

ES

mònica

Utopia Rambles

01/02/2023

21/05/2023

#UtopiaRambles

santa

Generalitat
de Catalunya

Utopia Rambles aúna a 44 personas interpeladas por los procesos artísticos con el objetivo de imaginar y actuar en tiempo real sobre el Àmbito Ramblas de Barcelona, alimentando a la vez la exposición, que está en constante mutación en el centro de artes Santa Mònica.

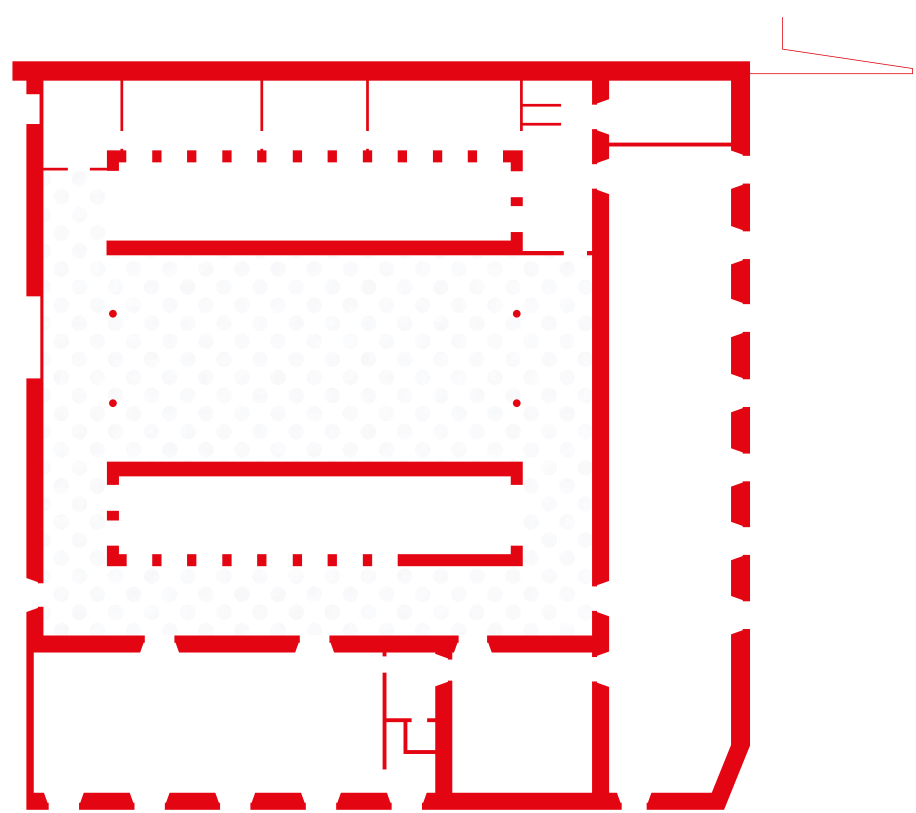
Esta **comunidad temporal de artistas**, seleccionada a través de un llamamiento público, está trabajando durante cinco meses en el Santa Mònica para impulsar **intervenciones artísticas en las Ramblas**. Este entorno geográfico y social es un espacio fértil para la imaginación utópica por su condición de espacio umbral, con características ambivalentes y con un gran potencial de transformación cívica y cultural. A medida que avance el proceso, se irán incorporando otros artistas, vecinos y vecinas, y miembros de la actual Comunidad Ramblas.

¿Cómo los imaginarios, los recursos y las competencias individuales pueden dialogar y agruparse en una inteligencia colectiva? ¿Cómo estas agrupaciones pueden repensar y actuar utópicamente sobre territorios identificados? Este proyecto tiene la voluntad de convertirse en una fuente de inspiración sobre estas preguntas.

Utopia Rambles es una **caja de herramientas de código abierto**. La exposición muestra la metodología que está transformando en tiempo real un conjunto de 44 participantes en un cuerpo múltiple, complejo y orgánico de acción colectiva. Su visita permite descifrar los mecanismos internos de un dispositivo complejo de colectivización, un dispositivo que se puede tomar, reinterpretar y replicar para inyectar la utopía en todos aquellos espacios que debemos transformar hoy. *Utopia Rambles* es un **llamamiento a la participación activa**.

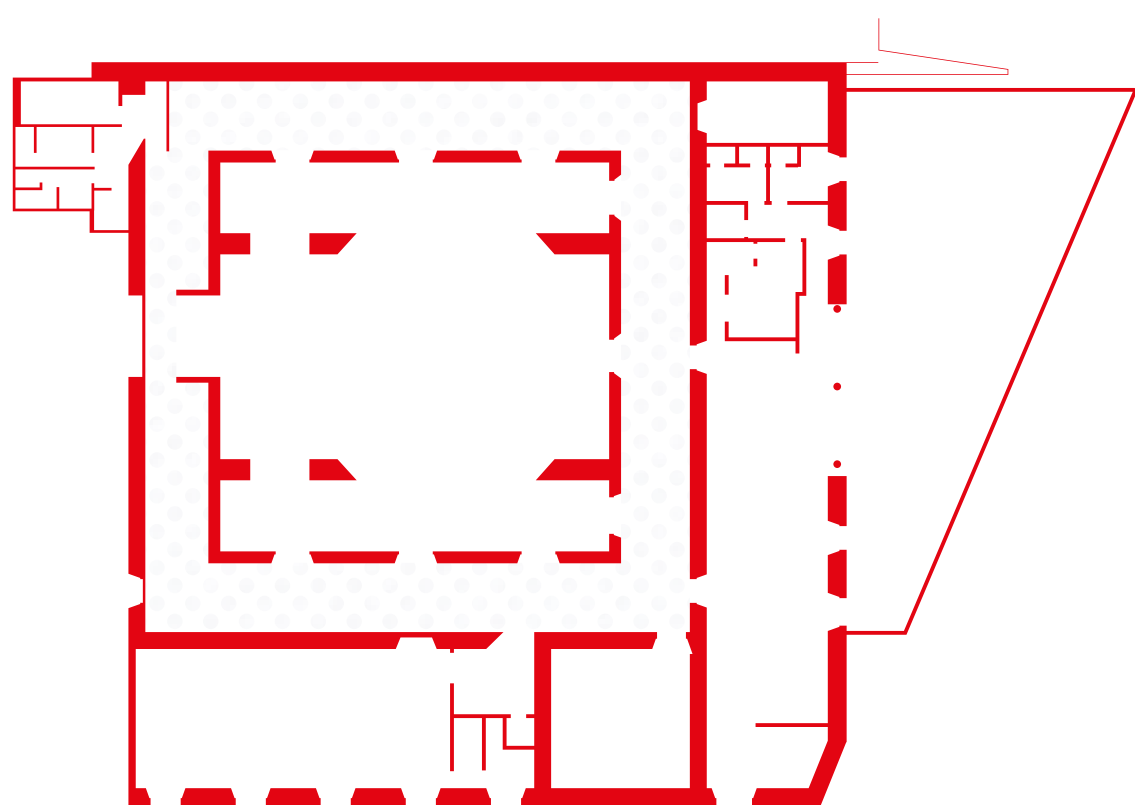
Itziar González Virós, Elena Blesa Cábez y
Enric Puig Punyet

Curadoras de *Utopia Rambles*

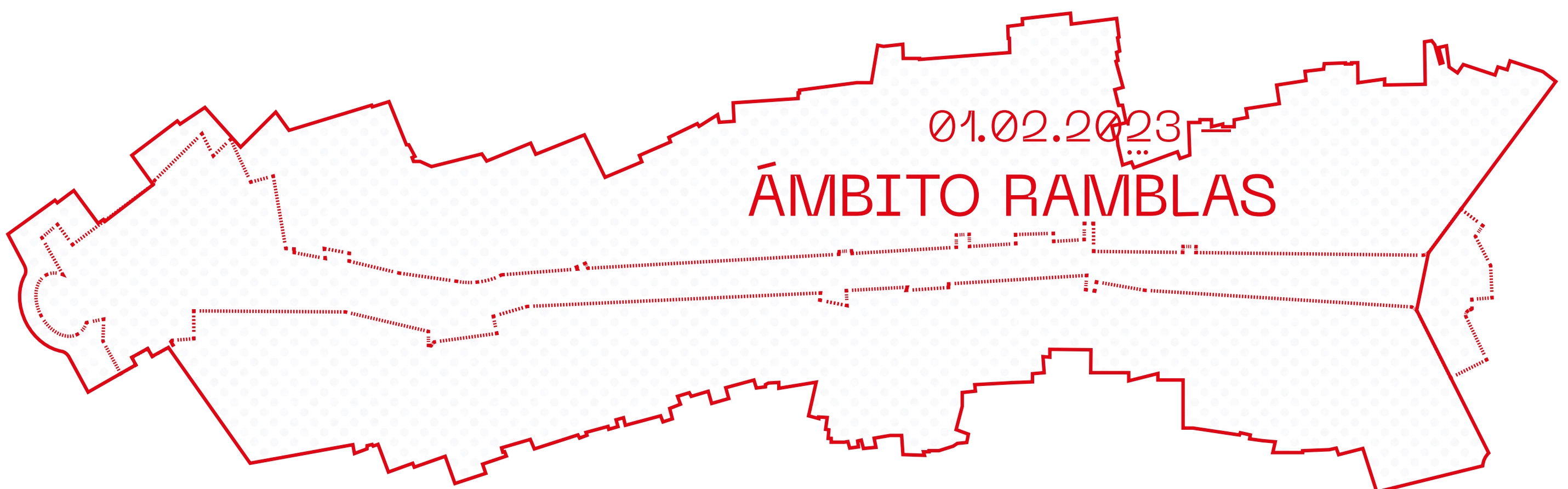
Planta 2

01.02.2023 –21.05.2023
ESPACIO ACCIÓN

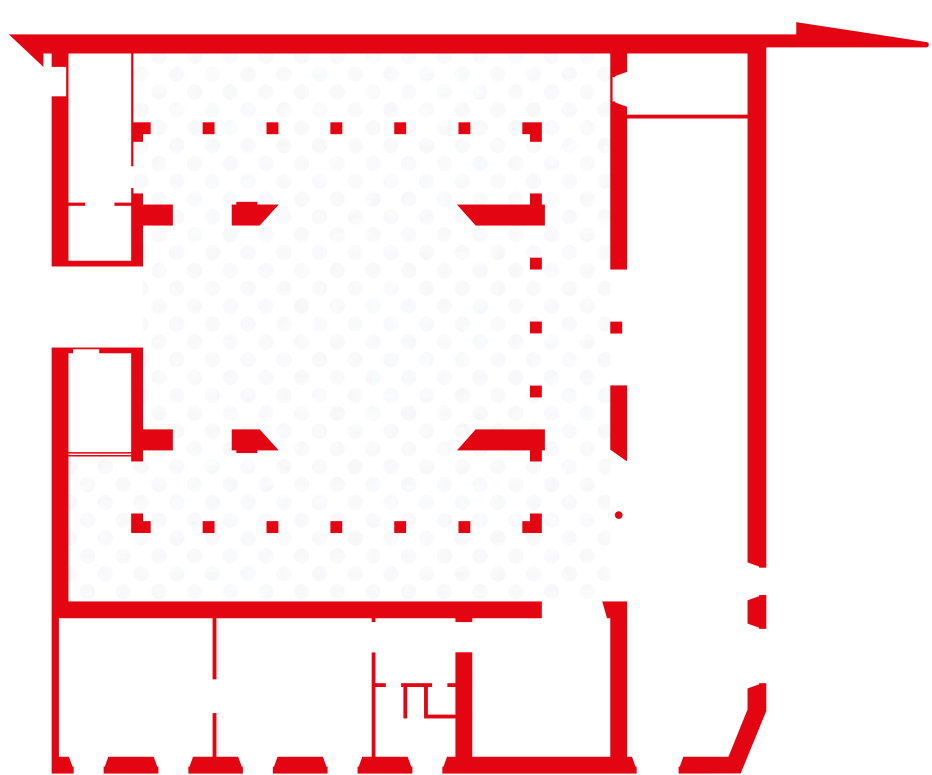
Planta 1

01.02.2023 –21.05.2023
ESPACIO ARCHIVO

La Rambla

01.02.2023
ÁMBITO RAMBLAS

Claustro

28.03.2023 –21.05.2023
ESPACIO RASTRO

Utopia Rambles se despliega en tres espacios en el Santa Mònica, además de un cuarto espacio, que es la propia Rambla:

El espacio **Archivo** presenta, en la primera planta, material inédito del proceso cooperativo ciudadano que el equipo transdisciplinario UTE Km Zero impulsó en 2018 para plantear la transformación de las Ramblas de Barcelona. Este archivo muestra las trazas testimoniales del proceso y documenta el conjunto de ideas y estrategias que la Comunidad Ramblas imaginó sobre un territorio identificado como Ámbito Ramblas.

En paralelo, el espacio **Acción**, que se puede visitar en la segunda planta, es el espacio de trabajo de los cuarenta y cuatro participantes y al mismo tiempo una muestra de sus acuerdos de funcionamiento, que, inspirados por el archivo, están siguiendo a lo largo del proceso. En este espacio se pueden seguir en tiempo real las trazas del proceso de creación de un cuerpo colectivo, así como sus asambleas, discusiones, imaginaciones y creaciones utópicas.

Este proceso de búsqueda continuo y coral se espera que desborde las paredes del centro y, transitando por diferentes intensidades de activación pública, active distintas acciones artísticas en el **Ámbito Ramblas**.

El conjunto de acciones que se lleven a cabo se sumarán y contribuirán a la formalización de un prototipo exponible y potencialmente replicable, que aterrizará en el centro en forma de exposición, del 28 de marzo al 21 de mayo, en el espacio **Rastro**, en el claustro, y de un programa público de acciones de impacto directo sobre las Ramblas.

Consulta el programa de acciones y actividades vinculadas a *Utopia Rambles* en santamonica.cat

¿QUÉ ENTENDEMOS POR “UTOPIA”?

El concepto de *utopía* proviene del texto homónimo de Thomas More, que imaginó un territorio ideal y racional donde la vida sería supuestamente mejor. A este ejercicio se sumaron otros, que acabaron configurando una tradición utópica europea. Todos ellos entendieron la utopía como un lugar ideal, alejado, desconocido, que en el momento de materializarse y conocerse podría llegar a corromperse y a desaparecer.

No es casualidad que esta tradición utópica europea haya nacido en el momento en que el descubrimiento de un nuevo mundo despertase en la población europea un fuerte deseo de exploración, colonización, dominación y explotación de estos nuevos territorios desconocidos. La tradición utópica europea nace como un imaginario depositado en un territorio inexplorado, todavía no conocido, aún sin domesticar, que funciona como el reverso anhelado del territorio propio, conocido y habitado, concebido implícitamente como un lugar que, de una determinada manera, se ha convertido en inevitable, fruto de una evolución histórica concreta, en el que ya no podría depositarse nada más que una cierta renuncia.

Con *Utopia Rambles*, el Santa Mònica propone un ejercicio de resignificación del concepto utopía para alejarlo de esta tradición utópica europea vinculada al colonialismo — que todavía existe en el anhelo de explotación de los espacios “vírgenes”, terrestres, extraterrestres y digitales— y convertirlo en otra forma de acción.

Escribir *utopía*, un no lugar, junto con *Rambles*, un espacio identificado y delimitado, pone expresamente en evidencia una tensión y una distorsión. *Utopía* se refiere aquí a un territorio concreto llevado al límite de sus posibilidades. El ejercicio de imaginación que

persigue quiere incidir y afectar a un lugar específico, un lugar que se ha construido de una manera determinada, pero que podría haberse construido de cualquier otra manera; a través de cruces, de segmentos y derivas, a través de decisiones tomadas a lo largo de su flujo histórico, este sitio ha llegado azarosamente a su estado actual, pero, a la vez, cada uno de estos cruces pasados contiene todas las posibilidades para que este sitio identificado se convierta en un escenario alternativo.

Aquí, la utopía permite imaginar planes alternativos de realidad y ponerlos al mismo nivel que el que tenemos frente a nuestros ojos; permite pensar en una historia reversible que incluye, en sí misma, todas sus posibilidades futuras en un devenir no necesariamente lineal, causal ni evolutivo. Aquí, *utopía* es sinónimo de la acción artística que vuelve visible lo invisible, que imagina y activa todas aquellas capas latentes que el estado actual de un lugar ha dejado enterradas, escondidas para quien los transita todos los días.

UN PROCESO COLECTIVO

Las Ramblas han sido y siguen siendo un referente universal de espacio democrático, un lugar de lucha, visibilidad y centralidad, de expresiones marginales, así como de manifestación de la colectividad. Por ese motivo, es necesario que el ejercicio artístico de imaginación que se propone se trabaje de forma colectiva.

Como proyecto radicalmente colectivo, en *Utopia Rambles* la creación y las derivaciones expositivas no se conciben individualmente o a través de una estructura jerárquica, sino que se accionan mediante la cooperación y la deliberación conjunta. En él no rige una lógica de mayorías, sino que lo hace el acompañamiento del equipo curatorial, y la capacidad de comunicación, escucha y acuerdo.

Todo el proceso se basa en un ejercicio de redistribución de recursos y en la concepción del arte como un aparato para crear futuros posibles o potenciales, un aparato a disposición de la ciudadanía y no solo propiedad de un sector específico.

“De alguna forma se está convirtiendo esto en una especie de espacio, no solo de creación artística, sino también de experimentación metodológica. Me parece una forma muy interesante de romper con algunos modelos muy habituales que se dan en la cultura, que suele entender la metodología por prototipos y no por proyectos; libera la cultura de esta presión de producir un producto terminado y, por tanto, también limitado y definido para poder ser presentable.”

— Iris Verge, participante
de *Utopia Rambles*

UN PROCESO REAL, NO SIMULADO

Utopia Rambles apuesta por la experimentación real, no simulada, por parte de un cuerpo colectivo formado expresamente para el proyecto, un cuerpo que, por lo tanto, todavía se está explorando y conociendo a sí mismo. Por ese motivo, no es posible decir con exactitud, al inicio del proceso, cómo será la exposición que resultará dos meses más tarde.

El Santa Mònica se concibe a sí mismo como un centro de investigación y experimentación artística, y activa procesos experimentales que nutren en tiempo real su programación. No son simulaciones y, por tanto, no se pueden prever. Apostando, además, por la acción colectiva, todavía entra en juego un mayor grado de indeterminación. Así pues, parte de la labor institucional del Santa Mònica consiste en reaccionar a la evolución de estos procesos en tiempo real, con formas para comunicar al público la complejidad de esta experimentación.

“Tengo la sensación de que estamos haciendo un poco como los caracoles, que en todo momento estamos dejando rastro en este espacio y creo que esto se va a quedar aquí e iremos sumando rastros. Y también espero que podamos sacar estos rastros de esta sala.”

— Montse Amat, participante
de *Utopia Rambles*

“Desde este dispositivo me interesan mucho las diversas maneras de hacer mapeos de lo sensible, del fenómeno complejo que es la Rambla, y también reconocer las distintas agencias que están puestas en ese fenómeno complejo. Que no son solo las agencias visibles y obvias que podemos ver cuando caminamos por las Ramblas, sino también los detalles, las agencias ocultas, las agencias espectrales, las fantasmagorías, componer con el pasado y especular con el futuro. Desde ahí hay una complejidad que en conjunto podemos hacer mejor.”

— Rafael Frazão, participante
de *Utopia Rambles*

“Es interesante la lógica que estamos siguiendo, pienso, también porque hace posible que esta acumulación de malestares se transforme a la fuerza en algo concreto, no en un gesto estético de extractivismo artístico porque es bonito decir en los periódicos que un grupo de artistas ha hecho esto, sino en un resultado comprometido, concreto, que pueda surtir efecto sobre las personas y sobre el lugar, más allá de las declaraciones de intenciones. Para mí, esto es importante y creo que como se está planteando, como lo estamos viviendo, va bastante en esa dirección.”

— Ortésia Cabrera, participante
de *Utopia Rambles*

Descubre más cosas sobre los procesos de creación y todo lo que pasa en el Santa Mònica en

[#SantaMònicaPerDins](#)

PARTICIPANTES

FEDERACIÓN DE COMPETENCIAS

- **AGUSTÍN ORTIZ HERRERA**
FICCIONAR, NARRAR, FABULAR, DOCUMENTAR (VÍDEO, AUDIO, IMAGEN, PALABRA)
- **ALEIX ARCARONS CAMPS**
SÍNTESIS, ANALISIS DE DATOS, ESPACIO TRIDIMENSIONAL (MODELOS), CARTOGRAFÍA
- **AMAIA SUPERCOBRA**
MEDIACIÓN, EDUCACIÓN, DISEÑO GRÁFICO, ILUSTRACIÓN, MATERIALIZAR IDEAS RELACIONALES, SINESTESIA/SONIDO
- **ANDRÉ FELIPE**
ESCRITURA, PERFORMANCE, INVESTIGACIÓN, FUTUROLOGÍAS
- **CARLOS CLEMENTE GIL**
HERRAMIENTAS GRÁFICAS, EDITORIALES Y VÍDEO, PEDAGOGÍAS COLECTIVAS, JUEGOS
- **CECILIA VIEIRA TÁRRAGA**
ACCIÓN–PERFORMANCE, IDEAS, FOTOGRAFÍA, TIEMPO
- **CHRISTINA SCHMUTZ**
SENSIBILIDAD ARTÍSTICA, CRITICIDAD, PERSONALIDAD PERFORMATIVA, INTERDISCIPLINARIEDAD
- **CRAPULISMO ILUSTRADO**
ELABORACIÓN DE DISCURSO, INVESTIGACIÓN TEÓRICA
- **DIEGO TAMPANELLI**
ORGANIZAR FIESTAS, BASES DE DATOS, PLANTILLAS DE CÁLCULO
- **EDUARD OLESTI MUÑOZ**
ESCRITURA, TRADUCCIÓN, ABSTRACCIÓN
- **ÉLISE MOREAU**
ORGANIZACIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS, MIRADA COREOGRÁFICA, VISIÓN PRÁCTICA, COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
- **ELVIRA PUJOL MASIP**
SENSIBILIDAD POR EL TERRITORIO, EMPATÍA Y COMUNIDAD, ESCRITURA
- **ENRIQUE BAEZA**
MÉDIUM
- **FLOR GONZALEZ DI NIRO**
FOTO, ESCUCHAR, SENSIBILIDAD, EMPATÍA, CHISTES, PASAR A LIMPIO IDEAS
- **IRIS VERGE**
MEDIACIÓN, PRODUCCIÓN, ESCRIBIR
- **JAVI MORERA MINGUEZA**
ORGANIZACIÓN ESPACIAL, LEGISLACIÓN URBANÍSTICA, SENSIBILIDAD POR EL TERRITORIO
- **JAVIER ARANGO GARFIAS**
AGITADOR CULTURAL
- **JORGE AUGUSTO NOREÑA OCAMPO**
3D, MODELO, PLANIMETRÍA, ARCHIVO, CONSTRUCCIÓN EN MADERA, PERFECCIONISTA
- **JOSECARLOS FLÓREZ GARCÍA**
DESARROLLO SOFTWARE + *HARDWARE* PERSONALIZADO, FABRICACIÓN DIGITAL (IMPRESIÓN 3D, CORTE LÁSER), DISEÑO DE INTERACCIÓN HUMANO + MÁQUINA
- **JUAN ANTONIO CEREZUELA ZAPLANA**
AUDIOVISUAL, VIDEO MAPPING, VISIÓN ESPACIAL, PENSAR/DISEÑAR ESTRUCTURAS
- **JULIO JEANS PAUL RAMOS DELGADO**
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA, DIBUJO Y RENDERIZACIÓN 3D, PLANIMETRÍA Y MAQUETACIÓN, CREATIVIDAD Y VISIÓN ESPACIAL

- **LAUTARO REYES SÁEZ**
EXTRAPOLAR Y RELACIONAR IDEAS / DILUIR CONCEPTOS, HERRAMIENTAS DE LO SENSORIAL, MANITAS
- **LLAPISPANC**
TEXTOS POÉTICOS ABSTRACTOS, SONIDOS, AGITACIÓN SONORA + PEDALES + MICRÓFONOS DE CONTACTO, INTUICIÓN
- **LUANA RAITER**
AGITADORA POLÍTICA, ACCIÓN, TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS, INTERVENCIÓN URBANA, PROBLEMATIZAR
- **LUCÍA PIEDRA GALARRAGA**
SÍNTESIS, ESTRATEGIA, RAZONAMIENTO MULTIDIMENSIONAL, ACTIVAR, ESCUCHAR, COORDINAR, COMISARIADO, ESCRITURA, BAILAR, REÍR, DORMIR, INVESTIGACIÓN
- **MAR GENÉ CUAIRAN**
ESCRITURA, CARTOGRAFÍA, ACCIÓN
- **MARIA CASADELLÀ XIFRA**
ESPACIALIDAD, GESTIÓN EXPOSITIVA
- **MANA PINTO**
ASTRÓLOGA *AMATEUR*, GESTIÓN, TRADUCCIÓN, MEDIACIÓN, CHISMOSA, INSTALACIÓN, ACCIÓN
- **MARLA JACARILLA**
FOTOGRAFÍA, EDICIÓN DE VÍDEO, REDACCIÓN DE TEXTOS
- **MONTSE AMAT**
HUMOR, ORGANIZACIÓN, TEATRO, PERSONAJES, RED DE CONEXIONES, LO QUE SE ME PIDA
- **MORENA BELLINI**
HUMOR, CAPACIDAD DE ESCUCHA, VISIÓN DE PROXIMIDAD
- **NATASSIA SECADES**
MEDIACIÓN, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, ARCHIVO, CONSEJOS ☐, ESPACIOS, DESGLOSE DE TAREAS, CHISMOSA × 2 (RR. SS.)
- **NÚRIA NIA**
CUIDADOS, RELATO, ARCHIVO, VÍDEO, FOTO, INSTALACIÓN, PERFORMANCE
- **ORTÉSIA CABRERA**
COMUNICACIÓN, TRADUCCIÓN, BRUJERÍA Y SOY UN CUERPO
- **OSCAR ABRIL ASCASO**
COORDINACIÓN DE EQUIPOS, REDACCIÓN DE TEXTOS, HISTORIA DE LAS RAMBLAS
- **PENNY PAPACHRISTODOULOU**
MANUALIDADES, MATERIALES, WEB, COSER, INFORMÁTICA, ARDUINO, *SOCIAL MEDIA*, AYUDAR EN GENERAL, ESCUCHAR
- **RAFAEL FRAZÃO**
VÍDEO, FOTO, EDICIÓN, *HACKING*, TECNOLOGÍAS
- **RENAN CAMILO**
ESCRITURA, ARTES GRÁFICAS, AUDIOVISUAL, INVESTIGACIÓN
- **ROMINA PEZZIA**
MAPAS MENTALES, DIAGRAMAS, SÍNTESIS
- **VANESA SIMÓN MARTÍNEZ**
CAPACIDAD DE ESCUCHA, ORGANIZACIÓN, DOCUMENTAR, FOTOGRAFÍA, WEB, DISEÑO Y MUCHA EMPATÍA
- **YAIZA ARES**
DISEÑO ESPACIAL, DRAMATURGIA, MATERIALIZACIÓN FORMAL DE IDEAS, COMPOSICIÓN, DECORACIÓN

Visítanos:

Entrada libre.

De martes a domingo y festivos: 11:00 – 20:30 h.

Cerrado: lunes (excepto festivos), 25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de enero, Viernes Santo y 1 de mayo.

Visitas comentadas:

Domingos a las 12:00 h.

Gratuitas y sin inscripción previa.

Descubre en profundidad la exposición y las propuestas artísticas.

Visitas mutantes:

Sábados a las 12:00 h.

Gratuitas y sin inscripción previa.

Disfruta de propuestas para vivir el centro y el arte contemporáneo.

Para concertar visitas de grupo en otros días y horarios, puede llamar al 935 671 110 o escribirnos a santamonica@gencat.cat

Programa de actividades:

Consulta las acciones y actividades vinculadas a *Utopia Rambles* y toda la programación habitual en santamonica.cat

Martes de vídeo a las 19:00 h.

Miércoles de sonido y cuerpo a las 19:00 h.

Jueves de radio a las 19:00 h.