

INSTANTÁNEA

Vocabularios para la
colectivización artística

Cincuenta y un términos muestran los distintos ensayos institucionales que el centro de artes Santa Mònica ha venido desarrollando en los últimos años, enfocados a repensar su estructura, naturaleza y función desde la práctica diaria. Estos términos, organizados en seis secciones, confeccionan un glosario necesariamente incompleto, no cerrado ni definitivo: una instantánea de una nueva institución que se basa en la porosidad hacia la acción colectiva, así como en una autointerrogación y transformación constantes.

A DE UNA NUEVA INS

TIUCIÓN

INSTANTÁNEA

Vocabularios para la
colectivización artística

A DE UNA NUEVA INS

TITUCIÓN

Producció

Centre d'arts Santa Mònica
Galaxia Gutenberg

Coordinació editorial

Lilianna Marín de Mas

Edició de los textos

Enric Puig Punyet

Coordinació artística

Antonis Antoniou

Diseño y maquetación

Laia Guarro

Correcció

Tys

Il·lustracions

Marta Cartu: págs. 19, 43, 47, 55, 63, 89, 125, 133

Néstor F.: págs. 21, 35, 77, 79, 83, 93, 95, 123

Alba Feito: págs. 29, 67, 73, 97, 105, 107, 117

Julio Linares: págs. 31, 49, 65, 75, 87, 111, 129

Gala Pont: págs. 17, 45, 51, 59, 71, 91, 99, 127

Clara-Iris Ramos: págs. 23, 33, 37, 57, 85, 119

y Clara Sáez: págs. 25, 27, 41, 61, 101, 109, 113, 135

Impresió y distribució

Galaxia Gutenberg

© de los textos, Enric Puig Punyet

© de las ilustraciones, Marta Cartu, Néstor F.,

Alba Feito, Julio Linares, Gala Pont,

Clara-Iris Ramos y Clara Sáez

ISBN: 978-84-19075-74-1

Depósito Legal: B 12837-2023

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.

Cincuenta y un términos muestran los distintos ensayos institucionales que el centro de artes Santa Mònica ha venido desarrollando en los últimos años, enfocados a repensar su estructura, naturaleza y función desde la práctica diaria. Estos términos, organizados en seis secciones, confeccionan un glosario necesariamente incompleto, no cerrado ni definitivo: una instantánea de una nueva institución que se basa en la porosidad hacia la acción colectiva, así como en una autointerrogación y transformación constantes.

ÍNDICE

9

INTRODUCCIÓN A LOS VOCABULARIOS

14

MODOS DE SER

Artes
Centro
Producción
Retribución
Exposición
Transmedialidad
Propiedad intelectual
Transparencia
Conflicto
Código de conducta

38

MODOS DE HABITAR

Situaciones
Convite
Magma
Prototipos
Mecanismos de colectivización
Colección inmaterial

52

MODOS DE CREAR

Participación
Curaduría
Performatividad
Presencialidad
Horizontalización
Responsabilidad
Lugar de enunciación
Compensación
Reacción
Simbiosis
Experimentación
Error

80

MODOS DE COLECTIVIZAR

Mesas situacionales
Mónicas
Gremios
Bar
Colaboratorios
Comités instituyentes
Asamblea de artistas
(crear) Situaciones
Dirección
Equipos permanentes

102

MODOS DE ESTAR

Cuerpos
Membresía
Colectivos
Comunidad
Artífices

114

MODOS DE INSTITUIR

Institución (cultural y artística)
Negación
Educación
Malestar
Amor
Tiempo público
Utopía
Nueva institucionalidad

INTRODUCCIÓN A LOS VOCABULARIOS

Enric Puig Punyet,
director

La voluntad de recopilar y publicar una colección de términos que ilustren y esclarezcan el conjunto de prácticas realizadas hoy en el Santa Mònica, así como las principales ideas que están tras su acción institucional, se remonta a principios de 2022. En ese momento, el centro se encontraba ya funcionando bajo un nuevo modelo puesto en marcha a lo largo de 2021, un modelo que propuso cambios profundos respecto a las etapas anteriores del Santa Mònica, pero también respecto al funcionamiento y a las dinámicas institucionales que se dan habitualmente en museos y centros de arte.

Tras haber operado durante un año con las directrices de este nuevo modelo, empezaron a hacerse patentes dos dificultades de raíz terminológica: la primera es que, comprensiblemente, al aplicar el Santa Mònica ciertos términos de forma distinta a como se utilizan en otros espacios, y a pesar de que las personas invitadas a participar en el centro obtuvieran verbalmente una introducción y una contextualización respecto a estos nuevos usos, las definiciones comunes de estos términos ya copados de significado, ya cargados, consolidados, se imponían a cualquier intento de redefinición. A pesar de la insistencia, por parte del conjunto del Santa Mònica, en manifestar que palabras como *exposición*, *curaduría* o *participación*, por ejemplo, no se emplearían ahí del mismo modo que en otros lugares, las definiciones habituales y ortodoxas de los términos tendían a ganar la querrela, imponiéndose y reduciendo así la posibilidad de activar otros modos de hacer mediante un ejercicio de resignificación terminológica.

Otra dificultad adicional se añadía a esta primera, en este caso derivada del uso de nuevos términos como posible solución al problema de la resistencia a la redefinición. Si bien en el Santa Mònica empezamos pronto a utilizar palabras como *gremios*, *situaciones* o *comités*, el uso continuado de estos nuevos términos en una fase incipiente, todavía no consolidada, provocaba en ocasiones cierta extrañeza a personas quizá no familiarizadas con el nuevo modelo

Por estos motivos, rápidamente detectamos la necesidad de asentar y difundir un vocabulario que rindiera cuentas de las prácticas heterodoxas que está llevando a cabo el Santa Mònica, así como de la reconcepción institucional que de ellas se desprende. Solo a través de un documento exhaustivo, que puedan consultar todos sus miembros, así como las personas interesadas en cómo la cuestión de las nuevas institucionalidades puede aplicarse en un centro de artes, sería posible definir unas bases comunes que acordar y desde las que entenderse para lograr la ejecución y una comprensión profunda de las múltiples y complejas acciones que se están realizando hoy en el Santa Mònica.

Si bien una primera redacción de estos términos vino propuesta de mi mano a principios de 2022, esta se difundió en un estado de borrador entre todas las personas que a lo largo de un año formaron parte

que el centro empezaba entonces a desarrollar.

del organismo institucional, con el fin de colectivizar los términos y los intentos provisionales de definición o estabilización de estos. La colectivización de este glosario inicial, un proceso que se extendió a lo largo de múltiples invocaciones, correcciones, rectificaciones, redefiniciones, supresiones e inclusiones, produjo el estado actual de esta colección de términos, que ya no puede entenderse como un vocabulario en singular, sino que, al contrario, exige el uso del plural, *vocabularios*, para referirse a él. Este uso del plural lleva a la superficie la multiplicidad de voces que aquí operan, su complejidad, sus tensiones y contradicciones y, en definitiva, su carácter siempre inacabado.

Los vocabularios que aquí se recogen reivindican en cada palabra su carácter de inagotabilidad. Son una colección de vocablos que no pretenden consolidar ni comprimir las prácticas que conllevan, sino permanecer constantemente vivos, redefinibles, expandibles, potencialmente reducibles, abandonables. Este libro, por tanto, no es más que una instantánea, una guía o un mapa provisional para no perderse del todo en un terreno donde hay todavía muchos senderos que trazar y donde quizá pronto descubriremos que algunos de los ya trazados no conducen a ningún lugar.

A mi redacción inicial se le han sumado innumerables aportaciones que han llevado a los vocabularios al estado actual que aquí se recoge. Entre todos los colectivos que han contribuido en su enriquecimiento, cabe destacar los gremios en activo entre 2021 y 2023, integrados por Tau Luna Acosta, Antonis Antoniou, Laura Arensburg, Pedro Bennaton, Elena Blesa, Carlos Carbonell, Natalia Carminati, Azahara Cerezo, Carlos Clemente, Cristina Cordero, Jordi Ferreiro, Sonia G. Villar, Juan David Galindo, Francesc Isern, Estefanía Martín, Lara Martínez, Marc Padró, Gemma París, Clara Piazuelo, Ángela Precht, Marta R. Chust, Diana Rangel, Silvia Renda, Alba Rihe, Alejandro Santaflorientina, Christina Schultz, Marta Sesé, Anna Solanilla, Marta Solans, Ezequiel Soriano, Laura Torres Gandía, Marc Villanueva Mir, Irena Visa y Carolina Zerpa; los comités instituyentes que han estado en funcionamiento a lo largo de este periodo, integrados por Jesús Arpal Moya, Carlos Díaz, Lucía Egaña, Nancy Garín Guzmán, Clara Laguillo, Neus Molina, Adrià Porta, Giuliana Racco, Antoine Silvestre,

Isabel Valverde, Peter Wagner y Santiago Zabala; los equipos permanentes del centro, formados por Clara Bofill Pumarola, Andreu Carreras i Novich, Marta Gracia Valladares, Cesc Grau Serratusell, Juanjo Gutiérrez, Cristina Güell, Cinta Massip, Miguel Morilla Hernández, Marina Rubio Marco, Eva Ruiz, Luis Villalón y Roger Vinent Arnau, y por el personal de atención en sala Elizabeth Bertolín, Óscar Canal, Raúl González, Héctor Martos, Àngel Monlleó y Josep Valero; Marta Echaves, Yuderkys Espinosa, Itziar González, Rancho Comunidad, Jara Rocha, Katia Sepúlveda y Ferran Utzet, que han formado parte de algunas de las mesas situacionales activas a lo largo de este periodo; y, por último, las más de cincuenta personas que han participado en los cursos (crear) Situaciones que han tenido lugar en 2022 y 2023, con quienes he tenido la oportunidad de comentar y discutir algunos de los términos que aquí se recogen.

Asimismo, a la versión actual del texto han contribuido también personas invitadas de forma puntual al Santa Mònica que, a través de la lectura de la primera redacción de los términos, y por su interés en la materia, han deseado introducir nuevos conceptos (Emanuele Coccia con la entrada “amor”) o contribuir a algunos ya existentes (Haud Guéguen, Laurent Jeanpierre, Federico Vercellone). Por último, la versión de los vocabularios que se recoge en este volumen integra referencias bibliográficas que parten de textos de Keren Archley, Claire Bishop, Cornelius Castoriadis, Florian Cramer, Vinciane Despret, Roberto Esposito, Barbara Formis, Nancy Fraser, Baruch Gottlieb, René Kaës, Eleni Kamma, Pia Louwerens, Lilia Mestre, Djamila Ribeiro y Janneke Wesseling.

Estos vocabularios forman un cuerpo único en el que todas sus partes están íntimamente conectadas entre sí. Cualquier jerarquización o categorización de sus términos es una convención arbitraria y voluble que simplifica la complejidad de los vínculos que hay entre todos ellos. Sin embargo, con el fin de facilitar una posible lectura corrida del texto, las palabras se presentan aquí agrupadas en seis secciones: “Modos de ser”, “Modos de habitar”, “Modos de crear”, “Modos de colectivizar”, “Modos de estar” y, finalmente, “Modos de instituir”. Aunque cualquier otro trazado entre los términos y sus cruces es igualmente válido, la lectura lineal aquí propuesta parte de una primera contextualización

del Santa Mònica, pasando por una descripción de su estructura y sus prácticas, para llegar a la dimensión más conceptual que hay tras la cuestión de las nuevas institucionalidades.