

mòni
ac

Utopia Rambles

The title 'Utopia Rambles' is rendered in a large, bold, red, sans-serif font. The word 'Utopia' is on the top line and 'Rambles' is on the bottom line. Several blue curved arrows are scattered around the text, pointing in various directions. The background features faint, grey, semi-transparent maps of Catalonia, with some areas appearing as if they are torn or layered.

S
anta

Generalitat
de Catalunya

Esta publicación es un testimonio de lo ocurrido en el marco de *Utopia Rambles*, un proyecto colectivo desarrollado intra y extramuros del centro de artes Santa Mònica entre octubre de 2022 y enero de 2023. Durante ese periodo, cuarenta y cuatro personas (cuarenta y un artistas y tres curadoras), junto con varias entidades y asociaciones de vecinas de la Rambla de Barcelona, propusieron la posibilidad de crear nuevas realidades para el territorio que rodea la institución, una de las vías más populares y complejas de la ciudad, mediante la práctica artística y unas dinámicas de trabajo conjuntas basadas en la cultura del prototipado.

Esta recopilación presenta *Utopia Rambles* como una experiencia permeable y mutante por naturaleza propia, como un proyecto adaptable que se puede extrapolar a otros lugares, miradas y formas de hacer.

SANTA MÒNICA

Dirección

Enric Puig Punyet

Exposiciones

Roger Vinent Arnau

Dirección técnica

Marina Rubio Marco

Actividades

Eva Ruiz

Gestión económica

Cristina Güell

Administración

Andreu Carreras i Novich

Comunicación y Prensa

Clara Bofill Pumarola

Mediación y servicios educativos

Marta Gracia

Difusión

Juanjo Gutiérrez

Web

Luis Villalón

Redes sociales

Cesc Grau Serratusell

Fotografías

Jordi Play

Gremio de Comunicación

Lara Martínez

Irena Visa

Gremio de Digitalización

Carlos Carbonell

Marc Villanueva Mir

Gremio de Educación

Gemma París

Marta R Chust

Alba Rihe

Alejandro Santaflorentina

Gremio de Edición

Antonis Antoniou

Marta Sesé

Gremio de Espacios

Pedro Bennaton

Anna Solanilla

Gremio de Gastronomía

Natalia Carminati

Laura Torres Gandía

Sonia Villar

Carolina Zerpa

Gremio de Participación

Juan David Galindo

Tau Luna Acosta

Clara Piazuelo

Diana Rangel

Créditos

Personal de sala

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
Raul Baeza Calleja
Ferran Costa Fontanet
Manuel Delgado Barriquera
Francesc Fornaguera Bau
Fco. Javier Hernandez Ruíz
Irene Julve Nieto
Xesco Muñoz
Carlos Portillo Recio
Manuel Ríos Calatayud
Eduard Segura Domenech
Jordi Segura Marfil
Pau Segura Marfil
Ricard Sellarés Puig
Mariano Verdejo
Jaume Vila-Clarà Martin
Luis José Hernández Campo
Anton Pascual Gefaell
Begoña Terradas Rodríguez

Impresión

Uan Tu Tri
Marc Ventura
Ula Solsona

Limpieza

Mitie Facilities Services S.A.
Rosa Bajaña
Julia Barrueto
Maria Olga Bustos
Gloria Canelo
Olga Carrión
Tania Ginés
Sergio Sánchez Blesa
Elizabet Tipán
Lidia Toala
Lali Ventajaa

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

Iluminación

Intervento
María José Dominguez Vazquez
Pelayo Rodriguez Gonzalez

Pintura

Projectes Micma, SL
Adolfo Aliaga

EXPOSICIÓN

Mesa Curatorial

Itziar González Virós
Elena Blesa Cábez
Enric Puig Punyet

Participantes

Agustín Ortiz Herrera
Aleix Arcarons Camps
Amaia Supercobra
André Felipe
Carlos Clemente Gil
Cecilia Vieira Tàrraga
Christina Schmutz
Crapulismo Ilustrado
Diego Tampanelli
Eduard Olesti Muñoz
Élise Moreau
Elvira Pujol Masip
Enrique Baeza
Florencia Gonzalez Di Niro
Iris Verge
Javi Morera Mínguez
Javier Arango Garfias
Jorge Augusto Noreña Ocampo
Josecarlos Flórez García
Juan Antonio Cerezuela Zaplana
Julio Jeans Paul Ramos Delgado
Lautaro Reyes Sáez
Llapispanc
Luana Raiter
Lucía Piedra Galarraga
Mar Gené Cuairan
Maria Casadellà Xifra
Mana Pinto
Marla Jacarilla
Montse Amat
Morena Bellini
Natassia Secades
Núria Nia
Ortésia Cabrera
Oscar Abril Ascaso
Penny Papachristodoulou
Rafael Frazão
Renan Camilo
Romina Pezzia
Vanesa Simón Martínez
Yaiza Ares

Archivo

UTE Km Zero

Delineación

Helena Armaste - estudi Lola Domènech

Diseño gráfico

ferranELotro Studio

Dibujos pared

Itziar González

Videos

David Mauas

Montaje vídeos

Tomás Suárez

Documentación

Sonsoles Miguel

Fotografía exposición

Dolors Pena
Pau Guerrero
Adrià Goula

Con la colaboración de

Grup Habitat UPC
Pep Alemany
Estanislau Roca
Fernando Casal
SOS Rambla
Christina Schultz
Clive Booth

PUBLICACIÓN

Producción

Generalitat de Catalunya
Centre d'arts Santa Mònica

Coordinación editorial

Lilianna Marín de Mas

Diseño gráfico

ferranELotro Studio

Artes finales

Studio Aparte, Ellen Diedrich

Traducción y corrección

textos[hub]

Fotografía

Sonsoles Miguel
Jordi Play

Impresión

9.disseny S.L.

© de los textos los autores

© de las fotografías los autores

Está rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas por la ley, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro tipo de soporte, sin autorización expresa del organismo editor y de los titulares del *copyright*.

Índice

- 009 **Introducción**
Enric Puig Punyet
- 017 **Actividades** Parte 1
- 031 **Utopia Rambles o cómo los artistas se suman al rescate comunitario de la Rambla**
Itziar González Virós
- 043 **Actividades** Parte 2
- 055 **Una conversación y muchas voces**
Elena Blesa Cábez
- 065 **Actividades** Parte 3
- 077 **Metodología** Imatges

Introducción

Enric Puig Punyet

Utopia Rambles surge del intento de llevar hasta las últimas consecuencias dos de las premisas fundamentales que han cruzado y siguen cruzando actualmente el proyecto del centro de artes Santa Mònica. La primera es la convicción de que, en un contexto de gran precariedad e inestabilidad económica como el que estamos viviendo, es urgente que los presupuestos de los centros que trabajan con arte de nueva producción destinen gran parte de sus recursos a los honorarios de los artistas que lo producen.

Apostar por este giro presupuestario conlleva, inevitablemente, tener que minimizar otras partidas, como las de materiales, construcción, alquiler, transportes y publicidad. Todos estos gastos, inherentes a cualquier centro de exhibición, suelen secuestrar la mayor parte de los presupuestos destinados a una exposición. Además, aun tratándose de cantidades considerables, estos son gastos derivados de elementos variables que están vinculados a un proyecto expositivo concreto, por lo que no se consideran estructurales. Por este motivo el suministro de materiales, la construcción, el alquiler de equipos, los transportes o la publicidad suelen tener que externalizarse a empresas contratadas a través de concursos públicos. La consecuencia de todo ello es que gran parte de estos presupuestos no se convierten únicamente en fuerza de trabajo remunerado, sino también en materiales fungibles que se desechan, en el mantenimiento de grandes estructuras empresariales suministradoras de material técnico y en plusvalías privadas alimentadas con presupuestos públicos.

Esta lógica de asignación de partidas presupuestarias —hay que recordarlo— adorna un centro cuya función y retorno reposan sobre un trabajo artístico que permanece infrarremunerado e infracualificado en cuanto a recursos económicos. Un centro de arte no lo es por la calidad de los materiales con los que se construye una exposición, ni por la virtuosidad técnica de las pantallas que cuelgan en sus paredes, ni por el dispendio publicitario a su alrededor. Lo es por las personas creadoras con las que trabaja. Es cierto —así

se argumenta— que todos estos gastos laterales atraen a más público, lo que beneficia a los y las artistas expuestas en términos de visibilidad. También, implícitamente, se asume un paradigma global, marcado por las instituciones artísticas de mayor prestigio, en el que un gran despliegue técnico contribuye a mejorar el posicionamiento simbólico del o la artista que forma parte de la exposición. No hay que perder de vista, por lo tanto, que la adopción de estas lógicas se enmarca en un contexto de inserción del nombre del o la artista en unos ciertos estándares de progreso y espectacularidad en los que las instituciones públicas, mediante el ejercicio constante de anteponer el despliegue técnico a otras prioridades, participan activamente.

La segunda premisa está estrechamente vinculada a la primera o, mejor dicho, es la que justifica que la apuesta por una redistribución presupuestaria como la que acabamos de describir no sea un simple ejercicio de apoyo público a un sector económico, sino que deba entenderse como una relación necesaria entre política, cultura y sociedad. Esta es la convicción de que el trabajo artístico no representa un gesto únicamente estético, contemplativo y placentero, sino que, al contrario, debe entenderse como una práctica fundamental en la lectura del mundo en términos de autonomía crítica. ¿Qué son las artes si no la plasmación de imaginarios que, en última instancia, pueden abrir la puerta a nuevos lenguajes, a nuevos significantes a través de los cuales poder comprender desde otros lugares el mundo que nos rodea y atraviesa? Los y las artistas son quienes poseen los conocimientos y las habilidades para convertirse en hacedores de imaginarios capaces de eclosionar en nuevos significantes, en nuevos paradigmas culturales, con los que podríamos ser capaces de interpretar quiénes somos y cómo nos relacionamos, y a través de los cuales podríamos ser capaces de construir el mundo simbólica y poéticamente. Y, en tanto que nuestro mundo está hecho básicamente de lenguaje, son propiamente los y las médiums de un mundo que, de algún modo, ya hemos creado, pero que se nos presenta velado porque no tenemos suficiente riqueza de significantes alternativos que nos abran formas inéditas para interpretarlo. Estamos carentes de nuevas vías de acceso, de palabras y de representaciones que abran senderos desconocidos, caminos alternativos a la gran autopista interpretativa sobradamente conocida, por la que es cada vez más difícil circular y orientarse sin tener que pagar demasiados peajes. Propiciar la generación y rodearnos de estas representaciones alternativas es y será quizá la única forma que tenemos y tendremos para funcionar en un mundo que no deja de atravesarnos y subyugarnos.

La institución artística, si asume estas dos convicciones, no solo debe funcionar como un expositor, sino también como un catalizador. Este es el punto de partida con el que iniciamos una larga conversación con Itziar González y Elena Blesa Cábiz sobre lo que acabaría convirtiéndose en *Utopia Rambles*: la voluntad de provocar, desde una institución pública, una asamblea de artistas utópicos, es decir, agrupar un número considerable de artistas para pensar colectivamente en cómo imaginar utopías capaces de aterrizar en prácticas concretas, en presentaciones y representaciones, en acciones y reacciones capaces de cumplir la función fundamental de abrir nuevos significados y usos del mundo.

Lo que le faltaba a este planteamiento inicial, sin embargo, era definir un contexto de acción. Se tenían que enfocar estos nuevos significados y usos posibles y, con ellos, el trabajo artístico, que debería emplazarse en un espacio y tiempo determinados. El espacio lo definió el propio emplazamiento del centro: la Rambla —o, mejor dicho, las Ramblas, entendidas como una concatenación histórica de distintos tramos con distintos nombres e identidades—, una calle fácilmente identificable en el imaginario local e internacional, un enclave actualmente problemático por la gentrificación y la turistificación que ha conllevado la marca Barcelona, pero que, históricamente, actuó como un espacio prolífico de imaginación política. La Rambla o, en su versión ampliada por su pluralidad y su entorno, el Ámbito Ramblas, ha sido y sigue siendo un referente universal de espacio democrático, un lugar de lucha visibilizado y lleno de expresiones marginales, así como de manifestación de la colectividad. Su situación, además, permite que este eje pueda entenderse como un puente entre dos barrios: entre la ciudad marítima del puerto y la ciudad burguesa y ordenada del Eixample, entre la ciudad amurallada y el Raval, entre lo que queda fuera y lo que queda dentro del relato de la ciudad. Es un lugar con condición de umbral, de nexo, con unas características indefinidas y ambivalentes, y es, precisamente desde esta condición, que se presenta su potencia utópica de lo que todavía no es.

El contexto temporal, por su parte, lo definió el proceso de remodelación urbanística que se eligió por concurso público en 2018 y que empezaría a implementarse en septiembre de 2022. Este proceso de remodelación, llevado a cabo precisamente por Itziar González y la Unión Temporal de Empresas Km Zero, se caracterizó por su fuerte cariz comunitario, basado en lógicas de participación ciudadana y con una fuerte voluntad de conexión transversal. Tras un proceso participativo, que se extendió a lo largo de varios meses, el proyecto no se concretó únicamente en una reforma arquitectónica y viaria,

sino que incidió en cambios de uso, en recalificaciones de suelo, en cambios de la legislación y regulación de la vivienda, así como en una implementación de recursos y eventos artísticos que pretendían reconvertir la Rambla en un enclave cívico y cultural.

Muchas de estas propuestas, aprobadas inicialmente dentro del plan de remodelación integral, quedaron en suspenso en su última fase, lo que provocó que el proyecto, que debía iniciarse en septiembre de 2022, quedara reducido a una reforma casi exclusivamente de carácter arquitectónico y de circulación. Ahí, en ese contexto determinado a escala espacial y temporal, insertado en medio de una reforma que justo empezaba a ejecutarse, es donde *Utopia Rambles* cobraba un nuevo sentido: había la posibilidad de catalizar colectivamente diversos imaginarios artísticos con una lógica de prototipaje capaz de reintroducirse en los interrogantes sobre el uso del espacio que el propio proceso de reforma había dejado por el camino.

¿Por qué, una vez concretado ese marco espacial y temporal que aterrizaba el proyecto en un ámbito muy concreto de acción, decidimos seguir utilizando el término utopía para definir el proyecto? El término utopía proviene del texto homónimo de Thomas More⁰¹, que imaginó un territorio ideal y racional donde la vida sería supuestamente mejor. A este ejercicio se le sumaron otros, aparecidos a lo largo del siglo XVI, que acabaron configurando una tradición utópica europea. Todos ellos entendieron la utopía como una mezcla fructífera entre un no-lugar (*ou-topos*) y un buen-lugar (*eu-topos*), es decir, como un lugar ideal, alejado, desconocido, que, en el momento de materializarse y conocerse, podría llegar a corromperse y desaparecer.

No es casualidad que esa tradición utópica europea naciera en el momento en el que el descubrimiento de un nuevo mundo despertó un fuerte deseo de exploración de territorios por parte de la población europea; deseo que fue acompañado del de colonización, dominación y explotación de estos nuevos territorios desconocidos. Fue en este marco en el que nació la tradición utópica europea como un imaginario depositado en un territorio inexplorado, todavía desconocido, todavía no domesticado, que funcionaría durante siglos como el reverso anhelado del territorio propio, conocido y habitado, concebido implícitamente como un lugar transformado inevitablemente de una manera determinada, fruto de una evolución histórica concreta, al que solo podría depositarse una cierta renuncia.

⁰¹ Thomas More, Francis Bacon y Tomasso Campanella. *Utopías del renacimiento*. Fondo de Cultura Económica, México, 1999.

Con *Utopia Rambles*, el Santa Mònica propuso un ejercicio de resignificación del concepto utopía con el objetivo de alejarlo de esa tradición utópica europea vinculada al colonialismo —todavía existente 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 Rambla, un espacio identificado y delimitado, ponía en evidencia, intencionadamente, una tensión y una distorsión.

Ahí *Utopía* se refería a un territorio concreto, llevado al límite de sus posibilidades. El ejercicio de imaginación que persiguió el proyecto quiso incidir sobre un lugar específico, un lugar que la historia construyó, efectivamente, de una manera determinada, pero que podría haber 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, la Rambla ha llegado azarosamente a su estado actual, pero, al mismo tiempo, cada uno de estos cruces pasados contiene todas las posibilidades de que este lugar identificado acontezca en un escenario alternativo.

Por ello, la palabra *utopía* debía funcionar como el ejercicio de imaginar planes alternativos de realidad y ponerlos al mismo nivel de lo que se encuentra ante nuestros ojos; como el ejercicio de pensar en una historia reversible que incluye, en sí misma, todas sus posibilidades futuras en un devenir no necesariamente lineal, causal ni evolutivo. *Utopía* debía interpretarse como un 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 soterradas, escondidas a los ojos de quienes las transita diariamente.

Una vez definido este marco conceptual y de acción, el Santa Mònica publicó en sus redes una llamada a todas aquellas personas que desearan formar parte del proyecto, y anunció que arrancarían en octubre de 2022 y se desplegaría públicamente a partir de 2023. Esta convocatoria no solo estuvo dirigida a artistas profesionales, sino también a todas aquellas personas que se sintieran interpeladas por la temática, por los procesos colectivos y por la palabra *arte*, entendida como un mecanismo de activación de utopías. El objetivo de la llamada fue agrupar un conjunto de personas para llevar a cabo una o varias intervenciones que emplazaran la imaginación y la creación utópicas en el entorno geográfica y socialmente inmediato al centro: el Àmbit Ramblas.

Con este proyecto, el Santa Mònica se sumaba a la dinámica de cooperación iniciada por el proceso de participación ciudadana emprendido por la UTE Km Zero, con la idea que no puede llegar a existir un proyecto cerrado de la Rambla

porque el imaginario colectivo nunca dejará de desvelar nuevas potencialidades. A lo largo del proceso, la creación y las derivaciones expositivas no deberían ser concebidas individualmente o a través de una estructura jerárquica, sino que se tendrían que accionar mediante la cooperación y la deliberación conjunta. No debería regir una lógica de mayorías, sino una apuesta por el acompañamiento del equipo curatorial, la capacidad de comunicación, escucha y acuerdo. En el proyecto, la federación de competencias debería convertirse en una estrategia creativa para alcanzar un objetivo común.

Utopia Rambles apostó por la experimentación real, no simulada, por parte de un cuerpo colectivo formado expresamente para el proyecto, un cuerpo que, por lo tanto, siempre se estuvo explorando y conociendo a sí mismo. Por este motivo, desde el inicio, se anunció que no sería posible definir con exactitud la forma que tomaría la exposición a solo dos meses de haber comenzado el proceso.

Sin embargo, para poder acompañar metodológicamente a las personas que integrarían el grupo, sí se definieron previamente una serie de fases que pudieran servir de guía para los potenciales interesados. En una fase previa, de octubre a diciembre de 2022, se propuso llevar a cabo un proceso colectivo de iniciación y exploración del *Ámbito Ramblas*, a partir de cuatro encuentros con la mesa curatorial en diálogo con otros agentes o colectivos. Una vez finalizada esta fase previa de exploración, cada artista participante podría decidir si continuar. La participación en las siguientes fases implicaría aceptar una relación laboral con el centro de artes Santa Mònica, retribuida con tres mil euros por participante.

El trabajo de las personas que decidieran participar se organizaría a través de tres fases sucesivas: una primera fase, denominada Asamblea, y extendida entre enero y marzo del 2023, consistiría en la acogida del espacio físico de trabajo y en el encuentro de las personas participantes, donde estas deberían consensuar el marco de acuerdos de funcionamiento para el resto del proyecto. Una segunda fase, no en términos cronológicos, sino lógicos, sería la de Acción, que consistiría en activar las tareas de producción y exhibición, por parte de la asamblea, capaces de incidir en acciones artísticas en el *Ámbito Ramblas*. En esta fase se priorizó el trabajo desde el espacio físico del centro de artes, con tal de fomentar las sinergias entre agentes y por no entrar en dinámicas de autoexplotación.

Finalmente, una tercera y última fase, que se extendería entre marzo y mayo de 2023, sería propiamente la denominada Exhibición: las diferentes acciones

y prototipos ideados en las fases anteriores desembocarían, entonces, en una exhibición pública en el Santa Mònica. La exposición resultante se concibió desde el inicio del proyecto como una recopilación de los rastros del trabajo y las acciones desplegadas a lo largo de las anteriores fases, tanto dentro del Santa Mònica como en el espacio público.

Hay que entender todo el conjunto de acciones, desde la fase cero hasta la fase tres que se presentan en este volumen, como un proceso continuo y coral de búsqueda que transitó por diferentes intensidades de activación pública y que contempló la exposición final no como una prioridad, sino como una recopilación de los rastros y la documentación de todo el proceso creativo.

El Santa Mònica se concibe a sí mismo como un centro de investigación y experimentación artística, y activa procesos experimentales que nutren a tiempo real su programación. No son simulaciones y, por lo tanto, no se pueden prever. Y teniendo en cuenta que, además, apuesta por la acción colectiva, todavía se amplía más el grado de indeterminación. Parte de la tarea institucional del Santa Mònica consiste, por lo tanto, en reaccionar a la evolución de estos procesos en tiempo real, con formas de divulgar y hacer accesible para el público interesado las complejidades de esta experimentación.

Actividades

Cronología

Parte 1

En cada una de sus fases, *Utopia Rambles* generó una serie de acciones que presentamos en el siguiente eje cronológico y que está dividido en tres partes a lo largo de la publicación.

Estas acciones, protagonizadas por el colectivo, son fruto de varios procesos asamblearios. Por tanto, las voces que encontraréis repartidas a lo largo de esta cronología son las de los propios participantes, que se reunieron en julio de 2023 para hablar, tras un tiempo de pausa y reflexión, de lo que significó formar parte de *Utopia Rambles*.

Podéis encontrar más información de cada una de las actividades de este proyecto en el siguiente enlace: <https://www.santamonica.cat/es/exposicions-i-activitats/exposicions/2023/utopia-rambles>

28.03.23 12.00h — 15.00h

Cocina Abierta en Utopia Rambles

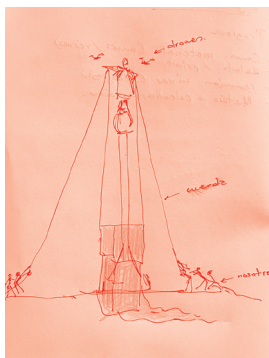
Comida colectiva Claustro

«No podíamos crear un capítulo que explicase qué ha pasado o qué ha dejado de pasar a lo largo del proceso sin hablar con todos vosotros. Era algo natural. Aquí hay muchas horas juntos, muchas cosas, muchas relaciones que están en el interlineado de la parte visible del proceso».

28.03.23 18.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #01

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Al final la experiencia tuvo cierto efecto de “salpicado”. Es decir, partíamos de pedazos que, de alguna manera, se unificaban, y todo de manera muy manual. Esto se evidencia en la actividad de la tela especulativa. Al principio eran fragmentos que fuimos trabajando en distintos momentos para convertirla en un cuerpo único, que, en cierto modo, acabó atravesando muchas otras actividades, tanto las *performances* fuera del centro como las actividades de dentro».

*a cargo de Les Mòniques en colaboración con Empatravas.

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

29.03.23 16.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #02

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Creo que la tela sintetiza muy bien ese cuidado manual que tuvimos... Todas las actividades fueron muy manuales, incluso las *performances*, la *jam session*..., todo se “movía” con las manos».

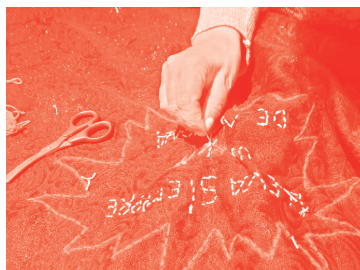
*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

30.03.23 11.00h — 14.00h

Tela Des-bordada #03

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Exacto, precisamente esa metodología nos llevó a actuar a ritmos distintos. Eso mismo se hizo con la tela: cada uno llegaba y añadía un pedazo».

«Tenía entendido que más que crear una manera muy marcada de hacer las cosas, la propia metodología se prestaba a que la cosa fuera fluyendo para que, precisamente, todos hiciéramos lo mismo al mismo tiempo. De este modo, se quería que, como grupo, fuerais encontrando las maneras de actuar que más os convencían a medida que se iba avanzando en el proyecto».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

30.03.23 16.00h — 18.00h

Laboratorio de calle #01

— *Contrarrestar: modos de estar en la calle*

Laboratorio Exterior Santa Mónica

«**Recuerdo el primer encuentro. Estábamos todos aquí, en esta sala. Estaban los vecinos, Itziar, Elena... Estaba todo el gran colectivo**».

«**De hecho, en esa etapa nosotras estábamos todavía “orbitando”. Los roles estaban invertidos: el archivo estaba en el centro y nosotros, los residentes, estábamos alrededor. Todavía no sabíamos ni cuál era nuestro papel**».

*a cargo del grupo Acciones performáticas de *Utopia Rambles*, impulsado por Cecilia Vieira Tárraga, Élise Moreau, Lautaro Reyes Sáez, Luana Raiter, Lucía Piedra Galarraga, Montse Amat, Morena Bellini, Oscar Abril Ascaso y Rafael Frazão.

05.04.23 21.00h — 22.30h

Esta no es una actividad telepática
— *Acción subterránea de resutas de la energía que nos posan por el encima*

Ruta Canaletas (punto de partida)

«**Fue a partir de los ejercicios de dinamización de Itziar que se invirtieron los roles y nos situamos, literalmente, en el centro, y el resto estaba a nuestro alrededor**».

*en colaboración con el grupo Acciones performáticas de *Utopia Rambles*.

12.04.23 16.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #04

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Hubo las rutas, después el libro de artista y luego... El caos».

12.04.23 18.30h — 19.10h

Podcast Utopia Rambles #01

Radio Ràdio Rambles

«Dentro de la metodología había momentos de estructura y momentos de caos, de desmontar todo lo que se estaba haciendo y, en un momento determinado, volver a construirlo. La estructura es “parte de” y después existe la posibilidad de desordenarla y darle otro sentido. Creo que eso también forma parte de la organicidad del proyecto».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economia Social i Solidària.

*en colaboración con Radio Rambles y Santa Mònica Radio, con la coordinación de Iris Verge.

13.04.23 11.00h — 14.00h

Tela Des-bordada #05

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Durante las rutas, ya se dio una cierta estructura al proyecto y había una serie de normas; no todo el mundo podía ir a las mismas rutas, por ejemplo. Sin embargo, allí se empezaron a dar unas conexiones a partir de las cuales empezamos a trabajar. En ese primer momento, había poca información, muchas dudas y, por supuesto, unas ciertas expectativas. Ante esta incertidumbre, se empezaron a producir diálogos internos y, quizás, fue esa la primera contribución al proyecto».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

13.04.23 16.00h — 18.00h

Laboratorio de calle #02

— *Coro: voces, sonidos y lenguajes raros*

Laboratorio Exterior Santa Mònica

«En la primera fase íbamos bastante guiados de la mano de Itziar, y, a medida que íbamos teniendo más información, también íbamos cogiendo un poco más de independencia y consciencia como colectivo».

*a cargo del grupo Acciones performativas de *Utopia Rambles*, impulsado por Cecilia Vieira Tàrraga, Èlise Moreau, Lautaro Reyes Sáez, Luana Raiter, Lucía Piedra Galarraga, Montse Amat, Morena Bellini, Oscar Abril Ascaso y Rafael Frazão.

15.04.23 10.00h — 12.00h

Tecnologías de carteles

Taller Exterior Santa Mónica

«Las rutas iniciales marcaron, en parte, el carácter de las cosas que hicimos luego. Las primeras eran con Clive, que es artista callejero, y esto marcó el tono de las *performances* que hicimos más tarde»

*a cargo de Clive Booth con la participación de los artistas de Utopia Rambles.

15.04.23 15.00h — 17.00h

Estampas y teatro público

Performance Exterior Santa Mónica

«Ese inicio sirvió para generar un fondo común. Cada uno venía con sus propuestas, pero no teníamos un fondo “territorial”; esto nos lo dieron las rutas, pues el fondo del “relato” ya nos lo dieron los vecinos. A partir de ahí ya podíamos decir “vale, este es el sector y, bajo estas dinámicas, es esto lo que sucede, en esto se ha convertido...” Con eso se asentaron las bases para marcar unas dinámicas y, a partir de ahí, empezó todo».

*a cargo de Clive Booth con la participación de los artistas de Utopia Rambles.

16.04.23 12.00h — 13.00h

Dispositivo de reformativización
de Canaletes #01

Debate y performance Canaletes

«Hicimos varias rutas: una con Clive, otra con el historiador, otra con una artista residente de aquí que luego nos acompañó a trabajar con los vecinos; luego, la ruta con Itziar, que era por la noche, en la Rambla... Ahí se formaron cinco rutas de las que salieron cinco grupos de trabajo. Bueno, cuatro y los *outsiders*, formado por los que no pudieron venir a las rutas y se convirtieron en un grupo de por sí».

19.04.23 16.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #06

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Las primeras conversaciones empiezan a darse en las rutas.»

«En las rutas de la mañana, Itziar nos invitó a desayunar y allí fue cuando surgieron las primeras conversaciones. Ahí le preguntábamos “Bueno, Itziar, ¿qué vamos a hacer?”, y empezaron a salir algunas cosas, a las seis de la mañana. También empezamos a conocernos, a preguntarnos entre nosotros qué queríamos hacer; el “y tú, ¿a qué te dedicas?”. También tuvimos conversaciones sobre quienes éramos nosotros. Desde ese momento (el desayuno) se creó un vínculo que hizo que el grupo fluyera mucho».

*a cargo de los artistas de *Utopia Rambles* con la participación de Xavier Theros y Laura Llevadot.

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidarança. Economía Social i Solidària.

19.04.23 18.00h — 20.00h

King-ing the drag – drag-ing the king

Conferencia performática Espacios
expositivos

«Pero ¿lo que os imaginabais en ese momento que iba a ser *Utopia Rambles* tiene algo que ver con lo que ha acabado siendo? ¿Veníais con alguna expectativa? Es decir, desde el momento en el que veis una convocatoria, decidís apuntaros, y entonces empiezan las rutas, alguna reunión aquí y demás, y ¿qué ocurre en vuestras mentes?».

«Yo no imaginaba nada. Venía sin ninguna expectativa y no quería tenerla».

*a cargo de Ken Pollet con la participación de Bridge Markland.

20.04.23 11.00h — 14.00h

Tela Des-bordada #07

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Para algunos que ya habíamos trabajado en colectivo, el principio fue un poco desconcertante porque todo era muy pautado, y eso no es un colectivo; eso es que alguien guía y el resto sigue. Sin embargo, ahora sí que nos sería posible trabajar en colectivo, porque nos han pasado muchas cosas, ya nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros intereses, y, claro..., quizás este proceso también es necesario si quieres formar un colectivo, porque si no te conoces, ¿cómo lo puedes hacer? Es muy difícil».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidarança. Economía Social i Solidària.

20.04.23 16.00h — 18.00h

Laboratorio de calle #03

— *Juegos y activaciones para delirar la calle*

Laboratorio Exterior Santa Mónica

«Es la forma de trabajar; ves el grado de compromiso y esto genera un acercamiento concreto entre personas».

20.04.23 18.00h — 20.00h

RMBLtching (*Jam Session*) #01

Laboratorio Espacios expositivos

«Eso conecta con la idea de prototipo de Itziar, que nos decía “no tenéis que olvidaros de vuestros propios proyectos” y, claro, esto es algo que sí que ha pasado un poco».

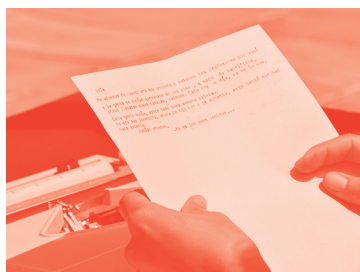
*a cargo del grupo Acciones performativas de *Utopia Rambles*, impulsado por Cecilia Vieira Tàrraga, Èlise Moreau, Lautaro Reyes Sáez, Luana Raiter, Lucía Piedra Galarraga, Montse Amat, Morena Bellini, Oscar Abril Ascaso y Rafael Frazão.

23.04.23 10.00h — 20.00h

Los escribientes #01

Performance *Delante del Santa Mònica*

«Más que “colectivo”, el concepto del grupo era más bien “asambleario”, pero no había un fondo político para usar ese término. [...] La asamblea es una entidad política autónoma que reúne a personas con intereses comunes, y no una organización creada desde las instituciones».

«El instrumento era asambleario, porque al final éramos mucha gente y se tenían que hacer asambleas, pero no era una asamblea en sí».

* con la participación de Cecilia Vieira, Enrique Baeza, Jordi Vizcaíno, Marla Jacarilla y Ortésia Cabrera.

26.04.23 16.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #08

Instalación / Taller *Espacios expositivos*

«Al principio había una cierta confusión en relación con lo que se pedía en el libro de artista. El punto de vista desde el que debía interpretarse fue bastante amplio, lo que trajo libertad, pero también ciertas fricciones».

* en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidarança. Economía Social i Solidària.

26.04.23 18.30h — 19.10h

Podcast *Utopia Rambles* #02

Radio *Ràdio Rambles*

«Al final éramos como una masa informe. Y organizar y dar cierta forma a un colectivo ya es eso... Partir de cero e ir probando qué funciona y qué no».

*en colaboración con Radio Rambles y Santa Mònica Radio, con la coordinación de Iris Verge.

27.04.23 11.00h — 14.00h

Tela Des-bordada #09

Instalación / Taller *Espacios expositivos*

«Algunos no sabíamos qué tenía que ser el libro de artista, cómo sería. Y eso causó cierta frustración en algunas personas. De todos modos, una vez creados, pudimos compartir el proceso de trabajo los unos con los otros. En ese momento, se crearon conexiones nuevas, porque comprendimos muchas cosas que solo mirándolos no entendíamos. Pero, luego, con algunas de las dinámicas que se proponían desde el comisariado, esas conexiones se perdían...».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

Utopia Rambles o cómo los artistas se suman al rescate comunitario de la Rambla

Itziar González Virós

Antecedentes

En 2017, el Ayuntamiento de Barcelona convocó un concurso internacional para la reurbanización integral de la Rambla. El equipo ganador, la UTE Km Zero, de la que yo misma formaba parte, elaboró, durante seis meses, unas estrategias de actuación y un anteproyecto de urbanización, a través de lo que llamamos «proceso cooperativo». El motivo para hablar de *cooperación* en lugar de utilizar el término más habitual de *participación*, término que utilizaba el propio Ayuntamiento, no era menor. Hablando de proceso cooperativo queríamos dejar claro el papel fundamental de la ciudadanía a la hora de definir la intervención en este espacio central de la ciudad de Barcelona.

La Rambla (que desde Km Zero propusimos reivindicar como las Ramblas), a pesar de ser un referente universal de espacio democrático y de visibilidad de expresiones marginales, había quedado reducida, casi por completo, a un espacio estrictamente comercial y de turismo masificado. Si queríamos recuperarla para el vecindario, y rescatarla del proceso de mercantilización y degradación al que se enfrentaba, era necesario volver a poner en valor su dimensión cultural y social a lo largo del tiempo.

El esfuerzo por crear un nuevo relato colectivo que rescatara este espacio central de Ciutat Vella necesitaba un proceso casi de refundación y reconfiguración de lo que llamamos Comunidad Ramblas. Debemos insistir en que, actualmente, en la Rambla no viven más de sesenta vecinos y vecinas, y que, quien dice ostentar la «representatividad» de este paseo frente al Ayuntamiento es la asociación Amics de la Rambla, que opera con una clara intención económica y, mayoritariamente, en beneficio de sus asociados, muchos con intereses privados, entre ellos propietarios de edificios, viviendas y locales. Por eso, como en una especie de contrapoder de base vecinal, algunos propietarios de un solo

piso o personas alquiladas que viven allí pese a las dificultades han creado una plataforma vecinal llamada SOS Rambles.

El equipo transdisciplinario de la UTE Km Zero se instaló en la planta baja del Palacio de la Virreina y abrió el Espacio Cooperativo Ciudadano, desde el que se configuraron cuatro grupos cooperativos ciudadanos, que, a través de reuniones temáticas, seminarios y talleres abiertos a la ciudadanía, definieron la propuesta. Técnicos del Ayuntamiento y de la propia UTE Km Zero trabajaban codo con codo con la ciudadanía. Vecinos y vecinas a título personal o asociaciones y entidades diversas, así como gremios, *lobbies* e incluso universidades y colegios profesionales, se convirtieron en una nueva entidad social transversal que llamamos Comunitat Rambles. Independientemente de los interlocutores oficiales y de los que tenían intereses privados en el paseo, habíamos logrado abrir el espacio de decisión y control de la acción pública del Ayuntamiento a una diversidad de nuevos agentes que hasta entonces habían quedado al margen.

Desde que se explicaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación los resultados de la primera fase de redacción del anteproyecto y de las estrategias de actuación, el distrito de Ciutat Vella fue convocando a los miembros de la

Fig. 01

Comunitat Rambles para rendirles cuenta del desarrollo de las acciones que se derivaban del proyecto.

Sin embargo, cada vez las convocatorias eran más distantes y con menos contenido ejecutivo, hasta el punto de que, cuatro años más tarde, ya se había vuelto a romper el espíritu de reconocimiento del papel esencial que la Comunitat Rambles tenía como espacio para el rendimiento de cuentas, y para el impulso y el control de la acción municipal en la Rambla.

Una propuesta de creación de una comunidad temporal de artistas

En 2022, la dirección del centro de artes Santa Mònica deseaba crear una asamblea de artistas y explorar la cooperación entre ellos durante un periodo de nueve meses. Un tiempo atrás, Enric Puig y yo misma habíamos coincidido en la celebración del 4.º ParlaMento Ciudadano de Cultura de Barcelona (PMCCB) en el claustro del Santa Mònica. A partir de la discusión sobre las metodologías asamblearias y los procesos de cooperación, se fue configurando la posibilidad de hacer de la coincidencia que precisamente en ese 2022 comenzaba la transformación física de la Rambla el contexto real desde el que explorar el trabajo de colaboración entre un número importante de artistas.

El abandono progresivo desde 2020, por parte del gobierno de la ciudad, de las reuniones entre el Ayuntamiento y la Comunitat Rambles me hizo pensar que la irrupción de las propuestas artísticas, sociales y políticas que se generaran en un centro de arte situado en la misma Rambla podría ser un buen revulsivo para reactivar la Comunitat Rambles y hacer visible que aquellos que nos implicamos para rescatarla nunca renunciaríamos a seguir intentándolo. Y de ahí también surgió la idea de que todo el proceso se enmarcara en el lema «Utopia Rambles».

La Rambla, tal y como escribíamos en el texto de presentación de la propuesta, actúa como un puente entre dos barrios; entre la ciudad marítima del puerto y la ciudad burguesa y ordenada del Eixample; entre la ciudad amurallada y el Raval; entre lo que queda fuera y lo que queda dentro del relato de la ciudad. Por eso, su condición de espacio umbral y sus características indefinidas y ambivalentes podían mostrarse como una potencia utópica y como una contrapropuesta al proyecto de urbanización «oficial».

Nos planteamos cómo se podía mostrar «otra forma de hacer calle» y evidenciar que la propuesta que había emergido del trabajo cooperativo con la

Comunitat Rambles tenía más potencial transformador que el que permitiría hacer el Ayuntamiento de Barcelona en la concreción material de las obras, debido a las decisiones departamentales de los agentes técnicos (a menudo muy miedosos y rígidos).

La solución fue mostrar, en la primera planta del centro, el archivo de trabajo del equipo transdisciplinario de Km Zero, así como las cartografías y los materiales construidos por más de quinientas personas, que se implicaron a lo largo del proceso cooperativo. No queríamos enseñar el proyecto que el Ayuntamiento de Barcelona había publicado oficialmente a través de los medios de comunicación. Queríamos mostrar lo que ocurrió realmente durante el trabajo cooperativo, en el que nos implicamos tantas personas, y evidenciar la diferencia de trabajar desde la lógica de «proyecto» o desde la lógica de desarrollar un «prototipo» con la indagación y la concreción de los deseos, a menudo diversos y contrapuestos entre los participantes, y con los pocos recursos que teníamos: papeles y lápices, rutas y talleres, y reuniones y debates en grupo o en asamblea. [fig. 01]

El sentido de hacer público el archivo y hacerlo accesible a todas aquellas personas que se acercaran hasta el centro de artes Santa Mònica era que se convirtiera, a su vez, en el material base con el que pudieran trabajar los artistas que respondieran a la convocatoria que se hacía desde el Santa Mònica para tratar de encontrar, desde una asamblea de artistas, una propuesta expositiva para activar el potencial utópico de la Rambla y reactivar la Comunitat Rambles.

Cuatro fases de un proceso imperfecto, siempre abierto e inacabado

La configuración de la asamblea se estructuró en cuatro fases de participación. Desde octubre y hasta diciembre de 2022, en una primera fase, que llamamos «Fase de exploración», se hizo una introducción al Ámbito Ramblas y al proceso cooperativo que se había llevado a cabo por parte de la UTE Km Zero durante la elaboración de las estrategias de actuación y el anteproyecto, en 2018. También se organizaron cuatro grupos de once artistas cada uno para recorrer la Rambla en cuatro momentos distintos del día: a la salida del sol, al mediodía, a media tarde y de madrugada; cuatro fragmentos vitales del paseo en los que cada grupo observaría aspectos que luego debería explicar al resto de los grupos durante el trabajo conjunto. Se trataba de una dinámica para crear, desde su inicio, una interdependencia y una suma de percepciones desde perspectivas diversas y

complementarias. A estas rutas realizadas en diferentes momentos del día, se añadieron unas rutas guiadas por el artista callejero Clive Booth, la artista Cristina Shultz y el historiador y miembro de SOS Rambles Fernando Casal.

La segunda fase consistió en que las cuarenta y cuatro artistas se convirtieran en un mismo cuerpo deliberativo y activador de la transformación de la Rambla, reuniéndose y trabajando en la planta segunda del centro. Conseguir el objetivo pasaba, en un primer momento, por un ejercicio de autorreconocimiento (con la elaboración de un libro de artista en el que expresar la aproximación propia y única a la Rambla después de la ruta y las charlas iniciales) y un trabajo de reconocimiento de las resonancias con las otras artistas. Después de que las artistas se escucharan mutuamente, empezamos una dinámica en el muro, en la que se habían pegado las tarjetas con los nombres de todas ellas, ordenadas en los bloques horarios de los grupos y rutas. Incluso apareció un quinto grupo de las que no habían venido. Esta capacidad de ir dando lugar a quien había quedado fuera estuvo presente a lo largo del proceso menos cuando mantenerse fuera fue una voluntad expresa de la propia artista. [fig. 02]

Con la creación de estos cinco grupos (con la feliz coincidencia de que también eran cinco las ramblas que configuran la totalidad del paseo), se pudo

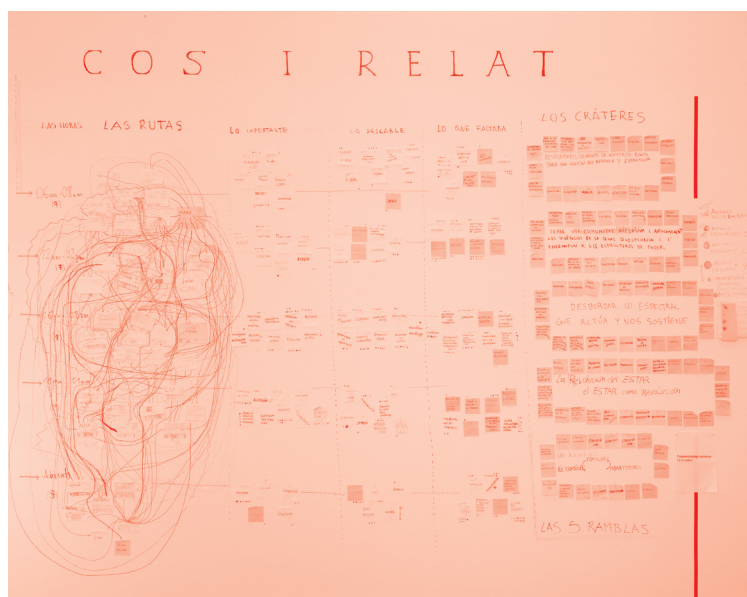

Fig. 02

Fig. 03

Fig. 04

trabajar la construcción conjunta del relato y los enunciados que compartían como colectivo. Sin embargo, la propuesta metodológica insistía en crear grupos de trabajo que después se volvieran a disolver, y así hasta que cada uno encontrara la manera de estar en el lugar que quería y, al mismo tiempo, sentirse libre de formar parte, temporalmente, de algún otro espacio de trabajo. [fig. 03]

Durante tres meses, de enero a marzo de 2023, nos centramos en coordinar funciones complementarias del nuevo organismo creativo que habíamos constituido y empezamos a plantear la creación de la asamblea y su funcionamiento. Se trataba de una herramienta deliberativa en la que no se realizaban votaciones ni se reproducían los mecanismos de la formación de mayorías. La asamblea debía ser un lugar de escucha y no un lugar de ganadoras y vencidas; un lugar de confluencia y no de influencia de unas sobre otras. El buen dominio del uso del tiempo y la preparación de la estructura de la asamblea tuvo un momento de éxito cuando se abrió al resto de los colectivos de la Comunitat Rambles, e incluso a nuevos agentes vecinales y entidades que hasta entonces no habían formado parte de ello. Sin embargo, el dispositivo mostró sus limitaciones en muchos otros momentos, muy especialmente a la hora de tomar decisiones conjuntas. Sabíamos escuchar y comunicar al conjunto de la asamblea, y acoger a miembros de la Comunitat Rambles ajenos a nuestro grupo de trabajo, pero todavía no habíamos aprendido a renunciar a las propuestas propias y a fusionarlas y desdibujarlas para permitir que surgiera una pieza de nueva hornada y sin otra autoría que la colectiva. [fig. 04]

Para la tercera fase del proceso, en la que se debían definir las acciones y los proyectos que se llevarían a cabo conjuntamente en el espacio de la planta baja del Santa Mònica y en el mismo paseo de la Rambla, hubo que imaginárselo primero como si ya fuera una realidad. Avanzar el futuro y escribir en el muro lo que ya éramos capaces de visualizar, como si estuviera pasando. Después de la lectura de la lista, pudimos diferenciar tareas (organización, investigación, programación, elaboración de acciones político-creativas y producción) y crear un mural de las habilidades que cada una de las artistas podía aportar a la asamblea en una clara federación de competencias. [fig. 05 + fig. 06]

Pese a todo lo que se llegó a poder definir y organizar en tres meses, y que hubo momentos de verdadera conexión, reactivación y ampliación de la Comunitat Rambles, el trabajo colectivo pasó por fuertes crisis cuando llegó el momento de decidir cuáles eran las propuestas que se llevarían a la asamblea y a las que se dedicaría el presupuesto que se había puesto a disposición desde el

centro de artes Santa Mònica (después de restar los honorarios que se habían acordado para remunerar su trabajo creativo y de ejecución).

En lugar de realizar un único proyecto, o quizás tres, en los que concentrar dinero y esfuerzos, nos encontramos con una lista de muchas propuestas variadas, en una especie de declinación exhaustiva del verbo «activar la Rambla». Honestamente, creo que todas ellas recogían muy bien las discusiones y reflexiones que se habían producido colectivamente durante meses. Nada de lo que se proponía traicionaba al organismo creativo de la asamblea, pero era evidente que estaba adquiriendo la forma de un único cuerpo con muchas cabezas autónomas. Nos planteamos si el motivo era el hecho de que cada artista o grupo de artistas defendían sus propuestas y, al mismo tiempo, respetaban las de las demás, en una especie de pacto silencioso de todas lo haremos todo y no dejaremos nada por hacer. Pero, finalmente, acabamos determinando que había muchas cosas mejorables en la misma propuesta de la curaduría respecto a los tiempos de dedicación remunerados de las artistas (claramente escaso por la ambición de la propuesta). Estaba claro que no había habido el tiempo necesario de reposo ni de revisión de todas las propuestas antes de llevarlas a la asamblea final. También resultó muy difícil elegir un día y una hora en que coincidiera todo el mundo para realizar las deliberaciones conjuntas, y las cadenas y metodologías que se habían propuesto para mantener informados a todos los grupos resultaron difíciles de sostener.

Finalmente, desde finales de marzo hasta el 21 de mayo, tuvo lugar la cuarta fase, en la que se activaban la planta baja (a la que llamamos Espacio Rastro) y el mismo espacio del paseo, al que llamamos Ámbito Ramblas. La propuesta del equipo de curaduría consistía en desbordar el concepto de proyecto (ejemplificado por los proyectos de urbanización cerrados y definidos desde el Ayuntamiento) y optar por el de prototipo (en abierto y siempre limitado en recursos y tiempo, pero totalmente alcanzable con la suma de energías del colectivo). El último objetivo era definir un programa de acciones públicas y construir objetos e instalaciones que después pudieran repensarse como dispositivos permanentes para la activación social y política de la Rambla por parte de la Comunitat Rambles ampliada.

La asamblea de artistas se organizó, por último, en tres bloques y un total de seis grupos. En el primer bloque estaban los dos grupos claramente vinculados a los espacios expositivos del interior del centro de artes Santa Mònica: un primer grupo era responsable de definir la exposición de la planta cero y un segundo grupo lo era del espacio de la planta segunda, donde estaban todos los rastros del

Fig. 07

trabajo de las artistas y la asamblea. En el segundo bloque estaban los grupos que accionaban el espacio umbral, que permitía conectar el interior de la asamblea y el proyecto de *Utopia Rambles* con el exterior; eran el tercer grupo, que trabajaba el relato y toda la producción de la comunicación (cartelería y publicaciones), y el cuarto grupo, llamado Colectividades, que trabajó la interacción con entidades y asociaciones de los barrios del Gòtic y del Raval. Finalmente, en el tercer bloque, estaba el quinto grupo, que se encargó de las rutas y cartografías, y el sexto grupo, que organizó y programó las acciones performativas.

Definición de los prototipos que permitan habitar y activar la Rambla

Desde octubre de 2022 se está ejecutando la primera fase de las obras del proyecto de reurbanización de la Rambla, y el nuevo equipo de gobierno ha adquirido el compromiso de llevar a cabo el resto de las obras en tres años. Pero la realidad es que, por desgracia, ya tenemos indicios de que el proyecto va perdiendo su base social y cooperativa. Hoy en día, todavía no ha habido ninguna reunión con

la Comunitat Rambles y ya hemos vivido unas cuantas imposiciones desde el Ayuntamiento para realizar cambios importantes en el proyecto que el equipo de Km Zero había diseñado con la ciudadanía.

Ante esto, la propuesta de continuar desarrollando algunos de los prototipos impulsados por la asamblea de artistas de la exposición *Utopia Rambles* es más urgente y necesaria que nunca. El espacio de diálogo entre los diferentes agentes y asociaciones del Ámbito Ramblas, bautizado como Habitar las Ramblas [fig. 07], y los sindicatos y las luchas que se dan en nuestra ciudad como la de Las Kellys o la de Sindillar-Sindhogar, deberían situarse en el corazón mismo de la Rambla e instalarse en alguno de los quioscos de la Rambla de las Floristas en desuso como espacio permanente de visibilidad y de interacción con la ciudadanía.

El grupo que programó las acciones performativas a lo largo de la Rambla, a través del Laboratori de Carrer, junto con la recuperación de los círculos de las tertulias en Canaletes o las mesas a pie de calle de los escribientes, debería poder acabar de definir la creación de una programación permanente y contar con un presupuesto y una gestión autónoma durante todo el año.

El diseño de rutas y cartografías, así como la programación continuada de actividades y proyectos artísticos cooperativos, como lo han sido los que se han podido ver en la exposición *Utopia Rambles*, deberían seguir haciéndose, con la aportación económica correspondiente por parte del Ayuntamiento de Barcelona (ICUB) y el distrito de Ciutat Vella. De hecho, la asamblea pudo comprobar los efectos de haberse añadido a la reivindicación de la apertura de la Foneria dels Canons que hacían la Comunitat Rambles y los vecinos y vecinas del barrio Gòtic, ya que, pocos meses después, nos reuníamos con la consejera de Cultura y establecíamos un acuerdo para colaborar e implicarnos en su programa funcional.

El *Sol* de Ocaña y una tela desbordada tejida por muchísimas manos bajaron de nuevo por la Rambla rodeados de artistas y vecinas, mostrando a los turistas que las calles no son un espacio para el negocio, ni siquiera para el ocio programado del monocultivo turístico extractivo; que la Rambla está llena de memoria y presente colonialista, ¡y es necesario que vuelva a ser un espacio de revuelta permanente y disidencia!

Si, después de *Utopia Rambles*, otros colectivos no siguieran activando la Rambla desde su cuerpo y con su sola presencia e intención de hacerlo, habríamos perdido definitivamente la posibilidad de rescatar este paseo. No servirá de nada que las obras de reurbanización se lleven a cabo si no recuperamos, al mismo tiempo, la libertad y los recursos para que puedan ser habitadas y activadas desde la comunidad.

Utopía Rambles

Actividades

Cronología

Parte 2

27.04.23 16.00h — 18.00h

Laboratorio de calle #04

— *Contra imaginar Colón*

Laboratorio Exterior Santa Mónica

«A veces el sentimiento era de no saber lo que iba a pasar... Y eso provocaba que no nos acabáramos de ubicar del todo en el proyecto. Era como estar en un juego del que no sabíamos las reglas y, por lo tanto, nunca sabías lo que iba a pasar».

«Al inicio, los grupos se conformaron de manera casuística. Luego, llegó el tema de la disponibilidad... Había gente que no podía venir unos días, pero otros sí, y a veces tocaba hacer tareas de producción. Entonces había algunas ideas que no se encontraban y que se tuvieron que poner en común, porque a menudo salían más desde un lugar individual que no del colectivo».

*a cargo del grupo Acciones performativas de *Utopia Rambles*, impulsado por Cecilia Vieira Tàrraga, Èlise Moreau, Lautaro Reyes Sáez, Luana Raiter, Lucía Piedra Galarraga, Montse Amat, Morena Bellini, Oscar Abril Ascaso y Rafael Frazão.

30.04.23 12.00h — 13.00h

Dispositivo de reformativización de Canaletes #02

Debate y performance Canaletes

«Para llevar a cabo las setenta y tres propuestas que salieron al final en una reflexión más general, sí que hubo, por parte del comisariado, la aportación de una serie de marcos metodológicos, pero sin entrar en la toma de decisiones. Eso daba una sensación de que el grupo funcionaba».

*a cargo de los artistas de *Utopia Rambles* con la participación de Xavier Theros y Laura Llevadot.

30.04.23 16.00h — 20.00h

Los escribientes #02

Performance *Delante de La Virreina*

«Hubo un punto de inflexión cuando se presentaron las setenta y tres propuestas y se aprobaron en asamblea. Ahí Itziar dijo que lo que había marcado hasta el momento no había funcionado y teníamos que replanteárnoslo. En ese momento volvimos a pensar que empezábamos de nuevo otra vez y eso nos costó bastante...».

«A veces nos costaba aceptar la visión externa. Sabíamos que era necesaria, pero había una resistencia de grupo a renunciar a la idea principal».

* con la participación de Cecilia Vieira, Enrique Baeza, Jordi Vizcaino, Marla Jacarilla y Ortésia Cabrera.

03.05.23 16.00h — 19.00h

La scandalosa fuerza

— *Performar archivos queer #01*

Taller *Espacios expositivos / Exterior Santa Mónica*

«Queríamos hacer mucho más de lo que se podía por tiempo y recursos. Pero, precisamente, cuando llegó la oportunidad, sacamos las fuerzas de debajo de las piedras. Pasamos de ideas individuales a una colectiva y se armó algo coral, que tenía fuerza, porque, al final, todos estábamos hablando y actuando sobre un mismo territorio».

* a cargo de André Felipe con la participación de artistas de *Utopía Rambles*.

03.05.23 16.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #10

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiésemos llegado a otro lugar, pero es que tampoco había tiempo de decidir qué propuestas eran válidas y cuáles no, porque todas lo eran, todas merecían estar. No se podía cortar nada porque el proceso nos había llevado hasta ese punto».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

03.05.23 18.30h — 19.10h

Podcast *Utopia Rambles* #03

Radio Ràdio Rambles

«Si hubiéramos decidido hacer solo un proyecto, el número de horas y el esfuerzo del trabajo hubiera estado más equilibrado. Pero como ya teníamos tantos proyectos “aprobados”, tuvimos la presión de cumplirlos».

«Creo que es algo vinculado al propio ecosistema cultural, que te lleva hasta el límite de tus fuerzas casi por inercia».

*en colaboración con Radio Rambles y Santa Mònica Radio, con la coordinación de Iris Verge.

04.05.23 11.00h — 14.00h

Tela Des-bordada #11

Instalación / Taller Espacios expositivos

«En el tiempo previo a la producción se generan una serie de lazos. Esos lazos (afecto, intuición, afinidades...) son los que crean un compromiso invisible hacia los proyectos y hacia las ideas de los demás».

«Si solo nos hubiéramos dedicado a hacer la tela, habríamos terminado tapando Colón. Segurísimo. Pero queríamos hacer más y, a pesar de que acostumbramos a “ir de culo”, cuando un proyecto te entusiasma y empiezas a echarle horas, parece que el tiempo se desborde».

* en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

04.05.23 16.00h — 18.00h

Laboratorio de calle #05

— *Protesta flotante y apropiaciones de flujos*

Laboratorio Exterior Santa Mònica

«Se generó una energía muy potente... Todo nos parecía interesante y aprendíamos continuamente, nos intercambiábamos de grupo... Claro, cuando llegó el momento de las setenta y pico propuestas, las queríamos desarrollar todas y teníamos que encontrar la manera. Esto conllevó muchas reuniones, cambios y demás, lo que provocó cierta “desesperación”, porque teníamos la sensación de que no íbamos a llegar a tiempo».

* a cargo del grupo Acciones performáticas de *Utopia Rambles*, impulsado por Cecilia Vieira Tàrraga, Èlise Moreau, Lautaro Reyes Sáez, Luana Raiter, Lucía Piedra Galarraga, Montse Amat, Morena Bellini, Oscar Abril Ascaso y Rafael Frazão.

04.05.23 16.00h — 19.00h

La scandalosa forza

— *Performar archivos queer #02*

Taller Espacios expositivos / Exterior Santa Mónica

«Con todas las propuestas sobre la mesa hubo un momento en el que se planteó la renuncia a alguna idea, porque había gente que venía hasta con seis propuestas. Incluso había algunas personas que proponían esas ideas de manera unilateral, lo que iba en contra de la naturaleza del proyecto.»

*a cargo de André Felipe con la participación de artistas de *Utopia Rambles*.

04.05.23 20.00h — 23.00h

La forza scandalosa dei Crapula

— *Contratour crápula por el Chino*

Ruta Madame Jasmine (punto de partida)

«Sobre los *timings*, sí que había una noción de caducidad constante de las cosas. Todo lo del día anterior estaba caducado; por eso estábamos siempre en conexión en la red común: nuestro grupo de WhatsApp. Había la sensación de que la información se desactualizaba constantemente y esto creaba cierta desorientación. A veces dejábamos temas de lado por esta cuestión, pero cuando los recuperábamos era interesante, porque entonces veíamos que no íbamos tan mal encaminadas, aunque el hecho de no tener estructura conllevara una inversión de tiempo y energía mayores, que se nos fue de las manos durante la producción la exposición.»

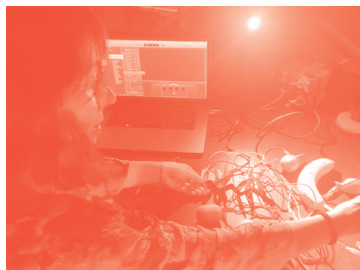

*a cargo de Crapulismo Ilustrado con la participación de Lady Braga, Ken Pollet, Miss Ex, Jordi Flecós, ECM, 80% Baúl y Muerte a la Norma.

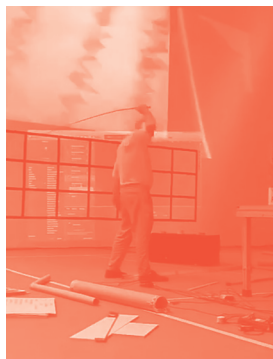
05.05.23 18.00h — 20.00h

RMBLtching (*Jam Session*) #02

Concierto Espacios expositivos

«Quizás no era tanto la caducidad de ideas como la constante confrontación de puntos de vista: un grupo decidía una cosa, y venía otro grupo y lo ponía en cuestión... El cuestionamiento era constante, y había confrontación por las distintas perspectivas del mundo que tenía cada uno».

07.05.23 12.00h — 13.00h

Dispositivo de reformativización de Canaletes #03

Debate y performance Canaletas

«Creo que nos pusimos la presión de llenar el claustro y llegar a un relato muy coherente (cuando precisamente no lo podía ser por el proceso del que veníamos). Y de repente nos topamos con la realidad institucional, que funciona de una manera muy distinta y con otros tempos. Hubo una falta de entendimiento en algunos».

*a cargo de los artistas de *Utopía Rambles* con la participación de Xavier Therros y Laura Llevadot.

07.05.23 16.00h — 20.00h

Los escribientes #03

Performance Delante de La Virreina

«No tuvimos en cuenta la posibilidad de que quizás no era obligatorio llenar del todo el espacio expositivo. Pensamos “tenemos que llegar a esa fecha con una exposición coherente” y era imposible.»

«Cuando nos dimos de cara con la necesidad de la exposición (ya lo sabíamos de antes), fue cuando tuvimos que “hacer” algo, rellenar el espacio, por lo que había una expectativa de presentar un texto, una obra específica y, a la vez, estábamos cambiando tanto y circulando, conociendo a la gente aún...».

* con la participación de Cecilia Vieira, Enrique Baeza, Jordi Vizcaíno, Marla Jacarilla y Ortésia Cabrera.

10.05.23 16.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #12

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Hay otro momento clave en el proceso, que es cuando tenemos que salir de nuestra “casa-oficina” en el segundo piso y bajar al claustro. Se nos cayó un poco el cielo encima, pero esto también marca la idea de “exposición” que teníamos.»

* en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

11.05.23 11.00h — 14.00h

Tela Des-bordada #13

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Si te perdías una asamblea, en la siguiente era muy probable que todo el proyecto hubiera cambiado entero: los grupos, qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, las horas a las que se iba a quedar. Eso hizo que se perdieran muchas cosas por el camino, porque, claro, estuvimos organizándonos dos meses y luego tuvimos un mes y medio para producir. Al final, la mitad de las cosas que organizamos no sirvieron para nada».

11.05.23 16.00h — 18.00h

Laboratorio de calle #06

— *Presencias fantasmas:
reincorporar personajes de les
Ramblas*

Laboratorio Exterior Santa Mònica

«Itziar quiso implementar la sociocracia en la organización. De haberlo hecho con grupos establecidos desde el principio, sin intercambios, la experiencia habría sido muy distinta».

* en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economia Social i Solidària.

* a cargo del grupo Acciones performáticas de *Utopia Ramblas*, impulsado por Cecilia Vieira Tàrraga, Èlise Moreau, Lautaro Reyes Sáez, Luana Raiter, Lucía Piedra Galarraga, Montse Amat, Morena Bellini, Oscar Abril Ascaso y Rafael Frazão.

11.05.23 17.00h — 19.00h

Ruta espectral del agua

Ruta Entrada del Santa Mònica (punto de partida)

«Sí, igual había una parte experimental que entiendo, pero que a lo mejor no era tan funcional para lo que vendría después. Entiendo el porqué de todas esas dinámicas de deconstruir constantemente la estructura que íbamos generando, pero, claro, había muchas líneas que no acababan de cuajar y que tenían que ver con cada artista como artista, luego cada uno con el proyecto, luego con la dinamización de Itziar y, finalmente, con el Santa Mònica».

«Creo que era muy ambicioso, había una previsión demasiado alta; o sea, no es lo mismo construir una tienda de campaña que una casa de dos pisos, y aquí se estaba montando una estructura burocrática en términos organizativos como si fuéramos a ser más perdurables...».

*a cargo de Elvira Pujol Masip con la participación de comunidades y habitantes de las Ramblas.

13.05.23 11.00h — 13.00h

Tela Des-bordada #14

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Teniendo en cuenta que ha sido un trabajo generado más desde las ideas, ¿por qué tenemos que asentarlos en términos de producción “física”, con inversión de dinero, y de que haya algo “expositivo”? ¿Por qué no podíamos generar lo que ya estábamos montando y explicar a los demás qué estaba pasando?».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

Una conversación y muchas voces

Elena Blesa Cábez

Antes de empezar: un par de consideraciones

Hace apenas un año iniciábamos la fase presencial de *Utopia Rambles*⁰¹ desde el Santa Mònica, aunque este proyecto llevaba cociéndose desde la primavera de 2022. Arrancamos los primeros encuentros a puerta cerrada en octubre de 2022, y se desplegó públicamente desde enero hasta mayo de 2023 en el centro de artes y en parte del Àmbito Ramblas. Esta denominación, tal y como la entendía Km Zero,⁰² incluye las cinco Ramblas que se van encadenando desde la plaza de Catalunya hasta las Atarazanas, junto con las calles que las atraviesan y las plazas que surgen de sus conexiones y cruces.

Durante esos primeros días nos dedicamos a pensar qué forma debía tener una convocatoria pública que pudiera ayudarnos a reunir a un grupo de gente que quisiera implicarse en esta aventura —o experimento, como algunas personas implicadas lo acabarían llamando—. En junio de 2022, desde el centro de artes Santa Mònica, Itziar González Virós, Enric Puig Punyet y yo misma —equipo curatorial del proyecto— lanzamos un llamamiento para formar parte de *Utopia Rambles*.

Uno de los objetivos principales de la propuesta curatorial consistía en agrupar a un conjunto de artistas para llevar a cabo una o varias intervenciones «que llevaran la imaginación y la creación utópicas al entorno geográfico y social inmediato en el centro».⁰³ Se quería reflexionar de forma práctica sobre «la

⁰¹ Este texto terminó de redactarse en Barcelona en enero de 2024.

⁰² Km Zero es el equipo transdisciplinario que ganó el concurso público impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona para remodelar este eje urbano mediante un proyecto de cariz comunitario basado en lógicas de participación ciudadana y con una fuerte voluntad de conexión transversal.

⁰³ Parte del texto de la convocatoria pública que se lanzó desde el Santa Mònica en la primavera de 2022. Se puede consultar aquí: <https://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Utopia-Rambles>

capacidad del arte de concebirse como un aparato para crear futuros posibles o potenciales», tal y como se podía leer en el llamamiento. Dado que el objetivo era articular la relación entre los diferentes agentes participantes y facilitar la toma de decisiones, se optó por trabajar de forma ensamblaria.

Así, se hacía presente la voluntad de experimentación institucional: se buscaba generar una reflexión tanto sobre formas de gobernanza cultural como sobre las múltiples posibilidades relacionales entre la gente que formara parte del proyecto y la propia institución, o entre la institución y las artistas con los públicos del centro. Esta propuesta también perseguía activar un ejercicio de redistribución de recursos públicos y repensar la forma de trabajar para hacerlo de modo más horizontal, sobre todo en cuanto a la asignación del presupuesto habitual asignado a un ciclo expositivo, con la implicación directa de toda la comunidad que se sienta interpelada por la propuesta.

El presupuesto de esta exposición fue de 200.000 €. Así pues, se decidió convocar a un grupo de cuarenta y cuatro participantes, a los que se remuneró con 3.000 € a cada uno, es decir, se destinaron un total de 132.000 € a los honorarios de los artistas. Con esta cantidad de participantes se buscaba crear un grupo lo suficientemente numeroso como para facilitar una conversación plural, pero sin que su gestión, tanto humana como económica, resultara completamente caótica. Sumando los gastos relativos a los honorarios de la mesa curatorial, nos dejaba un total de 144.000 € en gastos directos de contratación derivados del proyecto. A partir de ahí debía verse cómo gestionar los 56.000 € restantes en la producción —en el sentido más amplio— de todo el programa expositivo.

Basta con echar un vistazo a este presupuesto para entender lo profunda que sería la afectación en la materialización del proyecto. Nos encontrábamos frente a un presupuesto de producción muy bajo en comparación con las partidas destinadas a los honorarios. En 2015, la ya desaparecida Associació d'Artistes Visuals de Catalunya reclamaba, en su *Código de buenas prácticas profesionales en las artes visuales*,⁰⁴ que el 15 % de los presupuestos destinados a proyectos expositivos revirtiera en honorarios para artistas. Aquí vemos que más del 72 % del presupuesto va dedicado a esta partida; y eso sin contar los honorarios que recibirían terceras personas por formar parte de alguno de los procesos.

⁰⁴ Este documento se puede consultar aquí: <https://www.paac.cat/i/codi-de-bones-practiques-professionals-a-les-arts-visuals/>

Una de las primeras dudas que nos surgió fue a quién debía dirigirse ese llamamiento, lo que llevaba implícita una cuestión mucho más compleja: ¿quién o qué es un artista profesional? Por este motivo, finalmente, optamos por dirigirnos no solo a artistas profesionales, sino también a todas aquellas personas que, de algún modo, se sentían interpeladas por el tema, por los procesos colectivos y por la palabra *arte*, entendida como un mecanismo de activación de utopías.

Y aquí llega la segunda gran duda: ¿qué entendemos por utopía? En este caso, lo que se proponía era una utopía que permitiera nuevos imaginarios, muy arraigada en un contexto geográfico, social e histórico específico. Nos tenía que llevar a reflexionar sobre cuál era la potencia de este espacio. Tal como explicaba Itziar, la Rambla, al igual que lo hace el Santa Mònica, actúa como puente entre varias realidades, entre lo que queda fuera y lo que queda dentro del relato institucional de la ciudad. Es un espacio desde el que se puede representar la existencia plural para conseguir un reconocimiento, y desde el que también se puede ejercer el derecho a la aparición en la esfera pública.⁰⁵

Por este motivo, tal y como estaba conceptualizado el proyecto en un inicio, la creación y las posibles derivaciones expositivas no estaban concebidas individualmente, sino mediante la deliberación conjunta. Se buscaba que no rigiera una lógica de mayorías, sino que tuviera más peso el acompañamiento del equipo curatorial, la capacidad de comunicación, escucha y acuerdo. La federación de competencias se convertía en una estrategia creativa para conseguir un objetivo común.

El trabajo se estructuró en cuatro fases, que era necesario entender como un proceso de investigación continuo y coral que debía transitar por varias intensidades de activación pública y que preveía la posible exposición final no como una prioridad, sino como una recopilación de los rastros y la documentación de todo el proceso creativo, que recogió y activó toda una serie de procesos experimentales accesibles al público del centro en tiempo real; por tanto, no se podían prever sus resultados.

El texto que sigue, es un ejercicio de memoria en el que, de la forma más detallada posible, he intentado captar la esencia del trabajo en colectivo (también con sus acuerdos y desacuerdos) de aquellos días.

⁰⁵ Judith Butler. *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*. Paidós. p. 21.

Cronología de Utopia Rambles: Hechos y acciones de un proceso acelerado Fase 0. Exploración

En octubre se convocó el primer encuentro general con las cuarenta y cuatro personas seleccionadas. Este primer encuentro fue de carácter informativo y abrió el proceso de iniciación. Para poder crear un espacio de discusión horizontal era necesario asegurarse de que todo el mundo tuviera una experiencia propia de la Rambla; es decir, un punto de partida común pero a la vez atravesado por su singularidad. Tras este primer encuentro informativo, ya nos adentramos en la Rambla. En noviembre dedicamos un día a realizar una ruta por este espacio. Para mantener esta tensión entre experiencia personal y experiencia compartida, convocamos cuatro grupos en cuatro horarios distintos: uno a las seis de la mañana, uno a las doce del mediodía, uno a las seis de la tarde y uno a las once de la noche.

Cada una de estas rutas ofrecía una vivencia y unos conocimientos sobre la Rambla muy distintos. La primera y la última las guio la propia Itziar, que compartió con los participantes su aproximación como urbanista y exconcejala de Ciutat Vella. En cambio, las dos rutas centrales las guio Fernando Casal Novoa, historiador y, durante muchos años, vecino de la Rambla. Aquí ya se empezó a ver cómo el relato de la Rambla se iba construyendo de forma polifónica a partir de las personas que lo iban entretejiendo, desplegando y compartiendo.

Para el siguiente encuentro, ya a principios de diciembre, nos acompañaron Christina Schultz⁰⁶ y Clive Booth.⁰⁷ Aunque eran dos artistas muy distintos, compartían el interés por la Rambla en sus propuestas: Clive, con sus acciones de calle, mientras que Christina presentaba, en 2022, *Rambla 14, fragmentos errantes*,⁰⁸ una *performance* colaborativa en la que se narraban algunos de los cambios que ha sufrido la Rambla en los últimos cincuenta años, a partir de las experiencias de algunas de sus vecinas.⁰⁹ Durante toda la tarde se generó un

⁰⁶ Christina Schultz es una artista multidisciplinar de origen alemán y residente en Barcelona. La palabra, en cualquier medio, desempeña un rol central en su producción. Activa procesos colaborativos utilizando técnicas de escritura literaria, musical y dramática. Más información en: <https://www.christinaschultz.com/>

⁰⁷ Clive Booth es un *performer* de origen inglés afincado en Barcelona desde 1977. Desde entonces, la Rambla de Barcelona ha sido escenario de sus acciones, que poseen un fuerte componente de sátira y crítica social.

⁰⁸ <https://www.christinaschultz.com/works/Rambla14/>

⁰⁹ Esta pieza se realizó con la participación de la asociación SOS Rambles.

espacio de intercambio y de complicidad entre las participantes del proyecto y las artistas invitadas, que, de forma práctica y ocupando el espacio público, se acercaron a su forma de trabajar y a su experiencia sobre la Rambla.

Llegados a este punto, habíamos generado una estructura de encuentros en los que cada artista había participado en una ruta de tipo exploratorio y otra de carácter más artístico o experimental. Después de esta «iniciación», todo el mundo recibió el mismo encargo: crear un libro de artista en el que recogieran su experiencia, y la pusieran en diálogo con sus intereses y formas de hacer.

Este libro de artista, entendido del modo más amplio posible, debía ser un artefacto que permitiera reconocer las prácticas del resto del grupo a simple vista. Como en esta fase del proyecto todavía no existía ningún tipo de relación contractual entre las artistas y el centro, se pidió que se trabajara siempre desde una lógica de coste cero.

Fase 1. Asamblea

Entre los días 11 y 13 de enero, convocamos a todas las personas interesadas en continuar formando parte del proyecto a tres jornadas de trabajo intensivo en el segundo piso del Santa Mònica. Esta sería la primera vez que las artistas se encontrarían todas juntas y se empezarían a reconocer como grupo.

El primer día dedicamos toda la mañana a la instalación de los libros de artista. Se dividieron las paredes en cuarenta y cuatro espacios iguales para construir un mosaico con todos los libros de artista, que sirviera como un despliegue visual de la pluralidad de prácticas que configuraban el grupo. Dedicar tanto tiempo al montaje de los libros de artista no fue casual; se crearon los primeros espacios de encuentro informales entre las participantes, y es cuando se empezaron a vislumbrar ciertas sinergias. Ese mismo día supimos que, finalmente, serían cuarenta y un artistas, ya que tres decidieron no continuar por varios motivos. Se acordó que el presupuesto destinado a los honorarios de estas tres personas sirviera para aumentar el importe destinado a producción.

Las dos jornadas siguientes se destinaron a fomentar la cohesión de grupo y el conocimiento entre todas las personas. El día 12, tras una breve introducción conceptual del proyecto, se generaron cinco grupos de trabajo, de acuerdo con los grupos que se habían formado por las primeras rutas de octubre, y se añadió otro extra para las personas que, por algún motivo, no habían podido participar

en ninguno de los paseos. De este modo ya teníamos cinco grupos de trabajo configurados de forma aleatoria para ponernos manos a la obra.

A partir de una serie de dinámicas y acciones que se sucedieron durante aquellos tres días intensos, las diferentes personas que participaban en el proyecto pudieron mostrarse al resto del grupo y entender con quién trabajarían durante los próximos cinco meses.

Todo este proceso se llevó a cabo a puerta cerrada, en la segunda planta del Santa Mònica, bajo la mirada de la cámara de Sonsoles Miguel Queralt, periodista y documentalista independiente, que recibió el encargo del centro para documentar el proceso, pero la complicidad que se generó entre ella y el resto del grupo desdibujó un poco su rol, y terminó integrada en el resto del colectivo. Este espacio pasaría a denominarse “Espacio Acción”, y se abrió al público del centro a partir del 1 de febrero de 2023; fue el espacio de trabajo de las cuarenta y una participantes durante todo el proceso. También funcionaba como un archivo en el que mostrar los acuerdos de funcionamiento que se tomaron a lo largo del proceso. En este espacio pudieron seguirse, en tiempo real, las trazas del proceso de creación de este cuerpo colectivo, así como sus asambleas y discusiones. Una de las voluntades de *Utopía Rambles* fue abrir al máximo el proceso creativo; así, exceptuando los primeros diez días, en los que todavía se debía generar un clima de confianza y seguridad, los espacios siempre fueron compartidos entre artistas, trabajadoras y visitantes del centro.

Utopía Rambles apostó por la experimentación real, no simulada, por parte de un cuerpo colectivo formado expresamente para el proyecto, un cuerpo que, por lo tanto, siempre se estuvo explorando y conociendo a sí mismo. Pero ¿qué ocurre cuando se crea una asamblea de forma artificial, sin una urgencia común que precipite su institución?

No podemos obviar que la generalización de las prácticas asamblearias, sobre todo a partir de los movimientos sociales surgidos del ciclo de revueltas producidas entre 2010 y 2013, y su apropiación por parte de los espacios del arte, las ha llevado a una cierta estatización. Sin embargo, en ningún caso se puede rechazar el componente performativo y arquitectónico de la asamblea, ya que no es solo una manera de conversar, también es una presencia, un conjunto de cuerpos afectados por una materialidad que facilita el dinamismo de la discusión.¹⁰ De esta forma, la performatividad

¹⁰ Anne Davidian; Laurent Jeanpierre. «What makes an assembly?». En: *What makes an assembly? Stories, experiments and inquiries*. Evens Foundation and Sternberg Press, 2022. P. 21.

de la asamblea, entendida como una coreografía atravesada por sus códigos y normas, está condicionada por su escala y las características del espacio que ocupa. Desde una perspectiva materialista y feminista, la asamblea solo puede sostenerse si se cuida del espacio que ocupa y de los cuerpos que la conforman.

Cuando se tienen en consideración los cuerpos, también surge una pregunta en relación con las lógicas de representatividad: ¿en nombre de quién hablan las personas que configuran una asamblea? ¿Hablan por sí mismas, como miembros de esa comunidad, o en representación de un colectivo externo?

Para repensar cuál era el sujeto de este proceso y cuál era la relación que debía establecerse con el resto de las personas y los colectivos que habitaban tanto el centro como el Àmbit Ramblas, a mediados de febrero se hizo un llamamiento a participar en las sesiones de trabajo a otros colectivos y agentes. Se invitó tanto a trabajadoras del centro como a otras artistas vinculadas a programas colectivos y a personas a título individual. La idea principal consistía en abrir los procesos más allá del grupo inicial de cuarenta y una personas.¹¹

Fase 2. Acción

Durante el mes de marzo entramos de lleno en la fase de producción, denominada *Acción*. Este fue un momento muy tenso, ya que se trabajaba con unos tiempos de producción mucho más ajustados que ningún otro proyecto expositivo anterior del centro. En menos de un mes, y considerando los ritmos de contratación de los servicios de la administración pública, era necesario perfilar y producir alguna propuesta que se pudiera exponer al público a partir del 21 de marzo.

¹¹ Algunas de las personas o agentes convocados a lo largo de todo el proceso fueron las artistas residentes del centro, el personal laboral, algunas asociaciones o colectivos como la Associació de Veïnes del Gòtic, el colectivo Las Kellys, Resistim Gòtic, el Sindicat de Llogaters, Les Vilaretes, Arnau Itinerant, la Xarxa de Dones Cosidores, Metzineres, Solidança, Formació i Treball, el IES Consell de Cent, la Escola Drassanes, Lumbung Press, Quilombo Unido, Caixa d'Eines i Feines, pintores y pintoras de la Rambla, entre otros. Esta lista es solo una aproximación a la multitud de agentes que atravesaron este proyecto. Se conversó informalmente con otros muchos colectivos y agentes, con los que finalmente no se definió ninguna colaboración, ya fuera porque no podían concretar nada por falta de recursos, por incompatibilidades en los calendarios o por ritmos de trabajo, o por desavenencias de cariz político y de militancia.

Durante esta fase, el trabajo del colectivo enseguida se vio atravesado por unas fuertes asimetrías en las relaciones de poder dentro del grupo. Como ya apuntaba, en 1971, Jo Freeman,¹² en cualquier colectivo o grupo se generan estructuras de organización tanto formales como informales. Por un lado, las personas con mayor flexibilidad horaria y disponibilidad impusieron, de forma consciente o inconsciente, unos ritmos de trabajo propios de una estructura informal que otras muchas personas no podían seguir, lo que hacía que sus decisiones y propuestas tuvieran más peso.

Estas dinámicas ya se empezaban a entrever durante la fase anterior, pero es cierto que en el momento de constituir el grupo —durante la fase 1— los ritmos de encuentro estuvieron mucho más marcados por la mesa curatorial, con todo lo que eso representa. Este ritmo de trabajo, mucho más condicionado, resultaba limitante para una parte de las participantes, mientras que otras pedían un control del ritmo, una calendarización y un acompañamiento aún más acusados por parte del centro. En este punto, ya se empezó a evidenciar la complejidad de acompañar cuarenta y un ritmos de trabajo y estadios de profesionalización tan diferentes.

Algunas de las personas se acabaron desvinculando del proceso precisamente por este motivo. Cuando hablamos de disponibilidad, conviene no perder de vista la precariedad inherente al trabajo cultural, que en el mejor de los casos hace que las trabajadoras culturales tengan que combinar varios encargos que les permiten una cierta gestión de sus tiempos —lo que, en este caso, revierte en mayor presencia en el centro—, pero que en multitud de casos nos obliga a trabajar en otros encargos, que nos acaban condicionando el resto de nuestro tiempo, dedicación y energía.

Sin embargo, durante esta fase se generó un espacio de aprendizaje colectivo en el que se articularon varios espacios fragmentarios de deliberación y acción en los que las personas que quisieron pudieron aportar y socializar sus conocimientos para resolver tareas y acciones específicas.

Fase 3. Exhibición

Finalmente, dado que el calendario era muy ajustado, la apertura al público del espacio Rastro —espacio que finalmente ocupó el claustro del centro y que acogía los diferentes proyectos— se propuso para el 28 de marzo, y debía

¹² Jo Freeman, «La tiranía de la falta de estructuras», 1971. Traducción de Fany Rubio.

durar hasta el 21 de mayo. Este espacio funcionaba como un contenedor de una serie de dispositivos que activaban acciones que acabaron generando un programa público, y que se dieron tanto dentro del espacio del centro como a lo largo de toda la Rambla, desde Canaletes hasta las Atarazanas. En total se desplegaron más de sesenta acciones agrupadas en diferentes proyectos, en los que las diferentes participantes se fueron entrelazando.

No puede negarse que fueron unos días muy estresantes por distintos motivos. Los calendarios del centro, tanto a nivel de programación pública como de producción, administrativos y de comunicación: ¿cómo hacer una comunicación institucional al ritmo que la institución marca cuando solo tienes un mes para conceptualizar y producir la programación? Esto hizo que muchas de las dinámicas de trabajo propias de la institución tuvieran que repensarse dentro de sus propios límites. Unos ritmos que muchas veces friccionaban con las de los artistas y los colectivos y agentes con los que estas trabajaban. Esta tensión afectó a la cohesión del grupo, debido a desacuerdos a distintos niveles durante todo el proceso, que ya estaba, en parte, fragmentado.

¿Y después?

El proceso ha sido intenso, muy intenso. Cada uno lo ha gestionado como ha podido, y algunas, entre las que me incluyo, hemos necesitado tomar cierta distancia al terminar. Unos días después del cierre de la muestra, algunas artistas convocaron un encuentro informal, fuera del centro, para hablar sobre las dinámicas y los acontecimientos, que, de algún modo, habían marcado el transcurso de todo el proceso. Ese encuentro fue sanador. Quisiera destacar que fue en ese momento cuando, por fin, pudo verbalizarse que no habíamos llegado a constituirnos como asamblea; nos faltó tiempo. Esto no debería verse como un fracaso, ya que responde al perfil experimental del proyecto.

Junto con un encuentro de carácter más institucional que también tuvo lugar durante aquellos días, nos sirvió para generar un espacio de reflexión colectivo. De aquel encuentro, surgió parte del texto que acompaña la cronología de actividades que encontráis aquí.

Pasados unos meses, recibimos un correo de Enric emplazándonos a un encuentro para hablar de todo en conjunto. Debo admitir que no me habría sumado si esta propuesta se hubiese realizado justo después de terminar la fase expositiva.

A lo largo de unos meses, hemos sostenido un espacio de diálogo entre algunas—no muchas, una decena—de las personas implicadas y que ha servido para salir del rol que cada una ocupaba en el proyecto para poder compartir abiertamente alguna de las inquietudes, sensaciones y pensamientos que fueron apareciendo posteriormente.

Fue así como pudimos reflexionar sobre algunas de las problemáticas que apuntaban hacia más arriba: sobre las dinámicas internas que habían surgido como grupo, pensar qué relaciones de poder se establecieron y cuáles que ya existían se perpetuaron o desajustaron. También, qué roles existían y cuál había sido la estructura relacional y la del proyecto, o si realmente existía una estructura de trabajo y unos objetivos claros.

Estos encuentros sirvieron también para detectar que a lo largo del proceso operaron distintos modos de acción que podrían estar vinculados, pero no necesariamente son el mismo. Había pequeños momentos de creación colectiva—los que menos—, y otras veces funcionábamos bajo una lógica de soporte mutuo.

En esta dinámica de apoyo mutuo, una vez pasado todo, nos dimos cuenta que uno de los principales problemas que arrastró el grupo, fue la incapacidad de descartar ninguna propuesta hecha por alguna compañera. Cierto es que algunas se cuestionaron, pero nadie se sintió capacitado para descartar alguna. Esto derivó en una cantidad ingente de pequeñas acciones que, a veces desbordaban por completo la capacidad—muy alimentada por el entusiasmo— operativa del grupo.

Pero, esta ausencia de veto, ¿vino dada por miedo a que después se vetaran los proyectos propios? ¿o era miedo a hacer daño a los demás? Después de un momento de reflexión, empezamos a intuir que este mecanismo de selección, mediante la presentación de propuestas y basadas en lógicas de competición, está en la base del proceso de profesionalización en el contexto artístico de Barcelona, y del que todo el mundo se había visto afectado. De aquí viene la incapacidad—y falta de voluntad— de seguir perpetuando ciertas dinámicas, aunque estas repercutieran finalmente en el proyecto colectivo.

Para terminar, quería destacar que estos últimos encuentros funcionaron como espacio de reflexión sobre los hechos instituyentes que marcaron al grupo, más allá de lo institucional y, que aun a día de hoy, nos atraviesan a todas las personas que de un modo u otro participamos.

Utopía Rambles

Actividades Cronología

Parte 3

13.05.23 20.00h — 22.00h

Lectura del Tarot de las Drogas

Performance *Espacios expositivos*

«La estructura estaba pensada para que hubiera puntos de materialización que sirvieran de sujeción a la hora de plantear el porqué una exposición. Lo que nos desbordó fue que aparecieron setenta y tres puntos de sujeción y nadie lo frenó: los comisarios porque no querían entrar en eso, y les artistas porque había una postura de no renuncia».

*En el marco del La Noche de los Museos

13.05.23 19.00h — 20.30h

Los lugares de la utopía

Charla *Sala Bar*

«No te ibas a acercar a una compañera y decirle “mira, esto no está bien”. [...] Era difícil...».

*En el marco del La Noche de los Museos

«Les comisaries hicieron una propuesta, pero les artistas no la aceptamos y empezamos a añadirle cosas».

* con la participación de Christina Schultz y las Metzineres.

* a cargo del Grupo de Investigación del Santa Mònica con la participación de Haud Guéguen y Peter Wagner.

13.05.23 20.00h — 23.00h

Jugar a desdibujar

Acción **Espacios expositivos / Exterior Santa Mònica**

*En el marco del La Noche de los Museos

«Una vez en el claustro, nos costó un poco organizar los espacios, pero al final los conseguimos delimitar: la tela, el *playground* en el centro, el relato gráfico, el archivo, la *jam* y la parte de audiovisual».

* con la participación de artistas de calle de las Ramblas.

13.05.23 22.00h

Presentación Restauración: una ruta de colecta de alimentos

Presentación **Espacios expositivos**

«Y desde ese lugar —desde la empatía, desde los afectos— todos nos involucramos en todo. Incluso los propios marcos de acción (la tela, la *jam*...) se empezaron a mezclar»

*En el marco del La Noche de los Museos

14.05.23 12.00h – 13.00h

**Dispositivo de reformativización
de Canaletes #04**

Debate y performance Canaletas

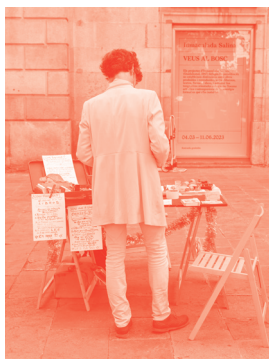
«El deseo que siempre habíamos tenido, alineado con la idea de una operación sociocrática en la que se diluyeran un poco las conformaciones internas del grupo, era que, si se marcaban, se pactaban, se colectivizaban y se llegaba a un acuerdo sobre las líneas argumentales, políticas, etc. del proyecto, cada una se pudiera sentir, en el momento de ejecutarlo, que estaba representando a todo el colectivo. Y esto no sé si es algo que llegó a ocurrir».

*a cargo de los artistas de *Utopia Rambles* con la participación de Xavier Theros y Laura Llevadot.

14.05.23 16.00h – 20.00h

Los escribientes #04

Performance Delante de La Virreina

«Teníamos mucho trabajo para conocernos y poder entrar en este marco político conjunto, y sabíamos que necesitaríamos más tiempo para poder expandir esto y más contacto con la comunidad».

*con la participación de Cecilia Vieira, Enrique Baeza, Jordi Vizcaíno, Marla Jacarilla y Ortésia Cabrera.

17.05.23 16.00h — 20.00h

Tela Des-bordada #15

Instalación / Taller Espacios expositivos

«Al final, todas las propuestas eran tuyas porque al final siempre te aportaban. Y es ahí donde se tenía que hacer el clic; sumar era la parte guay, porque realmente es muy difícil ir al unísono; en cambio, ir sumando las distintas capacidades de las personas resulta más fácil».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

17.05.23 18.00h — 20.00h

Espacios de diálogo

— *Habitar las Ramblas*

Mesa redonda Espacios expositivos

«Y también el haber compartido el proceso. El hecho de ver algo concretado y conocer todo el proceso que hubo detrás para llegar a eso, creo que también lo hace propio, hace que te sientas parte».

*con la participación de Carmen (SOS Ramblas), Francesca (Sindillar), Martí Cusó (Resistim al Gòtic) y Teresa Picazo (Roca en moviment).

17.05.23 18.30h — 19.10h

Podcast *Utopia Rambles* #04

Radio **Ràdio Rambles**

«Es muy complicado historiar el proceso de *Utopia Rambles* por los cambios constantes, pero ha sido un proyecto del que hemos aprendido mucho, en cuanto a cómo debe trabajarse colectivamente, probando, dejando ir (ideas, egos...), construyendo...».

*en colaboración con Radio Rambles y Santa Mònica Radio, con la coordinación de Iris Verge.

18.05.23 11.00h — 14.00h

Tela Des-bordada #16

Instalación / Taller **Espacios expositivos**

«Eso también marca muy claramente la manera de hacer desde la cultura del prototipo. Podemos no estar de acuerdo en cómo se han hecho algunas cosas, pero sí en que la práctica de la cultura del prototipado ha sido consistente».

*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidança. Economía Social i Solidària.

18.05.23 16.00h — 18.00h

Laboratorio de calle #07

— *Experimentación con el cuerpo
turista y sus accesorios*

Laboratorio Exterior Santa Mónica

«Es de agradecer que una institución proponga reunir a artistas de distintas edades, procedencias y culturas... Esto ha propiciado que podamos colaborar con gente con la que quizás no habríamos llegado a trabajar nunca, y ese ejercicio es muy importante. Esto también te ayuda a hacer un poco de autocritica, a ver donde están tus límites, tus dificultades para relacionarte, para proponer...».

*a cargo del grupo Acciones performativas de *Utopia Rambles*, impulsado por Cecilia Vieira Tàrraga, Èlise Moreau, Lautaro Reyes Sáez, Luana Raiter, Lucía Piedra Galarraga, Montse Amat, Morena Bellini, Oscar Abril Ascaso y Rafael Frazão.

20.05.23 11.00h — 23.00h

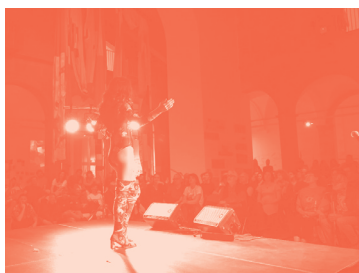
Festival principal

— *Teatro comunitario en Las
Ramblas*

Teatro Espacios expositivos / Exterior Santa Mónica

«Incluso se puede llegar a sentir como si fuera una pequeña representación de lo que somos como sociedad, con todas sus contradicciones».

*en colaboración con Teatre Arnau Itinerant.

21.05.23 13.00h – 15.00h
Aperitivo en la Foneria dels
Canons
Encuentro Foneria dels Canons

«Nos quedamos en los detalles constructivos de la palabra, hablando desde la emoción y desde la coherencia. Y la coherencia debería ser absoluta, impoluta, pero, claro, esa perfección no existe».

*en colaboración con la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio Gòtic, con la participación de comunidades y habitantes de las Ramblas.

21.05.23 17.00h – 18.00h
Salida de la tela Des-bordada a la
calle hasta Colón
Performance Exterior Santa Mònica / Colón

«El proyecto era más como una masa informe, sin definición concreta y que crece como un blandibú, que lo amasas, lo estiras... y, claro, concretar eso, pues..., no lo sé todavía. Quedan muchas dudas».

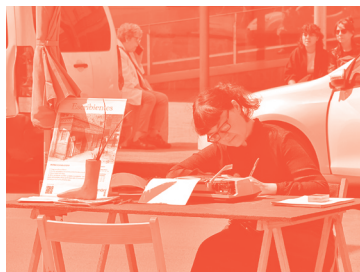
*en colaboración con Formació i Treball. La Fundació Amiga y Solidarça. Economía Social i Solidària.

21.05.23 16.00h — 20.00h

Los escribientes #05

Performance Delante de La Virreina

«Todo ha ido muy rápido, incluso para las comunidades con las que hemos trabajado; pues cuando empezamos a coger la inercia como colectivo, el tiempo se acabó. Fue bastante *interruptus* y quizás hizo falta un poco más de acompañamiento al final. En general, y de cara a las comunidades externas al centro, se ha creado una expectativa de que ahora (aun habiendo terminado *Utopia Rambles*) hay un equipo que sigue trabajando».

21.05.23 18.00h — 21.00h

Don't hit a la negra

Performance Espacios expositivos

«Pasamos aquí tres meses cultivando este terreno y algunas nos sentimos responsables de lo que hemos cultivado. Y este es el gran dilema de las prácticas relacionales, en cómo te implicas y cómo dejas de implicarte, qué haces cuando se acaba el proyecto. Por eso creo que es muy importante poder pensar en una continuidad».

* con la participación de Cecilia Vieira, Enrique Baeza, Jordi Vizcaíno, Marla Jacarilla y Ortésia Cabrera.

* a cargo de Don't hit a la negra, con la coordinación de Juan Antonio Cerezuela, Lautaro Reyes Saez y Lucia Piedra.

24.05.23 18.30h — 19.10h

Podcast *Utopia Rambles* #05

Radio *Ràdio Rambles*

31.05.23 18.30h — 19.10h

Podcast *Utopia Rambles* #06

Radio *Ràdio Rambles*

«Sí, quizás la pregunta sea, ¿qué es ahora *Utopia Rambles*?».

«Ahora toca un movimiento de emancipación; la institución ha puesto unos recursos, una estructura y un marco de visibilidad. Evidentemente, la institución está allí viendo cómo puede ayudar en un momento determinado, pero ya no es un proyecto institucional, entre otras cosas porque ya es otro proyecto. *Utopia Rambles* ya no es Santa Mònica, es otra institución».

*en colaboración con Radio Rambles y Santa Mònica Radio, con la coordinación de Iris Verge.

*en colaboración con Radio Rambles y Santa Mònica Radio, con la coordinación de Iris Verge.

Metodología

Imágenes

Utopia Rambles quería situar en el centro de la exposición la importancia de pasar de la cultura del proyecto a la del prototipo. Con esto, se quería hacer una crítica a las actuales maneras desde las cuales las administraciones locales enfocan las actuaciones para la transformación y mejora urbana. Con una mirada desde arriba y centrando todos los esfuerzos en la redacción de «proyectos» muy definidos a guisa de «producto final» perfecto y redondo. Todo para la ciudadanía, sin la ciudadanía. A *Utopia Rambles*, en cambio, queríamos trasladar a los artistas participantes, la metodología para la co-creación y elaboración de una propuesta de prototipo que pudiera ser un ejemplo para otros colectivos que quisieran incidir en la transformación urbana de sus barrios y ciudades. Por eso, se miró de marcar los diferentes momentos en el mismo muro de la zona de trabajo:

1. Código Abierto

No hay reivindicación de las ciudades y sus espacios como Bienes comunes sin una comunidad que los rescate y los valore. En el proceso de aprendizaje y transferencia de conocimientos y prácticas para la creación colectiva de prototipos, explicamos cómo hacer el Mapa de agentes de todos los implicados hasta el momento

en las Ramblas, y, aun así, de como generar nuevas coronas de participantes y cooperadores desde Santa Mònica para definir un código abierto porque la experiencia y el método se pudieran replicar desde otros lugares.

2. Cuerpo y relato

Para devenir una comunidad de co-creadoras, creamos grupos para recorrer las Ramblas a horas diferentes del día. Un grupo cuando sale el sol, a las 6 de la mañana, un segundo a mediodía, a las 12, cuando el sol está más alto, otro al atardecer cuando el sol se pone y uno por la noche. A estos cuatro grupos se sumó un quinto, que es los de los que no hicieron ningún recorrido. Cinco grupos que fuimos definiendo el relato conjuntamente y un diagrama hecho de líneas de diferentes colores de relaciones y vínculos entre todos los participantes después de conocer los libros de artistas del resto y marcar sus afinidades. Así, visualizamos un único cuerpo artístico hecho de todos ellos.

3. Organización

En estos procesos donde el objetivo es concreto y tiene unas limitaciones de espacio, tiempo, número de personas implicadas y dinero es clave poder

organizarse con reparto de roles, tareas, cuadros de seguimiento y definición de fases, así como la cantidad de dinero disponible para los gastos y los honorarios. Unos espacios y una economía común para la construcción de un objetivo colaborativo.

4. Habilidades

Las limitaciones de tiempos y recursos necesitan una federación de habilidades y competencias. Cada una de las participantes escribió qué podía aportar al grupo, lo colocó en el muro e hizo visible su disponibilidad.

5. Programación y prototipos

Hacer el vertido del imaginario de lo que cada una se veía haciendo con los otros permitió definir los programas u objetivos a desarrollar e incluso los productos y prototipos finales. Un ejercicio de adelanto de lo que se desea ver realizado, ayuda a focalizar que es el que es posible hacer con las personas que están. El grado de coincidencia entre todas las personas y, por lo tanto, la capacidad real de incidencia en el espacio urbano que se quiere transformar. Un ejercicio de pragmatismo utópico.

6. Asambleas

Las asambleas deliberativas como espacios de escucha activada, donde se da espacio a las minorías y disidencias. Nunca se vota, ni nada se impone a expensas de los otros. Es un espacio genuinamente para la cultura política y la construcción de un relato común, que, a pesar de estar lleno de

imperfecciones, es satisfactorio. Un espacio de madurez y empatía, para ceder posiciones y romper creencias mentales rígidas e impositivas, y que sea acotado en el tiempo y en los puntos a tratar y dónde es muy difícil que podamos estar todas porque las vidas de cada una nos obligan a no poder coincidir en la hora... Y tampoco pasa nada porque nos reconocemos como un mismo cuerpo creativo y pensar que «en los otros también hay parte del que yo deseo». Hibridación de presencias y ausencias. Flexibilidad y confianza.

7. Calendario

Para lograr unos objetivos comunes en el tiempo, es necesario hacer una agenda pública donde todo aquello que pasa o pasará queda registrado y se muestra abiertamente. De este modo, todo el mundo voz el que hace todo el mundo. Esta agenda común y en abierto, muestra los días de entrega y por tal el logro de los objetivos. Se establece, pues, una metodología y receta para evitar la frustración y celebrar que juntas hemos llegado allá donde nunca hubiéramos llegado separadas y sin cooperación.

Esta compilación de fotografías nos muestra parte de estas herramientas, así como el ecosistema en el cual se desarrolló y formar el imaginario de *Utopía Rambles*.

Metodología

BANCO DE DECRETOS HUMANOS

INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

- **DIRECTIVOS**: Propósito o finalidad de la investigación.
- **DESCRIPTIVOS**: Descripción de la realidad.
- **EXPLICATIVOS**: Búsqueda de causas y efectos.
- **PRESCRIPTIVOS**: Búsqueda de soluciones.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

- **CUANTITATIVA**: Se centra en medir y cuantificar.
- **CUALITATIVA**: Se centra en comprender y describir.
- **MIXTA**: Combina ambas.

ETAPAS

1. PLANIFICACIÓN
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
4. RECOLECCIÓN DE DATOS
5. ANÁLISIS DE DATOS
6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
7. REDACCIÓN DEL INFORME

TIPO DE INSTRUMENTOS (ESTRATEGIAS)

- **ENCUESTAS**: Cuestionarios, entrevistas.
- **GRUPOS FOCALES**: Discusiones grupales.
- **ANÁLISIS DE CONTENIDOS**: Análisis de textos.
- **ANÁLISIS DE DISCURSO**: Análisis de conversaciones.
- **ANÁLISIS DE TEXTOS**: Análisis de documentos.

MEDICIÓN 1. VENTILACIÓN 2. MARCHA 3. AMPLIA 4. JONGI	ARCHIVO 1. VENTILACIÓN 2. JONGI 3. VENTILACIÓN 4. MARCHA 5. VENTILACIÓN 6. LUCIA	WEB 1. PENNY 2. MARCHA 3. JONGI 4. JONGI 5. MARCHA	CUERPO 1. MARCHA 2. MARCHA 3. LUCIA 4. JONGI
FOTO 1. MARCHA 2. MARCHA 3. LUCIA 4. VENTILACIÓN 5. MARCHA 6. MARCHA	SONIDO 1. LUCIA 2. MARCHA 3. MARCHA 4. MARCHA	DISEÑO UNIFORME 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA	PROYECTOS 1. PENNY 2. MARCHA 3. MARCHA 4. VENTILACIÓN 5. MARCHA 6. JONGI
TELEVISIÓN 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA	BOJETA 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA	3D 1. JONGI	
TEXTOS REDACCIÓN 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA 4. MARCHA 5. MARCHA 6. MARCHA 7. MARCHA 8. MARCHA 9. MARCHA 10. MARCHA 11. MARCHA 12. MARCHA 13. MARCHA 14. MARCHA 15. LUCIA	LIBRADOS 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA 4. MARCHA 5. MARCHA 6. MARCHA 7. MARCHA 8. MARCHA 9. MARCHA 10. MARCHA 11. MARCHA 12. MARCHA	OBJ. ESPECIAL 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA 4. MARCHA 5. MARCHA 6. MARCHA 7. MARCHA 8. MARCHA 9. MARCHA 10. MARCHA	WEB 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA 4. MARCHA 5. MARCHA 6. MARCHA
	CONCEPTO 1. MARCHA 2. MARCHA	ACCIONES 1. MARCHA 2. MARCHA 3. MARCHA 4. MARCHA 5. MARCHA 6. MARCHA	

ACCIONES PRODUCTIVAS

FORMAS DE PRODUCCIÓN

- **INDIVIDUAL**: Trabajo solo.
- **GRUPAL**: Trabajo en equipo.
- **COLECTIVO**: Trabajo en grupo.

TIEMPOS

- **PRELIMINAR**: Inicio de la actividad.
- **DESEMPEÑO**: Desarrollo de la actividad.
- **FINALIZACION**: Cierre de la actividad.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

- **LEGAL**: Marco normativo.
- **CONEXIÓN**: CIELO - TIERRA

KM O RAMBLAS	PLAYGROUND STA. MONICA	ESPACIO VIRTUAL
0 - PLANTA 00 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO... OBJETIVOS... RECURSOS...	1 - PLANTA 01 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO... OBJETIVOS... RECURSOS...	2 - PLANTA 02 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO... OBJETIVOS... RECURSOS...

PLAN DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

CRONOGRAMA

RECURSOS

RAMBLAS

ESPACIO VIRTUAL

PROYECTOS COLLECTIVOS

ANÁLISIS DE CONTENIDOS

ANÁLISIS DE DISCURSO

ANÁLISIS DE TEXTOS

ANÁLISIS DE DISCURSO

ANÁLISIS DE TEXTOS

CONTESTA RAMBLAS

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

CRONOGRAMA

RECURSOS

CONTESTA RAMBLAS

ANÁLISIS DE CONTENIDOS

ANÁLISIS DE DISCURSO

ANÁLISIS DE TEXTOS

ANÁLISIS DE DISCURSO

ANÁLISIS DE TEXTOS

CONTESTA RAMBLAS

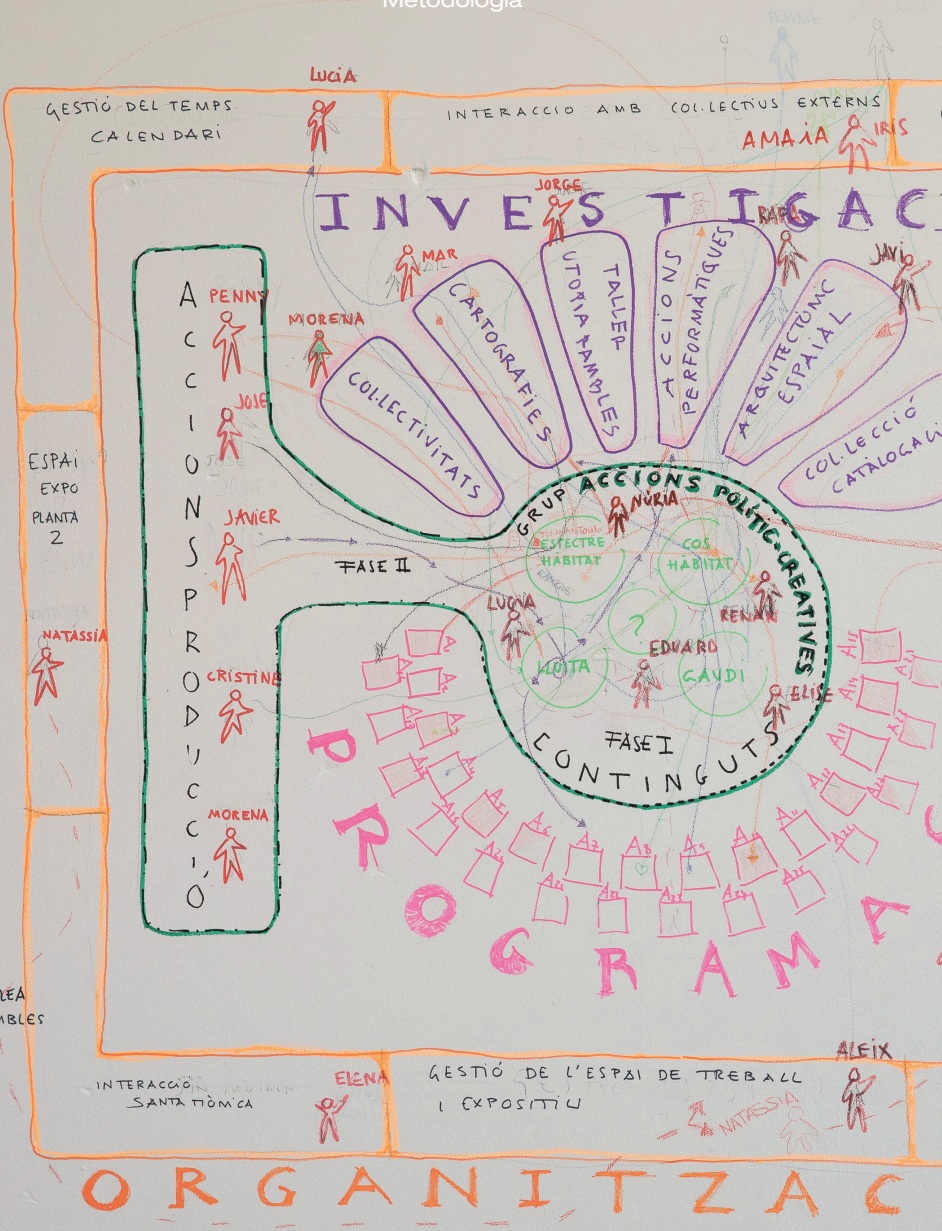
ANÁLISIS DE CONTENIDOS

ANÁLISIS DE DISCURSO

ANÁLISIS DE TEXTOS

ANÁLISIS DE DISCURSO

ANÁLISIS DE TEXTOS

GESTIÓ DEL TEMPS
CALENDARI

INTERACCIO AMB COLLECTIUS EXTERNS

LUCIA

AMÀLIA IRIS

INVESTIGAC

JORGE

MAR

MORENA

A PENNY

C JORG

I JOIE

N JAVIER

FASE II

GRUP ACCIONS POLITIC-CREATIVES

REPECTRE HABITAT

COS HABITAT

RENAU

EDUARD GANDI

ELISE

LLOTA

LUCNA

FASE I CONTINGUTS

PROGRAMA

ESPAI
EXPO
PLANTA 2

NATASSIA

R CRISTINE

O MORENA

SEMBLEA
RAMBLES

4
NER
23

INTERACCIO
SANTA MÒNICA

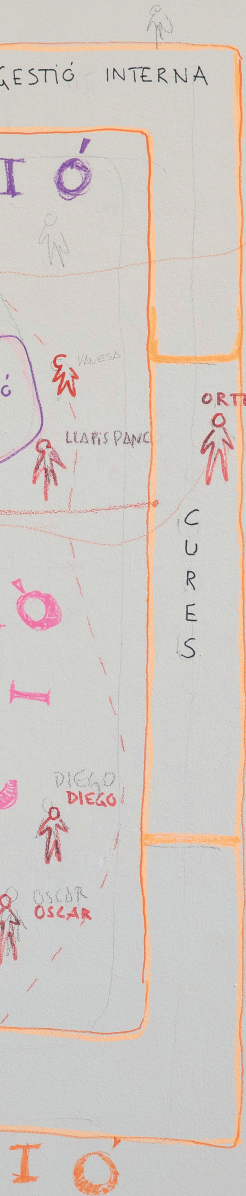
ELENA

GESTIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL
I EXPOSITIU

ALFEX

NATASSIA

ORGANITZAC

ACCIONES PRODUCCIÓN
 Penny pappenny@gmail
 Moreno morenabellini@gmail.com

GRUP ACCIONS POLITICO-CREATIVES

9 → EDUARDO LESTI MUNOZ @ca...
 SOLEI COMUDADO: morenabellini@gmail.com
 ESPECTROS @...
 LLUITA (LONDA PELEA)
 lucia.18ben@gmail.com

INVESTIGACIONS

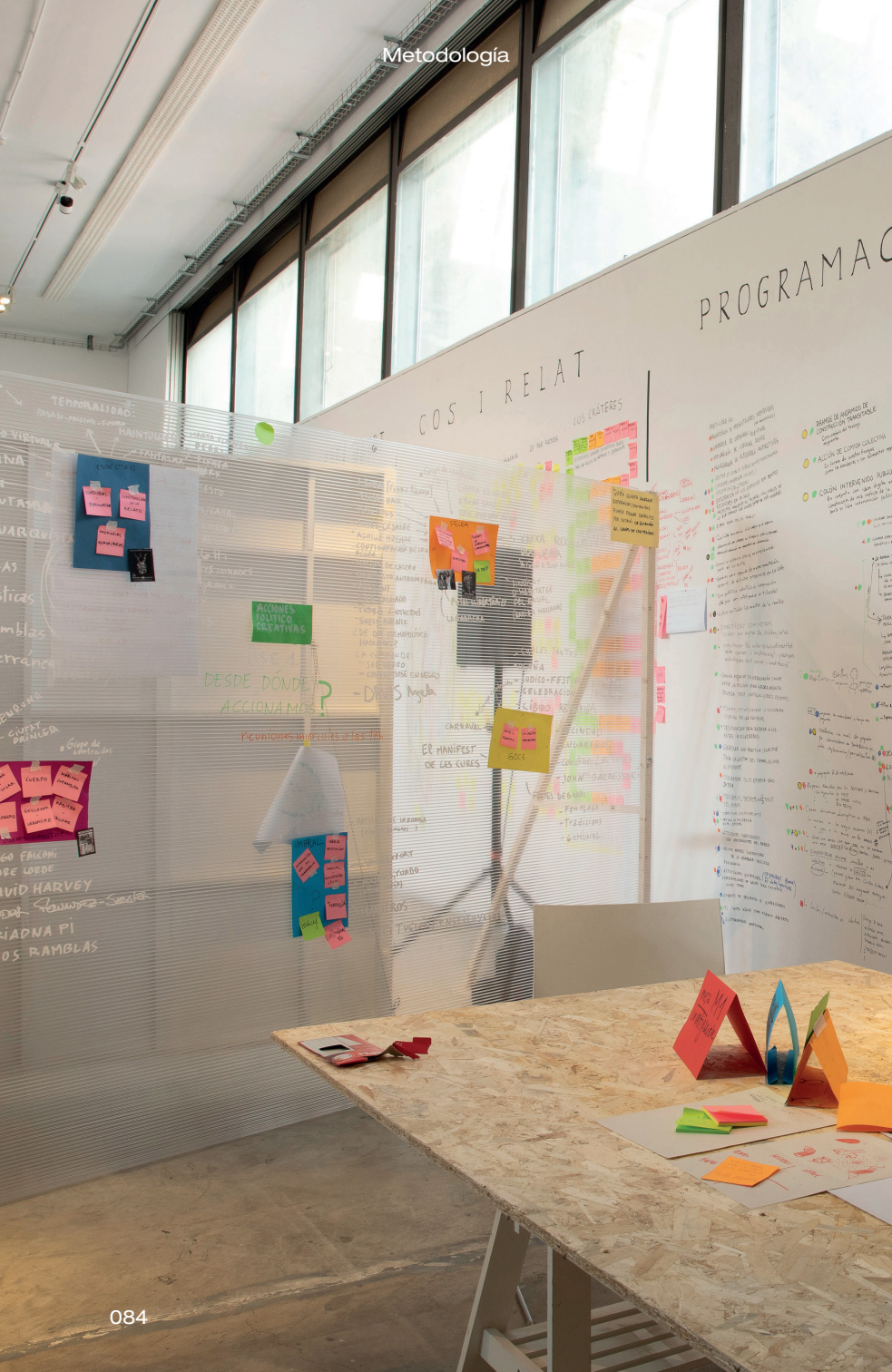
- BARQUITECTONIC - BSAIAZ
- JAVI MORERA 10@hotmail.com
- JAVI RAMOS D @ICLOUD.COM
- AAC. 290 @GMAIL.COM
- IRIS VERGE PERERA @GMAIL.COM
- MORERA: morenabellini11@gmail.com

CARTOGRAFIA

max.gere00@grail.com

COL·LECCIÓ CATALOGACIÓ

lluis@pasc...@bibliary.org.es

PROGRAMA C...

COS I RELAT

LOS CRITERES

TEMPORALIDAD

DESDE DONDE ACCIONAMOS?

Reuniones marcadas a las 14h

ET MANIFEST DE LAS CUBES

ORGANITZACIÓ

CODI OBERT

COS I RELAT

PROGRAMACIÓ I PROTOTIPES

QUE NO SON UNA ACCION IJA

CLAR, GIMNASTIC, NECESSARI, PERMUTABLE I
CAMBIABLE DE LA TERA TAPPA CONTINGENT

DESBORDAR
FANTASMA
RESACRALIZAR
PERFORMATIVI-
DAR

7 VALENTOS

JUAN ANTONIO

SPINANC

JAM

VONEJA

RAFA

AMAY

NATANA

FLOR

ORTESIA

ESPAYS ZERO + PLANTA 2

OTTIN

PODCAST (IRW)

MARIA

JAVI

JEAN PAUL

ALEX

YAIZA

REYAN

MARLA

ORTESI

MANA

RELAT

CARLOS

ANESA

FOTOCOPIADORA + IMPRESORA CONTINER

CARTELLERIA

PUBLICACIONES

T P R R R M M B L

- COJOS DEL VZ
- PARED
- MODO AGENTES
- CARTOGRAFIA COLECCIO
- CARTOGRAFIA PERIODI
- FLO CASAS

CARTOGRAFIES

ALEX

MAR

FLOR

ELIJE

CHOVO

RUTES

OSCAR

ANESA

14 VALENTOS

PUBLICACION 1: LIBRES D'A

PUBLICACION 2: TELA DE

PUBLICACION 3: ACCIONES

↓

LABORATIV

PUBLICACION 4: TOLVA C

• ESCRIVIENTES (JUAN ANTONIO) CONDOTES (OSCAR)

• ACTIVIDAD SUBTERRANEA (LLOPENC)

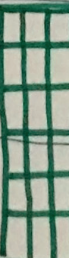
• FORZA SCANDALOSA DEL CROFULA (CHOVO) 4 MAYO

• RAMBLA VIRTUAL. CARTOGRAFIA IMMERSIVA (ANESA + JAVI) 13 MAYO

• RUTA ESPECTRAL DEL AGUA (ELIJE)

• RUTA DESECHOS (ELIJE + RAFA) ruta interna → NITMUSEUS 13 MAYO

090

¿cómo introducirse en las cajas de luz?
LESERES (¿4?) AGUICAT EN UNA PROGRAMACIÓN PERIÓDICA

NO GENERAR NEGRERÍA
ACTIVISTA
FINALIZ. RESISTENCIA.

CONSPIRACIÓ RAMBLAS

HABITAR EL CARRER → PERFORMANCE → CAMBIO DE PERCEPCIÓ DEL ESPAI QUE VE XE INELLA → SPEAKER'S CORNER → MICRO OBERT → ACCIÓNS ESPAI PÚBLIC AL

FOTOMOVIMIENTO // [REDACTED] → ASM. PICAT → ACOMPANAR A LOS MOV. TENIR P. NO TE SO. A AQUEST ARTISTA

GRUPO UECURA HARRKET // [REDACTED] → MUTUANCIA ANTIRACISTA

LUMBUNG PRESS → LEGADES DE KASSEL → LUMBUNG 120

[REDACTED] // SINDICAT DE LLOGATERES → GENTRIFICACIÓ → LES CASETES DE LES PROBISES DE LES RAMBLAS

[REDACTED] → RADIO CONTRA BANDA → QUE MILLOR NOTICIA QUE DIR QUE ENS HAN DETINGUT PER FER ALGO A LES RAMBLAS? → ART AL CARRER → EL PIS SEM QUEDA PETIT → CARRER → NO HI HA COMUNITAT QUE VOLEN D'ALGUES

CLIVE → ARTISTA → COMUNICACIÓ DIRECTA → FICUSOF → SOS RAMBLAS → VEINES. VIVIM A LES RAMBLAS → COM PUC PARTICIPAR EN DIFERENTS LABOR SOCIALS → MARIA LUISA → ARTISTA → PROPOSICIÓ, CONCRECIÓ → LA NEGRETA → GRUP D'HABITATGE → MOV. FEMINISTA → DRET A LA CIUTAT → XARXA SUPORT ALIMENTS → RAMBLAS

CHRISTINA [REDACTED] → ARTISTA → MARIA LUISA → ARTISTA → PROPOSICIÓ, CONCRECIÓ → LA NEGRETA → GRUP D'HABITATGE → MOV. FEMINISTA → DRET A LA CIUTAT → XARXA SUPORT ALIMENTS → RAMBLAS

[REDACTED] → LA NEGRETA → GRUP D'HABITATGE → MOV. FEMINISTA → DRET A LA CIUTAT → XARXA SUPORT ALIMENTS → RAMBLAS

[REDACTED] → VIVIR EN LA CAUPE → COMO ACCEDER? SITUACIONS INTERCULTURALS → MOV. FEMINISTA → DRET A LA CIUTAT → XARXA SUPORT ALIMENTS → RAMBLAS

[REDACTED] → VIVIR EN LA CAUPE → COMO ACCEDER? SITUACIONS INTERCULTURALS → MOV. FEMINISTA → DRET A LA CIUTAT → XARXA SUPORT ALIMENTS → RAMBLAS

AGUICAT → REFLEXIÓ SOBRE EL TURISME RESPONSABLE → RECUPERAR ESPAIS? OJO! COM DONAR-LI CONTINUITAT. PROJECE A MIO, LLARGS TERMINI A QUINS RAMBLAS

[REDACTED] // ANTIC TEATRE → TEATRE PRINCIPAL → RECUPERACIÓ D'ESPAYS CULTURALS → REIVINDICAR LA PART DEL DARRERE DE LES

[REDACTED] // Roca en moviment → ASS. VEINS DEL GÒTE → RELATS → CORAL POPULAR DEL RAVAL, DIJ. ASSAMBLANTO

[REDACTED] → ACTIVISTA, AGITADORA SOCIAL → POETA → ACTIUSTA ANTIRACISTA FEMINISTA → DISPUTAR LA MEMORIA DE LES RAMBLAS

[REDACTED] → POETA → ACTIUSTA ANTIRACISTA FEMINISTA → DISPUTAR LA MEMORIA DE LES RAMBLAS

[REDACTED] → ACTIUSTA ANTIRACISTA FEMINISTA → DISPUTAR LA MEMORIA DE LES RAMBLAS

[REDACTED] → ESPECTROS → DISPUTAR LA MEMORIA DE LES RAMBLAS

COMUNITAT RAMBLAS → DISPUTAR LA MEMORIA DE LES RAMBLAS

EJES I
Metodología

PUBLICACIÓN

(Libros) TOCHO de ellos

- Periódico (Lucia)
- Pajotariado (IRIS)
- TELA (penny/carlos/.../)
- ~~Manual~~ ~~Manual~~
- ~~Foto~~ novela (Moreno)
- Explicación de cada libro de artista.
- Geografías Gólicas (Amalia)
- Mapas de Rutas (programe)
- ... Radiotopía fantasma
- Banquete Desahos
- ↳ Espectral del agua
- ↳ Crápula
- ↳ Estratigráfica
- ↳ Sojornar

- **TELA III II**
- SARAU I (lucia)
- PUBLICACIÓN (papas)
- **ARCA II** (lucia)
- LABORATORIO ANTI (lucia)
- ESCANDALOSA I
- MAQUINA-ACCIÓN (lucia)
- FIESTA DON' HEAT
- **PASTE-UP I**
- PERSONAJES
- JUEGOS EN LAS RAMBLES
- ANDAMIO (residuo de los otros trabajos)

- ANTIRRACISMO
- ANTICOLONIAUSMO
- CULTURA POPU- ^{pract} PRÁCTICAS ^{EN RAMBLAS}
- COLECTIVIDADES
- CARTOGRAFÍAS TERRITORIALES
- QUEER
- OCUPACIÓN ESPACIO
- CÓDIGO ABIERTO
- ESPACIO DE DIÁLOGO
- INVESTIGACIÓN CORPORAL

ORGANITZACIÓ

30.000 €

150 hores X PERSONA

PRESSUPOST X PERSONA

3.000 € $\frac{30.000}{10}$ 15h x 10 set

GERARD ENDENBERG

SOCIOCRÀCIA: FUNCIÓ

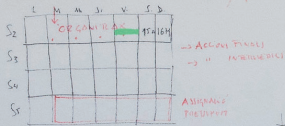
me munta de tenir sessions i de supervisar d'una organització

ORGANISME VILL

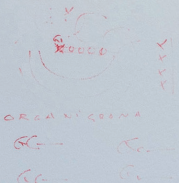
AVD-ORGANITZACIÓ

AVD-COOPERACIÓ

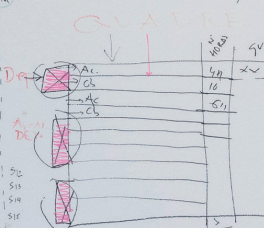
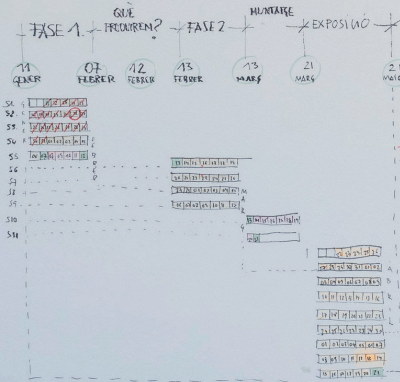
OBJECTIU: COOPERACIÓ / COL·LABORACIÓ

AVANT SANTS
LONCA
ET CENTRAL

Mic. Inc. 1000 5h
7h 6h 4h 3h 1h 1h
5h 2h 1h 1h 1h 1h

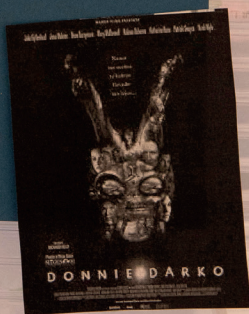
AC, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ

ESPECTRO

ESPECTRAL
-
ESPECULATIVA

CONSTRUCCIÓN
DE UN
RELATO

MEMORIAS
MINORITARIAS

anta

Generalitat
de Catalunya

Parlaments
i ciutadania

mòbil
acc

