

Dossier de premsa

El otro lado

29.02.2024 – 02.06.2024

El otro
Lado

Índice

Presentación pàg. 3

Texto curatorial pàg. 4

Ficha de la exposición pàg. 5

Obras y artistas pàg. 7

Entrevistas pàg. 18

Actividades relacionadas pàg. 20

Otros proyectos pàg. 21

Cartel y material gráfico pàg. 22

Créditos pàg. 23

Nota de premsa pàg. 30

Contacto premsa pàg. 32

Presentación

El otro lado es una exposición que parte del núcleo de interrogantes abiertos en el 2021 con el nuevo proyecto del Santa Mònica. ¿Cómo darle sentido a la circulación de cuerpos por un espacio físico de arte contemporáneo cuando la digitalización ha cambiado profundamente nuestros hábitos de consumo cultural? ¿Qué queremos experimentar hoy en un centro de artes? ¿Cómo queremos transitarlo y recorrerlo?

Ya en las primeras conversaciones con Ferran Utzet, director de escena y cocurador de la exposición, nos enfocamos en una posible respuesta a estas cuestiones: introducir una narrativa performativa en un marco expositivo de artes visuales. De esta premisa emergió un interés por el misterio y el juego, por el tránsito y el enmascaramiento, hasta llegar a la idea, troncal en todos estos conceptos, de esos otros lugares que nos habitan.

¿Cuáles son, estos otros lados? Todos esos que se escapan a las definiciones binarias que nos impone el lenguaje: el sueño y la vigilia, la masculinidad y la feminidad, el día y la noche, la vida y la muerte. *El otro lado* es una experiencia de tránsito. Es una constante circulación entre todas esas realidades que, cuando intentamos definir las con palabras, se nos desvanecen sin ser conscientes de ello.

Por este motivo, la propia exposición debería rehuir el lenguaje. *El otro lado* no podría ser un lugar en donde explicar, enseñar y hacer reflexionar sobre estas otras realidades alteradas. Al contrario, debería ser un espacio en donde poderlas experimentar y gozar a través de la capacidad que tiene el arte de entrarnos por otros sentidos.

De manera intencionada, pues, *El otro lado* propone un tránsito sensitivo, un viaje librado de escritura y densidad conceptual. Es una invitación a circular la exposición de una manera alternativa a los códigos a los que nos tienen habituados los centros de arte. *El otro lado* es una exposición que no está pensada para descifrarla y entenderla, sino para sentirla y disfrutarla.

De acuerdo a una metodología ya habitual en el Santa Mònica, a principios del 2023 convidamos a una veintena de artistas a trabajar conjuntamente en una cierta colectivización de la función curatorial. Mediante una conversación sostenida a lo largo de un año, los imaginarios de las artistas convidadas se han ido retroalimentando. Sumados, han confeccionado la narrativa curatorial colectiva que presenta *El otro lado*: el público, que puede travestirse en algún ser extraño antes de entrar, debe esperar su turno para realizar un trayecto individual. Una vez cruzado el umbral, la experiencia empieza dentro de un útero. De ahí se emprende un viaje laberíntico, interior y exterior al mismo tiempo, un pasaje en el que se pone en suspenso lo que es real y en donde aparece lo que no parece serlo. La exposición es un trayecto lleno de fantasmagorías entre las que, en un momento significativo, emergerá el espejo. Y de este brotará el reflejo inevitable del yo, del renacimiento.

Este recorrido, nutrido por el imaginario cruzado de nueve artistas individuales y colectivos, continúa en la primera planta del centro con siete entrevistas que nos introducen al otro lado desde distintas perspectivas: el psicoanálisis, la digitalización, el tránsito de género, el arte, la magia, la muerte y la poesía confluyen en la idea de que hay muchos y múltiples, de otros lados, y que transitarlos nos ayuda a comprender mejor el lugar cada vez más brumoso al que llamamos realidad.

Finalmente, en la segunda planta, una última instalación nos introduce en otro lado inesperado: el del odio y la violencia, el de los fascismos históricos y los contemporáneos, el del silencio de todos esos que callando, girando los ojos hacia otro lado, hacen emerger la imagen aliena —y también la suya propia— más aterradora.

Enric Puig Punyet
Director

Generalitat
de Catalunya

santa mònica

Texto curatorial

La experiencia de ir al otro lado la vives cada noche cuando te duermes y sueñas. Ya durante la infancia has aprendido que la muerte, ese país no descubierto que no deja volver de sus fronteras a ninguna de sus viajeras, separa dramáticamente la vida de otro lugar del que poco o nada conoces. La conciencia es una pequeña isla rodeada por un mar profundo, el inconsciente, y adentrarte en este otro lado persiguiendo a tus demonios puede ser un viaje solo de ida.

Aparentemente hay un lado, este, y muchos otros lados. Pero, al mismo tiempo, cada vez toma más fuerza la intuición de que quizá de este lado tampoco hay solo uno. Las definiciones rígidas y binarias son insuficientes para describir la complejidad que nos rodea y atraviesa: hombre o mujer, locura o cordura, virtualidad o realidad. Imponernos estas categorías nos aprisiona y nos destruye. Nos impide transitar entre lo que creemos ser y lo que deseamos ser. Realidad y ficción empiezan a ser indistinguibles la una de la otra y, al final, quizá no hay ninguno, de lado.

El otro lado es todo lo que quieres que sea. O, más bien, todo eso que, no queriendo absolutamente que sea, quieres que sea absolutamente.

Olvídate por un momento de todo a lo que te obliga este lado, el único del que crees saber alguna cosa: olvídate de las categorías, de la razón y de la lógica. Olvídate de nombres y palabras impuestas. Olvídate del lenguaje que tan sólido parece ser. Olvídate de todo lo que crees recordar y adéntrate... en el otro lado.

Ferran Utzet y Enric Puig Punyet

El otro lado

29 de febrero – 2 de junio de 2024

Artistas / Obras:

Anna Irina Russell / **Hincharse como**
 Antonia Rossi y Roberto Contador / **Río negro**
 Domestic Data Streamers / **Hipermuerte**
 Francesca Llopis / **L'imminent...** Libro de artista de Francesca Llopis (1984-2024)
 Gian Maria Tosatti / **My hart is so leeg soos 'n spieël - Kaapstad episode**
 מיין הארץ איז בלאנק ווי א שפיגל - קאפע טאון עפיזאד
 Guillaume Faure / **Eco**
 iara Solano Arana, Sleepwalk Collective / བརྟན་ Usted está aquí
 Max de Esteban / **Retórica del silencio / 7 minutos**
 Pere Llobera / **Recuerdo sin voz**
 Yapci Ramos / **Parto**

Mesa curatorial:

Ferran Utzet
 Enric Puig Punyet

Diseño expositivo:

Espai e: Anna Alcubierre con la colaboración de Laura Salvador

Vestuario:

Giulia Grumi

Ilustración cartel:

Mabel Piérola

Ilustración, 3D:

Mònica Molins

Creación sonora:

Damien Bazin

Creación entrevistas:

Marc Tardiu

Entrevistas:

Eurídice Cabañes
 Evru
 Josep Maria Fericgla
 Júlia Carreras
 Miquel Bassols
 Miquel Missé
 Núria Martínez-Vernis

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa c
à

Regiduría teatralizada:

Mònica Molins
Paula Guardiola
Paula Roto

Performance:

Glòria Ros
Iver Zapata
Lara Brown
Mauricio Sierra
Con la colaboración de La Caldera

Una producción de:

Santa Mònica

Información de visita:

De martes a domingo y festivos: 11:00 – 20:30 h.
Entrada gratuita, con aforo limitado por orden de llegada.

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa c
à

Obras y artistas

Hincharse como Anna Irina Russell

Instalación. 2024

Los cuerpos se mueven, se encuentran, se interrelacionan. Inestables, afectados, alterados. Los códigos de conducta se rompen. Los movimientos se enrarecen. Busca entonces un cuerpo estrategias para hacer frente a la situación de peligro, para subvertir la posible amenaza. Aumenta de volumen, hincha sus membranas, se llena de aire. Encima de él, los demás cuerpos tropiezan, se desploman y, tal vez, juegan. Al otro lado, el goce.

Esta obra presenta una superficie hinchable como espacio lúdico de interacción. Conectándose a través de su movimiento y peso, los movimientos de los cuerpos sobre el hinchable afectan a la forma de la membrana y crean la percepción de que la arquitectura se ha distorsionado, y alteran desde el juego los códigos de comunicación preestablecidos.

BIOGRAFÍA

Anna Irina Russell (Arenys de Mar, 1993). Su práctica artística se basa en el hecho lúdico como herramienta de investigación sobre las estructuras de comunicación e interacción a través de la escultura y la instalación. Es una de las artistas residentes en La Escocesa, y anteriormente lo fue en el centro de investigación y producción Hangar.

Presentó una exposición individual en Écart (Rouyn-Noranda, Canadá) durante el 2021 y en la galería Bombon Projects (Barcelona) durante el 2020. También ha mostrado su obra en espacios como: MACBA (Lorem Ipsum 2021), La Casa Encendida (Madrid), CCCB (Barcelona), Blueproject Foundation (Barcelona), la Galería Joan Prats (Barcelona), Salón (Madrid), Fundación Brossa (Barcelona), Can Felipa (Barcelona), Cityart (Milán), Westwerk (Hamburgo), Fundación Suñol (Barcelona), entre otros. Su obra también se desarrolla en el ámbito educativo a través de procesos colectivos y proyectos pedagógicos.

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa c
à

Río negro

Antonia Rossi i Roberto Contador

Instal·lació. 2024

“Mira lo que son cuando comen. Mira lo que son cuando duermen. Mira lo que son cuando copulan. Mira lo que son cuando están en la letrina. Prosigue tu trabajo de imágenes. Mezcla las identidades. Juega a representarte a los vivos con las identidades de los muertos. Y que después se te ocurra este pensamiento: ¿entonces dónde están? En ningún lugar y en todas partes”. En el otro lado, la sombra.

A partir de *Rhétorique Speculative*, de Pascal Quignard

Una cajonera antigua, a oscuras, rodeada de humo y de misterio actúa como apoyo de sombras provenientes del imaginario de leyendas, cuentos infantiles y nocturnidades. Esta pieza formalmente inspirada en técnicas precinematográficas como la linterna mágica, explora el misterio entre aquello representable y aquello irrepresentable a través de símbolos mágicos, sombras de seres extraños y lenguajes desconocidos.

BIOGRAFÍA

Antonia Rossi, directora y artista visual, y **Roberto Contador**, escritor, colaboran desde hace quince años en cine, vídeo, artes visuales y televisión. Entre las películas que han realizado están los largometrajes *El eco de las canciones* (2010), *Una vez la noche* (2018) y *El espíritu de la araña* (pendiente de estreno en 2024). Sus propuestas se han exhibido en festivales y muestras internacionales. Su proyecto en las artes visuales empieza en 2020 en la exposición *Paisajes deseados*, donde emiten el programa *Radio WB*, desde una caseta de turismo en Portbou.

www.antoniarossi.com

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa c
à

Hipermuerte

Domestic Data Streamers

Instalación. 2024

Xu Gang, doctor en neurofisiología de la Universidad de Michigan, ha demostrado recientemente que justo antes de morir tenemos un pico de hiperconciencia. En el preciso instante en que el corazón se detiene, la actividad de las ondas gamma y la velocidad cerebral aumentan drásticamente.

¿Por qué? ¿Será, como siempre habíamos creído, porque vemos un túnel con una intensa luz blanca al final? ¿O porque asistimos a la reproducción acelerada de nuestra vida?

Sea por lo que sea, son de tres a cinco segundos de alta actividad consciente. Quizás la única en toda una vida que ya termina. Unos últimos instantes de lucidez de los que todavía no sabemos nada.

Y al otro lado, la muerte.

BIOGRAFÍA

Domestic Data Streamers es un colectivo artístico de Barcelona fundado en 2013. Está formado por un equipo multidisciplinar (diseñadores, periodistas, tecnólogos creativos, científicos de datos, arquitectos y psicólogos) enfocado a explorar nuevos lenguajes de datos, su impacto social y la creación de conexiones significativas entre la información y las personas con una idea clara: no podemos entender el mundo sin datos, pero tampoco podemos entenderlo únicamente con ellos.

**Generalitat
de Catalunya**

mòni
santa c
à

L'imminent... Libro de artista de Francesca Llopis (1984-2024)

Francesca Llopis

Instalación. 2024

Un libro de artista expandido y colgado del techo. Una compilación de hechos y rehechos, de amores y desamores del pasado y del futuro, de huellas del cuerpo tuyo y mío, de gozos y aflicciones. Cada página, cada cápsula, cada recuerdo, una invitación a transformarnos en los márgenes. Plantas, asteroides, insectos y otros cachivaches del cosmos que vienen de lejos y de cerca y construyen un retablo vital atravesado por historias, vivencias y amistades. En el centro, la luz como un cuerpo que no tiene materia, sin conciencia de permanencia, con la convicción de ser cosa inminente. Al otro lado, la memoria.

Una constelación de planetas evoca la propia vida del artista y de personas cercanas a ella que han colaborado en la pieza. Esta constatación ocupa la parte superior del claustro y es visible desde los balcones de la primera planta.

BIOGRAFÍA

Francesca Llopis

“Nací a mitad del siglo XX y moriré a mitad del siglo XXI, a caballo de los dos siglos, y me pregunto, cómo es que no nos hemos liberado del patriarcado, que aún genera toda esta suciedad y violencia que parece no tener fin.

Soy una ciudadana de Barcelona, desde una ciudad que adoro y que odio. También he vivido en otros lugares para realizar diferentes proyectos artísticos como Nueva York, Londres, Kyoto o Hamburgo, huyendo y siempre volviendo a mi puerto.

Estudié arte y diseño en la Escuela Eina, y fue un impacto tanto por la manera de ver el entorno como en el descubrimiento del arte contemporáneo. Mi proyecto artístico se vinculó a la experiencia de la pintura y a su poética.

He obtenido diversas becas para residencias artísticas como el Teater Studio de Varsovia, la Academia Española de Roma, la Ecole de Beaux Arts de Nîmes, la Universidad en Osaka, en Busan (Corea) y recientemente en Fresh Winds en Islandia.

He hecho proyectos e instalaciones en museos como el MNAC, Museo Picasso, CCCB, la Fundación Miró en Barcelona y centros de arte como Lübeck, Nîmes, Sakai, etc.

He expuesto en galerías de Kyoto, Nueva York, Madrid, París, Montpellier, Osaka y Barcelona.

Tengo un especial interés en fabricar libros de artista y libretas.

Desde 1998 he realizado diversos filmes y videoinstalaciones, este lenguaje me permite adentrarme en un mundo onírico; con la pintura estoy más ligada al concepto y al paisaje interior. Mi hija Djuna me acompaña desde la distancia en mis proyectos como yo en los suyos, y deseo que éstos se hagan públicos, ya que generan reflexión y también asombro, que es lo que nos gusta”.

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa c
à

My hart is so leeg soos 'n spieël – Kaapstad episode

מיין הארץ איז בלאנק ווי א שפיגל – קאפּע טאַן עפיזאָד

Gian Maria Tosatti

Instalación performativa. 2019

¿Quién pasa por un apartheid sin cicatrices ni heridas visibles? Aquellas personas que son parte de un sistema y al mismo tiempo son ajenas. Aquellas que viven el curso de la historia y siguen su flujo.

Durante los fascismos, tanto los que tuvieron lugar en Europa durante la primera mitad del siglo XX como el que vivió Sudáfrica durante la segunda mitad, la mayoría de personas no cometieron ninguna atrocidad, pero estaban allí mientras se proclamaban leyes raciales y tenían lugar la deportación y la segregación, unas girando la cabeza hacia otro lado, otras creyéndose todo lo que les decían.

¿Qué queda en la casa de aquellas que callaron? Un rastro innombrable, fotografías y espejos empañados que vuelven borrosa la imagen del otro y también la propia.

Al otro lado, el silencio.

El piso superior del centro está íntegramente habitado por la gran instalación *My hart is so leeg soos 'n spieël – Kaapstad episode* (*Mi corazón está vacío como un espejo – episodio de Ciudad del Cabo*), de Gian Maria Tosatti. Esta instalación es una recreación de la instalación que Tosatti hizo en Ciudad del Cabo en 2019, una exploración del apartheid y, por extensión, de los fascismos que proliferan por doquier.

En el episodio Ciudad del Cabo el foco principal es la perspectiva de la gente que pasó por años difíciles sin cicatrices ni heridas visibles. Eran parte de un sistema y eran ajenos al mismo tiempo. Estaban en el curso de la historia, siguiendo el flujo. Durante los fascismos, lo que pasó en Europa en la primera mitad del siglo pasado y lo que pasó en Sudáfrica en la segunda mitad, la mayoría de la gente no cometió ninguna atrocidad, pero estuvo presente durante la deportación, la segregación se produjo, y se proclamaban leyes raciales, a veces girando la cabeza, a veces creyendo lo que les decían. La historia europea tuvo pruebas, tuvo Nuremberg, pero la mayoría de las cuentas pasaron en el espejo y duraron años. En Sudáfrica el proceso de cambio fue político e íntimo. No se basaba en una carnicería, sino en un lento despertar de la conciencia. El largo y profundo trabajo realizado para crear esta instalación se centró en aquella intimidad, en aquellos espejos y en la frecuencia de la respiración producida por quien se encuentra frente a su propia imagen borrosa, esperando volverla a verla clara.

BIOGRAFÍA

Gian Maria Tosatti (Roma, 1980) es un artista visual italiano. Su obra se ha expuesto en Pirelli Hangar Bicocca (Milán, 2023), 59. Biennale di Venezia (Venecia, 2022), Hessel Museum del CCS BARD (Nueva York – 2014), el museo MADRE, (Nápoles - 2016), el Lower Manhattan Cultural Council (Nueva York - 2011), la Galleria Nazionale (Roma - 2017), el Petah Tikva Museum of Art (Petah Tikva - 2017), el Museo Archeologico di Salerno (Salerno - 2014) American Academy in Roma (Roma - 2014) 2013), Museo Villa Croce (Génova – 2012), Palazzo delle Esposizioni (Roma - 2008), Chelsea Art Museum (Nueva York - 2009), BJCEM (2014), entre otras instituciones. <http://www.tosatti.org>

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa
cà

Eco

Guillaume Faure

Instalación. 2024

El espejo desempeña un papel decisivo en la construcción del yo. El espejo somos nosotras, pero también nuestras dobles, nuestras otras.

Eco simula un encuentro con quien nos mira desde el otro lado del espejo, ofreciéndonos la oportunidad única de conversar con nosotras mismas. El encuentro se produce, sin embargo, a través del prisma de nuestra perspectiva de la realidad, haciéndonos vivir una experiencia inquietante y perturbadora que no entendemos por completo.

¿Acabaremos, como Narciso, enamoradas de nuestra propia imagen o sabremos entender las palabras de *Eco*?

Al otro lado, el doble.

Eco es una instalación donde el público individualment entra para hablar frente a un espejo con su propio reflejo. Al cabo de unos segundos de haber pronunciado algunas frases, el propio reflejo contesta enfrentando al público con una conversación inédita consigo mismo.

BIOGRAFÍA

Guillaume Faure, de formación autodidacta, hace de director de 12pisodi12es y colorista para vídeo, cine y arte. Ha trabajado con creadores destacados como Marc Caro, David Lynch, Lou Yé, Megaforce, el estudio de efectos especiales Buf y el artista Agnès Guillaume.

Desde 2010 crea sistemas interactivos vinculados a las emociones. Su proyecto anterior, SOMA, es un cine unipersonal conectado con el cuerpo que cuestiona el libre albedrío del espectador-actor a través de un “masaje” de su subconsciente. En los últimos años ha creado ALEA, un dispositivo que genera rupturas inesperadas en las discusiones para favorecer la abertura en la percepción de los otros y de uno mismo. Esta IA evolucionó hacia ECHO, un espejo interactivo que nos presenta a nuestro doble.

བར་དོ་ Usted está aquí

iara Solano Arana, Sleepwalk Collective

Instalación. 2024

Usted está aquí. En un espacio de transición, viviendo una experiencia privada en un espacio público. Usted está aquí, a oscuras en un centro de arte, sin nada que ver y en suspensión, flotando sobre un elemento mágico que actúa como linde entre el dentro y el fuera. Usted está aquí, en la zona liminal en donde todo está a punto de empezar, habitante singular de un útero en el que tendrá lugar este rito de paso. Usted está aquí, en el བར་དོ་: en tibetano, el estado intermedio por el que el alma transita entre la muerte y la próxima reencarnación. Usted está aquí. Y al otro lado, la vida.

En esta instalación inmersiva el público entra en una habitación a oscuras individualmente y por orden de llegada. Al entrar una cama de agua lo invita a tumbarse e inmediatamente empieza un viaje inmersivo a través de una banda sonora a 360º y una composición a través de luces y objetos.

BIOGRAFÍA

iara Solano Arana (Vitòria-Gasteiz, 1985), es creadora escénica e investigadora licenciada en Artes Escénicas Europeas por la Universidad de Rose Bruford College (Reino Unido) y con Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Castilla la Mancha con el Museo Reina Sofía de Madrid, en 2006 funda la compañía internacional de arte en vivo y teatro experimental Sleepwalk Collective junto con Sammy Metcalfe, con quien crea experiencias escénicas para teatros y espacios alternativos que han hecho gira por los cuatro continentes. Hasta ahora el colectivo ha recibido cuatro premios internacionales, dos de los cuales han sido otorgados a iara Solano por Mejor Actriz en el BE Festival de Birmingham y Mejor Actriz en el Skena Up Festival de Kosovo por su celebrado *As The Flames Rose We Danced To The Sirens*, *The Sirens*. En 2019 la compañía estuvo nominada a los Premios OFF West End de Londres con su pieza *Kourtney Kardashian* por su contribución a la innovación escénica, y en 2022 son finalistas con *Psychodrama*, una colaboración con Christopher Brett Bailey en coproducción con el Centro Condeduque.

Paralelamente, a Sleepwalk, iara Solano Arana desarrolla su trabajo como artista independiente diseñando dispositivos relacionales que atraviesan disciplinas y que colocan al espectador como parte íntegra o detonante de una pieza escénica o expositiva, explorando maneras de producir fisuras en los formatos convencionales del teatro, la danza, el cine y la instalación. En 2013 crea *Pandora Invite*, una serie de piezas interactivas para Montehermoso, y en 2016 presenta *Party*, bajo el nombre de *Beaches* y en colaboración con Daniela Pérez, una pieza de inmersión en danza donde el movimiento es encarnado por el propio cuerpo del espectador. iara Solano Arana es también miembro fundacional del colectivo *Factoría de Fuegos*, proyecto artístico-cultural dedicado a dar apoyo a la creación y al desarrollo de las artes escénicas contemporáneas en la ciudad de Vitòria-Gasteiz, encargado del Festival *inTACTO* de nuevos lenguajes escénicos, del cual ha sido directora general y artística en sus ocho ediciones (2011-2018).

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa c
à

Actualmente estudia Antropología y combina la práctica artística, con la mediación y la gestión cultural, así como con otras actividades formativas y de asesoramiento, y acompañando los proyectos de otros artistas. En 2019 recibe el Premio a las Buenas Prácticas en el ámbito de creación y juventud que otorga el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en 2023 recibe el Premio Internacional S'Empatia Carlo Solinas por una trayectoria artística con una fuerte mirada comunitaria. Iara Solano ha sido coordinadora de las Jornadas Escénicas Injuve del Gobierno de España (2020 y 2021), artista asociada al Centre Condeduque de Madrid (2018-2020), al Teatro de la Abadía (2020-2022) y ha formado parte de la Comisión Artística del Corral de Comedias de Alcalá de Henares (2021-2022).

Retòrica del silenci / 7 minuts

Max de Esteban

Impressió fotogràfica / Vídeo. 2024

Tú. Sí, tú. Estàs en el Santa Mònica, visitando una exposició: el otro lado. Concretament, estàs en una sala en la que hay varios cuadros colgados. Cada uno de ellos reproduce un fragmento de una obra epistolar traducida a código binario. Las novelas son *Aline et Valcour, ou le roman philosophique* (1795), del marqués de Sade, *Cartas Marruecas* (1789), de José de Cadalso, *Epistulae ad Atticum* (44 a.c.), de M. Tulli Ciceronis, *Frankenstein, or the modern Prometheus* (1818), de Mary Wollstonecraft Shelley, *Hyperion, oder der eremit in Griechenland* (1799), de Friedrich Hölderlin, y *Die Leiden des jungen Werthers* (1774), de Johann Wolfgang Goethe.

De repente, una instal·lació de vídeo del mismo artista te interpela. Se siente amenazada, y te habla. Te habla a ti. Te acercas, intrigado, y te quedas quieto delante de ella, escuchándola. La obra te pide que te quedas con ella, siete minutos. Lo haces. ¿O quizás te vas? La decisión es tuya. Una decisión por la que alguien decidirá si la obra se queda... o se va.

Al otro lado, la máquina.

En agosto de 2021, la revista *Smithsonian Magazine* informó de que un centro de arte de la ciudad de Bolonia había empezado a utilizar cámaras para grabar las expresiones faciales de los visitantes y determinar durante cuánto rato observaban las obras expuestas. Un nuevo sistema de IA ayudaría a los curadores, a partir de esa información, a determinar el atractivo de cada obra y a optimizar la instalación de exposiciones, posiblemente retirando aquellas piezas que menos rato observaran los visitantes.

BIOGRAFÍA

Max de Esteban es una artista que reflexiona sobre la condición humana bajo un régimen tecnológico. Sus proyectos se han expuesto en museos e instituciones como el Jeu de Paume de París, el MUAC de México, NRW-Forum de Düsseldorf, el Museo de Bellas Artes de Houston, el Deutsche Technik Museum de Berlín, la Virreina Centre de l'Imatge de Barcelona, el CGAC de Santiago de Compostela y el Palais de Tokyo de París. Max participó en la XVI Bienal de Cuenca (2023); Trienal de Yokohama (2020); XIII Bienal de El Cairo (2019); XIII Binnal de la Habana (2019); XVI Bienal Fotofest (2016) y Trienal Darmstädter TdF (2014). Su obra forma parte de colecciones de museos como Museum of Fine Arts Houston, Staatliche Museen zu Berlin, SEDF de Bratislava, Deutsche Technik Museum de Berlín, CGAC de Santiago de Compostela, Wifredo Lam de la Habana y MACBA de Barcelona.

Generalitat
de Catalunya

mònica
santa

Recuerdo sin voz

Pere Llobera

Pintura sobre tela e intervención mural. 2024

“Hola, Jordi, lo siento, pero no oí ni recuerdo nada de este concierto”. En 2010 aparece publicada, en la web sin nombre (lwsn.net), archivo digital de la contracultura autóctona, la mención a un concierto histórico: el que en 1973 habría dado Gong, grupo británico de psicodelia, en el monasterio de Montserrat.

Pero nadie sabe nada. Nadie lo oyó, nadie lo recuerda, nadie estaba en ese concierto. El chat se alimenta de más voces, el misterio se hace mayor, se retroalimenta al límite de la realidad o la memoria. ¿Cómo fue ese concierto? ¿Sucedio realmente? ¿Podemos recrear algo que no sabemos si fue?

Al otro lado, el sueño.

Pere Llobera empezó a pintar el cuadro antes de que, en la misma web sin nombre, apareciera el testigo que corroboraría los hechos: el vídeo del alucinante concierto de Gong en el altar mayor de Montserrat y el texto del padre Francesc (*brother* Francis), presentándose a sí mismo como facilitador de ese episodio

El cuadro *Recuerdo sin voz* de Pere Llobera, que se escapa de sus líneas e invade todo el espacio, especula sobre un hecho que está al límite de la realidad. En el momento de empezar a pintarlo el artista desconocía si este concierto onírico y surrealista había tenido lugar o si era simplemente un recuerdo inventado por personas que lo imaginaron a través de otros testimonios.

BIOGRAFÍA

Pere Llobera (Barcelona, 1970), combina su práctica artística pictórica con otros soportes como: la escultura, la fotografía, la instalación, así como el comisariado de exposiciones.

Su formación heterogénea va de una licenciatura en Bellas Artes inacabada en la Universidad de Barcelona a estudios de Historia y Estética de la Cinematografía en Valladolid durante los años 90, hasta una residencia en la reconocida Rijksacademie van Beeldende de Ámsterdam durante los años 2006 y 2007.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional. De las últimas muestras individuales destacan *At the cabinets* en el Voorlinden Museum de La Haya (2019) o *Orplid* en la 16pisodi Bombón projects de Barcelona (2022).

En Barcelona ha colaborado con Instituciones como el MNAC, la Fundación Miró (como comisario del Espai 13), y en exposiciones en Caixaforum; Fundación Brossa, y ahora en el centro de artes Santa Mònica.

Parto

Yapci Ramos

Instalación. 2024

Procrear es un deseo polisémico y lleno de posibilidades, pero también lleno de presiones y opresiones sobre la mujer a partir de una edad concreta. *Parto* explicita el proceso de expulsar y desembarazarse de la carga de este ideario social, para abrir paso hacia otros horizontes. Un pasillo que se estrecha evoca tres etapas de una sola mujer, o de todas las mujeres, atravesada por el deseo sexual, el deseo de ser madre y el deseo de ser libre.

Al otro lado, el renacimiento.

BIOGRAFÍA

Yapci Ramos vive y trabaja entre Tenerife, Barcelona y Nueva York. Su expresión artística se enfoca en la exploración de la identidad, la sexualidad y el territorio a través de la creación de instalaciones multimedia. Su obra, caracterizada por su enfoque emocional, físico e introspectivo, utiliza su propio cuerpo como medio para canalizar los tabús, los rituales y la catarsi que modelan la experiencia del ser. Ha llevado a cabo destacadas residencias artísticas en lugares como The Watermill Center en Nueva York, The Fountainhead Residency en Miami y Art Omi en Nueva York. Ha participado en bienales como Rencontres Africaines de la Photographie en Bamako, la Trienal de Angola en Luanda y la Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe en Aruba. Entre los espacios donde ha expuesto, son remarcables TEA Tenerife Espacio de las Artes en Tenerife, The Delaware Contemporary en Delaware, EAC Espacio de Arte Contemporáneo en Montevideo, MUNA Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, El Museo para la Identidad Nacional Tegucigalpa y CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas de Gran Canaria.

Entrevistas

La exposició se completa con una serie de entrevistas audiovisuales a Eurídice Cabañes (filósofa), Evru (artista), Josep Maria Fericgla (antropólogo), Júlia Carreras (investigadora), Miquel Bassols (psicoanalista), Miquel Missé (sociólogo) y Nuria Martínez-Vernis (poeta).

Siete voces relatan varias perspectivas sobre el otro lado: el psicoanálisis, la digitalización, el tráfico de género, el arte, la magia, la muerte y la poesía confluyen en la idea que hay muchos y múltiples, otros lados, y que transitar nos ayuda a comprender mejor el lugar, cada vez más neblinoso, que denominamos realidad.

Las entrevistas se pueden ver expuestas en la primera planta del centro y también, en una versión más extensa, a través del canal de Youtube del Santa Mònica:

https://bit.ly/Laltrecostat_Entrevistes

BIOGRAFÍAS

Eurídice Cabañes (València, 1983) es co-directora de ARSGAMES, una organización internacional con 16 años de experiencia centrada al videojuego como herramienta de transformación social. Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis titulada La Tecnología en las fronteras. Profesora en diversas universidades de España y México, con más de 60 publicaciones entre artículos libros y divulgación y más de 140 conferencias. Fundadora y directora de la Fábrica Digital El Rule (actual Laboratorio de Tecnologías) de la Secretaría de Cultura de la CDMX (2016-2018) y colaboradora con el Centro Multimedia del CENART (2013-2015), comisaria de exposiciones entre las que destaca Videojuegos, los dos lados de la pantalla de Fundación Telefónica Madrid 2019 y itinerancia por diversas ciudades de México en 2021 y 2022 con más de 200.000 visitantes. Seleccionada como una de las 100 Game Changers en 2020 por Gameindustry

Evru es un artista de formación autodidacta definido por él mismo como “ArtCienMist”, una suma de artista, científico y místico. Anteriormente conocido como **Albert Porta** (Barcelona, 1946-1968) y **Zush** (1968-2001), se inició en el mundo del arte con el galerista René Mestras y desde entonces su obra forma parte de las colecciones de museos como el MoMA (Nueva York) el Centro Pompidou (París), el Museo Reina Sofía (Madrid), el #MACBA (Barcelona), el Guggenheim (Nueva York) o Ye Um Foundation (Seúl), entre otros.

Josep Maria Fericgla (Barcelona, 1955) es doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona, escritor, docente e investigador. Con estudios superiores de Psicología, Música y Arte dramático. Fundador del campus Can Bent Vives y de la Fundación J.Mª Fericgla. Especialista en antropología cognitiva, etnomusicología, chamanismos y etnopsicología. Investigador de los estados expandidos de conciencia y el uso cultural de los enteógenos. Pionero en Europa en el uso de ayahuasca en psicoterapia. Ha recibido varios premios oficiales por su trabajo científico. Autor de numerosos libros y artículos científicos y de divulgación. Ha sido profesor de la Universitat de Barcelona, de la de Salamanca y de varias universidades americanas. Lleva casi cuatro décadas dirigiendo talleres basados en los estados expandidos de la conciencia propulsados por la respiración holorénica, así como ofreciendo psicoterapia utilizando herramientas como el análisis de las amos, el uso de la Prueba de Valores R. Hartman, el análisis de dibujos proyectivos y con psicodislépticos. Creador y director del IfopEEC, primer máster universitario en el mundo

dedicado a formar en los estados expandidos de conciencia y sus aplicaciones.
www.josepmfericgla.org

Júlia Carreras Tort (Barcelona, 1988) es filóloga, autora, e investigadora especializada en folclore y etnobotánica. Colabora con museos y organizaciones culturales conduciendo talleres, experiencias, y visitas guiadas con el objetivo de recuperar activamente tradiciones y creencias que corren el riesgo de caer en el olvido. Está implicada en la investigación de las relaciones entre Territori i persones, y sus manifestaciones en la cultura popular. El 2022 publicó su primer libro *Vienen de Noche - Estudio sobre las Brujas y la Otredad*, con Ediciones Luciérnaga. Actualmente reside en el Pirineo de Lleida.

Miquel Bassols i Puig (Barcelona, 1958) es psicoanalista de la Escola Lacaniana de Psicoanálisis y de la École de la Cause freudienne. Docente del Institut del Camp Freudià. Doctorado por el Département de Psychanalyse de Paris 8 con una tesis sobre "L'amor, la paraula i la lletra a Ramon Llull". Expresidente de la Association Mondiale de Psychanalyse (2014-2018).

Libros publicados: *La psicoanàlisi explicada als mitjans de comunicació* (Barcelona 1997), *Llull con Lacan. El amor la palabra y la letra en la psicosis* (Gredos, 2010), *Lecturas de la página en blanco. La letra y el objeto* (Miguel Gómez Ediciones 2011), *Tu Yo no es tuyo. Lo real del psicoanálisis en la ciencia* (Tres Haches 2011), *Lo femenino, entre centro y ausencia* (Grama, 2017), *Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas* (Grama, 2018). *Autoritat i autoritarisme. Una lectura des de la psicoanàlisi* (PUV, 2020). *Boscúria. La natura perduda de les coses* (Símbol editors, 2021). Traductor de *Lituraterra*, de Jacques Lacan (Días Contados, 2021).

Miquel Missé (Barcelona, 1986) es sociólogo, experto en género, sexualidad y políticas LGTBI. Actualmente está implicado en diferentes líneas de trabajo que van desde la investigación, la consultoría, la pedagogía y la comunicación con el objetivo de promover una cultura crítica con el género. Trabaja como consultor y formador independiente asesorando a instituciones públicas en el ámbito de las políticas por la diversidad sexual y de género. Y es profesor en varios estudios superiores de género y sexualidad. Colabora como investigador externo con la Línea de estudios sobre interseccionalidad y diversidad sexual y de género de la Universidad de Vic-Universitat Central de Catalunya. Entre sus investigaciones ha abordado la cuestión trans desde diferentes ámbitos. Ha realizado su último trabajo *Adolescències trans. Acompanyar la exploración de género en tiempo de incertidumbre*. Fue elaborado conjuntamente con la investigadora Noemi Parra por encargo del Ayuntamiento de Barcelona el pasado 2022. Al mismo tiempo, trabaja como comisario y asesor de contenidos en múltiples proyectos artísticos y culturales. Su último libro publicado titulado *A la conquista del cuerpo equivocado* (EGALES:2018) ha sido traducido al catalán (*Al la conquesta del cos equivocàt*) y al inglés (*The myth of the wrong body*. Polity books, 2022).

Nuria Martínez-Vernis (Barcelona, 1976) es una poeta catalana. Su primer libro de poemas, *L'acròbata tampoc no en sortirà il·lès* (2000), recibió el premio Amadeu Oller y el premio literario Memorial Anna Dodas. Con el segundo libro, *Quantes mentides fan una sola veritat* (Proa, 2004), ganó el premio Josep M. Lopez-Picó. Forma parte del grupo Cataclístics, que experimentan, investigan, aprenden y mezclan las disciplinas artísticas. Su tercer libro es *Deix on dir* (2011).

Actividades relacionadas

El otro lado propone también una serie de actividades relacionadas para seguir explorando el tráfico al otro lado.

19.03 / 18:30 h: El otro lado

Charla entre Miquel Bassols, Miquel Missé, Eurídice Cabañes, Josep Maria Fericgla y Núria Martínez-Vernis.

13.04 / 11:30 h – 19:30 h: Hacia lo sutil

Retiro artísticoesotérico, a cargo de Elisa Arteta. Espacio de transformación y sanación con prácticas corporales y viajes de conciencia.

18.05 (Noche de los Museos) / 18:00 h, 19:00 h, 20:00 h, 21:00 h, 22:00 h, 23:00 h, 24:00 h: 1518/840 Transitar lo invisible

Performance de larga duración y resistencia, a cargo de Zoe Balasch en colaboración con performers del Laboratorio Corpografías inclasificables y música de Xavi Lloses.

21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 17:30 h – 20:00 h: Mortales/Liminal

Laboratorio ciudadano a cargo de Albert Potrony y Roser Sanjuan donde explorar de forma colectiva la muerte y el duelo.

A la vez esta será también una manera de despedirnos de *El otro lado* y recorrer de manera comunitaria el periodo de transición entre esta exposición y la próxima.

Más información:

<https://artssantamonica.gencat.cat/es/detall/Laltre-costat>

**Generalitat
de Catalunya**

mòni
santa c
à

Otros proyectos

Investigación y experimentación en mediación artística

En el transcurso de *El otro lado*, las Mòniques —los 20 artistas residentes en el Santa Mònica que actúan organizados en 7 gremios— desplegarán sus investigaciones en mediación artística en formato de prototipos y actividades de tipo plural que entrarán en diálogo con algunas de las preguntas que se derivan de la exposición. Entre las propuestas, habrá una invocación de sueños de insurrección, lenguas y “lenguajes” no hegemónicos; una invitación a explorar las posibilidades lúdicas y espaciales de las arquitecturas invisibles del centro; y un llamamiento a transitar entre los espacios liminales de la institución y las diferentes presencialidades y corporalidades que la habitan. La voluntad común de estos dispositivos de mediación artística es abrir los contenidos del ciclo expositivo a públicos diversos.

Sojornar, un proyecto educativo entre el Santa Mònica y la Escola Drassanes

Además, del 12 al 15 de marzo tendrá lugar la tercera edición del **proyecto educativo Sojornar**, en cuyo marco alumnado y profesorado de 4º de primaria de la Escola Drassanes se trasladarán al Santa Mònica para quedarse durante una semana como un agente activo más del organismo que configura la comunidad interna del centro. A lo largo de aquellos días infantes y profesorado transitarán —junto con las Mòniques, el equipo del centro y algunas de las artistas de la exposición— por diversas situaciones colectivas de aprendizaje que romperán las lógicas tradicionales alrededor de quién sabe y quién no sabe, quién aprende y quién ha de enseñar, quién es artista y quién es el público, y cuáles son los espacios donde podemos aprender y aquellos donde nos lo podemos pasar bien.

Trama, con Diana Rangel

Paralelamente, los próximos meses el Santa Mònica volverá a acoger lo **proyecto TRAMA** el cual, de la mano de la artista Diana Rangel y algunas entidades del barrio, entretejerá nuevas formas de repensar y desaprender relaciones, valores y códigos preestablecidos alrededor de los estados alterados mediante la integración del juego y el arte como metodologías de intercambio y aprendizaje.

(crear)Situacions: artes y pensamiento, el programa de aprendizaje e investigación colectivas

Asimismo, el **programa de artes y pensamiento (crear) Situaciones** ofrecerá, una vez más, un contexto de aprendizaje e investigación colectivas que analizará la exposición en curso y sus procesos de creación desde su interior. A su vez, el grupo de participantes en el programa generará nuevas situaciones para aproximarse a algunas de las cuestiones que el ciclo expositivo plantea. Esta vez lo hará indagando, desde una perspectiva crítica, en cuestiones como realidades paralelas, transiciones entre realidades y cruce de umbrales.

Más información:

<https://artssantamonica.gencat.cat/es/detall/Recerca-i-experimentacio-artistica>

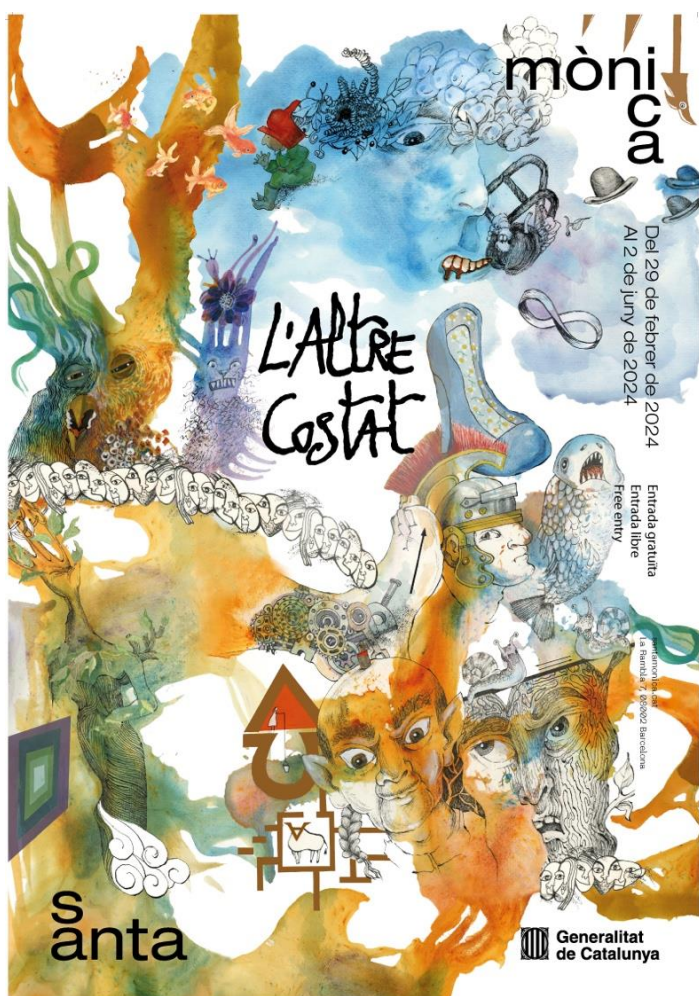
Cartel y material gráfico

Mabel Piérola es la autora de la ilustración que encabeza el cartel de *El otro lado*. Una amalgama de ilustraciones creadas a propósito de la exposición que, con el estilo característico de la autora, transmiten el carácter onírico y juguetón, a la vez que surrealista e inquietante, de la propuesta y reflejan la idea que hay múltiples otros lados.

El cartel, que se podrá ver en los próximos meses por toda la ciudad, quiere ser también un reconocimiento a la trayectoria de la artista, que desgraciadamente falleció el pasado mes de noviembre de 2023.

Mabel Piérola (Madrid, 1952 – Albolote, 2023), ilustradora de cuentos infantiles y autora de numerosos álbumes propios, se formó en Bellas Artes en Madrid y Barcelona. Con una carrera de más de dos décadas, participó en exposiciones por todo el mundo y recibió numerosas distinciones.

Descarga la gráfica e imágenes de la exposición: bit.ly/espai-premsa-SM

Generalitat
de Catalunya

mònica
santa

Créditos

EL OTRO LADO (29.02–02.06.2024)

MESA CURATORIAL

Ferran Utzet
Enric Puig i Punyet

DISEÑO EXPOSITIVO

Anna Alcubierre con la colaboración de Laura Salvador (Espai e)

PLANTA BAJA

OBRA ARTÍSTICA

Iara Solano Arana, Sleepwalk Collective / *ཡན་འདྲེན་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་* Usted está aquí

Idea original y producción
Iara Solano Arana

Texto
Chris Brett Bailey, Iara Solano Arana, Sammy Metcalfe

Música original
Sammy Metcalfe

Diseño sonoro
Damien Bazin amb Sammy Metcalfe

Diseño lumínico
Pablo Velasco amb Iara Solano

Agradecimientos
Camila Vecco Haddad

Pere Llobera / Record sense veu

Ayuda técnica
Camino Llobera Lafaja

Agradecimientos
La web sense nom (www.wsn.cat)

Anna Irina Russell / Hincharse como

Producción
Hangar, Centre de Producció i Recerca Artística

Agradecimientos
La Escocesa, Perú230 y equipo de Hangar

Francesca Llopis / L'imminent... Llibre d'artista de la Francesca Llopis (1984-2024)

Ayudante de producción
Neus Masdeu

Asistencia técnica y maqueta virtual
Roger Badia Rafart

Ebanista
Carlos Santos

Productor

Generalitat
de Catalunya

mòni
santa
cà

Moebius Grans (Andreu Fàbregas, Sastres paperers, Molí de la Farga, Banyoles)

Colaboradores

Djuna Lund, Neus Masdeu, Llapispanc, Ivette Serral, Alexia Sinobe, Isabel Casaus Ibor, Lluís Alabern, J. Sisa, Alicia Vela, Pere Llobera, Estela Bona, Dionís Escorsa, Alba Sotorra, Roger Badia, Roman Catafal, Begoña Egurbide, Paquita Planas, Ana Chwaliszewska, Vanessa Pey, Dani Jordà, Juan Carlos Escudero

Antonia Rossi y Roberto Contador / *Riu negre - Río negro*

Asesoría de diseño digital y construcción

Mercè Jara Muns

Banda sonora

Jonathan Darch

Guillaume Faure / *Echo*

Experto en inteligencia artificial

Cyril Laurier

Creative coder

Joan Sandoval

Agradecimientos

Cléo Paradis, Antoni Hadzijanec y Edouard Decam

Max de Esteban / *Retòrica del silenci / 7 minuts*

Actriz

Alice Blake

Colaboradores

Tom Mitchell y Arnaud Bayle

Domestic Data Streamers / *Hipermort*

*Un ensayo visual del equipo de Domestic Data Streamers formado por**

Marta Handenawer, Pol Valverde, Juan Arizti, Martina Nadal, Esteban Piacentino, Natalia Santolaria, Joana Bisbe, Lucía Bona, Ignasi Monfort, Iolanda Monsó, Maria Moreso, Nicolás Olmos, Matilde Sartori, Ivett Yunga, Marçal Cid, Axel Gasulla, Pau Ventosa, Daniel Verano, Clara Vituri, Pau García, Ander Álvaro, Blanca Navarro, Irene Altaíó, Alex Johnstone, Anastasia Pukha, Andrea Grau, Santi Cros, Anton Zyrianov, Francesca Moroni, Ivett Yunga, Manon Benoit, Self Else

**El orden de los nombres corresponde a la cantidad de veces que han estado muy cerca de la muerte.*

Agradecimientos

Karoline Hassfurter por sus conversaciones profundas y bonitas sobre la vida y la muerte

Yapci Ramos / *Parto*

Arquitectura

Miguel García

Montaje

Carpintería Tempo

Fotografía

Mireia Deulofeu

Body Art

Catalina Sartor

Impresión y montaje fotográfico

Laboratoris Color EGM

**Generalitat
de Catalunya**

**mòni
c
santa**

Espejo

Vidres Castellà

Espacio sonoro

Damien Bazin

Texto, voz y performance

Yapci Ramos

Agradecimientos

Adolf Alcañiz, Alejandro García Schnetzer y America Sánchez

A todas las mujeres que me han acompañado en el proceso de expulsión y desembrazo.

VESTUARIO

Diseño

Giulia Grumi

Confección

Giulia Grumi

Sastreria I.T.A.

Artista textil

Montse Merino

Confección upcycling

Gimena González

Sastre

Fernando Soria

Vestuario de alquiler

Singermornings Vestuari

Elis Siles

ESPACIO SONORO

Damien Bazin

ILUSTRACIÓN CARTEL

Mabel Piérola

ILUSTRACIÓN PLANO Y SEÑALÉTICA

Mònica Molins

REGIDURÍA TEATRALIZADA

Mònica Molins

Paula Guardiola

Paula Torrecilla

PERFORMERS

Lara Brown

Glòria Ros

Mauricio Sierra

Iver Zapata

Con la colaboración de La Caldera

CONSTRUCCIÓN

Juan Antonio Alcalá Martínez

Àngel Ajo Requena

Generalitat
de Catalunya

mòni
c
s
anta

ShowTex (Mohamed Rachid El Khalanji, Sergio Andrés Porras Jiménez, Ramon, Sanjurjo Martín, Pablo Rafael Rodríguez Vera, Bilal El Khalanji)
Luis Ortega Tapiceros S.L. (Juan Miguel Labrada González, José Luis Martín García, Jesús Gallego de la Sacristana Muñoz)

PRIMERA PLANTA

ENTREVISTADOS

Eurídice Cabañes
Evru
Josep Maria Fericgla
Júlia Carreras Tort
Miquel Bassols
Miquel Missé
Núria Martínez-Vernis

DIRECCIÓN

Marc Tardiu

FOTOGRAFÍA

David Bretones

EDICIÓN

Pepit

SONIDO

La Fábrica de Carbón

SEGUNDA PLANTA

Gian Maria Tosatti / *My hart is so leeg soos 'n spieël* - Kaapstad episode

מיינ הארץ איז בלאנק ווי א שפיגל - קאפע טאון עפיזאד

Studio Tosatti
Sveva Brunetti – arquitecta
Eugenia D'Aurelio – producció
Lodovica De Vivi – assistent manager
Jona Fierro – assistent

Responsable de la instalació

Patricia Albizu

Construcció

Taller de escenografia Castells (Núria Castells y Marta Castells)

Mobiliario

Boomerang (Victor Manuel Roncancio)

Industriales

Metal·listeria i Serralleria CSR

OMSA 2000 SL (Miquel Gallen García, David Follana Vela, Luis Miguel Atencio Benitez)

Agradecimientos

A4 Arts Foundation

Galleria Lia Rumma, Milano/Napoli

FOLIO® LIGHTING

SANTA MÒNICA

**Generalitat
de Catalunya**

**mòni
c
santa
a**

Direcció

Enric Puig Punyet

Exposicions

Roger Vinent Arnau

Producció t cnica

Marina Rubio Marco

Producció de activitats

Júlia Gutiérrez

Activitats

Eva Ruiz

Gestió econ mica

Cristina Güell y Miguel Morilla Hernández

Administració

Andreu Carreras i Novich

Comunicació y Prensa

Clara Bofill Pumarola

Mediació y Educació

Marta Gracia Valladares

Estudios y Documentació

Juanjo Gutiérrez

Web

Luis Villalón

Redes sociales

Cesc Grau Serratusell

Fotograf 

Jordi Play

Diseño gráfico

Ellen Dietrich

Ediciones

Cinta Massip

M NIQUES (ARTISTAS RESIDENTES)

Gremio de educació

Rosa Llop Vidal

Sara Manubens

Martí de la Malla Castillo

Gremio de digitalitzaci 

Carlos Carbonell Martínez

Marc Villanueva Mir

Miquel Berga Carreras

Gremio de edició

Antonis Antoniou

Carla Cánovas Puigmart 

Verónica Lahitte

Gremio de espacis

Anna Solanilla Roselló
Cristina Almunia Candela
Pedro Bennaton Diniz

Gremio de gastronomia

Laura Torres Gandía
Alexandra Laudo
Yazel Parra Nahmen

Gremio de participaci3n

Ricardo Pérez-Hita Carrasco
Tatiana Adelaida Antoni Conesa
Laura Violeta Ospina Domínguez

Gremio de comunicaci3n

Marta Lara Martínez
Anna Vilamú Bosch
Angela Palacios Ramírez

EQUIPO DE MEDIACI3N

MagmaCultura, SL
Ainhoa Arroyo Tomás
Elizabeth Bertolín Mercado
Sílvia Camacho Riart
Oscar Canal Vicente
Alba Coll Zapata
Raül González Carrasco
Roser Martín Ausió
Héctor Martos Avellaneda
Àngel Monlleó Marsal
Josep Francesc Valero Garcia

MONTAJE

Grop exposicions i museografia, SL
Alejandro Aznar Sanromán
Raul Baeza Calleja
Ferran Costa Fontanet
Manuel Delgado Barruquera
Francesc Fornaguera Bau
Fco. Javier Hernandez Ruíz
Luis José Hernández Campo
Esteban Hernández
Irene Julve Nieto
Gustavo Mendoza Tempone
Ernest Montllor Nogués
Francisco Mulero Ruiz
Xesco Muñoz Casas
Francisco Muñoz Bravo
Carles Portillo Recio
Manuel Ríos Calatayud
David Segura Marfil
Ricard Sellarés Puig
Mariano Verdejo
Jaume Vila-Clarà Martin
Andrea Vergara Sanchez

IMPRESI3N

Uan Tu Tri
Marc Ventura
Ula Solsona

LIMPIEZA

Mitie Facilities Services S.A.
Rosa Bajaña

**Generalitat
de Catalunya**

mòni
santa c
à

Julia Barrueto
Niurki Cuevas
Sergio Sánchez Blesa
Elizabet Tipán
Lidia Toala
Lali Ventaja

SEGURIDAD

SPM Seguridad
Maria Isabel Bermejo Celdrán
Juan Carlos Alba Collado
Daniel Sanchez Sánchez
Mileidys Landestoy
Fabian Arnaldo Jaeggi

MANTENIMIENTO

Urbia Services
José María de Santos
Marc Ferrer
Ariel Agustopa
Mohamed

ILUMINACIÓN

Intervento
Maria José Dominguez Vazquez
Pelayo Rodriguez Gonzalez

PINTURA

Projectes Micma, SL
Álvar Alegre Crivellés
Francisco Javier Nicolas Domingo
David Martos Álvarez
Andrés Gázquez Oronich
Carlos Roca Echevarria
Bladimir Arancibia Fuentes
Salvador Mateo Serrat
Jose Antonio Rivera Román
Ignasi Roqueta Homs
Temur Kipiani
Adolfo Aliaga Torrez

UNA PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES SANTA MÓNICA

santa mònica

ic3c Institut Català de les
Empreses
Culturals

 Generalitat
de Catalunya

Nota de premsa

Barcelona, 28 de febrer de 2024

El Santa Mònica presenta 'El otro lado', una exposició que explora el inconscient i els estats alterats de consciència

- La exposició, curada per Ferran Utzet i Enric Puig Punyet, proposa un recorregut laberíntic, immersiu i lúdic per transitar entre les obres de diez artistes locals e internacionals
- Inclou una gran instal·lació del reconegut artista italià Gian Maria Tosatti, noves produccions de los artistes Anna Irina Russell, Antonia Rossi y Roberto Contador, Domestic Data Streamers, Francesca Llopis, Guillaume Faure, iara Solano Arana (Sleepwalk collective), Max de Esteban, Pere Llobera y Yapci Ramos, y una serie de relats que mostren diverses perspectives sobre el trànsit a los otros lados
- La il·lustradora Mabel Piérola reflecteix en el cartell el imaginari de 'El otro lado'
- 'El otro lado' se inaugura el 29 de febrer i se podrà visitar en el Santa Mònica hasta el 2 de junio de 2024

El Santa Mònica inaugura este jueves 29 de febrero a las 19h la exposició ***El otro lado***, una propuesta inmersiva y transitable, curada por Ferran Utzet y Enric Puig Punyet, y que se podrà visitar hasta el 2 de junio.

El otro lado explora de una manera intencionadamente no racional, fuera del lenguaje consciente y la lógica, la otra cara de la realidad entendida como un conjunto de capas que conforman los estados alterados o expandidos de consciencia. Las obras de los diez artistas locales e internacionals exploran temas como el inconscient, la muerte y el renacimiento, las sustancias psicoactivas y la locura, las máscaras y los espejos.

El otro lado es una exposició para ser vivida. La propuesta trabaja para romper la distancia entre las obras de arte y los visitantes, los escenarios y los espectadores, para hacer vivir el arte de una manera sensible e inmediata.

En la planta baja del centro, un recorregut laberíntic invita a circular individualmente entre las obras e, incluso, a participar haciendo uso del vestuario diseñado para la ocasión. La instal·lació performativa cruza las propuestas artísticas de **Anna Irina Russell, Antonia Rossi y Roberto Contador, Domestic Data Streamers, Francesca Llopis, Guillaume Faure, iara Solano Arana (Sleepwalk Collective), Max de Esteban, Pere Llobera y Yapci Ramos.**

En el piso superior del centro se puede visitar la **gran instal·lació del reconegut artista Gian Maria Tosatti, *My hart is so leeg soos 'n spieël - Kaapstad episode* (Mi corazón está vacío como un espejo – episodio de Ciudad del Cabo)**. Quien fue el representante de Italia en la Bienal del Venecia 2022, recrea ahora en Barcelona la instal·lació de gran formato que hizo en Ciudad del Cabo en 2019, una exploración del apartheid y, por extensión, de los fascismos que proliferan a nuestro alrededor.

La muestra se completa en la primera planta con una serie de entrevistas audiovisuales a **Eurídice Cabañes, Evru, Josep Maria Fericgla, Júlia Carreras, Miquel Bassols,**

Generalitat
de Catalunya

santa mònica

Miquel Missé i Núria Martínez-Vernis. Siete relatos y un programa de actividades relacionadas que muestran diversas perspectivas sobre el otro lado: el psicoanálisis, la digitalización, el tránsito de género, el arte, la magia, la muerte y la poesía confluyen en la idea que de otros lados hay muchos y múltiples.

El otro lado se podrá ver en el Santa Mònica hasta el 2 de junio de 2024. La entrada es gratuita, con un aforo limitado por orden de llegada.

La ilustradora Mabel Piérola, autora del cartel de ‘El otro lado’

Mabel Piérola es la autora de la ilustración que encabeza el cartel de *El otro lado*. Una amalgama de ilustraciones creadas a propósito de la exposición que, con el estilo característico de la autora, transmiten el carácter onírico y juguetón, a la vez que surrealista e inquietante, de la propuesta y reflejan la idea que hay múltiples otros lados.

El cartel, que se podrá ver en los próximos meses por toda la ciudad, quiere ser también un reconocimiento a la trayectoria de la artista, que desgraciadamente falleció el pasado mes de noviembre de 2023.

Mabel Piérola (Madrid, 1952 – Albolote, 2023), ilustradora de cuentos infantiles y autora de numerosos álbumes propios, se formó en Bellas Artes en Madrid y Barcelona. Con una carrera de más de dos décadas, participó en exposiciones por todo el mundo y recibió numerosas distinciones.

El Santa Mònica, un centro de creación colectiva

Con *El otro lado*, el Santa Mònica sigue explorando formas experimentales de curaduría. La metodología de trabajo ha posibilitado que artistas, curadores y colaboradores se encuentren, dando forma colectivamente al proyecto, con unos tempos dilatados que permiten ir descubriendo poco a poco las preocupaciones y los deseos sobre las preguntas formuladas inicialmente.

Con esta forma de hacer, marcada por la directriz de Enric Puig Punyet, el Santa Mònica apuesta por la creación colectiva, la desjerarquización institucional y abraza fórmulas diversas de participación horizontal. En total, más de cuarenta artistas participan cada cuatro meses en un proceso de construcción compartida, agrupados bajo un tema. Al mismo tiempo, diversos gremios de artistas residentes, grupos formados por convocatoria pública, experimentan con las mismas infraestructuras institucionales desde sus prácticas artísticas, como parte adicional de la programación, con la voluntad que el centro de artes se convierta en un espacio en constante construcción de nuevos significados compartidos y apertura de nuevos interrogantes.

Más información: <https://artssantamonica.gencat.cat/es/detall/Laltre-costat>

Toda la actualidad relacionada con la exposición se puede seguir en las redes sociales siguiendo el perfil [@centredartssantamonica](https://www.instagram.com/centredartssantamonica) o buscando la etiqueta #Laltrecostat

Contacto Prensa

Visitas para medios:

Reservad entrada en las visitas premiere para medios a través del siguiente enlace:

bit.ly/reserva-entrades-mitjans

Contacto de comunicación y prensa:

Clara Bofill Pumarola: cbofillp@gencat.cat / +34 935 547 861 / 677 29 21 26

Santa Mònica
La Rambla, 7
08002 Barcelona
T 935 671 110
info.santamonica@gencat.cat

Entrada lliure
Horari: de dimarts a diumenges i festius d'11 h a 20.30 h;
Dilluns tancat, excepte festius

santamonica.cat

Generalitat
de Catalunya

mònica
santa c