

Seminario ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

MESAS DE EXPERIENCIAS

MESA 1 ACCIÓN, COMUNIDAD Y LUGAR (Coordina: María Prieto Peinado. Dpto. Proyectos Arquitectónicos. ETSA-Universidad de Sevilla)

Una Mesa para descubrir, aprender y debatir cómo estas intervenciones artísticas se interpelan con la COMUNIDAD y EL ESPACIO PÚBLICO, en los diferentes tiempos de una OBRA; durante el PROCESO de CREACIÓN, durante el PROCESO de GESTIÓN Y durante la CONSTRUCCIÓN o realización de la obra, y cómo no, en el después durante el USO, en el cotidiano de nuestras ciudades. Estamos también para debatir cómo estas Prácticas Artísticas, pueden transformar nuestra percepción del espacio público y, con ello, nuestra propia realidad social y cultural.

- ¿Cómo y desde qué fase del proceso proyectual, se interpela o sería conveniente interpelar, a la comunidad local?
- ¿Los objetivos planteados al inicio del proceso proyectual (empoderamiento comunitario, cohesión social, identidad, formación, reclamación o mejora ambiental) merecerían considerar las capacidades de la comunidad o las fortalezas del lugar como limitadoras o posibilitadoras de los resultados? ¿En qué medida afectarían?
- ¿Creéis que es potencialmente significativo la selección de lugar y comunidad en la consecución de algunos resultados o el desarrollo puede superar estos condicionantes? Y ¿de qué manera se conseguiría?
- ¿Podemos entender diferencias claras en términos de objetivos y resultados, entre prácticas artísticas participativas aisladas, y otras elaboradas desde una red de lugares y comunidades? ¿Cuáles serían estas diferencias?
- La temporalidad de la práctica artística participativa, ¿determina la consecución de resultados como puedan ser el empoderamiento comunitario, la cohesión social o la mejora ambiental? ¿Porqué?

Los tres casos presentados para abrir el debate son:

PROYECTO CINEMA USERA (MADRID) (Juan Manuel Almagro. Asociación Vecinos del Barrio Zofío)

PAREDES Y PERSIANAS CON ALMA (BARCELONA) (Blanca Olivares, Directora del Proyecto)

PROYECTO KALDARTE (Caldas de Reis, Pontevedra) (Lucía Romani, Artista y Colaboradora del Proyecto)

Acceso al audiovisual de la MESA 1:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11351777>

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana.
FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

El objetivo principal de la mesa fue el debate sobre cómo las prácticas artísticas fuera de sus habituales espacios (galerías y museos) pueden influir en la percepción de los espacios públicos y, al mismo tiempo, en la realidad social y cultural que utiliza estos espacios. En este caso se exponen tres ejemplos en los que los artistas y comunidades han colaborado, no solo embelleciendo el entorno físico, sino también fomentando el diálogo y alentando el cambio social. De este modo, mediante el intercambio de ideas, experiencias y metodologías alrededor del arte participativo se pueden generar nuevas estrategias para la recualificación de los marcos de vida.

La primera intervención corrió a cargo de **Juan Manuel Almagro**, de la Asociación de Vecinos del Barrio Zofio de Madrid y gestor del *Proyecto Cinema Usera*. Este proyecto, objeto de su presentación, comienza en 2010 en la zona sur de Madrid.

La necesidad de fomentar la actividad cultural en el distrito propició que en 2014 se conectara con el proyecto municipal Paisaje Sur, que perseguía la recuperación de espacios en desuso y que se materializó en diferentes creaciones de huertos comunitarios e instalaciones de usos variados, tanto en Usera como en Villaverde.

En 2016, con la colaboración de *Todo Por La Praxis*, se construye el Cinema Usera y con él se crea un soporte para dar voz a artistas y colectivos. La cogestión y participación propició en los vecinos la apropiación de un espacio residual, desabrido y sin verdadero uso. Posteriormente el Ayuntamiento de Madrid toma la decisión de canalizar más oficialmente esta realidad a través de gestores culturales y convoca para ello un concurso público, por lo que en los dos últimos años de funcionamiento Cinema Usera es gestionado por una empresa privada y desaparecen las vías de participación creadas a lo largo del tiempo. La comunidad pasa a tomar un papel de mero

espectador.

La segunda aportación a la mesa fue la de **Blanca Olivares**, directora del proyecto *Paredes y persianas con alma* (Barcelona). Este proyecto se vincula al grupo Atra y viene funcionando desde hace más treinta años con otras cuatro entidades, todas ellas comprometidas con la integración social de colectivos vulnerables. Sus proyectos se caracterizan por ser comunitarios, inclusivos y culturales, y se desarrollan en el distrito de Gracia. Con ellos han contribuido a generar lazos de comunidad mediante palabras pintadas en muros, paredes y persianas.

Así se forjó, primero, *Paredes con alma* en los muros próximos a los jardines de María Baldó a partir del proyecto *Rutas con alma*, la *autogestión* con pinturas murales de las artistas Nuria Toll, Lily Brick y Musa; y, después, el programa *Persianas con alma*, en el que, a través de talleres de creación de arte urbano con artistas grafiteras y mujeres en situación de vulnerabilidad social, logran a menudo visibilizar lo invisible.

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana.
FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

La tercera intervención se llevó a cabo por **Lucía Romaní**, artista y promotora del *Proyecto Kaldarte*. Desde 1997, las calles del municipio de Caldas de Reis (Pontevedra) se convierten en un espacio de comunicación para compartir propuestas artísticas. Más de 300 proyectos de vocación efímera se desarrollaron desde entonces. La iniciativa se caracteriza por su formato artesanal y por el fomento del espíritu de colaboración, sensibilización y de vínculo con el lugar. Todos los años se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Caldas de Rey, que no interfiere en la gestión del proyecto, llevado a cabo con una destacada independencia.

Tras las presentaciones, se procedió al **debate**, que se inició aportando consideraciones sobre los requerimientos temporales y espaciales para que un proyecto se asiente y posea una verdadera capacidad de influencia en la comunidad, especialmente sobre su identidad. Para Lucía Romaní, los proyectos requieren consolidarse en el tiempo porque de ese modo promueven arraigo y, con él, poder de transformación social. Es con la dinámica ensayo-error como se mejora y se puede llevar a cabo pedagogía en la comunidad. No confía en las soluciones inmediatas, más propias de adaptaciones a exigencias del mercado que actualmente lo condiciona todo. Juan Manuel Almagro, respecto de los murales pintados en medianeras, señala que no han provocado tanto como otros proyectos de *Paisaje Sur*, no formar parte de un proceso, no se involucra la comunidad, solo participan la Administración y el artista. Pero no todas las iniciativas son iguales, ya que Blanca Olivares apunta que, para el caso de *Persianas con alma*, las intervenciones murales se han llevado a cabo conectando previamente con las asociaciones y creando lazos con el barrio. Para ello, se realizaron muchas reuniones y se ha insistido en la importancia de la participación. La existencia de dos bloques que no dialogaban –a pesar de ser un proyecto inclusivo– llevó a la participación de un solo sector. Hay que resaltar que, frente a otros casos de murales, los que son resultado de este proyecto no han sido solapados con grafitis. La comunidad se identificó con ellos y, en consecuencia, fueron respetados.

En el caso de Kaldarte, proyecto que desde sus comienzos nace desde lo artístico, Lucía Romaní detalla cómo se realiza una convocatoria pública de proyectos en los meses de abril-mayo y, posteriormente, se lleva a cabo una selección para su implementación. La mayoría son exalumnos de la Facultad de Belas Artes de la Universidade de Vigo y también artistas del resto de España y Portugal. Muchos de los participantes ya conocen el lugar por anteriores participaciones. A preguntas de la sala, Romaní comenta que la comunidad no está directamente implicada en la selección de proyectos y que la financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Caldas de Reis y, en ocasiones, de la Diputación Provincial de Pontevedra y del Ministerio de Cultura. Durante los años que se ha desarrollado la acción se ha generado documentación y registro, aunque muy precario en los primeros años, que ha mejorado paulatinamente gracias al acceso a la tecnología actual y al hecho de contar con medios económicos para realizar videos, crear edición de imagen corporativa, etcétera.

En relación con el arte público como muralismo, el proyecto Kaldarte quiere crear cierta distancia con este formato. Solo algunos proyectos pueden recogerse en esta línea. Tienden a elegir más acciones pictóricas, más vinculadas con actuaciones, etcétera y, en este sentido, la recopilación documental anual de todas esas intervenciones no es una tarea fácil. Muchas de ellas se quedan solo en las experiencias de los habitantes y en las vivencias compartidas en el lugar. También se ha promovido la transmisión de todas estas experiencias en su relación con otros proyectos; como es el caso *Escarpia* –en Andalucía–, *Idensitat*, –en Cataluña–, etcétera.

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana.
FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

Respecto a la independencia e iniciativa de base de muchos de los proyectos de los que se habla, desde la sala se recuerda que muchos de estos proyectos, cuando funcionan adecuadamente y se convierten en buena práctica, son apropiados por los ayuntamientos. Lucía Romaní, respecto a esta dependencia de los intereses municipales, recuerda que, tras cambiar el gobierno local, Kaldarte lleva dos años sin realizarse.

Los proyectos deben durar y tener capacidad de calar para poder llegar a lo social, a lo comunitario, pero también es importante –pensando en evitar su agotamiento– tener en cuenta la renovación en sus discursos a lo largo del tiempo.

En la sala se plantea la pregunta sobre la posibilidad de establecer en las experiencias conocidas y en otras similares estrategias que ayuden a las asociaciones a empoderarse de los proyectos que generan. Para Juan Manuel Almagro, refiriéndose al caso de Madrid, estas cuestiones se han complicado en los últimos tiempos. Se ha entrado en un marco excesivamente relacionado con el vector público-privado (con orientación a reforzar el interés privado), frente al recorrido anterior que se ha realizado caracterizado por su vectorización público-social (centrado en la dimensión social de lo público). Actualmente, la programación cultural de un distrito, el de Usera, que posee una población de 150.000 habitantes, se gestiona por una empresa y el propio ayuntamiento, marginando el espíritu de base vecinal creado a través de todos estos años. Hay que señalar que, como ejemplo, no solo de raigambre social popular, sino también intercultural, Cinema colaboraba hace cinco años con la comunidad china (con 10.000 empadronados en el distrito) en la celebración del Año Nuevo Chino; colaboración que ya no existe.

En el caso de *Persianas con alma*, el elenco de casos se hace a partir de la selección de un determinado número de persianas a través de subvenciones. Estas son las que posibilitan que se pueda responder, tanto a esa selección, como a otras solicitudes que se reciben *a posteriori*. Para ello dependen de las instituciones públicas.

Desde la sala se menciona, respecto a los espacios públicos, cómo, por parte de sus gestores, se pretende controlar su uso y en este sentido, hay que destacar cómo esta circunstancia se acentúa en los entornos urbanos frente a los rurales. El grupo Factibles sí ha tenido en cuenta estas circunstancias como una premisa básica. Con independencia de las subvenciones que aporte, siempre es un agente clave en el desarrollo de proyectos como los presentados. Al respecto, se menta el proyecto *Scarpia*, un ejemplo que sigue teniendo repercusión tras once años de desarrollo y, mediante el cual, alumnos de El Carpio (Córdoba) acuden a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en calidad de potenciales estudiantes futuros influidos por las primeras experiencias del proyecto artístico; y todo ello a pesar de transformarse el papel originario de la Administración en esta iniciativa.

Juan Manuel Almagro y Lucía Romaní señalan la repercusión de la voluntad y la sensibilidad de las personas que se implican en estos proyectos, aunque no debe olvidarse que todos los ciudadanos –con más o menos capacidad de poder– tienen una responsabilidad política en estas iniciativas culturales.

Continúa un turno de varias intervenciones en la sala cuyos contenidos principales son: que los proyectos necesitan una financiación, uno de los principales condicionamientos de su desarrollo, y, por lo tanto, el factor político es básico al analizar estos temas; y que las acciones en los espacios públicos a través de lo artístico revisten una mayor legitimidad e influencia, lo que debe ser un aspecto básico desde la perspectiva de las políticas municipales sobre este tipo de espacios. Para el equipo Factibles ha sido importante tener en cuenta todos los actores sociales y con sus respectivos intereses, que se dan en estas situaciones. Producir cultura debe ser un derecho ciudadano. Sin embargo, en la actualidad, se favorece un sistema centrado en la idea de que todos los actores son consumidores; consumidores antes que generadores; cuando generar cultura ayuda a crear identidad y, por lo tanto, comunidad y espíritu crítico. Lo anterior lleva a la necesidad de

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana.
FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

apartarse de las tendencias actuales de diseños urbanísticos que no favorecen las relaciones humanas en los espacios públicos y que los conciben, sobre todo, como ámbitos de consumo.

Los proyectos expuestos son pequeñas conquistas que aglutinan comunidad, influyendo y modificando dinámicas políticas, y dando voz a la sociedad y experiencias de resistencia a las trabas de la Administración. La presencia del artista y la acción perduran, según los casos, y se generan conquistas; importantes, aunque a veces puedan parecer de horizontes limitados. Con estas prácticas artísticas urbanas se le abren campos a los ciudadanos y se ayuda y acompaña en el proceso de creación cultural.

Las intervenciones de murales no solo pueden ser consideradas como una acción que genera arte hacia el exterior del lugar en el que se desarrolla, sino también emociones en la propia comunidad. Muchas de las actuales intervenciones reurbanizadoras que crean espacios fríos y asépticos alejados de la identidad del lugar dificultan la creación de ámbitos de encuentros para la comunidad.

A modo de conclusión de las intervenciones de los miembros de la mesa y del debate, se puede afirmar que los tres ejemplos presentados respondieron a dos tipos distintos de comunidad (gran ciudad, dos casos, y pequeño municipio, el tercero), que se corresponden con una amplia horquilla temporal (durante todo el año o durante el período veraniego) y con una identificación espacio-lugar muy diferentes (distrito, barrio, municipio). Así, se llevan a cabo distintos modos de acciones artísticas, tanto por su naturaleza, como por el tipo de resultados obtenidos.

Respecto a los factores tiempo y espacio, deben tenerse en cuenta que un proyecto que perdura en el tiempo propicia la capacidad de transformación y de apropiación del espacio público. No obstante, esa consolidación en el tiempo también necesita de una renovación en su andadura con objeto de evitar su posible obsolescencia o agotamiento.

Los murales, ya sea en grandes medianeras, muros de cerramiento, cierres metálicos de locales, etcétera, deben concebirse de modo que surjan y sean gestionados en el interior de la misma comunidad con el objetivo de que generen y mantengan lazos de unión. La presencia de la Administración en sí no es negativa –a menudo es necesario su acompañamiento–, pero se debe estar atento a su grado de implicación en pro de evitar la artificialidad o manipulación de las intervenciones.

Otro aspecto básico es la producción y gestión de documentación que recoja el devenir de la iniciativa y que pormenore la información sobre las diferentes intervenciones que un proyecto artístico genera. Esto es conveniente, no solo como material divulgativo, sino también como vía de ayuda a la elaboración de posibles estrategias para seguir progresando, mejorando y corrigiendo los diferentes problemas que puedan surgir, tanto en la iniciativa en sí, como en otras que pudieran aprovechar esta experiencia.

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana.
FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

Los espacios públicos experimentan una tendencia en los últimos tiempos orientada cada vez más a su explotación por parte de la iniciativa privada, proceso enmascarado en el sesgo de uso público. A ello hay que añadir que el diseño de las actuaciones de reforma que en muchas ocasiones acometen los ayuntamientos, además de contribuir a esa tendencia, actúa negativamente en su despersionalización y genera una desconexión entre comunidad y lugar.

A pesar de las manipulaciones de algunos gobiernos locales, de los deshumanizadores diseños, de la disminución en la implicación de la población, etcétera, la creación de acciones participativas en espacios públicos a través de lo artístico –con independencia del tipo, su complejidad, dimensión espacial (barrio, distrito, municipio rural, etcétera) y temporal–, siempre alcanza, en mayor o menor medida, cierta dosis de conquista del espacio público reclamado y crea estímulos para seguir trabajando en la comunidad.

Sesión reseñada por Víctor M. Fernández Salinas y Rafael Llácer Pantión

Proyecto I+D+I Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana.
FACTIBLES (PID2020-118221RB-IOO) financiado por:

