

COMPLETANDO TERRITORIOS

Un proyecto de Paloma Calle y Oihane Ruiz

Breve introducción y punto de partida

El proyecto se propone llevar a cabo un proceso de creación artística colectiva con niños y niñas de una clase a partir de tercero de primaria.

La idea principal en torno a la cual se articula el proyecto es generar una reflexión e intervención activa sobre su propio territorio cotidiano. Partimos de la idea de que los lugares en los que la infancia no está nunca presente son **lugares incompletos**. Es decir, lugares incompletos serían los que no asumen la diversidad de la vida urbana.

En este proyecto vamos a investigar sobre sus recorridos y forma de habitar el entorno (casa/ escuela/parque/juego/investigación...), dimensionar el barrio desde sus pasos, identificar los lugares que sí habitan y señalar en cuales no están. Sobre uno de estos últimos se realizará una intervención artística que decidiremos entre todas. Nos plantearemos cómo hacer habitable un lugar negado.

Todo el proceso se llevará a cabo a través de una metodología artística y participativa experimental que pone el foco en el proceso, no en el resultado final.

Objetivos

- Aunar arquitectura, urbanismo y artes vivas a la hora de investigar y experimentar.
- Compartir con las participantes un proceso de creación de tal manera que se genere una producción colectiva e integradora.
- Promover la comunicación y el intercambio entre artistas y niñas y niños desde un posicionamiento horizontal donde todos somos productores y productoras culturales.
- Acercar a niñas, niños y personas adultas a la arquitectura y la creación contemporánea desde la praxis.
- Hackear o intervenir espacios incompletos. Probar a ejercitar una mirada libre y ver qué movimientos genera en la praxis urbana infantil.
- Compartir un espacio lúdico donde imaginar sin estereotipos ni censuras.
- Generar un espacio feminista de escucha, integración, diversidad, empoderamiento y resolución pacífica de conflictos que potencie la autoestima.

Descripción y estructura

El proyecto está estructurado en cuatro sesiones de trabajo con la clase más una de puertas abiertas a las familias. Las sesiones tendrán una duración de una hora y media cada una.

Sesiones:

- Dos sesiones en el colegio.
- Una sesión de intervención en algún lugar del barrio decidido por las y los participantes.
- Una sesión en CentroCentro.

Además habría una quinta sesión de puertas abiertas como es habitual con los proyectos de Levadura.

Este proyecto se propone la creación colectiva de una acción y de un mapa que pasa por el cuerpo y localiza los espacios habitados e incompletos de su entorno cotidiano para intervenir sobre estos últimos haciéndose visibles de manera performativa.

Trabajaremos utilizando conceptos, propuestas y metodologías que aúnan la arquitectura y las artes vivas o performativas.

Los conceptos clave con los se trabajará de manera transversal a lo largo de las sesiones son: Territorio, habitar, escala, comunidad, infancia, cuerpo, espacio, mapa, intervención.

Estos conceptos dialogan entre sí constantemente a lo largo del proyecto y son la base de toda la experimentación que se llevará a cabo.

También de manera transversal el proyecto se desarrollará desde metodologías feministas.

Cronograma

- Primera sesión: Nuestro territorio.

Dónde estamos, por dónde nos movemos, dónde está nuestro cole, dónde está nuestra casa, qué sucede, qué hay entre mi cole y mi casa, dónde voy, cómo es...

En esta primera sesión entre todas y todos haremos un mapa en el que situaremos el cole en el centro, las casas de cada participante, los recorridos cotidianos, el espacio público que habitamos, los sitios que más nos gustan... Descubriremos cruces, coincidencias y espacios co-habitados, encuentros posibles, vacíos y llenos, etc.

Sobre unos grandes tableros y utilizando piezas de madera, cordones o hilos trazaremos todos esos lugares y recorridos.

Esto que hemos estado haciendo, posteriormente lo trasladaremos al cuerpo móvil por el espacio. Nos convertiremos en canchas, edificios, rotondas, parques, mercados, colegios, vecinas y vecinos del barrio, vehículos o mascotas en función de la cotidianidad de las y los participantes.

- Segunda sesión: Lugares incompletos.

Retomamos el trabajo de la sesión anterior para plantearnos justo lo contrario; Dónde no voy nunca, por dónde no paso, qué sitios son peligrosos, qué espacios son sólo del mundo adulto, qué adultos están ahí, qué espacios no son de nadie...

En esta ocasión convertiremos el aula en un mercadillo en el que se “venden” todos esos lugares. Parte de la clase se encargará de “vender” esos lugares a la otra mitad.

Las vendedoras y vendedores tendrán que ser convincentes respecto a por qué su lugar incompleto merece ser “comprado”, es decir intervenido.

Posteriormente, una vez terminadas las “compras” situaremos en el mapa del día anterior del territorio cotidiano los lugares incompletos elegidos.

Entre toda la clase se elegirá un lugar sobre el que intervenir de manera real y por grupos se trabajarán diferentes propuestas performativas de intervención.

Se decidirá de manera consensuada el lugar y la acción a realizar (nos vienen a la cabeza posibilidades o ejemplos como el montar un pic nic en una rotonda, cantar una canción a coro en una sucursal bancaria o acampar en solar, pero todo quedará en manos de la clase)

- Tercera sesión: Intervención

Este día llevaremos a cabo la acción planeada en la sesión anterior, que será documentada de principio a fin. Se trata de pensar en cómo llegar y cómo habitar un “lugar incompleto”, como la infancia puede hacer suyo, desde una mirada previa de lo existente, un lugar no pensado para ellas y ellos.

- Cuarta sesión: Exposición

En esta cuarta y última sesión, que se llevará a cabo en CentroCentro, la clase decidirá cómo exponer la experiencia que ha supuesto el proyecto y cómo hacer la mediación de esta exposición. Para ello llevaremos todos los materiales generados, así como la experiencia personal de cada cual en la ocupación del territorio incompleto.

Nos gustaría además recopilar testimonios en video de las y los participantes, no tanto del relato de lo ocurrido, si no de las posibles transformaciones que esta experiencia les haya podido generar.

BIOGRAFÍAS

Paloma Calle

Creadora madrileña cuyo trabajo se desarrolla en un territorio híbrido y móvil entre la investigación y creación en artes escénicas y visuales, proyectos comunitarios, educación, comisariado expandido y activismo LGTBIQ y feminista.

Licenciada en **Comunicación Audiovisual** por la Universidad Complutense de Madrid en 1999. Se forma desde 1994 en **teatro y danza** en Madrid, Roma y Berlín, en diferentes escuelas y con diferentes compañías, coreógrafas y teóricos con quienes en ocasiones ha colaborado profesionalmente.

Realiza en 2011 el curso *Historia de la teoría feminista*, del Instituto de investigaciones feministas de la Universidad Complutense.

A partir de 2006 comienza su trabajo como creadora y hasta la fecha ha producido más de quince piezas de muy diferentes formatos que se han mostrado en variados contextos de Europa, Asia y América del Sur como MNCARS, Madrid. CA2M, Móstoles. La Casa Encendida, Madrid. Matadero Madrid. MUSAC, León. Espacio NAVE en Santiago de Chile. Festival Panorama en Río de Janeiro. Festival Escena Contemporánea en Madrid, Festival In-sonora en Madrid, Theaterworks en Singapur, Rimbun Dahan, Malasia. Espacio Alcantara, Lisboa, entre otros.

En 2008 gana el Premio al mejor Proyecto de Artes Escénicas del Teatre L'escorxador de Lleida con el proyecto de performance “Hello myself” que se presenta en el MNCARS dentro del Festival Escena Contemporánea en 2009.

A partir de 2012 su trabajo se ha ampliado incluyendo el territorio del **arte+educación**. En este ámbito ha trabajado para diferentes colectivos como familias, niños y niñas, profesorado, estudiantes universitarios o artistas.

Los proyectos artístico/educativo están hibridados de tal manera que no hay una sola lectura o definición de estos, desarrollando propuestas que son al mismo tiempo un taller y una performance, o un laboratorio que es una investigación artística a la vez que un teatrillo, o una instalación que es a la vez una colaboración con el público, una investigación sociológica y una reivindicación activista.

En su trabajo se interroga siempre sobre la relación con el otro e intenta plantear preguntas que

tienen que ver con el cuestionamiento del orden establecido desde diferentes experimentaciones formales y relacionales que en muchos casos tienen que ver con la participación.

¿Qué es la identidad? ¿Cómo es construida? ¿Cómo afectan los contextos a la conformación de las identidades individuales y colectivas y cómo podemos intervenir sobre los mismos? ¿De qué modo se puede responder desde la práctica artística a estas cuestiones?

Ha colaborado con Pedagogías invisibles en SummerLab creando en colaboración con María Acaso la acción colectiva “Rewind”.

Actualmente coordina el programa del Ayuntamiento de Madrid “Arte público, educación y mediación social” del World Pride 2017 desde la empresa adjudicataria Hartford.

Forma parte del grupo motor del proyecto de Intermediae “La Madroñera” sobre infancia, espacio público e instituciones, actualmente en desarrollo.

Forma parte desde 2014 del **Grupo de Educación de Matadero Madrid** con el que actualmente trabaja en el proyecto “Los vermouths sin Norma” sobre comunidad LGTBIQ y la institución Matadero Madrid

Oihane Ruiz Menéndez

Arquitecta de origen vasco que se mueve a caballo entre la arquitectura y el activismo, como así lo evidencia su implicación con colectivos y proyectos con una fuerte vocación social y transformadora desde un claro posicionamiento feminista.

Nacida en Bilbao en 1974, estudia arquitectura en la escuela de Donostia, titulándose en 2004.

Su proyecto fin de carrera, en el que se ocupa de la rehabilitación de un edificio industrial en Bilbao, es seleccionado para participar en la Bienal de Arquitectura Española, formando igualmente parte de la exposición de proyectos fin de carrera de la Escuela de Donostia que durante el 2005 se exhibe en el centro La Tabacalera de esta misma ciudad. En 2006, completa su formación con el curso completo de urbanismo de la IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública).

Ya con anterioridad a finalizar la carrera, en 2002 pone en marcha junto a otras compañeras Hiria Kolektiboa, grupo que trabaja principalmente en el ámbito del urbanismo desde una óptica social y de género, realizando desde talleres de análisis del uso del espacio público hasta la evaluación y redacción de planeamiento en base a principios de equidad. El equipo formado por 4 arquitectas desarrollará proyectos de participación ciudadana, análisis socio-urbanístico, procesos participativos paralelos a proyectos urbanos, o las diversas experiencias encuadradas dentro de los denominados Mapas de la Ciudad Prohibida promovidos en diferentes ciudades; iniciativas todas ellas que comprenden la construcción colectiva del hábitat como mecanismo indispensable para la obtención de un espacio urbano más inclusivo. La metodología empleada en estas prácticas, especialmente en los Mapas de la Ciudad Prohibida, ha quedado recogida en el *Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana*, publicación de gran utilidad a la hora de acometer trabajos entre profesionales del urbanismo, la administración y la ciudadanía.

Oihane Ruiz fue fundadora de la asociación PRIPUBLIKARRAK, 2005/2008, colectivo con el que, junto a tres artistas y una socióloga, realizó diversos proyectos artísticos y comunicativos desde una perspectiva feminista. Entre exposiciones, cursos e iniciativas varias, destaca el proyecto *Galleteras. Memoria activa.*, que con motivo del centenario de la marca de galletas Artiach, pretende recuperar la memoria histórica de las trabajadoras de la fábrica, como homenaje a su espíritu combativo en la lucha por sus derechos laborales.

En el ámbito más propiamente arquitectónico, funda en 2009 junto a cuatro compañeras el espacio de trabajo colaborativo *SanFran38 arkitektura tailerra* en Bilbao. El estudio gana ese mismo año el concurso de ideas para la urbanización de la Plaza Corazón de María antes referida, en el barrio de San Francisco. Además, desde 2014, ella y Amaia Albeniz, constituyen *Dunak*, equipo técnico que se ocupa de proyectos de planeamiento, como el Plan General de Zeberio, donde es equipo redactor; procesos participativos asociados a la redacción del PGOU, caso de Ea y Zaldibar; y proyectos de transformación urbana con importante raíz participativa como el recientemente finalizado “Sopela, pertsonen gunea” (Sopela, un lugar para las personas).

Están también iniciando un grupo de trabajo para analizar el uso del espacio y las relaciones de poder en los patios escolares, HYPATIAS, con el objeto de proponer nuevos usos, juegos y

configuraciones espaciales.

De 2012 a 2016 trabajó como arquitecta municipal en un pequeño municipio de Vizcaya, actividad que ha compaginado con la docencia en el Máster de Igualdad de la UPV, así como con la participación habitual en redes y encuentros de urbanismo.

Actualmente vive y trabaja en Madrid, en proyectos relacionados con innovación y gestión cultural desde una perspectiva urbanística: dentro de Madrid Destino.

CARTA MOTIVACIÓN

En este proyecto Oihane y Paloma nos proponemos colaborar por primera vez, ya que se nos presenta una ocasión que no podemos desaprovechar como es el planteamiento del programa Levadura.

Queremos trabajar juntas en un proyecto que implique espacio público, urbanismo, infancia y educación. Estamos convencidas de que este proyecto, que se presenta a la convocatoria sobre arquitectura y ciudad, se vuelve mucho más rico si nos aproximamos desde una mirada que implica un diálogo entre arquitectura, urbanismo y artes vivas o performativas y nuestro deseo es poder poner en marcha este experimento colectivo de descubrimiento y compartir de saberes.

Tenemos un gran interés como artistas en formar parte de iniciativas de este tipo, no muy frecuentes todavía en Madrid, donde se establece una comunicación y un trabajo en común con la comunidad educativa, estableciendo así un rico intercambio entre artistas y escuela donde el proceso es el protagonista, y no el resultado.

Esto último, dar protagonismo al proceso sobre el resultado o producto final, creemos que es exactamente lo opuesto a lo que plantea el sistema educativo actual y es de lo que más nos puede interesar en esta propuesta de convocatoria. Probar para poder equivocarnos, experimentar de verdad, es decir, sin saber cómo terminará el experimento.

La necesidad de diálogo e intercambio entre el mundo educativo formal y el mundo de la creación y las artes es algo evidente. Esta convocatoria es una gran oportunidad para generar interesantes “grietas,” entendiendo esto como preguntas o cuestiones que quedan planteadas, a las que no necesariamente se les encuentra una resolución inmediata sino que pasan a formar parte de nuestro modo de hacer. Queremos que las niñas y niños participantes habiten estas cuestiones, sostengan estas preguntas.

Además de lo dicho anteriormente, en cuanto a la cuestión material, poder tener espacio, tiempo y recursos para generar este espacio común de producción cultural hacen que también esto se convierta en una motivación para desear participar de este programa, esto es, el hecho de trabajar en unas condiciones mínimamente respetuosas.

Esperamos que el proyecto sea de vuestro interés. Gracias por vuestro tiempo.

Oihane Ruiz y Paloma Calle