Agentes artísticos emergentes en Usera. Una cartografía del arte en los márgenes de Madrid

Agentes artísticos emergentes en Usera. Uma cartografia da arte nas periferias de Madrid

Emerging Artistic Actors in Usera. A Map of Art on the Outskirts of Madrid

Carlos Treviño Avellaneda
Universidad Complutense de Madrid, España

RESUMEN

Este artículo examina el desplazamiento de agentes artísticos hacia el distrito de Usera, en el sur de Madrid, fenómeno que forma parte de una dinámica más amplia de reconfiguración territorial del ecosistema cultural madrileño. Tras décadas de concentración en el centro urbano, artistas y espacios culturales han migrado progresivamente hacia la periferia sur, consolidando primero el distrito de Carabanchel y situando actualmente a Usera en un momento de ebullición cultural. El presente estudio constituye una cartografía exhaustiva de este proceso, analizando los agentes artísticos emergentes y sus estrategias de actuación. Mediante un riguroso trabajo de campo, se investigan las causas del desplazamiento, los mecanismos de implantación local y las estrategias comunicativas que estos actores despliegan para construir identidades diferenciadas que faciliten tanto su integración con el tejido vecinal originario como la atracción de nuevos públicos. La investigación documenta la imagen actual del distrito como base para futuros estudios comparativos, contribuyendo así a la comprensión crítica de estas dinámicas y a la prevención de procesos de gentrificación que frecuentemente acompañan la transformación cultural de espacios periféricos.

Palabras claves: periferias artísticas, revitalización urbana, gentrificación cultural, integración comunitaria, espacios artísticos en Usera

RESUMO

Este artigo examina o deslocamento de agentes artísticos para o distrito de Usera, no sul de Madrid, fenômeno que integra uma dinâmica mais ampla de reconfiguração territorial do ecossistema cultural madrilenho. Após décadas de concentração no centro urbano, artistas e espaços culturais migraram progressivamente para a periferia sul, consolidando primeiro o distrito de Carabanchel e situando atualmente Usera em um momento de efervescência cultural. O presente estudo constitui uma cartografia exaustiva deste processo, analisando os agentes artísticos emergentes e suas estratégias de atuação. Por meio de rigoroso trabalho de campo, investigam-se as causas do deslocamento, os mecanismos de implantação local e as estratégias comunicativas que esses atores desdobram para construir identidades diferenciadas que facilitem tanto sua integração com o tecido vizinal originário quanto a atração de novos públicos. A pesquisa documenta a imagem atual do distrito como base para futuros estudos comparativos, contribuindo assim à compreensão crítica dessas dinâmicas e à prevenção de processos de gentrificação que frequentemente acompanham a transformação cultural de espaços periféricos.

Palavras-chave: periferias artísticas, revitalização urbana, gentrificação cultural, integração comunitaria, espaços artísticos em Usera

ABSTRACT

This article examines the displacement of artistics agents towards the Usera district in southern Madrid, a phenomenon that forms part of a broader dynamic of territorial reconfiguration within Madrid's cultural ecosystem. Following decades of concentration in the urban centre, artists and cultural spaces have progressively migrated towards the southern periphery, initially consolidating in the Carabanchel district and currently positioning Usera at a moment of cultural ferment. The present study constitutes an exhaustive cartography of this process, analysing emerging artistic agents and their operational strategies. Through rigorous fieldwork, the research investigates the causes of displacement, the mechanisms of local implantation, and the communicative strategies these actors deploy to construct differentiated identities that facilitate both their integration within the original neighbourhood fabric and the attraction of new audiences. The investigation documents the current image of the district as a foundation for future comparative studies, thereby contributing to a critical understanding of these dynamics and to the prevention of gentrification processes that frequently accompany the cultural transformation of peripheral spaces.

Keywords: artistic peripheries, urban revitalization, cultural gentrification, community integration, artistic spaces in Usera

Carlos Treviño Avellaneda es PhD Ciencias de la Información y Profesor Ayudante Doctor de la Universidad Complutense de Madrid.

https://orcid.org/0000-0003-2225-2180 | ctrevino@ucm.es

Este documento é distribuído nos termos da licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
© 2026 Carlos Treviño Avellaneda

Introducción

1. Periferias urbanas y espacios de creatividad: un fenómeno de consolidación territorial

El desplazamiento de agentes artísticos hacia espacios periféricos de las grandes ciudades constituye un fenómeno urbano persistente que responde a dinámicas convergentes de índole económica, territorial y cultural. Como señala Aumente (2016), el concepto de barrio artístico ha experimentado una metamorfosis significativa en el análisis urbano contemporáneo, transformándose de una categoría meramente descriptiva en una herramienta analítica para comprender los procesos de transformación y revitalización territorial. Esta reconceptualización es particularmente relevante cuando se aborda el fenómeno de instalación de espacios creativos en márgenes urbanos, donde la confluencia de factores tales como la accesibilidad económica, la disponibilidad de arquitectura industrial preexistente y la flexibilidad normativa genera condiciones propicias para la conformación de ecosistemas culturales alternativos.

Desde una perspectiva más amplia, Chaves y Tejeda (2018) han desarrollado un marco conceptual que articula la noción de distrito cultural como expresión compleja de las transformaciones urbanas y socioculturales derivadas del reconocimiento social de determinados territorios como espacios de creatividad y referencia cultural. En consonancia con este enfoque, Sacco y Ferilli (2018) proponen una aproximación sistémica al distrito cultural, entendido como un modelo de desarrollo territorial que integra componentes históricos, geográficos, sociales, económicos y culturales en una estructura interpretativa holística. Estos marcos teóricos resultan particularmente pertinentes cuando se estudian territorios periféricos que inicialmente fueron configurados inicialmente como barrios obreros y posteriormente devinieron en espacios de degradación o abandono de su funcionalidad industrial, que experimentan procesos de transformación simbólica y material a través de la instalación de agentes culturales y creativos.

2. Madrid: infraestructura pública, accesibilidad territorial y revitalización del margen urbano

En el caso específico de Madrid, estos procesos adquieren características particulares ligadas a una intervención urbana de escala metropolitana que actúa como catalizador territorial. El proyecto de Madrid Río, ejecutado entre 2006 y 2012, constituyó una inversión pública de aproximadamente 3688 millones de euros destinada al soterramiento de siete kilómetros de la autovía M-30, sumado a otros 410 millones en la recuperación y reconversión de la ribera del río Manzanares (López, 2011). Este proyecto multidisciplinar, concebido como estrategia de revitalización fluvial y mejora de la circulación urbana, tuvo como efecto secundario de considerable importancia la apertura de los distritos colindantes hacia el sur, históricamente segregados por la infraestructura viaria, a dinámicas de accesibilidad y atracción de iniciativas alternativas de autogestión y creatividad (Chaves & Layuno, 2020).

La historia territorial de estos distritos del sur de Madrid presenta rasgos singulares que contextualizan la posterior instalación de agentes artísticos. Como documenta Vicente (2015), el proceso de conformación urbana del sur madrileño, iniciado en el siglo XIX con la expansión metropolitana y consolidado mediante el planeamiento de Castro, determinó desde sus orígenes la localización de usos industriales, comerciales y residenciales de carácter obrero en estas zonas, configurando así una idiosincrasia territorial particular. Esta herencia industrial y arquitectónica de amplios espacios diáfanos, perfectamente iluminados y de gran capacidad volumétrica, ha actuado históricamente como factor de atracción para reinversión creativa, particularmente cuando tales espacios se han visto abandonados por sus usos originarios.

Carabanchel emergió desde la segunda década del siglo XXI como el primer territorio en el que este proceso de transformación artística adquiere visibilidad y consolidación. La reutilización de naves industriales y espacios comerciales de gran tamaño, combinada con la accesibilidad mejorada derivada de Madrid Río, generó condiciones de viabilidad económica y funcional para la instalación de artistas, galeristas y espacios de producción creativa. No obstante, este proceso de revitalización ha generado simultáneamente dinámicas de revalorización territorial que, como advierte la literatura especializada, conllevan riesgos de gentrificación y desplazamiento poblacional. Aumente (2021) subraya la importancia crítica de articular modelos alternativos de integración territorial que permitan la consolidación de espacios culturales sin reproducir los errores de procesos previos documentados en ciudades

europeas, donde la transformación cultural ha derivado frecuentemente en la exclusión de población originaria y en procesos de "disneylandización" de espacios urbanos (Sacco & Ferilli, 2018, p. 10).

3. Usera: una nueva cartografía de agentes artísticos emergentes

Usera, distrito colindante con Carabanchel, representa actualmente una nueva fase en esta dinámica territorial de desplazamiento y consolidación de espacios creativos. Históricamente configurado como territorio de población de clase trabajadora, con una herencia de degradación urbana documentada en registros demográficos y estudios de caracterización socioespacial (Pastor, 2003), el distrito se encuentra actualmente en proceso de transformación a través de la instalación de nuevos agentes artísticos. La particularidad de este caso radica en que los creadores que se establecen en Usera, con conocimiento previo de la trayectoria carabanchelera, aparentemente despliegan estrategias de interacción y participación comunitaria cualitativamente diferentes, orientadas hacia la integración con el tejido social preexistente y la prevención de dinámicas de gentrificación que pudieran afectar negativamente a la población originaria.

La presente investigación constituye un mapeo cartográfico y análisis sistémico del fenómeno de establecimiento y consolidación de agentes artísticos en Usera, entendido como expresión territorial de dinámicas de creatividad que articulan dimensiones urbanas, sociales y culturales. En coherencia con el enfoque propuesto por Aumente (2021) respecto a arte colaborativo en contextos de distritos culturales, se argumenta que la viabilidad y sostenibilidad de ecosistemas creativos en territorios periféricos dependen fundamentalmente de la capacidad de integrar tanto estrategias institucionales como iniciativas espontáneas de base, generando así modelos alternativos de gobernanza territorial que prevengan la reiteración de errores documentados en otros contextos urbanos.

Este estudio pretende contribuir a la comprensión teórica y empírica de cómo los procesos de revitalización cultural en espacios periféricos pueden orientarse estratégicamente hacia la prevención de dinámicas predatorias de extracción de valor urbano, aportando así herramientas analíticas transferibles a otros territorios en desarrollo que enfrentan desafíos similares de transformación urbana, creatividad y sostenibilidad social.

Objetivos

El objetivo general es analizar y cartografiar el ecosistema de agentes artísticos emergentes en el distrito de Usera, identificando las dinámicas de consolidación territorial, integración comunitaria y estrategias de visibilidad que caracterizan a estos espacios creativos en la periferia sur de Madrid.

Para alcanzar este objetivo general es necesarios dar cumplimiento a otros subyacentes específicos:

1. Cartografiar la distribución espacial de espacios artísticos, galerías y talleres en Usera, documentando su localización y tipología funcional.

2. Caracterizar los agentes artísticos y sus acciones de integración con la población originaria.

3. Analizar las dinámicas de cooperación entre agentes, incluyendo jornadas de puertas abiertas y actividades conjuntas de difusión.

Metodología

La presente investigación adopta un enfoque metodológico de naturaleza cualitativa, fundamentado en un rastreo exhaustivo de fuentes primarias y secundarias, combinado con trabajo de campo intensivo en el distrito de Usera. Esta aproximación permite articular dimensiones histórico-documentales, cartográficas en un análisis sistémico del fenómeno de consolidación de agentes artísticos.

El estudio combina metodologías de investigación urbana y análisis territorial que incorporan variables históricas, geográficas, sociales y culturales. Como señala la literatura especializada sobre espacios culturales periféricos (Chaves & Tejeda, 2018), este tipo de investigación requiere de una aproximación contextual holística que capture tanto las dinámicas objetivas de distribución espacial como los significados y prácticas sociales que actores y comunidades otorgan a estos territorios.

El trabajo de campo se desarrolló desde mayo de 2025, y permitió una inmersión sistemática en los espacios artísticos del distrito de Usera. Se realizaron visitas presenciales a estudios de artistas, galerías, talleres colectivos y espacios de creación, documentando su localización, configuración arquitectónica, actividades y dinámicas de funcionamiento. Esta observación de campo incluyó asimismo la participación en las jornadas de puertas abiertas convocadas por la iniciativa colectiva Artistas de Usera en 2025 y 2026, momentos de particular relevancia para documentar las dinámicas de interacción comunitaria, visibilidad pública y acciones conjuntas de difusión.

Un elemento metodológico central de esta investigación radica en el análisis de los mapas cartográficos publicados anualmente por la iniciativa Artistas de Usera. Se realizó un seguimiento comparativo de tres ediciones de estas jornadas de puertas abiertas (2021, 2022, 2025 y 2026), documentadas mediante mapas que registran la localización espacial, la identificación nominal de espacios artísticos y los perfiles de artistas participantes. Los mapas de 2021 y 2025 fueron entregados en formato papel durante las respectivas convocatorias, mientras que los de 2022 y 2026 se distribuyeron también en formato digital con fichas descriptivas ampliadas de cada espacio (Artistas de Usera, 2021, 2022, 2025, 2026). El análisis de estas representaciones cartográficas permitió documentar la evolución territorial del ecosistema artístico, identificando patrones de distribución espacial, dinámicas de consolidación y cambios en la composición de agentes participantes.

Se mantuvieron conversaciones abiertas y semi-estructuradas con representantes de espacios artísticos, galeristas y artistas participantes en la iniciativa Artistas de Usera. Estas conversaciones, realizadas durante el trabajo de campo entre 2025 y 2026, se enfocaron en comprender las trayectorias de instalación territorial, las motivaciones para ubicarse en Usera, las estrategias de integración comunitaria y las dinámicas de cooperación interagencial. Se privilegió una codificación abierta que enfatizara las experiencias, percepciones, vivencias e intereses de estos actores culturales, considerando su función específica como artistas o gestores de espacios colectivos. Las conversaciones fueron documentadas mediante notas de campo, permitiendo captar matices y detalles cualitativos sin imponer marcos categoriales previos.

La investigación se complementó con análisis de fuentes secundarias de diversa naturaleza: datos demográficos y estadísticos publicados por organismos

municipales (Ayuntamiento de Madrid, 2023); información de prensa que refleja la visibilidad pública de estos espacios artísticos; contenidos publicados en plataformas digitales y redes sociales de los agentes artísticos (Artistas de Usera, s.f.); y estudios previos sobre espacios culturales periféricos madrileños que proporcionan contexto comparativo. Particularmente, se recurrió a trabajos académicos desarrollados en el marco del grupo de investigación Arte, Arquitectura y Comunicación en la Ciudad Contemporánea (Chaves & Tejeda, 2018; Aumente, 2021), que han contribuido a consolidar el campo teórico de análisis sobre transformaciones de territorios periféricos y dinámicas de creatividad urbana.

Este diseño metodológico integra dimensiones cuantitativas (análisis cartográfico de distribución espacial mediante mapas comparativos) y cualitativas (conversaciones en profundidad, observación participante, análisis documental), permitiendo una comprensión multidimensional del fenómeno estudiado. La triangulación de fuentes primarias y secundarias, combinada con el análisis de representaciones cartográficas oficiales del colectivo artístico, proporciona una base empírica rigurosa para documentar tanto la imagen fija actual del ecosistema artístico de Usera como los procesos dinámicos de consolidación territorial que caracterizan a este territorio en 2026.

Resultados

1. El Usera artístico: historia, transformaciones demográficas y motivaciones de establecimiento

Usera representa uno de los espacios urbanos de Madrid que mejor refleja las transformaciones demográficas y culturales de la capital durante las últimas décadas. Tradicionalmente configurado como territorio obrero e industrial, el distrito ha experimentado desde finales del siglo XX un notable proceso de diversificación social vinculado a flujos migratorios internacionales. En 2025, el 41,4% de la población de Usera había nacido fuera de España, cifra que sitúa al distrito como el segundo con mayor porcentaje de población extranjera en la ciudad, solo superado por Centro (42,4%) (The Objective, 2025). Las procedencias principales incluyen comunidades de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, complementadas por la presencia de una comunidad china particularmente significativa concentrada en el barrio de Moscardó (Segundo texto proporcionado por Treviño Avellaneda, 2026) en lo que ha llegado a considerarse el *Chinatown* madrileño.

Este contexto de diversidad cultural ha creado las condiciones propicias para el surgimiento de dinámicas artísticas vinculadas a iniciativas culturales independientes. La accesibilidad de Usera ha mejorado sustancialmente mediante el proyecto Madrid Río (2006-2012) y el soterramiento de la vía de circunvalación de la ciudad M-30 que facilitó el acceso territorial a los distritos del sur, abriendo nuevas posibilidades para instalación de espacios creativos en territorios previamente segregados por infraestructura viaria.

La apertura de nuevos espacios artísticos en Usera responde fundamentalmente a tres factores convergentes: la accesibilidad económica derivada de la disponibilidad de naves industriales subutilizadas; la proximidad territorial a Matadero Madrid, que funciona como catalizador cultural de la zona; y la capacidad de los agentes artísticos locales para aprender de experiencias previas de consolidación artística, anticipando dinámicas de integración comunitaria que prevengan fenómenos de gentrificación. Como señala el material documental, los creadores que se instalan en Usera despliegan estrategias cualitativamente reflexivas de participación y cooperación con el vecindario (Segundo texto, 2026).

Espacio Oculto Madrid, pionero en esta transformación, abrió sus puertas en septiembre 2013, respondiendo a dinámicas de cierre de negocios tradicionales tales como talleres mecánicos y almacenes de material de construcción que migraron hacia municipios periféricos (Treviño Avellaneda, 2025a).

2. Tipología de edificios y reutilización de arquitectura industrial

La reutilización de arquitectura industrial constituye un factor determinante en la consolidación del ecosistema artístico de Usera. El distrito dispone de un patrimonio edificatorio singular, resultado de su historia como zona de actividad industrial, comercial y productiva. Estos espacios, caracterizados por amplitud, diafanidad, altura de techos y luminosidad natural, presentan condiciones arquitectónicas ideales para adaptación a funciones creativas.

Espacio Oculto Madrid ejemplifica paradigmáticamente este proceso de reconversión. Ubicado en la calle Nicolás Usera, 27, el edificio de 273 metros cuadrados constituye una nave industrial original con función de almacén, construida en la década de 1960 por Rafael Huidobro, catedrático de la Escuela Superior

de Arquitectura de Madrid. El edificio mantiene su aspecto original en cuanto a espacialidad arquitectónica, caracterizado por techos altos, luminosidad abundante y detalles constructivos singulares. El acceso se realiza a través de un pasillo que conduce a un espacio central diáfano destinado a actividades colectivas, del cual se derivan espacios menores y una primera planta en uno de los laterales destinada a la creación artística (Treviño Avellaneda, 2025a). Se ha llegado a acuerdos con los propietarios originales para la cesión del espacio a cambio de su rehabilitación, configurando así un modelo de ocupación que combina iniciativa privada con participación comunitaria que confiere estabilidad ante finalizaciones de plazos contractuales y la posible revisión de precios desorbitadas.

Otros espacios artísticos participan de similares procesos de transformación son Latolier, ubicado en la calle Rodrigo Uhagón, 23, que se instaló en 2020 en un antiguo taller mecánico reconvertido para actividades de pintura colaborativa (Treviño Avellaneda, 2025a). Doble Erre constituye otro ejemplo de reutilización, instalándose en lo que fuera un almacén de pasteles fríos. En Hora Buena reutiliza un anterior espacio dedicado a reparación mecánica de vehículos. Esta pauta de reconversión no es incidental sino estratégica: la disponibilidad de arquitectura industrial de gran dimensión, con características espaciales óptimas para producción creativa, actúa como catalizador fundamental para la atracción de artistas y galeristas en búsqueda de espacios económicamente viables.

Uno de los espacios que, aunque no de forma visible, ni participativa y retirado del triángulo Moscardó, Zofío y Almendrales, en el que se sitúa la mayor parte del circuito de estudios y talleres, pero puede contribuir a situar Usera en el mapa de la actividad artística o de expandir la zona artística hacia el barrio de San Fermín de la capital es la galería Albarrán Bourdais, con sede en la calle Barquillo y en Maó (Menorca), cuenta con en la calle San Máximo con un espacio, a veces utilizado para albergar proyectos expositivos o para almacenaje de grandes formatos con intervenciones asociadas grandes ferias, como ARCO. El almacén está situado en una curiosa edificación de funcionalidad híbrida entre oficina y nave industrial que posee una una pista circundante que permite accede a los vehículos hasta las plantas superiores (Fig. 1).

Fig. 1 - Edificio en la calle San Máximo, 31 (Madrid), en el que la galería Albarrán Bourdais dispone de un almacén. Fotografía: elaboración propia.

3. Acciones conjuntas y dinámicas de cooperación artística

Las iniciativas colectivas de visibilidad y coordinación constituyen un rasgo diferenciador del ecosistema artístico de Usera. La iniciativa Artistas de Usera, organización asociativa de carácter horizontal, coordina las jornadas anuales de puertas abiertas. Estas convocatorias, celebradas anualmente desde 2021, representan la principal estrategia de difusión y participación comunitaria (Turismo Madrid, 2026; Guía del ocio, 2025).

La quinta edición de las jornadas de puertas abiertas se realizó el 31 de mayo de 2025, con la participación de 17 espacios artísticos con entrada libre y gratuita para el público (Guía del ocio, 2025). La sexta edición, programada para finales de mayo de 2026, mantuvo la estructura de acceso público sin coste de entrada, facilitando el diálogo entre creadores, comunidad local y visitantes interesados (Turismo Madrid, 2026). Estas jornadas incluyen visitas guiadas a talleres, exposiciones colectivas improvisadas, y actividades de mediación cultural orientadas a la participación comunitaria (Time Out, 2025).

Espacio Oculto Madrid ha impulsado históricamente estas dinámicas. En 2021 organizó la primera jornada de puertas abiertas de estudios de artistas de Usera, convocatoria que reunió a ocho espacios iniciales, todos compartiendo compromiso con la creación contemporánea (Espacio Oculto Madrid, s.f.). El espacio funciona además como generador de experiencias artísticas mediante talleres participativos y proyectos de mediación cultural.

La apertura de nuevos espacios expositivos refuerza estas dinámicas. Factory of Dreams, inaugurada en abril de 2022 por el artista Okuda San Miguel y su agencia Ink and Movement (Fig. 2), funciona como galería, estudio y espacio de evento, albergando tanto la producción de Okuda como cuatro boxes independientes ocupados por otros artistas (Omar Ayyashi, Sabek, Spok Brillor, Mister Piro) (Turismo Madrid, s.f.). Más recientemente, NOKTA Gallery abrió el 26 de febrero de 2026 bajo la dirección de Sergio García Bayón, ubicada en Carmen Bruguera, 8, ofrece entrada gratuita y programación comprometida con artistas internacionales de media y nueva carrera (Fig. 3). La galería inauguró su programa con "Las bromas bárbaras", primera muestra individual en Madrid del escultor asturiano Kiko Miyares (Público, 2026). Fûdo, galería especializada en grabado japonés contemporáneo, representa el espacio de exposición histórico del distrito, permitiendo tanto la exhibición de su colección especializada como colaboraciones con artistas contemporáneos (Segundo texto, 2026).

Fig. 2 – Estudio Factory of Drems, del artista Okuda San Miguel, en la calle Carmen Bruguera, 8 (Madrid). Fecha: 26 de mayo de 2026. Fotografía: elaboración propia.

4. Caracterización de agentes artísticos: artistas consolidados y emergentes

El ecosistema de Usera se caracteriza por la convergencia de artistas con trayectorias diferenciadas procedentes de distintos contextos culturales y disciplinas creativas. Se pueden identificar dos perfiles principales: artistas consolidados de proyección reconocida y artistas emergentes que están consolidando su presencia territorial.

Entre los artistas con trayectoria reconocida destaca Sandra Gamarra, artista peruana cuya práctica se ha consolidado a nivel internacional. La instalación de su taller en Usera responde a la búsqueda de un espacio accesible económicamente con gran amplitud que le permitan desarrollar proyectos de envergadura. La motivación inicial vino dada por el encargo por parte de los organismos nacionales para representar a España en la Bienal de Venecia en 2023, a la que acudió de la mano del curador Agustín Pérez Rubio.

Fig. 3 – Grandes colas para acceder a Factory of Dreams a través de la entrada de galería NOKTA. Fecha: 26 de mayo de 2026. Fotografía: elaboración propia.

Okuda San Miguel, artista urbano de proyección internacional cuya obra se caracteriza por estructuras geométricas y paletas multicolores, ha consolidado su presencia en Usera mediante Factory of Dreams, desde abril de 2022, espacio de creación y producción artística de 1000 m². Su instalación ha funcionado como factor de validación y visibilidad estratégica para el distrito. La apertura posterior de NOKTA Gallery, en febrero de 2026 y adjunta al propio taller del artista, se ideó como un espacio profesionalizado de arte contemporáneo bajo dirección de Sergio García Bayón. Estos espacios han contribuido significativamente a consolidar la posición de Usera como nodo cultural en la geografía artística madrileña (Público, 2026; Unminutomadrid, 2026).

Teresa Margolles, artista mexicana, mantiene residencia y taller en Usera, impulsando experiencias de colaboración e intercambio. Ha convocado en residencia a la artista chileno-venezolana Paula Lavanderos, proceso que resultó en la exposición "La Residencia" en 2024. Su presencia contribuye a la apertura de la vocación transnacional del distrito, facilitando intercambios y redes culturales que conectan España con el ámbito iberoamericano.

Los talleres colaborativos constituyen un elemento distintivo de Usera, albergando artistas en distintos estadios de consolidación. Le Bâtiment alberga a artistas como Alessia Bayro, Andrés Martí, Astro Escudero, Camilo Delpin, Lucca Domit, Marina Benito y Martina Billi (artistas con obra de un marcado contenido de diversidad sexual y de género). En el mismo edificio, Estudios Chinatown reúne a Olga de Dios, Gloria Martín, Miguel Náger y Gio. Latolier fundado en 2020 en el edificio de una antigua tornillería como comunidad dinámica de artistas en torno a la pintura, incluye a Baptiste Laurent (fundador), Pablo Álvarez, Jesús Moreno YES, Fernando Molina, Alberto Matesanz e Israel Larios. Estudio Merle, taller colectivo en formación, explora el concepto de identidad múltiple bajo la dirección de Eulogia Merle (Treviño Avellaneda, 2025a). Estas configuraciones colaborativas permiten economías de escala en acceso a espacios, herramientas y recursos, facilitando además dinámicas de apoyo mutuo y experimentación compartida.

La presencia de mujeres activistas por los derechos feministas y queer están presentes de forma especial en Usera. LaNé Leal, artista venezolana, se incorporó a este ecosistema artístico tras el cierre del espacio Zapadores en 2024, consolidándose como agente activo en la comunidad. Su práctica artística explora cuestiones de identidad y género, con especial sensibilidad con el colectivo trans, contribuyendo a la diversidad creativa del distrito (Treviño, 2026). Olga de Dios, ubicada en Estudios Chinatown, desarrolla una

práctica de ilustración orientada a narrativa infantil con perspectiva inclusiva. La presencia de estas artistas son un ejemplo de subraya cómo las periferias culturales pueden funcionar como espacios alternativos y críticos donde las formas de creatividad reivindicativas encuentran lugar de consolidación y experimentación sin los condicionamientos de circuitos convencionales.

5. Reflexión comparativa. Evolución de espacios con base en la información cartográfica

Desde un punto de vista cualitativo, el período 2021-2022 se fundamenta en una red de base comunitaria, principalmente talleres colaborativos (Espacio Oculto Madrid, Latolier, Le Bâtiment, Estudios Chinatown) junto con talleres individuales de artistas emergentes (Margarita Gámez, Simón Edmondson, El Búnker de Lara Padilla). La estructura se basa en dinámicas de participación horizontal y mediación comunitaria. La notoria contracción de aproximadamente 15 espacios en 2021 a 13 espacios en 2022 (Fig. 4) sugiere un filtrado natural: permanecen aquellos espacios dotados de estructuras colaborativas consolidadas o estrategias sostenibles de difusión. La formalización de las jornadas de puertas abiertas desde 2022 funciona como mecanismo de legitimación territorial. Es distintiva en los inicios la ausencia de artistas de perfil internacionalmente consolidado. La red emerge desde dinámicas de accesibilidad económica y búsqueda de espacios industriales de bajo coste.

Fig. 4 – Plano de la jornada de estudios abiertos organizada por Artistas de Usera. Fecha: 4 de junio de 2022. Fuente: publicación en el perfil de Facebook de Espacio Oculto (recuperado el 11 de agosto de 2026).

El período 2025-2026 manifiesta una modificación estructural en los actores que conforman la red. La expansión de 16 espacios en 2025) a 18 espacios en 2026 (Fig. 5) incluye la entrada de galerías profesionalizadas (Galería Fûdo como espacio histórico especializado en grabado japonés, NOKTA Gallery como espacio curatorial contemporáneo de nueva creación). Simultáneamente, se registra la presencia consolidada de artistas de trayectoria internacional como Okuda San Miguel mediante Factory of Dreams; Teresa Margolles y Sandra Gamarra, así como intercambios de colaboración.

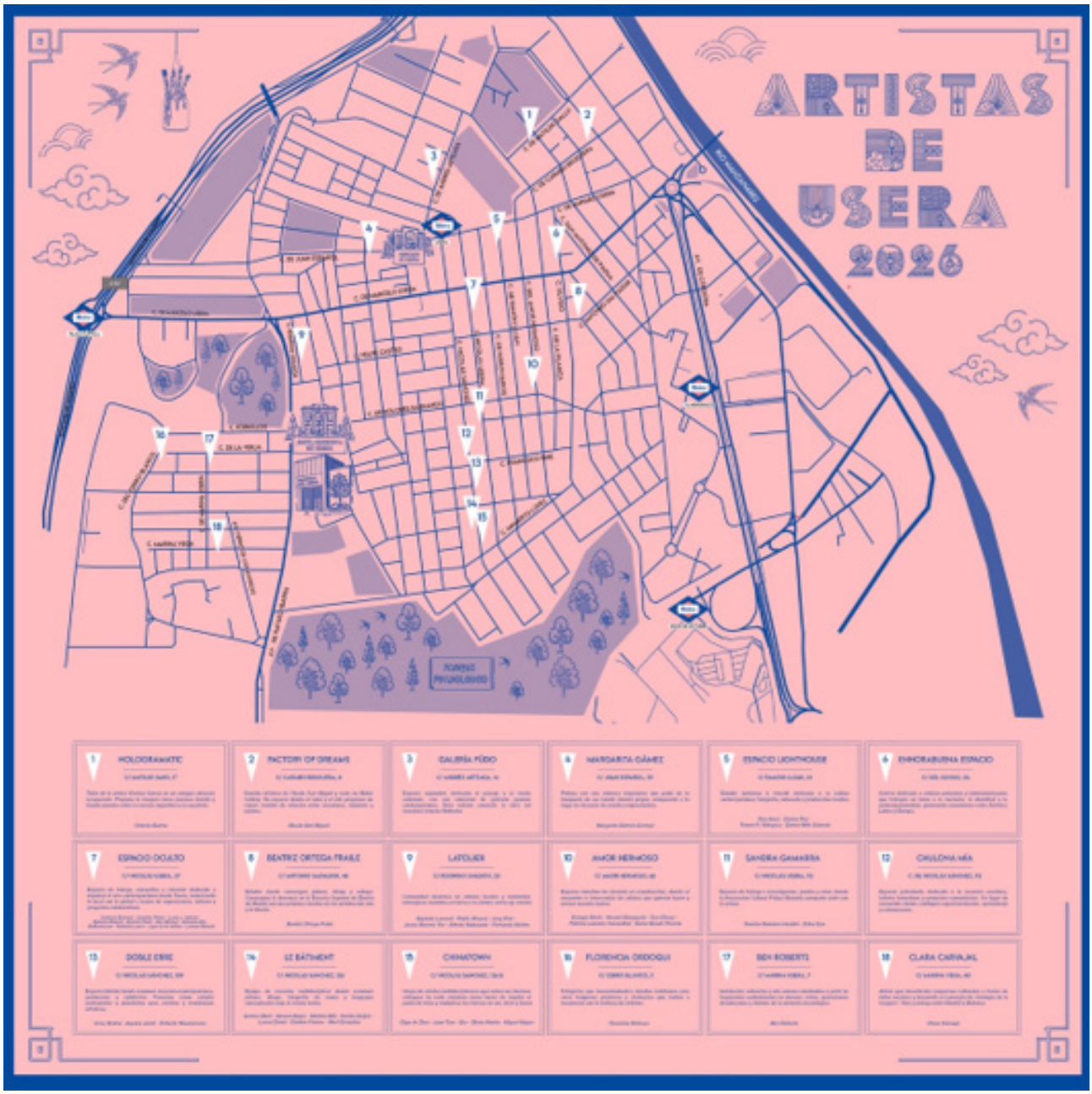

Fig. 5 – Plano de la jornada de estudios abiertos organizada por Artistas de Usera. Fecha: 30 de mayo de 2026. Fuente: plano distribuido públicamente para promocionar el evento a través de www.artistasdeusera.com

Esta transformación no supone desaparición de la estructura colaborativa original de los talleres colectivos (Le Bâtiment, Estudios Chinatown, Latolier) que permanecen como espacios activos y participantes en las jornadas de

puertas abiertas. Existe, por tanto, coexistencia de espacios emergentes y profesionalizados dentro de la estructura de red unificada bajo la marca "Artistas de Usera".

A diferencia de Carabanchel, donde la consolidación artística ha generado reticencias vecinales y tensiones entre agentes de distinto perfil, Usera mantiene un vecindario receptivo a las iniciativas artísticas, evidenciado en el éxito sostenido de las jornadas de puertas abiertas. La actividad participativa de artistas emergentes y consolidados en una única plataforma de visibilidad (Artistas de Usera) sugiere capacidad de integración comunitaria genuina sin dinámicas visibles de desplazamiento o jerarquización territorial.

Adicionalmente, la ausencia de presión inmobiliaria atribuible a dinámicas artísticas responde al ciclo temporal de contratos comerciales. Los espacios artísticos de Usera se benefician actualmente de precios estables, ya que los contratos comerciales se renuevan cada siete años y aún no ha transcurrido el tiempo suficiente desde la consolidación inicial.

Conclusiones

Este estudio ha cartografiado la consolidación y transformación del ecosistema artístico en el distrito periférico de Usera (Madrid) durante el período 2021-2026. Los datos cartográficos anuales de las jornadas de puertas documentan una red en expansión cuantitativa, aproximadamente 15 espacios en 2021 a 18 espacios en 2026, si bien esto supone un aumento mucho mayor porque artistas que participaron en años anteriores a 2026 no lo hicieron el último, pero consta que siguen manteniendo sus estudios en Usera. En este sentido que ha experimentado un cambio cualitativo significativo, la transición desde una estructura fundamentalmente colaborativa y comunitaria hacia un ecosistema mixto donde coexisten talleres de artistas emergentes, galerías profesionalizadas y espacios de artistas de trayectoria consolidada. La cartografía demuestra que esta transformación ha ocurrido sin manifestaciones visibles de gentrificación inmobiliaria, fenómeno atribuible al ciclo temporal aún incompleto de renovación de contratos comerciales (7 años), y con actividad participativa del vecindario en las iniciativas de difusión cultural.

La metodología cartográfica empleada ha permitido mapear presencia territorial, pero este enfoque presenta limitaciones epistemológicas críticas que deben explicitarse. Por un lado, la cartografía ha documentado exitosamente la distribución geográfica en un espacio triangulado por los barrios de Moscardó, Zofío y Almendrales y la tipología funcional de los espacios (talleres colaborativos, galerías y espacios de artistas individuales), la temporalidad de incorporación, la permanencia de las estructuras colaborativas originales y la entrada de agentes profesionalizados sin desplazamiento aparente de actores anteriores.

Estos datos refutan la hipótesis de que toda consolidación artística periférica genera inevitablemente gentrificación simbólica y desplazamiento territorial, al menos actualmente hasta la próxima revisión de rentas de alquiler.

Sin embargo, la cartografía permanece ciega a procesos de transformación que no son territorialmente visibles como las dinámicas de poder invisibles. Por un lado, la coexistencia territorial no documenta dinámicas de poder, competencia por capital cultural o subordinación simbólica. Que Okuda San Miguel y talleres colaborativos emergentes habiten el mismo espacio ("Artistas de Usera") no garantiza equidad en distribución de recursos, visibilidad mediática o reconocimiento institucional.

Por otro, la participación comunitaria no muestra un poder decisorio. Si bien el vecindario acepta las iniciativas artísticas, no existe evidencia en este estudio sobre su participación en decisiones sobre configuración territorial, uso de espacios públicos, o distribución de recursos públicos para mediación cultural. La aceptación puede coexistir con pasividad comunitaria observación tolerante sin agencia. El estudio arroja una desconexión de la comunidad artística con los organismos públicos por lo que hay ausencia de un intrusismo de las instituciones de poder político que se muestra positivo para el buen desarrollo integrador de la comunidad artística en la zona y para eludir la gentrificación.

Los talleres colaborativos permiten economías de escala para artistas emergentes, pero la cartografía no documenta viabilidad económica a largo plazo, modelos de ingresos, o capacidad de estos espacios de mantener operaciones sin presión especulativa futura. Permanecen como variables desconocidas.

En cuanto a la adaptación de la arquitectura industrial, un almacén que era, por ejemplo, un taller mecánico y ahora es taller de pintura experimenta transformación funcional pero no modificaciones arquitectónicas sustanciales. Podría inferirse por las investigaciones previas sobre Carabanchel que la desocupación de actividades productivas preexistentes se debe a dos motivos, cierres de negocios por jubilación o desplazamiento de las actividades a polígonos industriales de pueblos limítrofes. Por lo tanto, se confirma que las arquitecturas se mantienen prácticamente inalterables y que la naturaleza de la ocupación es distinta.

Usera ofrece una ventana temporal única para documentar consolidación artística sin presión especulativa inmediata debida a la gentrificación artística. Esto permite estudiar las dinámicas de construcción comunitaria en ausencia de estrés económico que las distorsione. El modelo de coexistencia que se observa opera en condiciones de estabilidad relativa. Para tener una aproximación sobre los posibles procesos de gentrificación habría que realizar un estudio comparativo de rentas de los locales comerciales en los años 2028 y 2029, cuando comience la renovación de contratos comerciales, cuando presumiblemente emergerán presiones que actualmente están ausentes.

Este estudio contribuye a un debate académico crítico sobre si consolidación artística periférica replica inevitablemente patrones europeos de gentrificación o si son posibles modelos alternativos de integración comunitaria. El caso de Usera demuestra que: la coexistencia de artistas emergentes y consolidados en una red unificada es posible sin dinámicas visibles de exclusión; ausencia de presión inmobiliaria (condición temporal, no estructural) que permite una construcción comunitaria más equitativa; y, la activa participación con el vecindario.

Las conclusiones sobre si el modelo Usera perseguirá una replicación del modelo carabanchelero, una innovación de modelo alternativo o un escenario hibrido, permanecen abiertas. Será responsabilidad de futuras investigaciones documentar cómo ese futuro se materializa, o no, en el territorio.

Financiación

Este artículo forma parte de los resultados del proyecto titulado “Espacios culturales y prácticas artísticas contemporáneas. Estrategias y dinámicas alternativas de renovación en periferias urbanas” (PID2022-140361NB-I00), del Plan Nacional de I+D de Proyectos de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, España.

Referencias

Aumente, P. (2016). La metamorfosis del concepto de barrio artístico en dinámicas de distrito cultural. In M. A. Chaves & J. P. Lorente (Eds.), *Barrios artísticos y distritos culturales: Nuevos espacios para la creatividad y la revitalización urbana* (pp. 163-228). Icono 14.

Aumente, P. (2021). Arte colaborativo y distritos culturales: Revisitando algunas fuentes. *Arte y Políticas de Identidad*, (25) 13-32. https://doi.org/10.6018/reapi.506171

Artistas de Usera. (2021). *Jornada de Puertas Abiertas de Espacios de Artistas* [Mapa impreso].

Artistas de Usera. (2022). *Jornada de Puertas Abiertas de Espacios de Artistas* [Mapa con fichas descriptivas].

Artistas de Usera. (2025). *Jornada de Puertas Abiertas de Espacios de Artistas* [Mapa con fichas descriptivas].

Artistas de Usera. (2026). Artistas de Usera 2026 [Mapa con fichas descriptivas]. https://www.artistasdeusera.com

Artistas de Usera. (s.f.). *Página de Instagram*. https://www.instagram.com/artistasdeusera/

Ayuntamiento de Madrid. (2023). *Distritos en cifras: Información de barrios*. https://bit.ly/3ZDMcRr

Chaves, M. A., & Layuno, A. (2020). Miradores de Madrid en la Cornisa del Manzanares: Espacio público, turismo, imagen y memoria urbana. In A. Layuno (Ed.), *La ciudad del turismo. Arquitectura, patrimonio y espacio público* (pp. 89-120). Universidad de Alcalá de Henares.

Chaves, M. A., & Tejeda, I. (Eds.). (2018). *Distritos culturales y revitalización urbana*. Icono 14.

Espacio Oculto Madrid. (s.f.). *Open Studio Usera*. https://www.espacioocultomadrid.org/open-studio-usera/

Guía del ocio. (2025, 26 de mayo). Artistas de Usera 2025. https://bit.ly/4bUkwNs

López, V. (2011, 10 de abril). Cifras millonarias en la M-30 y el río. *El País*. https://bit.ly/4mvC4BS

Pastor, J. (2003). *Usera. Historia del distrito*. Ayuntamiento de Madrid.
Público. (2026, 3 de marzo). NOKTA Gallery abre en Usera como nuevo epicentro del arte contemporáneo. https://bit.ly/4bMYmwv

Sacco, P. L., & Ferilli, G. (2018). Cultura y desarrollo local: el distrito cultural sistémico. *Ciudades Creativas*, 3, 9-20.

The Objective. (2025, 9 de diciembre). El 42% de los habitantes del distrito Centro de Madrid ha nacido en el extranjero. https://bit.ly/4i91oyW

Treviño Avellaneda, C. (2025). Espacios culturales y dinámicas artísticas en la periferia sur de Madrid: Madrid Río, Carabanchel y Usera. *Street Art & Urban Creativity*, *11*(8), 19–33. https://doi.org/10.62161/sauc.v11.6075

Treviño Avellaneda, C. (2026). Neo-Iberian artistic and cultural practices in southern Madrid: La Neomudéjar, Carabanchel, and Usera. *Social Sciences in Brief*, *3*(2), 1-12. https://doi.org/10.47909/ssb.38

Time Out. (2025, 19 de mayo). *Los artistas y estudios de Usera abren sus puertas al público: Del grabado japonés a la joven promesa del expresionismo español*. https://bit.ly/45uAUR3

Turismo Madrid. (2026). *Artistas de Usera 2026*. https://bit.ly/4g8WE9X

Turismo Madrid. (s.f.). *Factory of Dreams*. https://bit.ly/4xFsmCK
Unminutomadrid. (2026, 5 de marzo). *NOKTA Gallery en Usera: arte contemporáneo con Kiko Miyares*. https://bit.ly/4xyUGXq

Vicente, F. (2015). *El ensanche sur: Arganzuela (1860-1931)*. Catarata.