s. XXI

ARTE EMERGENTE CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Los barrios de la ciudad respiran talento y creatividad, siendo el fiel reflejo de la **abundancia cultural y artística** de Valencia. Ciutat Vella, Russafa, Benimaclet y Poblats Maritims son epicentro de las expresiones culturales: música, danza, teatro, ópera, escultura, fotografía, pintura, moda, gastronomía...

MÚSICA

La tradición musical en Valencia y la elevada formación de sus músicos hacen de la ciudad un lugar de desarrollo del talento musical. **Varios estilos se entremezclan:** desde las tradicionales bandas de música (34 sociedades musicales) y músicos independientes valencianos (Gramola Fest), hasta la música clásica (Palau de la Música y

Palau de les Arts) y festivales que se realizan en la ciudad (Espai Mediterrani, Festival Internacional de Jazz, Deleste, Surforama, Wachina...).

El **Palau de la Música** es uno de los principales auditorios a nivel nacional, destacando la calidad de su acústica. En 2012 desarrolló 484 actividades (conciertos de música clásica, corales, bandas de música, festivales de jazz, flamenco...) que concentraron a más de 378.000 asistentes.

El interés por la música en Valencia es tal, que en ella conviven **dos orquestas de prestigio internacional:** la Orquesta de Valencia y la Orquesta de la Comunitat Valenciana.

y el Festival d'Estiu Sagunt a Escena (festival de teatro y danza) son algunos de los escenarios que proyectan la escena valenciana a nivel internacional. Toda esta producción artística es posible gracias a la **importante estructura formativa** existente en la ciudad.

Oferta educativa de los principales centros de formación en artes escénicas. 2013/14

Conservatorio Profesional de Danza

- Grado Elemental: 186 matriculados
- Grado Profesional Danza Española: 58 matriculados
- Grado Profesional Danza Clásica: 91 matriculados
- Grado Profesional Danza Contemporánea: 72 matriculados

Conservatorio Superior de Danza

- Pedagogía de la Danza: 57 matriculados
- Coreografía e Interpretación: 65 matriculados

Escuela Superior de Arte Dramático

- Interpretación: 95 matriculados
- Dirección de escena: 19 matriculados

PRINCIPALES CENTROS DE FORMACIÓN MUSICAL

- **Conservatorio "José Iturbi":** centro municipal de educación musical tanto de grado elemental (209 alumnos) como de grado profesional (409 alumnos).
- **Conservatorio Nº 2:** centro de estudios profesional con amplia oferta educativa musical tanto en grado elemental (311 alumnos) como profesional (742).
- **Conservatorio Superior "Joaquín Rodrigo":** con un Auditorio de 474 localidades y una oferta educativa de grado superior dirigida a cerca de 600 alumnos cada año.
- **Centro de Perfeccionamiento "Plácido Domingo":** situado en una de las salas del Palau de les Arts se dirige a la formación de alto nivel de jóvenes cantantes y músicos (líricos, de coro, maestros repertoristas...). Sus alumnos forman parte de los repartos y producciones del propio Palau.
- **Berklee College of Music:** campus internacional con formación específica: *Master in Music Technology Information, Contemporary Performance, Scoring for Film, TV and Video Games y Global Entertainment and Music Business.* En sus dos primeras promociones se han graduado 182 alumnos de 30 países diferentes.

TEATRO Y DANZA

Las **artes escénicas están vivas en Valencia**, aspecto que se refleja en las 285 obras (más de 1.500 representaciones) que se realizaron en los teatros de la ciudad, lo que supuso una afluencia de más 332.000 asistentes. Esta demanda permite la convivencia en la ciudad de grandes teatros (*Teatro Principal, Olympia, Rialto...*) con otros de menor escala (*Escalante, Espacio Inestable, Carme Teatre...*).

El desarrollo teatral y de danza en Valencia está siguiendo distintas corrientes, y por ello los **espacios independientes** están cobrando fuerza: Ornitorincs, Sol Picó, Los corderos, El pont flotant, Ananda Dansa, Otra Danza y artistas como Carles Alfaro, Rodolf Sirera son algunos ejemplos del talento de las artes escénicas.

Además **eventos** como Dansa VLC (festival de danza), Russafa Escénica (joven festival multidisciplinar de teatro)

ÓPERA

La producción operística del **Palau de les Arts Reina Sofía** es uno de los mayores hitos musicales de la ciudad. Este edificio innovador dispone de cuatro grandes espacios: la Sala Principal para la representación de ópera y ballet (aforo para 1.412 espectadores), el Auditorio para conciertos, estrenos de cine o eventos (1.490 espectadores), el Aula Magistral para eventos de menor tamaño (378 personas) y el Teatro Martín i Soler con capacidad para 400 personas. Durante 2012 cerca de 90.000 personas asistieron a sus obras, y producciones propias como *Fidelio, Turandot, La Bohème, Otello* y la reconocida *El Anillo del Nibelungo* han sido representadas con éxito en el exterior (*Los Angeles Opera, Gran Ópera de Houston, Carlo Felice de Génova, Massimo de Palermo, Teatro Verdi de Trieste, Ópera de Montecarlo y Ópera de Graz* en Austria).

También destacar la celebración en Valencia del **Festival del Mediterráneo**

(ya por su séptima edición), evento que a través de óperas (*La forza del destino* de Verdi y *Turandot* de Puccini), conciertos y recitales de pianistas y voces valencianas pretende acercar el arte operístico a los valencianos y visitantes de la ciudad.

ARTE VISUAL Y CONTEMPORÁNEO

Junto a un importante número de edificios con un marcado significado histórico (la Lonja, l'Almoína, Torres de Serrano, Torres de Quart...), Valencia goza de una **importante red de museos y salas de exposición** que componen una oferta diversificada de exposiciones de obras visuales y contemporáneas

OTROS ESPACIOS PARA EL ARTE VISUAL Y CONTEMPORÁNEO EN VALENCIA

- **Centro del Carmen:** centro cultural con una amplia variedad de exposiciones de arte: pintura flamenca, arte emergente, arte valenciano...
- **Museo de Bellas Artes "San Pío V":** dispone de uno de los conjuntos de pintura gótica más importantes del país. Su oferta abarca desde artistas valencianos (Ribalta, Sorolla...) hasta obras de Ribera, Van Dyck, Murillo, Velázquez, El Greco... En la actualidad dispone de una sala exclusiva para obra de Goya.
- **Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí":** exposición, situada en el palacio gótico del Marqués de Dos Aguas, de una amplia representación de cerámica española y extranjera, teniendo especial relevancia la de origen valenciano, junto a otras colecciones de artes decorativas.
- **Sala "La Gallera":** sala de exposiciones orientada hacia las propuestas más actuales del arte contemporáneo.
- **Galerías de arte:** *Luis Adelantado*, *Espai Visor*, *Galería Paz y Comedias* y *Galería Rosa Santos* son referentes del arte visual contemporáneo. Galerías como *Espai Tàctel* y *Galería Set Espai d'Art* son nuevas apuestas más cercanas a la sociedad.

que fomentan la participación de los ciudadanos en la vida social y cultural de la ciudad.

Más de 4,5 millones de personas han visitado estos museos, entre los que destacan el **IVAM** (Instituto Valenciano de Arte Moderno), el **MuVIM** (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) y el **Museo de las Ciencias Príncipe Felipe**.

MODA

La **moda valenciana** está consolidada con referentes como Presen Rodríguez, Tomás García, Alex Vidal y Miquel Suay entre otros. Diseñadores emergentes se abren paso, es el caso de *UKE Forever* y *Siemprevivas* de Adrián Salvador y Lucas Zaragós, una de las marcas de moda con mayor proyección internacional.

Tal es la importancia de la moda en la ciudad que el 42% de la actividad diseñadora de la misma está orientada al sector de la moda. Además la oferta formativa en la ciudad y las cifras que presenta permiten pensar en un desarrollo continuo del sector.

GASTRONOMÍA

La gastronomía en Valencia ha experimentado un cambio paulatino que partiendo de la cocina tradicional e introduciendo nuevas técnicas creativas dan como resultado la **nueva cocina valenciana**, galardonada con cinco *Estrellas Michelin* y 16 *Soles Repsol*. Tres grandes referentes de esta cocina de vanguardia son **Quique Dacosta** (puesto 41 en *The World's 50 Best Restaurants*), **Ricard Camarena** (que ha apostado por la apertura de un laboratorio de I+D y creatividad) y **Paco Torreblanca** (mejor pastelero de Europa).

El éxito de la gastronomía en Valencia

Fuente: Guía Michelin, Guía Repsol y elaboración propia.

La expansión de la gastronomía en la ciudad está abriendo paso a nuevos espacios urbanos como los disponibles en la **Marina Real**, siendo Raúl Aleixandre (Premio Nacional de Gastronomía 2004 y una estrella Michelin) uno de los primeros en aprovecharlos. Tal importancia está adquiriendo esta gastronomía que la Universitat de València comienza a ofrecer, a partir del curso 2015/2016, el Grado de Ciencias Gastronómicas, **título universitario pionero** en España y que dará un mayor grado de profesionalización al sector.

ALGUNOS CASOS CREATIVOS Y CULTURALES DE ÉXITO

Ramón Esteve, un laboratorio de ideas constructivas

Referente de la arquitectura nacional e internacional localiza su sede en Valencia con el objetivo de crear espacios y lugares que transmitan emociones e inviten a vivir en ellos. Su estudio de arquitectura y diseño está formado por un equipo multidisciplinar de expertos especializados que permite el desarrollo de productos en diversos ámbitos: casas (Na Xemena, Paz y Comedias, Monasterios, Rocafort...), equipamientos (Centro de Investigación Príncipe Felipe, Centro de Convenciones Myrtus...), interiorismo (Chapeau, NH Hotel Palacio de Tepa...) y diseños para Gandía Blasco, Vondom o Bivia. La web especializada en arquitectura *Archdaily* ha seleccionado su *Vivienda en Monasterios* para optar al premio Obra del Año 2014 en la categoría de Vivienda Unifamiliar.

Nadadora, diseño con sencillez y adaptabilidad

Teniendo a la sencillez como base de la idea, la forma y el proceso, Nadadora es un estudio que entiende el diseño como “un pensar en soluciones para la mejora del entorno que nos rodea”. Impulsados por su participación en el Salón NUDE de la Feria Hábitat Valencia, se encargó de realizar el Salón NUDE 2014. Sus proyectos han participado en conferencias y exposiciones en Helsinki, Milán, Seúl, Nueva York, París y Estocolmo. Entre sus reconocimientos en 2011 caben destacar el Mejor espacio por la exposición Zoco y Mejor packing de cerveza Antara (Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana) y finalista en los *Best of Year* (Interior Design) de Nueva York por *Tab*.

Clay Animation, un *stop motion* en continuo movimiento

Estudio de animación especializado en la producción audiovisual basada en simular el movimiento de objetos estáticos fabricados por materiales flexibles, en muchos casos con plastilina, a partir de una serie de imágenes fijas encadenadas: técnica *stop motion*. Dirigido por Javier Tostado y María Lara ha tenido en la serie infantil *Clay Kids* su mayor éxito: considerada la decimoprimer serie infantil más vista a nivel mundial (*MIP Junior 2012*), premiada en EE.UU. con un *Silver Telly Awards* como mejor programa de TV y seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Animación 2012 de Annecy. Esta serie — con 26 capítulos, casi 300 minutos de animación y desarrollada por más de 80 profesionales— está siendo emitida en cerca de 60 países y, dado su éxito, algunos de ellos ya han demandado una segunda temporada.

ESAT, escuela pionera en el sector digital interactivo

La Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT) es un referente a nivel nacional en la formación de profesionales para el campo del diseño gráfico, la animación y la programación de videojuegos. Su oferta educativa se caracteriza tanto por dotar al alumnado de las necesidades demandadas por el mercado laboral como de sentar las bases para continuar con su formación académica en una universidad europea. En este sentido los alumnos que forman parte de los *Higuer National Diplomas* (Programación en videojuegos, Arte para videojuegos, Diseño gráfico 2.0 y Bellas Artes 2.0) tienen la opción de seguir su formación en las universidades británicas de Northumbria y Teeside con vistas a obtener una titulación superior universitaria. En la actualidad ya han sido seis las promociones de alumnos de esta escuela que han nutrido al tejido empresarial de personal altamente cualificado.

Paco Roca, un maestro del cómic

Es uno de los autores de cómic más populares y con mayor prestigio de la actualidad. Su trabajo, rigurosamente documentado, proporciona un alto grado de realismo a su narrativa rememorando tanto sucesos, lugares como personajes de la cultura o historia española. Entre ellos destaca la novela gráfica *Arrugas* (más de 45.000 ejemplares vendidos) con el que ha obtenido el Premio Nacional de Cómic 2008, Mejor Obra y Guion en el Salón del Cómic de Barcelona 2008 y, gracias a su adaptación al cine, dos Goyas como Mejor Película de Animación y Mejor Guion Adaptado 2008. Además cabe nombrar otros trabajos como *El invierno del dibujante*, *Memorias de un hombre en pijama* o su último trabajo *Los surcos del azar* elegido Mejor Obra española en el Salón del Cómic 2013, ejemplos de la versatilidad de este artista valenciano.

Ananda Dansa, un diálogo a través de la danza

Es una de las compañías valencianas de danza más consolidadas con más de 25 obras diseñadas y coreografiadas por los hermanos Valls —30 años de trayectoria—, giras en alrededor de 16 países y más de 3.000 funciones. Sus espectáculos introducen elementos del teatro, destacando la dramaturgia. Es considerada una compañía pionera en la producción de espectáculos orientados tanto a nuevos públicos como los niños. En 2006 recibe el Premio Nacional de Danza en su modalidad de creación y el Premio MAX de Artes Escénicas al Mejor Espectáculo de Teatro Infantil por la obra *Mago de Oz* (2002) y *Peter Pan* (2003). Esta última producción también recibió dos Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana en las categorías de Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Composición Musical en 2003. En la temporada de danza 2014 ha presentado un renovado *Peter Pan* con una versión actualizada y vigente.

José Luis Ceballos y Paco Sanabria, el futuro del arte efímero fallero

Estos dos jóvenes, licenciados en Bellas Artes, forman un equipo artístico pluridisciplinar. Principalmente se centran en la creación artística de fallas infantiles, pero su formación en artes plásticas les lleva a trabajar en otras actividades como la ilustración, la escultura y la conservación y restauración de bienes culturales. Por octavo año consecutivo plantarán la Falla infantil de la Plaza del Ayuntamiento en 2015, *Painting Valencia*, consolidándose como la firma del momento en el contexto infantil fallero. Su formación y visión del arte les lleva a crear unas fallas didácticas donde se combina la diversión y la plástica infantil, rasgos diferenciales de sus obras y que tanto gustan al público.

Ricard Camarena, un laboratorio de ideas

Confianza en las posibilidades y potencialidades de la ciudad de Valencia, desarrolla casi la totalidad de su actividad gastronómica en la misma. El conocimiento del producto que posee gracias a la incursión en los mercados desde temprana edad, se refleja en la calidad de sus creaciones. Con la puesta en marcha de su proyecto *Ricard Camarena Lab* da un paso más por su apuesta por la creatividad y el I+D en la gastronomía, así como hacer al público partícipe de esos conocimientos a través de cursos y talleres que organiza. Con una estrella Michelin (2012), tres soles Repsol (2013) y Premio Chef Millesime 2014, es uno de los cocineros valencianos con mayor proyección de la actualidad.

ALGUNOS CASOS CREATIVOS Y CULTURALES DE ÉXITO

Tomás Llavador, arquitectura urbana y sostenible

Arquitecto valenciano que concibe la ciudad como un espacio público en beneficio de los ciudadanos. Sus trabajos pretenden transformar las ciudades en lugares más habitables, sostenibles y diseñados para su disfrute. Especialista en revitalizar zonas urbanas y en la remodelación de frentes marítimos, ha colaborado con importantes arquitectos como Greg Lynn, Jean Nouvel, los japoneses SANAA o el estudio alemán GMP. Es responsable de haber abierto Valencia al mar (*Balcón del Mar*), de rediseñar la antigua Lanera de la Exposición Regional de 1909 y convertirla en el actual *Hotel Westin* (Mejor Hotel de Lujo del Mundo 2012), de construir el *Parque Tecnológico ACTIU* (Green Good Design Award 2011 en Chicago)... Pero su prestigio también es internacional habiendo desarrollado los proyectos de los puertos comerciales de Izmir y Mersin (Turquía), el Frente marítimo de La Spezia y la nueva Piazza della Visitazione (Italia) o el nuevo centro deportivo "Students Sport Club-Al Talaba" en Irak.

Víctor Carrasco, nuevos productos con valor añadido

Ingeniero en diseño industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, este valenciano es fundador de *Viccarbe*, firma de referencia en el diseño de mueble contemporáneo para hogar e instalaciones. Su visión del diseño de buscar soluciones le llevó a crear productos para su propia firma como la silla *Maarten*, su último trabajo, y a colaborar con empresas como *Boffi*, *Glas Italia*, *Gandía Blaco* y *LZF*. Es Director Técnico de *Viccarbe* y, desde 2007, también Design Director de la empresa norteamericana *Coalesse* (Steelcase Inc.). En 2008 recibe el Premio Príncipe de Asturias a la Excelencia Empresarial en la categoría de Diseño.

Jaime Maestro, creatividad y originalidad animada

Fundador, profesor y director de la Escuela de animación PrimerFrame lleva más de una década trabajando en el mundo de la animación 3D (Pasozebra, Keytoon Animation Studio, FrameOver Animation Studio...) habiendo desarrollado proyectos para clientes como Disney Channel ("*Alfredo el Cartero*"), Cuétara (anuncios "*Chocoflakes*"), TCL, Paramount Pictures, Curious Pictures, Big Idea o Pixar. En estos años su trabajo ha sido premiado con dos Premios Goya al Mejor cortometraje de animación por *Sr. Trapo* (también nominado para los Oscar) y *El vendedor de humo* (elaborado por los alumnos del taller de Animación 3D de su escuela). En la actualidad su corto *Órbitas* ha sido seleccionado para los Premios Goya 2014.

Elite3D, realidad aumentada basada en la calidad

Empresa fundada en 2003 y especializada en gráficos tridimensionales aplicados a videojuegos y *smartphones*. Entre sus actividades destaca el desarrollo de juegos triple AAA para empresas referentes en el sector como Electronic Arts, Monumental Games o Ideaworks; la realización de *advergaming* para Kit Kat y la Oficina Valencia de Turismo; y la aplicación del 3D para spots publicitarios (Adidas, Kellogg's, DHL, Rolls Royce, Nestlé...). Su crecimiento ha sido tal que en 2009 comercializan en EEUU los primeros cromos tridimensionales del mundo; en 2011 participan en el diseño de planos 3D de la película *La fría luz del día* protagonizada por Bruce Willis y Sigourney Weaver; y en 2012 y 2013 sus trabajos han sido utilizados en las presentaciones de Apple del Ipod Touch e iPhone 5, muestra del alto rendimiento que ofrecen sus productos.

Media Vaca, una pequeña gran editorial

Editorial valenciana que se dedica a la edición de libros ilustrados con una clara estrategia por la diferenciación desde 1998. Esto la convierte en una editorial distinta al resto, publicando únicamente tres libros al año, en busca de un trabajo basado en el cuidado de los detalles. Sus productos presentan un sello especial, logrando ser una editorial de prestigio en Europa en el campo de los libros ilustrados. Fruto de este trabajo ha obtenido diversos galardones: Libro infantil y juvenil mejor editado por el Ministerio de Cultura por *Pelo de Zanahoria* (1999), tres Premios Bologna Ragazzi por *El Señor Korbes y Una temporada en Calcuta* (2002) y *Robinson Crusoe* (2009), Medalla al Fomento de las Artes Decorativas (2007) y tercer Premio al Libro Mejor Editado por el Ministerio de Cultura por *Benvinguts al Cabanyal* (2011).

SiempreVivas, concepto global de la moda

Adrián Salvador y Lucas Zaragoza crean en 2011 esta firma de moda valenciana que es una de las sensaciones de la alta costura española. Sus diseños se caracterizan por una mezcla entre lo mediterráneo y las particularidades de una ciudad avanzada, poniendo el acento en la atemporalidad y sostenibilidad de los mismos. Considera la profesionalización constante de la marca como el elemento fundamental para seguir creciendo. Ha colaborado con la empresa de cerámica *Peronda* en la creación de una colección de azulejos, en el diseño de vestuario de la cantante neoyorquina Maïa Vidal y de un espectáculo de la compañía valenciana *Taiat Dansa*, y en una colección con tejidos tradicionales valencianos de la empresa *Vives i Marí*. En 2012, con su primera colección gana el premio a Mejor Diseñador en la Valencia Fashion Week y Diseñador Revelación por la Revista Tendencias CV, lo que le permite pasar de la Zona D a la pasarela principal de la semana de la moda valenciana en posteriores ediciones. La ciudad de Valencia, su centro de operaciones, acoge su fábrica y atelier, al mismo tiempo que ya ha iniciado su proceso de expansión internacional.

Manolo Martín, arte atrevido e innovador

El artista fallero Manolo Martín, con más de 30 años de experiencia en diferentes campos artísticos, sigue la estela de su padre —uno de los más prestigiosos artistas falleros del s. XX—. El taller de Manolo Martín, EMEDOBLE, se ha convertido en un espacio de referencia a tener en cuenta dentro de las artes plásticas. Actualmente trabaja en su taller de artesano y colabora con personas externas para poder absorber otros estilos y renovarse constantemente. Gran profesional de las artes plásticas, destaca por su atrevimiento e innovación. Su profesionalización se deriva también hacia otras actividades relacionadas con la industria fallera como son la escultura, la decoración, la ambientación de parques temáticos, el interiorismo...

Quique Dacosta, cocina creativa y de vanguardia

Cocinero valenciano de adopción basa su trabajo en la innovación, la creatividad, la investigación y la tradición. Se caracteriza por acentuar la importancia del producto y de las materias primas locales llegando a tener productos ícono como la *gamba roja de Denia*. Tras una primera etapa donde contextualiza la nueva cocina valenciana, en 2001 se produce un punto de inflexión en su carrera con su creación

"Cubalibre de foie gras", dando paso a una cocina inspirada en el paisaje. A partir de 2011 su cocina evoluciona hacia una nueva estructura de construcción de menús y platos que se traduce en 2013 en su nueva creación *"Made in the moon"* una cocina de vanguardia española. Ha recibido tres *estrellas Michelin* (2002, 2006 y 2012) y cuenta con tres *soles Repsol*, siendo considerado el Mejor Restaurante de Europa por *Opinionated About Dining*.

LUGARES CLAVE DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES

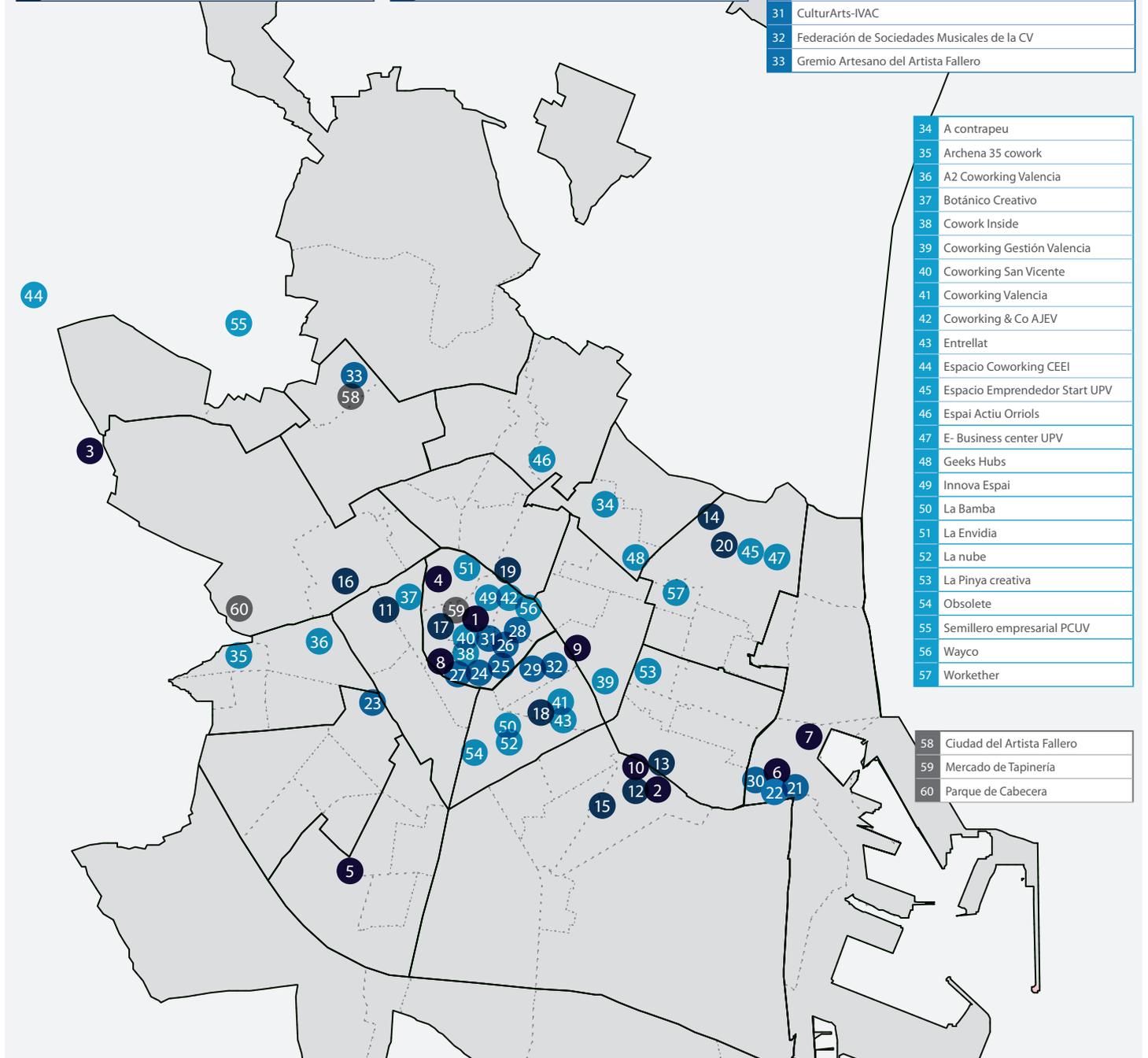
1	Biblioteca Pública Valenciana
2	Ciudad de las Artes y las Ciencias
3	Feria Valencia
4	Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)
5	La Rambleta
6	Las Naves
7	Marina Real Juan Carlos I
8	Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad (MuVIM)
9	Palau de la Música
10	Palau de les Arts Reina Sofia

11	Barreira Arte y Diseño
12	Berklee College of Music
13	Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo
14	Conservatorio Superior de Danza de Valencia
15	Conservatorio Superior de Música de Valencia
16	Escuela de animación PrimerFrame
17	Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD)
18	Escuela de artesanos de Valencia
19	Escuela Superior de Arte y Tecnología (ESAT)
20	Universitat Politècnica de València (UPV)

21	Artistas Visuales de Valencia, Alicante y Castellón (AVVAC)
22	Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV)
23	Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la CV (LaVAC)
24	Associació d'Editors del País Valencià (AEPV)
25	Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV)
26	Centro Coreográfico de la Comunitat Valenciana
27	Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana
28	Centro Teatral de la Comunitat Valenciana
29	Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana
30	Colegio Oficial de Diseñadores de Interior de la CV (CDICV)
31	CulturArts-IVAC
32	Federación de Sociedades Musicales de la CV
33	Gremio Artesano del Artista Fallero

34	A contrapeu
35	Archena 35 cowork
36	A2 Coworking Valencia
37	Botánico Creativo
38	Cowork Inside
39	Coworking Gestión Valencia
40	Coworking San Vicente
41	Coworking Valencia
42	Coworking & Co AJEV
43	Entrellat
44	Espacio Coworking CEEI
45	Espacio Emprendedor Start UPV
46	Espai Actiu Orriols
47	E-Business center UPV
48	Geeks Hubs
49	Innova Espai
50	La Bamba
51	La Envidia
52	La nube
53	La Pinya creativa
54	Obsolete
55	Semillero empresarial PCUV
56	Wayco
57	Workether

58	Ciudad del Artista Fallero
59	Mercado de Tapinería
60	Parque de Cabecera

Feria Valencia

Es el recinto ferial con la mayor superficie de exposición de España (230.000 m²), caracterizándose por su modernidad y versatilidad. Especializado en la organización de ferias comerciales orientadas a la exportación, cada año atrae más de 10.000 empresas y un millón de visitantes, siendo un espacio ideal para la **celebración de eventos nacionales e internacionales**. La Feria Internacional Hábitat Valencia, el evento mundial de videojuegos Dreamhack o la Feria Creativa —creatividad, manualidades y bellas artes—, son algunos de los eventos creativos y culturales que en ella se celebran.

MUVIM e IVAM

MUVIM, museo público concebido como un “**museo de ideas**” abierto a la sociedad, lo que se refleja en una amplia oferta cultural: exposiciones temporales, talleres para aprender a través del arte y la cultura, visitas guiadas, ciclos de cine, jornadas y una biblioteca especializada en la historia del pensamiento ilustrado.

IVAM, edificio cuya colección se compone de 10.600 obras que ilustran las manifestaciones artísticas del **arte moderno y contemporáneo**. Destacan las colecciones de Julio González —padre de la escultura en hierro— y de Ignacio Pinazo —uno de los mejores pintores europeos del último tercio del s. XIX.

APIV

La *Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV)* tiene como objetivo representar, fomentar y defender los intereses del **gremio profesional de ilustradores**. Gracias a ella han tenido lugar en Valencia algunos de los eventos profesionales más destacados a nivel nacional e internacional como los dos Encuentros Internacionales de la Ilustración siendo el origen del Foro Europeo de Ilustradores Profesionales. Sus actividades regulares (charlas, jornadas, talleres...) ayudan a la visibilidad de la profesión. Junto a la *Associació d'Editors del País Valencià (AEPV)* ha creado FULL, iniciativa innovadora para el fomento del libro y la lectura.

Las Naves

Antiguas naves destinadas al almacén de grano, ahora rehabilitadas, son 5.000 m² destinados a apoyar a la **creatividad y creación contemporánea emergente** en Valencia. Facilita los procesos creativos de los jóvenes artistas y genera un punto de encuentro que deriva en creaciones colectivas y multidisciplinares. Se compone de diversos espacios destinados a la fotografía, serigrafía, ensayos, diseño gráfico, edición de vídeo, proyecciones, salas polivalentes y salas de exposición.

ADCV y EASD

La Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (**ADCV**), con sede en Las Naves, está formada por profesionales y estudiantes relacionados con el diseño gráfico y de producto. Es pionera en el desarrollo de **proyectos de apoyo al diseño**, colaborando con Institutos Tecnológicos y con **clústers** empresariales, e impulsando eventos como el Congreso Internacional de Tipografía, Documental *Cuarto Creciente. 25 años de diseño en la Comunidad Valenciana*, Premios ADCV y la *Valencia Fashion Week*.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia (**EASD**) es **referente de la formación del diseño** en Valencia, ofreciendo ciclos formativos, grados y postgrados en sus dos centros de Velluters y Vivers.

La Marina Real “Juan Carlos I”

Espacio vivo e integrado en la ciudad que cuenta con cuatro espacios para el desarrollo de **actividades de restauración**: el edificio Varadero, una construcción modernista del s. XX completamente restaurada y situada al lado del emblemático Veles i Vents, cuenta con tres plantas y 1.036 m²; el Tinglado 2 con vistas a la dársena de los yates y 1.167 m²; y los restaurantes de la zona sur y zona norte, unos frente a otros y separados por el canal que ofrecen más de 3.000 m² para actividades de ocio y restauración.

Ciudad del Artista Fallero

El origen de esta zona se remonta a los años cincuenta, en el que los artistas falleros comenzaron a trabajar agrupados y crearon una zona exclusiva de profesionales de la construcción de fallas. Este barrio se ha ido consolidando hasta conocerse como la *Ciudad del Artista Fallero*, siendo un polígono singular de la ciudad situado al noroeste de Valencia donde se concentran los múltiples **talleres artísticos de los artesanos** y el **Museo del Artista Fallero**, en el que se puede conocer todo el proceso de fabricación de una falla.

Centro Cultural La Rambleta

Espacio de referencia que ha sido capaz de redimensionar la **cultura contemporánea de Valencia** en base a su creatividad, capacidad innovadora y versatilidad. Sus modernas instalaciones (auditorio con capacidad 600 espectadores, un café-teatro, aulas de música, salas de ensayo, una biblioteca y dos salas polivalentes) acogen una oferta cultural actual, emergente y multidisciplinar: artes escénicas, conciertos, cine, festivales, actividades dirigidas al público infantil, exposiciones... Es un nuevo espacio para el desarrollo y fomento de la creatividad para la ciudad.

 AJUNTAMENT DE VALÈNCIA **LAS NAVES**

Ivie