

Seminario

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Sevilla, 22-23 Febrero 2024

EXPERIENCIA

CINEMA USERA. A.V. ZOFIO

Experiencia presentada por Juan Manuel Almagro, Miembro de la Asociación vecinal y del equipo de Proyecto

Me permito empezar agradeciendo a los que formamos parte e hicimos posible Cinema Usera y al SEMINARIO ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO. FACTIBLES por animarnos a relatar de nuevo la experiencia participativa de un proyecto muy significativo que tres años después de desaparecer el proyecto y vendido a las empresas por la administración municipal, sigue siendo referencia como proyecto de creación colectiva mediante una intervención en el espacio público cogestionado por agentes sociales de Usera a través de diferentes procesos de participación.

Usera es un distrito del sur de Madrid que acoge a 142.746 vecinos y vecinas. (Anuario estadístico Ayto. Madrid-2023). Somos un Distrito dividido en 7 barrios, un distrito de clase trabajadora y situado en el ranking municipal del ayuntamiento como el 2º distrito más vulnerable de los 21. Destacando los índices de economía- empleo y educación y cultura con grandes diferencias con el resto de Madrid.

Desde la asociación decimos que somos un distrito abandonado con unas diferencias muy importantes con el resto de la ciudad que generan un desequilibrio social y económico importante que está basado en una economía local donde ha desaparecido toda la industria que se instaló en los años 50.

Somos uno de los Distritos que más ha transformado su población siendo especial receptora de personas de latino América y Asia. Tenemos una tasa del 25,28% de extranjeros ante un 16,95% de la ciudad.

Por el año 2012 en el Distrito de Usera, durante los meses de verano no había ninguna oferta cultural para los vecinos. Como decíamos un Distrito de más de 142.000 vecinas y vecinos en el que si querían tener ocio tenían que desplazarse a otros Distritos de Madrid, principalmente situados en el centro. En aquel tiempo llegó al barrio Fernando Sánchez Cabezudo creando la sala de teatro KUBIK FABRIK. Desde el primer momento nos motivó el mismo objetivo acercar la cultura a los vecinos de Usera. Pudimos colaborar durante los años que estuvieron en el barrio, llegamos a generar alianzas entre otras salas de ensayo y artistas de calle por ejemplo para crear el evento CAPTUS, primer evento en el Distrito que abrió salas de ensayo, realizando espectáculos y talleres en la calle...

En el año 2014 conocemos a Azucena de Intermediae (organismo cultural dependiente del Ayto. de Madrid) y nos invita a participar en un proyecto denominado "Paisaje Sur" que quieren desarrollar en los Distrito de Usera y Villaverde.

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

Abordaré el relato para la mesa acción, comunidad y lugar del seminario FACTIBLES en tres momentos en los que se generan diferentes procesos de participación dentro del proyecto general. Estos tres procesos consiguen los objetivos marcados y logran ampliar la participación en el territorio, así como la continuidad del proyecto durante 6 años.

1.- Encomienda PAISAJE SUR. Intermediae, agentes artísticos, culturales y sociales.

Comenzamos por presentar el proyecto general que albergó todas las intervenciones.

PAISAJE SUR - AUTOCONSTRUYENDO USERA-VILLAVERDE es un proyecto que nace fruto de un diálogo, de una conversación abierta entre vecinos/as de Usera y Villaverde, colectivos artísticos de pensamiento e intervención crítica urbana y la administración pública. Se trata de una iniciativa de recuperación de espacios en desuso, degradados o ignorados para recrear nuevos usos, funciones, significados, valores. El objetivo es detonar procesos de construcción/transformación compartida de nuevos espacios a través de la experiencia y la relación continuada de vecinos y vecinas con los lugares, que devengan en nuevos paisajes a través de los usos y prácticas que en ellos se desarrollan.

El proyecto contempla, por tanto, dos ámbitos de trabajo: por un lado, el orientado a los artistas y sus intervenciones y, por otro, el de las tareas de difusión y participación ciudadana.

El proyecto se contextualiza dentro de una encomienda anual promovida por la Dirección General de Paisaje Urbano, del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. La encomienda forma parte del Plan de Mejora del Paisaje Urbano que tiene como objeto explorar posibilidades de mejora del paisaje urbano mediante una serie de intervenciones artísticas y culturales desarrolladas anualmente en distintos distritos de la ciudad de Madrid. La primera experiencia se desarrolló el año anterior en Tetuán.

La mejora del paisaje urbano provoca una relación material, pero además simbólica, subjetiva y sensorial con los lugares de nuestra cotidianidad. A través de un proceso de recogida de significados y valores individuales y colectivos de estos lugares del barrio, se trabaja el fomento de la creatividad y la participación pública. Pero se hace a través de nuevos lenguajes, más allá de la imagen, tanto para las intervenciones como para la gestión, ya que se trabaja con la idea del paisaje como herramienta de negociación, entre vecinos/as y administración, en acciones puntuales de planificación urbana desde una perspectiva cultural.

Como parte del proyecto *PAISAJE SUR - AUTOCONSTRUYENDO USERA-VILLAVERDE* esta iniciativa contempla un conjunto de acciones en el espacio público, entre las que se encuentra un itinerario de intervenciones murales, encargadas desde la Dirección General de Paisaje Urbano a distintos artistas urbanos.

Además, se contacta con Intermediae para llevar a cabo intervenciones culturales enfocadas a la participación en el espacio público, en colaboración con agentes activos en la ciudad especializados en formas experimentales de acción urbana y agentes del tejido social y cultural de ambos distritos. Con el objetivo de desarrollar esta parte del proyecto, Intermediae impulsó un diálogo colectivo en el que intervienen los agentes **Basurama**, **PEC (puesto en construcción)** en colaboración con **Casilda Cabrerizo**, **Todo por la Praxis** y **Zuloark**; y agentes activos en los distritos entre los que se encuentran, el colectivo de **Las CientoVolando**, los **Jóvenes creadores de Villaverde** (participantes de la entidad Semilla que ha cerrado sus puertas recientemente), **La Cruz Roja de Villaverde**, **La Asociación Vecinal La Incolora**, el **Servicio**

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

de Dinamización de Espacios Públicos desarrollado desde la **Asociación la Rueca**, la **Asociación Vecinal Barrio Zoffio**, la sala **Kubik Fabrik** y **Espacio Oculto**. Un diálogo del que forman parte también Intermediae y la Dirección General de Paisaje Urbano. El proceso camina con el propósito de incorporar a la conversación a las Juntas Municipales de Distrito en primer término y al resto de agentes sociales del territorio en la medida en que el proceso avance.

Todos estos agentes comenzamos la primera etapa del proyecto con encuentros diversos en los que se desarrollaban encuentros, intercambios y reuniones para conocer experiencias, necesidades y comenzar a recoger el relato, nos interpelamos ante la realidad de un distrito en una materia abandonada o muy encorsetada en actividad cultural deportiva/mantenimiento...

Se realizaron visitas a cada uno de los espacios con la implicación directa de los agentes de cada Distrito y se documentaron los espacios abandonados, en desuso o que se ajustaran a dar respuesta a las necesidades detectadas y compartidas.

Fuimos documentando y registrando todo para unir espacios de intervención e instalación de elementos que compondrían cada uno de los cuatro proyectos que transformarían el paisaje y su actividad.

Se empieza a soñar qué se puede generar en cada uno de los espacios seleccionados.

En Villaverde trabajan en dos proyectos: uno es un contenedor desmontable para realizar actividades culturales en la plaza de Villaverde y, el otro, la instalación y ampliación del huerto Gladys en el que se inserta una V como seña de identidad del mismo.

En Usera se determina crear un espacio donde realizar actividades culturales CINEMA USERA y la intervención en el huerto con una grada en forma de U como seña de identidad y ampliación del huerto comunitario de la parroquia San Juan de Ávila.

En este proceso es fundamental la articulación que se facilita por parte de las profesionales técnicas de Intermediae, que ejercen de vehículo fundamental con la administración municipal para toda una odisea de permisos y requisitos... situaciones que la administración no tenía previsto realizar. Las relaciones en un marco público-privado están muy establecidas administrativa y jurídicamente. Pero esta encomienda se enmarca explorando relaciones en el marco público-social relacionando agentes sociales, culturales, artistas, técnicos y asociaciones con los Distritos y Áreas del Ayuntamiento.

2.- Diseño y autoconstrucción de los espacios.

Llega un nuevo momento del proceso de participación, se divide el trabajo por Distritos y a su vez por proyectos y se comienza desarrollando desde los diseños hasta la construcción de los espacios.

Aquí valoramos la importancia del trabajo de los grupos de intervención, artistas y agentes sociales y entidades de los Distritos, con los cuales se va desarrollando diálogo, reflexión, debate... y es el momento en el que se amplía la invitación a la participación vecinal en general.

A partir de ahí, comienzan a generarse complicidades entre los artistas, arquitectos y vecinos del territorio de cada uno de los proyectos.

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

HUERTO COMUNITARIO SJA (SAN JUAN DE AVILA)

En Usera junto con el equipo de Basurama y una pequeña comunidad que gestionaba el espacio se desarrolla la intervención del huerto comunitario SJA.

En un pequeño espacio protegido junto a la parroquia SJA. Se amplían algunos bancales y se construye una grada/auditorio en forma de U.

Mediante talleres abiertos a los vecinos y vecinas se van elaborando las diferentes infraestructuras.

En todas las intervenciones se utiliza restos de madera de banco romántico del ayuntamiento de Madrid que retira y almacenaba, siendo de esta forma reciclado y más sostenible las instalaciones.

En la parte tecnológica interviene el “Grupo de Jóvenes Creadores” e instalan un sistema de riego automático en dos bancales en altura.

Este espacio nace por la demanda de espacios donde desarrollar encuentros y actividades en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad. El huerto comunitario SJA ha permitido sembrar, cultivar y regar no solo la tierra, también la palabra, las experiencias... Ha posibilitado encuentros sobre cultura alimentaria, talleres, presentaciones...

Y por supuesto también en Usera nace **CINEMA USERA**

Cinema cuenta con el equipo artístico y de intervención de Todo por la praxis (TXP) y la implicación de Kubik Fabrik, Espacio Oculito y la Asociación Vecinal Barrio Zofío.

Se parte de sesiones de co-diseño desde el grupo motor y se desarrolló la propuesta inicial que posibilitaba el desarrollo de una programación cultural de manera amplia. Para ello, se reconstruye una cápsula cultural, un depósito horizontal donde alojar la programación de actividades, expos y presentaciones en formato reducido, un espacio escénico y de proyección compuesto por un escenario y una pantalla y dos gradas que se vinculan al escenario y a su vez tienen la función de convertirse en pequeñas infraestructuras de mercadillo o similar, mediante un techo y suelo. El grupo de jóvenes creadores implementan este espacio con unos bancos con sound system bluetooth que permitan conectar y poner música en el espacio de Cinema Usera. Los elementos arquitectónicos fueron diseñados y construidos por TXP. Arquitectos, diseñadores, artistas, vecinos y vecinas participaron durante meses en talleres abiertos para dar identidad y crear CINEMA USERA.

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

Durante el primer año pudimos disfrutar de una pequeña programación con especial apoyo de la sala Kubik Fabrik y la comisaría de policía que nos facilitó la corriente. (CINEMA USERA, aunque lo hemos intentado, nunca ha tenido acometida de corriente). De esta forma nace CINEMA USERA creando un espacio cultural y lugar de encuentro para la vecindad, dando respuesta a las necesidades planteadas.

3.- Espacio co_gestionado CINEMA USERA.

Destaco este como el tercer momento de participación. Ya tenemos las instalaciones creadas y se sigue trabajando con los agentes implicados y vecinas y vecinos para dar uso y contenido a las instalaciones. Vuelvo a destacar como factor positivo la exploración, investigación y posibilidades que se dieron gracias al diálogo de Intermediae, el Área de paisaje urbano y la Junta de Distrito de Usera.

El objetivo era co-gestionar el espacio con la colaboración de la Junta de Distrito de Usera. Para ello, fuimos explorando formas de mantener financiación municipal mediante la junta de Distrito y junto con el trabajo de los agentes implicados mantener la actividad de CINEMA USERA.

La asociación vecinal es una entidad referente en el barrio la cual podía asumir la responsabilidad de presentarse como entidad jurídica para regularizar la financiación pública. Manteniendo el diálogo con la Junta de Distrito y demostrando el potencial cultural del espacio cogestionado conseguimos un convenio desde el año 2017 hasta el año 2020.

Gracias al trabajo de la asociación y agentes culturales implicados fuimos creciendo, en participación, calidad y variedad de las actividades, manteniendo un encaje entre encuentros, conciertos, talleres... y por supuesto cine.

Cine de calidad y seleccionado. Con un sistema de elección de piezas que ha partido de unos criterios consensuados y de las sugerencias y votaciones abiertas a través de las redes sociales con los vecinos y vecinas de Usera.

A lo largo de estos años también hemos ido realizando otros usos del espacio, talleres de autoconstrucción y mantenimiento del espacio, propuestas como talleres de producción audiovisual con infancia y familias, encuentros de jóvenes, presentaciones de trabajos culturales desarrollados por artistas del Distrito, visualización del proyecto CINE EN CURSO de Jonás Trueba que se realizaba en colegios de Usera, CENCOR, certamen de cortos de Orcasitas, actuaciones de escuela de canto que unían cine y canto en directo, conciertos y espectáculos infantiles, participación en el Año Nuevo Chino de Usera. Así mismo, debido a la singularidad del espacio, ha sido escogido como referencia por artistas, entidades, etc para llevar a cabo actos promocionales de sus actividades.

La organización de CINEMA USERA se ha regido siempre desde asambleas abiertas y difundidas, tanto para comenzar y programar como para cerrar el proceso de cada año, poniendo en marcha todos los medios disponibles para la escucha de propuestas, valoraciones y aportaciones del vecindario. Cada año hemos ido registrando la asistencia entre nuestras revisiones constantes del proyecto y las cifras han ido creciendo cada verano, desde las casi mil personas registradas en la primera temporada hasta las dos mil del 2019.

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 asociación vecinal tiene mucho arraigo en el territorio ya que nace para dar respuesta a las necesidades de los vecinos/as, la vivienda, los equipamientos públicos, programas de intervención y una atención vecinal cercana.

No somos educación, ni sanidad, pero defendemos los servicios públicos deteriorados en la Comunidad de Madrid, abogamos por la defensa de los vecinos/as y este trabajo nos sitúa en el centro de la actividad local comunitaria.

Llevamos años coordinando y acompañando una mesa de trabajo en la que están representados AMPAS, directiva de los centros educativos públicos (Instituto, Escuela Infantil y Colegios de Educación Primaria), Centro de Salud, Centro Municipal de Salud comunitaria, Centro de Mayores, asociaciones de inmigrantes, asociaciones deportivas, de baile, recursos y espacios como la biblioteca pública, la parroquia, centros de formación y servicios técnicos municipales, educadores, trabajadoras sociales, departamentos de cultura, participación y urbanismo... Esta mesa de trabajo ha generado situaciones tan sorprendentes como que se coordinen la biblioteca de la Comunidad de Madrid (que se creó hace 21 años) con un centro de mayores municipal y generen talleres para mayores juntas cuando, muchas veces, las administraciones no tienen relación trabajando en un mismo territorio.

Valoramos muy como muy positivo que la asociación vecinal facilite este trabajo comunitario con los vecinos y agentes implicados, ya que entendemos que es un trabajo fundamental que establece vínculos y que promovió la participación continua en Cinema Usera.

El año 2021 el cambio de gobierno de Ahora Madrid al Partido Popular tiró abajo muchos proyectos desarrollados en años anteriores. Eso y sospechamos que los conflictos denunciados por la asociación por la mala gestión de la pandemia al gobierno municipal,

La propuesta de Cinema la sacan a concurso con grandes empresas que gestionan, por ejemplo, fiestas de Distritos. Grandes empresas de más de 600.000€ de presupuesto contra una Asociación Vecinal sin ánimo de lucro. Vuelve el formato público-privado como única opción de gestión municipal.

Estos concursos raros y dirigidos, en los que te quedas fuera por 200€ en el presupuesto y en el que las reglas de concurso no son muy igualitarias ni respetan ninguna equidad, no contemplan la experiencia de haber creado el espacio, el arraigo al barrio y no tener ánimo de lucro, sin hablar de cosas que no entiende un concurso como generar y facilitar la participación ciudadana.

La empresa que ganó la oferta realizó las sesiones de cine los jueves y domingos. Este formato no da respuesta a las necesidades culturales del Distrito para lo que nació CINEMA USERA, pero fue el más barato lo que demostraba la diferencia de criterios a la hora de gestionar una iniciativa ciudadana.

Fuimos molestos para muchos técnicos y políticos en la administración municipal. Una administración municipal de Madrid que está vendida a las empresas de gestión y con el criterio más destacado ser el más económico.

En el año 2017 una auditoría ciudadana realizó un informe sobre la contratación y gestión de los centros culturales en Usera. (extensible a cualquiera de los que hay en los 21 Distritos)

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 Centros culturales nacen para incrementar la cultura de la población. En los 80 estos centros organizados con el tejido social crearon por ejemplo escuelas de adultos, alfabetización digital... Desde los años 90 hasta hoy los centros culturales son privatizados siendo una fuente de ingresos para las empresas en lugar de un gestor de servicios para la ciudadanía.

Se privatiza al más económico. Y las empresas van moldeando actividades de menor coste y mayor rendimiento económico. Tirando la calidad del servicio y condiciones de los trabajadores (que sean eficientes) y tristemente alejando la participación ciudadana.

https://pacd-madrid.github.io/fichas-ilegitimidad/informes/Informe_Centros_Culturales_Usera.html#introducci%C3%B3n La finalidad de estos centros es elevar el nivel cultural y dar un servicio público de calidad. Cuando nace Cinema Usera, el Distrito no realiza actividades de fin de semana, solo gimnasia de mantenimiento y bailes entre semana. La falta de cultura era una necesidad y eso no ha cambiado a día de hoy.

Durante los cuatro años de Ahora Madrid la actividad cultural (no solo Cinema Usera) fueron los tiempos de mayor inversión cultural en el Distrito (reequilibrio que merecían nuestros vecinos y vecinas): programas como Mirador, el Año Nuevo Chino, la puesta en marcha de actividades, cine y espectáculos los fines de semana en los centros culturales...

La vuelta del PP al gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha significado una pérdida de proyectos culturales ya que no se mantienen aquellas conquistas de mantener la programación en Distritos, sino que vuelve con una fuerza arrolladora la contratación de grandes empresas. Grandes contratos con los que justifican la inversión cultural desde la administración, pero que siguen manteniendo aquel criterio "público-privado" haciendo desaparecer ese formato público-social que exploramos y disfrutamos en Cinema Usera.

Hemos luchado y defendido Cinema Usera hasta donde hemos sido capaces. De hecho, hemos registrado el nombre para que ninguna empresa se aproveche de aquel maravilloso proceso que facilitó el trabajo cooperativo, comunitario y generó recursos para un Distrito empobrecido. Y cada año volvemos a la Junta de Distrito para reclamar que vuelva Cinema Usera como proyecto cogestionado de calidad que perdió el Distrito de Usera, exigiendo a sus responsables políticos que lo incorporen como patrimonio cultural del distrito.

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:

