

Seminario ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

MESAS DE EXPERIENCIAS

MESA 2 ESTRATEGIAS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS (Coordina: Ricardo de Castro Maqueda, Psicólogo ambiental, Junta de Andalucía)

- En la concepción de proyectos de arte en espacio urbanos ¿la participación comunitaria es determinante?
- ¿En qué fases participa la comunidad: diseño, desarrollo, evaluación... y qué enfoques de implicación social se adoptan normalmente: Información/Consulta/Acción?
- ¿Cuál es la tipología de actores sociales implicados deseable?
- Aparte de los gestores del proyecto artístico se cuenta con mediadores/expertos en participación social ¿Cuál debe ser su función concreta?
- ¿Conoces estrategias participativas exitosas o inspiradoras?
- Señala barreras y oportunidades para la implicación comunitaria en el desarrollo de proyectos de arte público en espacios urbanos
- ¿Es posible una estrategia preestablecida o funciona mejor abierta y procesual?

Los tres casos presentados para abrir el debate son:

PROYECTO VIDA AL POR MENOR, Córdoba (Nieves Galiot, Artista miembro del Colectivo NADIE)

PROGRAMA INTERMEDIAE MATADERO, Madrid (Mónica Gutiérrez, Mediadora del Programa)

IIDENSITAT, Barcelona (Ramón Parramón, Fundador. Barcelona)

Acceso al audiovisual de la MESA 2:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11352327>

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 segunda mesa se centró en las estrategias y procesos participativos en el arte público: desde su conceptualización hasta la evaluación de acciones. Se reflexionó sobre su impacto en la calidad de vida, la identidad comunitaria y la apropiación del entorno urbano. Frente a la degradación y privatización del espacio público en muchas ciudades, se destaca la urgencia de un desarrollo urbano sostenible centrado en las personas y la comunidad: el objetivo era explorar nuevos enfoques y caminos que fomenten la co-creación y la interacción compartida con el arte público y que se supere el papel tradicional de la comunidad entendida como un conjunto de meros consumidores pasivos de la obra de arte pública ya terminada.

La primera ponente fue **Nieves Galiot**, artista del colectivo Nadie (Córdoba), que antes de profundizar en el proyecto Vida al por menor, describió el enfoque del colectivo centrado en tres perspectivas: arte, participación e interdisciplinariedad. Sus intervenciones están orientadas a fomentar el dialogo entre artista y público, adaptándose a diferentes contextos y recursos en el intento de incluir a los participantes como elemento integral del significado de cada proyecto. Con tal fin, exploran diferentes formas de expresión artística y su interferencia con otras disciplinas; en este sentido recalca la configuración actual del equipo, constituido por perfiles muy diferentes que incluyen dos arquitectos, un sociólogo y un diseñador.

Sucesivamente presenta el primer proyecto, Toda Persona Nadie, una acción que se desarrolló en 2019, antes de que existiera el colectivo como tal, y que marcó su inicio. Fue diseñado para la celebración del 250 aniversario de Colegio de Abogados de Córdoba y se realizó en el patio de su edificio. Consistió en imprimir un texto jurídico, el de los Derechos Humanos, en tres grandes pliegos de siete metros de largo, que invadían el espacio y que los transeúntes percibían de manera diferente; todos los derechos estaban ausentes (perfilados a través de un pirógrafo), salvo el inicio de cada uno de ellos, que apela a toda persona y nadie. Esta intervención tuvo una obra derivada, ya como colectivo, en el patio de un edificio deshabitado de la misma Córdoba, en donde se trabajó con los asistentes utilizando las mismas palabras quemadas de tres artículos específicos, los referentes a cultura y libertad de expresión, y se permitió a cada persona interactuar y generar nuevas fórmulas textuales.

En otro proyecto, En mis tiempos, se trabajó con 21 mujeres mayores de 75 años que vivían solas en diferentes barrios de Córdoba. La primera fase consistió en localizar a mujeres interesadas en unirse al proyecto y dispuestas a compartir su vida cotidiana durante un año contando sus historias en primera persona. Se documentaron sus vidas con fotos y vídeos; se identificaron y discutieron los objetos considerados indispensables; y, en la última fase, se realizaron video-poemas en el salón de sus casas centrados en estos objetos.

Finalmente, Nieves Galiot introduce el proyecto Vida al por menor, desarrollado en 2022 y enfocado a generar una reflexión sobre la vida cotidiana en los barrios de Córdoba y, de alguna forma indirectamente, a la desacralización del arte: se invitaba a las personas a realizar actividades cotidianas en los escaparates de comercios

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

locales en desuso, para activar la cotidianeidad. También se quiso remarcar el preocupante estado actual del comercio local, de ahí la idea de ocupar estos espacios para ponerlos a disposición de la gente de los barrios. Resaltó que la intervención guarda cierta relación con el espacio público, ya que las acciones se llevan a cabo en los escaparates, considerados como una extensión que se interconecta con el espacio público. Se intentó llegar a un buen número de barrios, pero no se alcanzaron todos y se requirió el contacto con varias asociaciones vecinales, no todas igualmente activas.

En 2023 se propuso una nueva edición del proyecto, esta vez utilizando locales en uso, en colaboración con la Asociación Comercio Ecológico Sostenible Eco-Córdoba. Se reflexionó sobre la necesaria capacidad de adaptarse a diferentes contextos, situaciones o recursos para el desarrollo de acciones.

El segundo ponente, **Ramón Parramón**, docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona y director de Idensitat, empezó su intervención con una reflexión sobre la relación entre arte, participación y espacio público, términos ampliamente utilizados, incluso desgastados, y que precisan de una reflexión sobre

cómo el arte adquiere un papel y un sentido en relación con la participación y el espacio público. En este sentido realizó una pregunta retórica: ¿la participación es para nutrir la propia experiencia artística y dar sentido al proyecto que se está construyendo?, ¿es para mejorar la calidad de vida de las personas que van a participar?, ¿o es para utilizar a las personas en beneficios de otros intereses?...

A continuación, subrayó el hecho de que tanto participación como espacio público son términos cargados de implicaciones políticas; su viabilidad muchas veces depende de las instituciones, las cuales suelen estar influidas por tales tendencias políticas. Así, al vincular el arte con la participación, se introduce una componente política evidente que requiere una postura clara y unos códigos de comunicación preciso, lo que añade complejidad al proyecto. A continuación, planteó la posibilidad de sustituir la expresión espacio público con espacio social y, al respecto, hizo referencia a los sociólogos Bourdieu y Latour y a sus diferentes formas de analizar tales espacios públicos y las relaciones que en él se establecen. Por ello, manifestó la importancia de la función del arte como mediador entre distintos campos de fuerza y posicionamientos que se generan en el espacio social, entendido como lugar de confluencia entre procesos artísticos, nodos locales (es decir, espacios de colaboración entre diferentes personas, entidades y colectivos) e interacciones educativas y de aprendizaje.

El ponente, avanzando en su reflexión, hizo reseñas de diferentes proyectos que involucran, con diferentes metodologías, el arte, la participación y, en algún caso, el espacio público. Entre ellos mencionó Caminos ilustrados, un proyecto que combina arte y educación a través de actividades orientadas a la exploración de los límites y que pone en conexión, al mismo tiempo, diferentes agentes (un instituto, una escuela de arte y una biblioteca) y diferentes tipos profesionales (artistas, educadores, historiadores, bibliotecarios y mediadores). Su discurso se articuló en tres fases: la exploración de los lugares elegidos (documental y a través de visitas, así como con toma de notas a través del dibujo), la exploración narrativa de los temas relacionados con los recorridos y la visualización del proceso a través de la realización colectiva de un libro ilustrado y una exposición. Mencionó a continuación el proyecto Ciudad ilustrada, que retoma la línea desarrollada con el proyecto anterior, pero

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

centrado en el barrio periférico del Buen Pastor, en Barcelona, caracterizado por su riqueza asociativa. En este caso, la materialización del proceso está orientada a la creación de un libro gigante con rueda para ser leído en el espacio público y en el que se recogen contenidos decididos y elaborados por las personas y entidades participantes.

Por último, aludió a dos proyectos: a) la colaboración con un grupo ciudadano en Barcelona (activación abajo arriba) que reclamaba el uso de un espacio abandonado. Se llevaron a cabo diversas actividades y se lanzó una convocatoria pública para proyectos artísticos que pusiesen el foco en estas reclamaciones. Y b) un encargo desde el ayuntamiento (arriba abajo), el proyecto Acupuntura de un Espacio, para repensar participativamente una plaza que, por su propia configuración, está infrautilizada. Las actividades fueron orientadas a re-simbolizar el espacio planteando preguntas sobre cómo mejorar su calidad y cómo multiplicar en él actividades de diferente naturaleza.

La última ponente, **Mónica Gutiérrez**, del colectivo Basurama, describió una serie de proyectos de distinto sesgo para ofrecer un panorama general de las situaciones encontradas por el colectivo: ámbitos y objetivos diferentes, distintos niveles de participación, así como distintos papeles asumidos por Basurama (artista, mediador, gestor).

En su reseña resaltó la importancia de lo efímero y de la acción. Cuando se trata de participación a través del juego, permite visibilizar carencias del espacio público de manera efectiva (como en el proyecto Desafíos de Cartón, con el cual, a través el uso de cartones, se convirtió un espacio en un parque de juegos efímero). Otra faceta de esta importancia es el hecho de facilitar la integración de personas inmigrantes para fortalecer la comunidad (como en el caso de una acción desarrollada en el marco de un proyecto en un colegio de Filadelfia, trabajando con mujeres migrantes que no tenían acceso a sus espacios debido a su estatus legal).

Por otra parte, aludió a diferentes proyectos de distinta duración, como el proceso de diseño de la nueva biblioteca pública del barrio de San Fermín (Madrid), surgido a partir de las demandas de los vecinos. En este caso Basurama actuó como mediadora entre la comunidad y las autoridades municipales y facilitó un proceso participativo orientado al diseño de la biblioteca según las necesidades identificadas.

Pero en el desarrollo de todo proyecto, destacó varios tipos de dificultades, especialmente, la diferencia de lenguaje entre lo técnico y lo cotidiano, además de una actitud no siempre dialogante; la forma de entender la participación por parte de la Administración, que suele reducirse a una mera consulta sobre la elección de una opción en lugar de otra, cuando, según la ponente, se trata de investigar conjuntamente sobre las necesidades reales para ir definiendo un diseño eficaz (en este caso de la biblioteca); y la inflexibilidad legislativa y resistencia administrativa que dificultan el cambio. Con respecto a este aspecto, subraya la necesidad de conseguir asociarse con técnicos que puedan identificar brechas dentro del marco legal; es decir, encontrar formas creativas de trabajar dentro de los límites legales establecidos.

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

Como ejemplo de arte público introduce 7.000 girasoles, realizado en el ensanche de Vallecas (Madrid), un barrio marcado por la ausencia de verdaderos espacios de relación. Se decidió intervenir en un espacio vacío a través de la plantación de girasoles con el objetivo de reinventar este paisaje urbano y transformarlo en un lugar productivo y de encuentro. Se reivindicaba así el poder de la acción comunitaria para la reapropiación de los espacios infrautilizados mediante su conversión en públicos. A pesar del inicial escepticismo, los girasoles florecieron, y sus pipas se recogieron para ser tostadas en las cocinas de las viviendas; se generó así un espacio de interacciones entre el vecindario que dio lugar, incluso, a la formación de una plataforma vecinal.

Mónica Gutiérrez mencionó también otros proyectos: a) la elaboración de una guía orientada a técnicos municipales, realizada a través de un proceso participativo con maestras y maestros de educación infantil para actualizar los protocolos de diseño de los centros escolares y adaptarlos a las necesidades actuales. Al respecto, volvió a incidir en las barreras burocráticas y la complejidad de los procesos de gestión que dificultan este tipo de procesos. b) La creación de un centro cultural autogestionado en el barrio de San Cristóbal (Madrid) a partir de un proceso colectivo de reactivación de un lugar abandonado; este proyecto surgió de la necesidad de cambiar la percepción estigmatizada que tiene el resto de la ciudad sobre el barrio. c) La elaboración de una guía para reutilizar troncos y ramas de árboles caídos por el temporal Filomena y para crear zonas de juego y encuentro en patios de escuelas y espacios públicos en general. Hubo resistencia por parte de las administraciones, que prefieren la homologación a la certificación, ya que esto facilita la compra masiva de mobiliario estandarizado en lugar de considerar las necesidades específicas de cada comunidad.

Concluyó comentando que en el contexto escolar (específicamente en la intervención de los patios), están llevando a cabo evaluaciones psico-ambientales, predominantemente cualitativas, con el fin de profundizar en la comprensión de cómo estas intervenciones impactan en la utilización de los espacios por parte de los estudiantes, así como en su bienestar y sus interacciones sociales, más allá de los cambios físicos o visuales que puedan parecer evidentes.

Durante el **debate** se plantearon diversas consideraciones abordando tanto las barreras como las oportunidades que surgen en los procesos de participación comunitaria en proyectos artístico-urbanos. Se destacó, sobre todo, el hecho de que la complejidad de este tipo de proyectos requiere tiempo, además de recursos. Esta cuestión suele contrastar con los acelerados ritmos de vida actuales, incluidos los políticos, que suelen buscar soluciones a corto plazo. A lo anterior se suman la desconfianza hacia proyectos subvencionados, el cansancio por la precariedad con la que se suele trabajar, la burocracia y las limitaciones ligadas a los procesos reglados. Se recalcó la importancia de alargar los tiempos en la participación desde la perspectiva de la voluntad de responder a las demandas reales: el tiempo es clave para distinguir entre la búsqueda de implicación real de la comunidad o crear una simple escenificación de la participación.

Se mencionaron los niveles de compromiso por parte de los actores sociales (personas y entidades que se involucran de forma continuada o intermitente, o que se quedan al margen de estos procesos de participación). Se destacó así la

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

importancia de identificar agentes clave en las comunidades que funcionen como grupo motor y de adaptar las estrategias de participación a las necesidades específicas de cada grupo y contexto.

Se subrayó también la importancia de generar imaginarios de lo posible a través de estos proyectos para crear así un sentido de empoderamiento y posibilidad en la comunidad. Se destacó el derecho de todos a producir su propia cultura y a participar en la configuración del entorno urbano en el que viven.

En resumen, la mesa concluyó con la idea de que el arte público tiene el potencial de involucrar a la comunidad en la redefinición y reutilización de los espacios urbanos y de promover, al mismo tiempo, la cohesión social creando sentido de lugar y de identidad comunitaria; pero para esto se requiere un enfoque inclusivo, colaborativo y adaptativo que supere los obstáculos y maximice su impacto positivo. Superar estas barreras precisa tiempo, paciencia y un compromiso real con las necesidades y demandas de la comunidad. Para ello, es crucial la capacidad de adaptarse a diferentes contextos y recursos, adoptando para ello un enfoque multidisciplinario y estableciendo canales de comunicación y diálogo claros entre todas las partes involucradas, en particular entre comunidad e instituciones.

Sesión reseñada por Marta Donadei y Víctor M. Fernández Salinas

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:

