

ARXIU/AM: un archivo vivo y que investiga

Pablo Santa Olalla Moya¹

Recibido: 1 de febrero de 2022 / Aceptado: 7 de abril de 2022

Resumen. Este artículo presenta de manera descriptiva y analítica la *Associació Arxiu Muntadas. Centre d'Estudis i Recerca* [Asociación Archivo Muntadas. Centro de Estudios e Investigación] (ARXIU/AM), en lo referente a sus propósitos fundacionales, su actividad y su estructura. ARXIU/AM es un archivo vivo, activo y que investiga, organizado en torno a los materiales generados por el artista Antoni Muntadas a lo largo de sus más de cincuenta años de trayectoria. Las características específicas de este archivo de artista, que trabaja para preservar el patrimonio material e inmaterial *de y sobre* Muntadas, parten de la apropiación y aplicación de la metodología de investigación, proyectual y de creación de equipos empleada por el artista para su trabajo en el campo del arte.

Palabras clave: archivo de artista; archivo vivo; archivo activo; investigación artística; asociación sin ánimo de lucro; metodología; base de datos.

[en] ARXIU/AM: A Living and Investigative Archive

Abstract. This article presents in a descriptive and analytical manner the *Associació Arxiu Muntadas. Centre d'Estudis i Recerca* [Muntadas Archive Association. Study and Research Center] (ARXIU/AM), in terms of its founding purposes, its activity and its structure. ARXIU/AM is a living, active and investigative archive, organized around the materials generated by the artist Antoni Muntadas over the course of his career, which has been active for over fifty years. The specific characteristics of this artist's archive, which works to preserve the material and immaterial heritage of and about Muntadas, are based on the appropriation and application of the research, project and team-building methodology used by the artist in his work in the field of art.

Keywords: Artist archive; living archive; active archive; artistic research; non-profit association; methodology; database.

Sumario: 1. ¿Qué es ARXIU/AM? 2. ¿Por qué preservar el trabajo artístico de Antoni Muntadas? 3. La metodología del proyecto, del arte al archivo. 4. Los proyectos de ARXIU/AM, su base de datos y otras actividades. 5. Conclusiones. 6. Conflicto de intereses. 7. Bibliografía.

Cómo citar: Santa Olalla Moya, Pablo. (2022). ARXIU/AM: un archivo vivo y que investiga, en *Anales de Historia del Arte* nº 32 (2022), 429-444.

¹ Investigador independiente, Doctor en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona, y colaborador habitual de ARXIU/AM

E-mail: pablosantaolallamovil@gmail.com

1. ¿Qué es ARXIU/AM?

El 29 de junio de 2011 se registró en Barcelona la *Associació Arxiu Muntadas. Centre d'Estudis i Recerca* [Asociación Archivo Muntadas. Centro de Estudios e Investigación] (ARXIU/AM) como organismo sin ánimo de lucro, institucional y políticamente independiente, y «con capacidad para concretar acuerdos de colaboración, articular convenios, recibir, vehicular subvenciones y organizar su futuro»². Entre sus finalidades se encuentran las siguientes:

- a) Potenciar la consideración que nos merecen el trabajo, la trayectoria de Antoni Muntadas.
- b) Preservar y difundir el patrimonio artístico y cultural que existe y que pueda llegar a existir, en torno a la obra y producción de Antoni Muntadas.
- c) Velar para que el potencial de la obra de Antoni Muntadas se convierta en un legado útil para nuestra sociedad, procurando una continuidad dinámica del proyecto trazado por el autor y su singularidad en cuanto al arte, la comunicación, las ciencias sociales y las humanidades, etc.
- d) Valorar del papel que Antoni Muntadas juega en tanto que generador incansable de interacciones, de búsquedas, de modulación de sensibilidades, etc. Y su capacidad para crear complicidades.
- e) Promover y fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento en el terreno de las artes visuales, la arquitectura, la antropología, las ciencias sociales, las humanidades, etc.
- f) Abogar por la pluralidad y la sostenibilidad cultural y mediática.

Los puntos a), b) y c) hacen referencia a la tarea patrimonial específica de la asociación, que consiste en hacer de los materiales, temas y procesos propios del trabajo artístico de Muntadas un «legado útil» para la sociedad, en lo respectivo a su vinculación no solo con el campo de las artes, sino también con el de la cultura en general, acercándose a los ámbitos de la comunicación, las ciencias sociales y humanas, y otras esferas próximas de interés.

Por su parte, los puntos d), e) y f) destacan cómo se lleva a cabo esa tarea patrimonial. La asociación promueve los modos de hacer de este artista catalán, español e internacional, entendiendo además que el interés reside no solo en los resultados de esa metodología particular de trabajo cultural, sino también en los propios procesos que pone en marcha. Es decir, ARXIU/AM preserva documentos alrededor de la obra de Muntadas, como patrimonio *material*, pero también atiende a los aspectos *inmateriales* de la trayectoria del artista, entre los que se incluyen los temas que aborda, además de sus modos de hacer, con características únicas que acompañan la investigación interdisciplinaria, la «generación de interacciones», la «modulación de sensibilidades» y la «creación de complicidades».

En 2003, la UNESCO asentó su definición de patrimonio «inmaterial» o «intangible». El organismo internacional, que parte de un entendimiento antropológico e identitario de las culturas del mundo, tiene la finalidad de identificar y preservar las

² Información disponible en línea, en la «Guía de entidades» de la Generalitat de Catalunya. Obtenido de: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/index.html?idEntitat=79012# [Consulta: 26 de enero de 2022].

tradiciones que se desarrollan no solo a través de las cosas, sino también gracias a los conocimientos, los usos simbólicos, las habilidades, y su transmisibilidad³.

Con una pretensión mucho más modesta, cuando este texto indica que ARXIU/AM atiende a algunos elementos *inmateriales* de la trayectoria de Muntadas se refiere a que este no solo ha configurado una producción artística con condiciones físicas particulares —que tienen sus raíces en el paradójico proceso de «desmaterialización» de la obra de arte sucedido desde los años sesenta⁴—, sino que lo ha hecho desde unos parámetros conceptuales, relacionales y metodológicos específicos. Estos aspectos inmateriales no se separan de la producción material, sino que colaboran horizontalmente en su configuración. En este sentido, ARXIU/AM no pretende tan solo conservar y reactivar colecciones de documentos, recursos orales y audiovisuales, u objetos digitales⁵, sino también los medios por los cuales estos fueron creados.

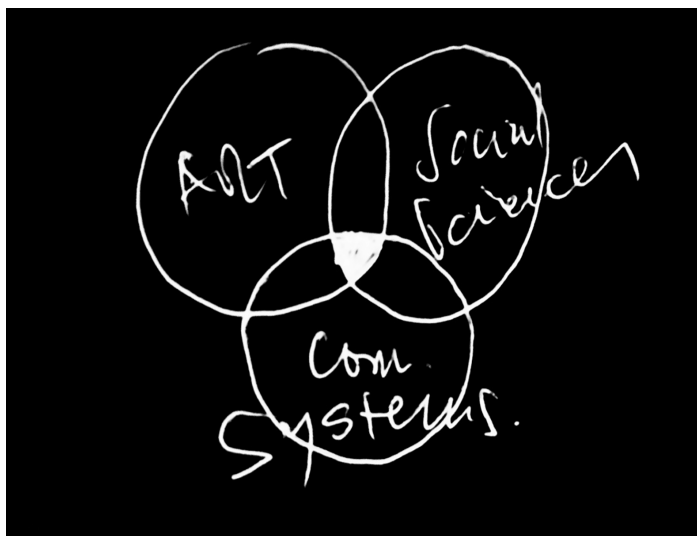

Figura 1. Muntadas, *Art-Social Sciences-Communication Systems*, 2016.
Imagen cortesía del artista.

2. ¿Por qué preservar el trabajo artístico de Antoni Muntadas?

Antes de proseguir con la descripción analítica de ARXIU/AM, sus actividades y sus funciones, puede ser útil hacer una breve introducción a la trayectoria de

³ Información disponible en línea, en la página «¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?» del sitio web de la UNESCO. Obtenido de: <https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003> [Consulta: 26 de enero de 2022].

⁴ Santa Olalla, P. (2021). *Conceptualismos en el espacio sud-atlántico: Redes de relaciones entre España y Latinoamérica, 1972-1982* (Tesis doctoral). Universitat de Barcelona, Barcelona, 38.

⁵ La «inmaterialidad» de la información digitalizada ha sido ampliamente discutida. Véase, por ejemplo, Parikka, J. (2021). *Una geología de los medios*. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 56-57. También Snircek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Cambridge y Malden: Polity Press, 28. Por otra parte, la propia UNESCO define el «patrimonio digital» con parámetros claramente distintos al «inmaterial». Obtenido de: <https://es.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage> [Consulta: 26 de enero de 2022].

Muntadas. Lo cual no es una tarea fácil, en primer lugar, por la gran extensión espacio-temporal en la que se desarrolla, a lo largo de cinco décadas y a lo ancho del globo; y, en segundo lugar, por la diversidad de modos de aproximación a múltiples temas. Tal vez el modo más directo de presentar esa trayectoria sea el que emplea el propio artista, cuando dibuja un diagrama de Venn en el que enmarca, superponiéndolas, las esferas del arte, las ciencias sociales y los sistemas de comunicación. Muntadas sitúa el núcleo de su práctica en el encuentro entre esos tres círculos, territorio *in between* que explora mediante distintas técnicas y formatos, entre las que se encuentran la fotografía, el vídeo, los procedimientos gráficos y de reproducción técnica de imágenes y textos, las publicaciones o las instalaciones multimedia y en internet.

Pero no hay un camino único para acercarse al trabajo de Muntadas⁶. Otro modo de acceder a su núcleo conceptual puede ser a través de la serie de «constelaciones» que se emplearon para organizar muchos de los proyectos del artista en el marco de la exposición *Entre/Between*, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) en el año 2011⁷. Los títulos de esos criterios de asociación son significativos. «Microespacios» recoge las exploraciones de Muntadas sobre la percepción y la subjetividad humanas, sobre todo a partir de las experiencias subsensoriales, actividades y acciones conceptuales iniciadas en los primeros años setenta, y que pueden muy bien enmarcarse bajo el lema «Arte = Vida». «Paisaje de los media» hace referencia al concepto que el artista emplea desde finales de los setenta para definir el ámbito comunicacional en su desarrollo hasta la actualidad, exigiendo a los espectadores y las espectadoras una «subjetividad crítica»⁸. «Esferas de poder» se dedica al análisis del circuito de comunicaciones políticas, en trabajos e instalaciones como *Words: The Press Conference Room*, con sus diferentes versiones *site specific* realizadas entre 1991 y 2004. Con «Territorios de lo público» el artista se acerca a la arquitectura y el urbanismo, ensanchando el entendimiento del espacio público con nociones comunicacionales y culturales que ayudan a entender las metrópolis contemporáneas, por ejemplo, en las diferentes versiones de *Ciudad Museo* (1991-2007) en distintos puntos de Europa y América Latina. «Espacios de espectáculo» incluye la larga serie *Stadium* (1989-2011), junto a otros proyectos que analizan los procesos de vigilancia y control dados a través de la cultura masificada. «Ámbitos de la traducción» contiene una larga serie de proyectos iniciada en 1995, y que continúa abierta en la actualidad, con más de 70 propuestas bajo el epígrafe *On Translation*. Otro medio de control social es «La construcción del miedo», que Muntadas localiza en el paisaje mediático a través de aspectos como la difusión de elementos arquitectónicos y gráficos –*Cercas* (2008) o *Fear, Panic, Terror* (2010)– o las múltiples declinaciones que el miedo tiene en distintos territorios –*On Translation: Fear/Miedo* (2005) y *On Translation: Miedo/Jauf* (2007)–. «El archivo» es quizás la categoría más metodológica, pues aúna una serie de propuestas sobre temas diversos que, gracias a mecanismos de acumulación de productos audiovisuales –anuncios políticos de las

⁶ ARXIU/AM ofrece en línea varios currículos del artista, tanto narrados como a partir de las entradas en la base de datos de la asociación. Obtenido de: <http://arxiuumuntadas.org/database/cv> [Consulta: 26 de enero de 2022].

⁷ Augaitis, D. (Coord.) (2011). *Muntadas. Entre / Between*. Madrid: MNCARS. Catálogo de exposición.

⁸ Muntadas, A. (1984). Pro/Anti TV: A Crossover. Some Unedited Notes. En E. Bonet (Ed.). *Video Writings by Artists (1970–1990)* (pp. 222-226). Barcelona: Loop Festival y Mouse Publishing.

campañas electorales estadounidenses en la serie abierta *Political Advertisement I-X* (1984-2020), junto a Marshal Reese—o de casos de censura—la instalación *The File Room* (1994), con el uso pionero de una base de datos interactiva en internet—, proponen perspectivas críticas sobre el presente. Finalmente, la categoría «Sistemas del arte», con proyectos como *Between The Frames* (1983-1993), da cuenta del funcionamiento, oculto e insuficientemente discutido, de los entramados que configuran las artes y la cultura.

Como puede observarse, son muchos los frentes abiertos por el artista. Tanto el denso tejido de esos criterios de asociación como la tríada arte-ciencias sociales-sistemas de comunicación —así como otros intentos diversos de organizar la trayectoria y la producción del artista previos al registro oficial de la asociación-archivo⁹—, dan cuenta de la complejidad de la trayectoria de Muntadas, y por consiguiente de la utilidad y el valor de conservar el patrimonio material e inmaterial que ha generado¹⁰. ARXIU/AM se propone poner en relieve las particularidades de este artista, para lo cual no resulta suficiente archivar los productos de su actividad como objetos más o menos inertes, que se acumulan a la espera de una activación futura. Por lo contrario, esta asociación-archivo quiere mantener la potencia del modo particular de trabajo que el artista viene desarrollando a lo largo de los años. Se trata de una metodología propia, útil para la producción artística y cultural, en la que destacan tres elementos sustentantes: el proyecto, la investigación y la configuración de equipos. Y en ARXIU/AM se considera que esos modos de hacer pueden servir también para ampliar las capacidades de un archivo que se pretende vivo e investigador.

⁹ En el campo de la historiografía, destaca el seguimiento realizado por Eugeni Bonet a lo largo de las décadas. Véase, entre otros textos, Bonet, E. (1996). *Muntadas: Seguiment del projecte* (v 1.0). En A. Mercader (Coord.). *Des/Aparicions* (pp. 9-32). Barcelona: Centre d'Art Santa Mònica. Catálogo de exposición. También Bonet, E (2002). *Background/Foreground*. Un proyecto por la obra de Muntadas. En R. Alonso (Coord.). *Muntadas: Con/textos. Una antología crítica* (pp. 13-49). Buenos Aires: Simurg y Cátedra La Ferla (UBA). También Bonet, E (2009). *Muntadas: Seguimiento del proyecto* (v 2.0). En P. Varas (Coord.). *Muntadas en Latinoamérica* (pp. 21-37). Manizales: Centro Editorial Universidad de Caldas. En un terreno en el que se entremezclan archivística y nuevos medios digitales, en 1999 se editó el DVD-ROM *Media Architecture Installations*, interactivo gracias a vínculos con internet. El proyecto fue coordinado por Anne-Marie Duguet desde el Centre de Recherches d'Esthétique du Cinéma et des Arts Audiovisuels de l'Université de Paris I, y publicado por el Centro Georges Pompidou. Ordenaba las instalaciones de Muntadas a través de una interfaz pensada por un equipo coordinado por el propio artista. Esa interfaz tenía varios niveles: el verde (aeropuerto) atendía a los proyectos en relación a su distribución geográfica y movimiento; el amarillo (biblioteca) se servía de siete *keywords* para clasificar el contenido —arquetipo, contexto, archivos, medios, proyecto, in/visible, edición—; el rojo (auditorio) mostraba el proceso de concepción y trabajo de las instalaciones; y el azul (observatorio) permitía al público-usuario ampliar las informaciones con enlaces externos a sitios web sobre diez temas —comunicación, ocio, consumo, tecnología, transporte, medios de comunicación, religión, idioma, economía, geografía—.

¹⁰ Un patrimonio que ha generado, y continúa generando; en este texto se considera a ARXIU/AM como un archivo vivo en tanto que no trabaja con un corpus documental cerrado, sino abierto, constantemente ampliado por los nuevos proyectos de un artista en plena actividad como es Muntadas.

Figura 2. Muntadas, *Projecte / Proyecto / Project*, 2007. Fotografía de Román Lores Riesgo y Joaquín Cortés. Imagen cortesía del artista

3. La metodología del proyecto, del arte al archivo

Muntadas introduce su aproximación particular a la metodología del proyecto con una serie de preguntas básicas: «¿Quién?», «¿Qué?», «¿Por qué?», «¿Cómo?», «¿Cuándo?», «¿Dónde?», «¿Para quién?», «¿Cuánto cuesta?». Son cuestiones centrales, que incluso se han destacado en la forma de una edición gráfica en *Projecte / Proyecto / Project* (2007). Pero, además de su producción en el campo del arte, Muntadas ha impartido docencia en múltiples centros de estudios y universidades¹¹. Uno de sus talleres más difundidos es precisamente el de metodología del proyecto, para el cual se ha editado en italiano y español un pequeño manual que recoge y describe esa aproximación particular. Allí se define «proyecto» de la siguiente manera:

«Proyecto» deriva etimológicamente del latín *projēctus*, cuya raíz *pro*, hacia adelante, y cuya desinencia *jacēre*, lanzar, vienen a indicar «lo que se pretende crear en el devenir». Es un conjunto de fases y momentos, de esbozos y planificaciones que se desarrollan partiendo de una idea que se encuentra en la base de la realización de la obra. El proyecto enuncia un recorrido aún por hacer; la experiencia de su realización revelará, en su pasaje final, aquello que se ha utilizado como método, es decir, las propiedades de cada proyecto en sus *modus operandi*¹².

ARXIU/AM hace suya esta definición y, como archivo en acción, se propone llevar a cabo sus distintas funciones y actividades como si fueran proyectos, con sus fa-

¹¹ Muntadas ha impartido docencia, por ejemplo, en el MIT o la IUAV de Venecia. ARXIU/AM también ofrece en línea un currículo académico del artista. Obtenido de: <http://arxiuumuntadas.org/database/cv> [Consulta: 26 de enero de 2022].

¹² Muntadas, A. (2019). *Reflexiones sobre la metodología del proyecto*. Barcelona: Ediciones La Escocesa, 6.

ses determinadas, desde una atención estrecha al contexto y a los agentes implicados, y pensando críticamente las posibilidades de realización, sean formales, económicas o de cualquier otro tipo.

Uno de los puntos clave de un proyecto es que debe estar centrado en una investigación significativa. Para Muntadas, la investigación comienza siempre con una intuición, que la curiosidad ayuda a desarrollar, haciendo avanzar a la propuesta desde lo personal hacia lo general. El artista destaca el uso de bibliografías y referencias, para demarcar aquello que se está investigando y reconocer tanto las formas propias de entender el asunto como las públicas y colectivas:

En efecto, los valores personales y absolutos de las cosas tienen a veces que encontrar significados y sentidos más amplios pertenecientes a una colectividad. El periodo de investigación incluye la consulta de espacios y materiales tradicionales, como las bibliotecas y los libros, y puede ser posteriormente enriquecido utilizando otras fuentes como las bibliotecas virtuales. Considero fundamental visitar una biblioteca física antes de acceder a internet, ya que los dos modelos, el bibliográfico y el telemático, imponen velocidades de lectura diferentes¹³.

Si un archivo contemporáneo como ARXIU/AM quiere seguir estos postulados de Muntadas, según los cuales la investigación es una fase necesaria que antecede a la formalización final del proyecto, no puede limitarse a ordenar *analógicamente* los materiales alrededor de la trayectoria del artista, y a esperar a que sean consultados e investigados. Por el contrario, ARXIU/AM quiere ser un agente participante en la investigación, proponiendo líneas de pensamiento, actividades, proyectos de interés y nuevos abordajes *sobre* y *desde* el denso tejido metodológico y conceptual de la trayectoria de Muntadas. Asimismo, se interesa por los varios tiempos, por esas «velocidades de lectura diferentes» que destaca el propio artista, y que son inherentes a una *digitalización crítica*: actualizada a los nuevos medios y canales informatizados, pero atenta a la conservación del material archivístico y librario como una fuente de información, quizás más lenta pero segura.

En esta pretensión de ser un archivo que investiga, ARXIU/AM se acerca a la noción de «archivo activo», propuesta por el artista-archivista húngaro György Galántai a finales de los años setenta, y que ha desarrollado a lo largo de las décadas desde el Artpool Art Research Center. Para Galántai,

El «*archivo activo*» es una institución viva que puede interpretarse como una obra de arte orgánica y abierta o un tipo de práctica artística activista. Su campo de actuación es el mundo entero; trabaja con un objetivo y una dirección exactos detectando sensiblemente los cambios y ajustándose en consecuencia. (...) Con el paso del tiempo, los documentos acumulados en el «*archivo activo*» se convierten en temas de investigación histórica del arte. La interrelación de las metodologías de investigación histórica y de arte mejora la capacidad, de una manera nunca antes experimentada, de percibir los problemas y de aventurarse en nuevos métodos de investigación antes desconocidos¹⁴.

¹³ Muntadas, A. (2019) op. cit., 17.

¹⁴ Galántai, G. (1979). Active Archive. (Bea Hock, trad.) Obtenido de: https://artpool.hu/archives_active.html [Consulta: 26 de enero de 2022]. Traducido del inglés por el autor. Énfasis en el original.

ARXIU/AM se reconoce en el trasvase entre distintas modalidades de investigación –artística, histórica, historiográfica, documental, etcétera–, que en un «archivo activo» se acompañan para reajustar constantemente las preguntas y los modos de hacer. La potencia del archivo deja de estar latente, y pasa a movilizarse desde su interior, sin despreciar por ello las aperturas institucionales y documentales a la investigación externa.

La metodología del proyecto de Muntadas está atravesada por un tercer elemento, del cual ARXIU/AM también se apropia para su funcionamiento: la configuración de equipos. Aunque en la práctica del artista la indagación parte de un impulso y una curiosidad personales, en seguida se organiza a través de equipos de trabajo, en los cuales participan agentes con conocimientos de distintos ámbitos disciplinarios, desde la investigación científica y académica a la traducción, pasando por el conocimiento técnico para el diseño o el montaje, entre otros. El trabajo en equipo aporta extensión y profundidad a las pesquisas, así como un necesario contraste de informaciones y, en general, un proceso de validación y ampliación de los temas, modos de hacer y formalizaciones muy difícil de alcanzar en la actividad solitaria de una única persona. En los equipos, Muntadas encuentra circuitos de retroalimentación saludables:

Paralelamente al trabajo de investigación sistemática en la biblioteca y en internet, es crucial tener alguien con quien mantener un diálogo constante y con quien poder hacer sesiones de *brainstorming* para enriquecer la calidad de las informaciones y así llevar a cabo una verificación del proyecto.¹⁵

Por tanto, la configuración de equipos es un procedimiento superpuesto a la fase de investigación, a la cual enriquece; pero también se alarga en el tiempo, alcanzando a los momentos de formalización de cada proyecto, siempre buscando la complicidad y el compromiso de las partes implicadas, y no un uso instrumental de las mismas:

La creación de un equipo significa buscar la aportación de elementos específicos al proyecto a través de personas competentes a las que interesa directamente el trabajo y cuya tarea es esencial en el interior de la estructura metodológica. El grupo de trabajo tiene que ser orgánico, y es preciso que sus miembros quieran operar conjuntamente como cómplices de una problemática común. De otra forma, se volvería únicamente un instrumento mecánico de trabajo.¹⁶

En este sentido, cada uno de los proyectos iniciados por ARXIU/AM cuenta con un equipo de «personas competentes», «cómplices» en abordar un asunto o «problemática» concretos, y que trabajan en conjunto, de manera horizontal y acordada entre las partes, para pensar el modo de abordar la investigación, sus tiempos y las metodologías empleadas, así como la forma de hacer públicos los resultados.

¹⁵ Muntadas, A. (2019) op. cit., 18.

¹⁶ Ibid., 20.

4. Los proyectos de ARXIU/AM, su base de datos y otras actividades

En la actualidad, ARXIU/AM se activa en distintos proyectos¹⁷, adaptándose a los ritmos propios de esos procesos de trabajo, así como a las condiciones personales y materiales de cada momento. Uno de ellos es «Archivo de archivos», una propuesta del propio Muntadas que busca la interrelación entre el archivo independiente, situado en Barcelona, y otras instituciones internacionales de relevancia que albergan materiales únicos de la producción del artista. «Archivo de archivos» cuenta con un equipo de asesoría y de trabajo compuesto por Ainhoa González Graupera (historiadora del arte, profesora e investigadora en humanidades y estudios de museos), Maitte Muñoz (comisaria independiente especializada en archivos y publicaciones de artista), Andrea Nacach (artista, coordinadora de ARXIU/AM) y Pablo Santa Olalla (colaborador habitual de ARXIU/AM). Respecto a su finalidad, este proyecto busca, por un lado, facilitar la investigación y el acceso a materiales poco conocidos *de y sobre* Muntadas; y, por otra parte, mantener esos materiales en su lugar de origen, respetando su contextualidad y centralizando únicamente su localización para facilitar el acceso¹⁸.

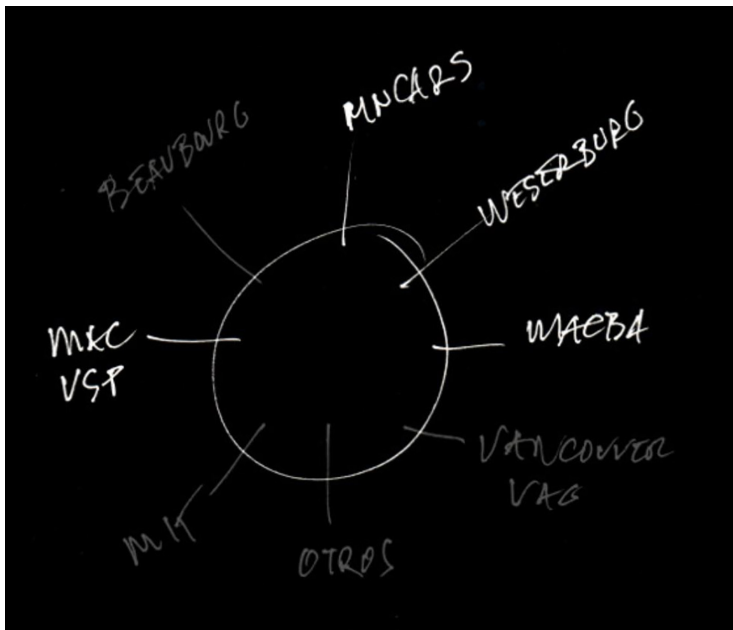

Figura 3. Diagrama realizado por Muntadas que muestra la selección inicial de instituciones con las que ARXIU/AM empezó a trabajar el proyecto «Archivo de Archivos». Los centros destacados en blanco son aquellos que han establecido acuerdos directos con ARXIU/AM, hasta el momento. Imagen cortesía de ARXIU/AM

¹⁷ Estos proyectos pueden revisarse en el sitio web de ARXIU/AM. Obtenido de: <http://arxiumentadas.org> [Consulta: 26 de enero de 2022].

¹⁸ Desde la página de este proyecto en el sitio web de ARXIU/AM puede accederse a una primera aplicación web, un *hub*, con los listados de los materiales sobre el artista en cuatro instituciones: MACBA (Barcelona), MNCARS (Madrid), MAC USP (São Paulo) y el Zentrum für Künstlerpublikationen (Bremen). Obtenido de: <https://arxiumentadas.org/portfolio/archivo-de-archivos/> [Consulta: 26 de enero de 2022].

Otro de los proyectos activos es «Xarxa» –«red», en catalán–. Se trata de una propuesta de Antoni Mercader (historiador del arte de los *media*, comisario, productor audiovisual, presidente de ARXIU/AM) que explora los posibles modos de visualizar y conservar el amplísimo entramado relacional conformado por Muntadas a lo largo de su trayectoria. El interés de este proyecto reside en el entendimiento de que la relacionalidad es un aspecto central en la metodología particular del artista. Se buscan maneras de archivar y hacer accesible ese patrimonio inmaterial para facilitar nuevas investigaciones a futuro. Por tanto, «Xarxa» no solo explora nuevas perspectivas sobre los materiales conservados en el archivo, sino también abre discusiones sobre las propias condiciones archivísticas: los ítems que son archivables o no archivables, y los modos de conservación de aquel patrimonio que se encuentra más allá de la mera fisicidad de los objetos. Este proyecto se activó con un equipo de trabajo conformado por Victoria Sacco Piffer (historiadora del arte, investigadora y comisaria independiente) y Verónica Moll (comunicadora y gestora de arte y cultura).

Recientemente se ha puesto en marcha, de manera todavía muy inicial, el proyecto «Espais» –«espacios», en catalán–, cuya finalidad es conservar, en la medida de lo posible, y gracias a documentos, testimonios u otros materiales seleccionados, aquellos lugares que son y han sido relevantes para el trabajo de Muntadas. En un momento cultural en el que se impone el trabajo deslocalizado y *post-studio*¹⁹, los espacios en los que el artista viene trabajando no son tanto el clásico estudio donde se producían las obras, como lugares de investigación, documentación y conectividad. Propuesto por Andrea Nacach, y con el acompañamiento de Pablo Santa Olalla, «Espais» está en un estado todavía seminal, a la búsqueda de un equipo de trabajo adecuado y unos modos óptimos de llevarse a cabo.

¹⁹ Carl André acuña la expresión '*post-studio*' a finales de los años sesenta para hacer referencia a la poca necesidad que tenía de este espacio tradicional de creación. El concepto fue pronto apropiado por colegas artistas, como John Baldessari, quien incluso llegó a impartir una asignatura con ese título en CalArts durante los años setenta. Véase Baldessari, J., Knight, C. (2012). *The Early Years: An Interview with John Baldessari*. En P. Pardo y R. Dean. *John Baldessari. Catalogue Raisonné. Volume One: 1956-1974* (pp. 353-365). New Haven y Londres: Yale University Press. Desde entonces, el concepto ha ampliado su significación, empujado por, entre otros, el avance del sistema-arte globalizado y los procesos neoliberales de flexibilización y externalización del trabajo. Sin embargo, el núcleo de sentido original, que insistía en los aspectos móviles, desjerarquizados y desmaterializados de la producción artística de carácter conceptual, pueden considerarse como todavía latentes en los usos contemporáneos del término.

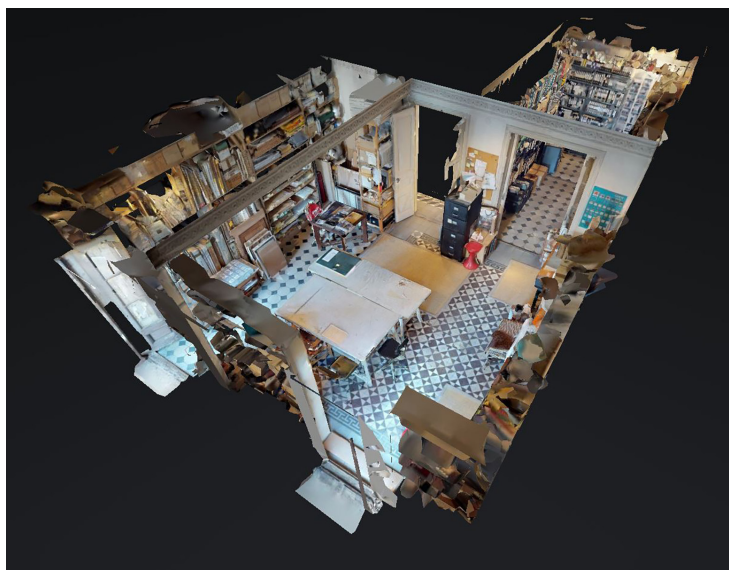

Figura 4. Escaneado en 3D del espacio histórico de trabajo de Muntadas en el Carrer Comerç de Barcelona, en el que produjo y guardó proyectos entre los años sesenta y 2019. Imagen cortesía de ARXIU/AM

El fomento del pensamiento crítico y la transferencia de conocimiento a partir de la trayectoria de Muntadas; la metodología del proyecto; la investigación como núcleo de la práctica; la creación de equipos de trabajo; la revisión crítica y autocrítica sobre lo que supone ser un archivo activo; la preocupación tanto por el patrimonio material como por el inmaterial... Todos estos aspectos han confluído también en la configuración de la base de datos de ARXIU/AM²⁰. Este es un proyecto especial dentro de la estructura de la institución, ya que pretende ordenar y facilitar el acceso a todos los materiales que conforman el núcleo de información del archivo. La base de datos toma, por tanto, un carácter troncal, como sustento documental, como herramienta de investigación, y como *hub* en línea que permite a ARXIU/AM difundir su trabajo archivístico en tiempo real.

Una trayectoria como la de Muntadas, con un carácter internacional fuertemente marcado, demanda un acceso global a la información. Hay interés en su trabajo en múltiples contextos y localizaciones a lo ancho del mundo, y si ARXIU/AM pretendía ser un agente relevante en el fomento de la investigación alrededor de la producción de este artista, no podía sino implementar una base de datos que fuese públicamente accesible a través de internet. La tecnología digital permite la actualización y el reajuste constantes, tanto de las informaciones acumuladas como de las estructuras que las sustentan. Asimismo, la base de datos de ARXIU/AM es relacional; esto es, está pensada para cruzar datos entre múltiples tipos de contenido, creando un entramado entre los proyectos, las publicaciones, las exposiciones –y otros eventos artísticos y educativos–, las instituciones, los agentes implicados, y una serie de materiales audiovisuales que apoyan al conjunto.

²⁰ Esta base de datos puede revisarse en el sitio web de ARXIU/AM. Obtenido de: <http://arxiumentadas.org/database> [Consulta: 26 de enero de 2022].

Dada la particularidad de las propuestas del artista, se decidió crear una base de datos desde cero, en un largo diálogo entre las necesidades de ARXIU/AM y las posibilidades técnicas de un Content Manager System (CMS) como es Drupal, de licencia libre y código abierto²¹. Para desarrollar esta estructura fue creado un equipo transdisciplinar, compuesto por Gerald Kogler (informático, profesor y diseñador interactivo), Andrea Nacach, Lola Carrasco (arquitecta y técnica de archivos de arte contemporáneo) y Pablo Santa Olalla²². Este equipo realizó una investigación sobre los modos más apropiados de organizar la información, atendiendo a casos de archivos similares, pero también a los aspectos concretos del trabajo de Muntadas, que en muchos casos se encuentra en estados de hibridez que rehúyen a categorías cerradas o predefinidas. Por tanto, se pensó la estructura más adecuada, en base a los tipos de contenido anteriormente mencionados –los principales son proyectos, publicaciones y exposiciones– y, en diversas fases de diseño, implementación, importación de datos, revisión y correcciones, se ha conseguido hacer pública la base de datos en su forma actual. Aunque continúa siendo desarrollada, y la inclusión y revisión de informaciones puede ser una tarea que no tenga fin, la base de datos es ya una herramienta útil para la investigación, públicamente accesible.

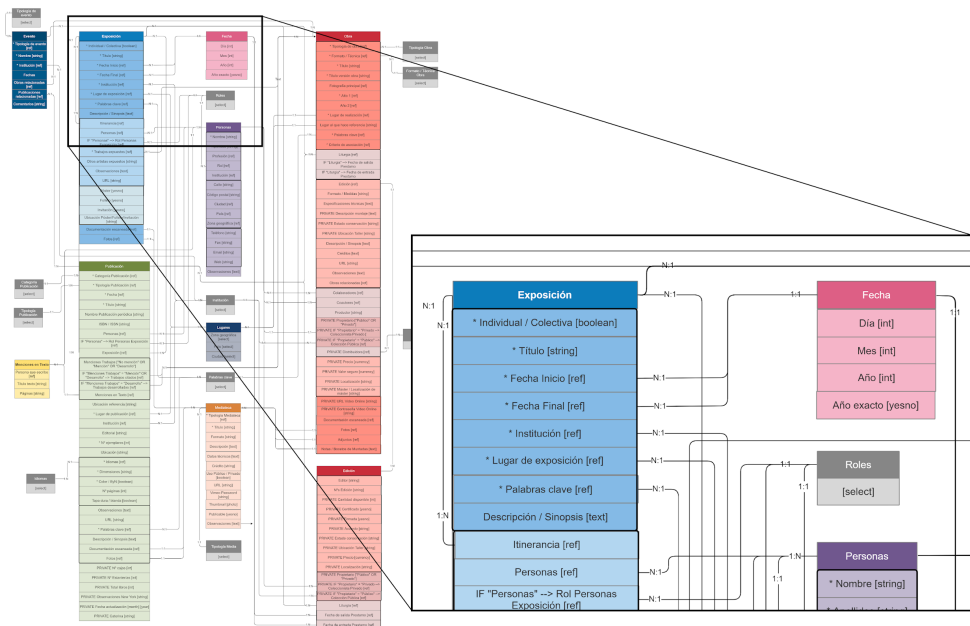

Figura 5. Diagrama UML que muestra la estructuración inicial de las conexiones internas de la base de datos de ARXIU/AM; primera versión de 2017. Imagen cortesía de ARXIU/AM

²¹ Tal y como puede consultarse en la página «Licensing» del sitio web de Drupal, este CMS se distribuye bajo la GNU General Public License. Obtenido de: <https://www.drupal.org/about/licensing> [Consulta: 26 de enero de 2022].

²² Asimismo, numerosas personas han colaborado en la mejora de la base de datos mediante el uso habitual y la introducción de datos, entre otras, colaboradores/as habituales y estudiantes en prácticas como Teresa Mulet, Coralí Mercader, Ericka Mitchell Macías León, Wireliz Dayan Soto González, Verónica Andrea Moll León, Javiera Luisina Cádiz Bedini, Naomi Luciano, Filipa da Rocha Nunes, Despoina Galaktopoulou, Sergio Rodríguez Beltrán, Tommaso Nabuzzi, María Laura Ríos y Sonia Camarasa.

Hace hoy 24 años, Lev Manovich escribió uno de los textos fundamentales para entender la importancia de las bases de datos en el arte y la cultura contemporáneas. En «Database as Symbolic Form», Manovich contraponía la linealidad de las narrativas frente a la multiplicidad de trayectorias que pueden derivarse de una estructuración de la información propia de las bases de datos, en su forma digital. Proponía que las bases de datos son una forma de «hipernarrativa», y las narraciones, especialmente las interactivas, pueden ser entendidas como «la suma de múltiples trayectorias a través de una base de datos». La consecuencia, entonces, se hace evidente: «la narrativa lineal tradicional puede verse como un caso particular de una hipernarrativa»²³.

La base de datos de ARXIU/AM es una plataforma en la que se conectan informaciones de proveniencias diversas. Aunque parte de un compendio documental organizado en torno a la trayectoria de Muntadas, no se dedica solamente a una única narración lineal que describiría el trabajo de este artista. Al contrario, busca multiplicar las posibilidades discursivas, desde una voluntad de abrazar aquella «hipernarratividad» propuesta por Manovich. Pero, además, al hacer pública esta herramienta, ARXIU/AM ofrece su núcleo de informaciones para dar la posibilidad de investigar no solo sobre Muntadas y sus relaciones profesionales, artísticas, metodológicas y temáticas, sino también sobre las aperturas que conectan esos elementos con otros ámbitos de interés. La base de datos de ARXIU/AM posee, en potencia, múltiples relatos y discursos aún por trazar. Y al hacerse pública, no busca sino el contacto con aquellos y aquellas agentes que sientan curiosidad y se interesen por profundizar en las diversas perspectivas que atraviesan el trabajo de Muntadas, pero que van más allá de él.

Finalmente, igual que la actividad profesional de Muntadas no solo está centrada en la producción de proyectos artísticos, sino también en la docencia y otros aspectos que fomentan la transferencia de conocimiento crítico, ARXIU/AM no se dedica únicamente a proyectos archivísticos como los anteriormente mencionados. También se ensaya como archivo activo mediante la apertura de otros procesos, como el contacto con centros universitarios para la formación de profesionales en el campo de la cultura, la organización de actividades como talleres y residencias artísticas, o la difusión de un boletín sobre documentos y actividades de la institución. Estas activaciones se producen en simultáneo a la tarea (auto)crítica de archivo, que no deja de funcionar como un bajo continuo. Sin embargo, el hecho de proponer talleres, o de abrirse a los y las artistas mediante estancias de trabajo e investigación, sitúa a ARXIU/AM como una entidad en constante evolución, que reelabora sus fronteras funcionales.

En el registro oficial de la asociación se indica que, para conseguir sus finalidades, ARXIU/AM realizará las siguientes acciones:

- a) Iniciar un centro de estudios informativo y documental sobre el trabajo y los proyectos Muntadas con espacio de trabajo para la investigación sobre el arte, la historia y las ciencias sociales, la antropología, la arquitectura y la ciencia en general.
- b) Organizar presentaciones, seminarios, simposios, exposiciones, proyectos, congresos, etc.

²³ Manovich, L. (1998). Database as Symbolic Form, 9-10. Obtenido de: <http://manovich.net/index.php/projects/database-as-a-symbolic-form> [Consulta: 26 de enero de 2022].

c) Editar todo tipo de publicaciones²⁴.

Ese «centro de estudios informativo y documental» está conformado por un pequeño espacio de consulta presencial, en el que pueden revisarse los materiales físicos conservados en el archivo. A este centro de información se puede acceder únicamente bajo petición, aunque ahora el acceso público a la base de datos a través de internet facilita la consulta previa desde cualquier lugar. La organización de eventos que se destaca en el punto b) de la cita anterior también está activa. ARXIU/AM ha organizado en los últimos años el taller de propuestas para el espacio público «L'Hospitalet: aprender del contexto, imaginar posibilidades» (2020); también una estancia artística, «Base en tránsito», cuya primera artista en residencia durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022 es Marla Jacarilla. Asimismo, ARXIU/AM prepara trimestralmente un boletín de documentos y actividades, que es un primer paso hacia el trabajo editorial sugerido en el punto c); aunque cabe también destacar que el archivo ya ha aportado aspectos documentales y de investigación en algunas exposiciones, catálogos y publicaciones alrededor del trabajo de Muntadas²⁵.

5. Conclusiones

Además de la vida activa de ARXIU/AM, como entidad que propone e investiga y no solo cuida de documentos, quizás el aspecto más relevante sea su sugerencia de un constante cuestionamiento sobre la propia noción de archivo. Nos encontramos en un momento en el que la datificación de la vida se hace omnipresente. Ya no confiamos en la institución-archivo como un contenedor neutral que ordena datos empíricos, que pueden recuperarse para aislar cualquier verdad, parcial ni mucho menos universal. Sabemos, gracias a autoras como Cathy O'Neil²⁶, que cualquier ordenación de datos supone ciertos sesgos, que debemos identificar si no queremos caer en usos injustos. Reconocemos que estamos inmersos e inmersas en un capitalismo «de plataformas»²⁷ o «arcóntico»²⁸, dominado por la tecnocracia neoliberal, y en el que no solo la información sino también los comportamientos son transformados en bienes comercializables. Esas plataformas, aunque se presentan como lugares neutrales para la interacción, están diseñadas por intereses privados que escapan a cualquier regulación, pues evolucionan más rápido que los órganos de supervisión tradicionales, como los gobiernos u otros agentes sociales.

²⁴ Información disponible en línea, en la «Guía de entidades» de la Generalitat de Catalunya. Obtenido de http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/index.html?idEntitat=79012# [Consulta: 26 de enero de 2022].

²⁵ El boletín sobre documentos y actividades puede recibirse por email –tras apuntarse en el formulario en línea– o bien consultarse en el apartado «Documentos y actividades» del sitio web de ARXIU/AM. Obtenido de https://arxiuumuntadas.org/documentos_actividades [Consulta: 26 de enero de 2022]. Asimismo, la asociación-archivo ha colaborado en proyectos diversos, como en la investigación para la edición de la carpeta de serigrafías «Projectes / Propostes. Projectos / Propuestas. Projects / Proposals» (1971-2017), o en los catálogos para las exposiciones *Muntadas. Asian Protocols* en el Three Shadows Photography Art Centre de Beijing (2018) y *Edicions II* en la galería Joan Prats de Barcelona (2018), entre otros.

²⁶ O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Nueva York: Crown.

²⁷ Srnicek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Cambridge y Malden: Polity Press.

²⁸ Tello, A. M. (2018). *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Adrogué: Ediciones La Cebra.

El caso de estudio de este texto se plantea desde un lugar en las antípodas: el reconocimiento de la parcialidad del dispositivo-archivo. En la actividad de esta asociación-archivo, el proceso de creación de sentidos no se pretende único; por lo contrario, los ítems materiales e inmateriales se disponen de manera relacional, para potenciarse los unos a los otros. Los datos no se almacenan para ordenar un único relato, y los materiales librarios no se tornan patrimonio inmóvil bajo capas de polvo, a la espera de ser rescatados. Por lo contrario, las cosas y las informaciones, pero también los proyectos y las actividades que se ofrecen, quieren abrirse a múltiples lecturas, a (re)elaboraciones y apropiaciones. Al hacer un uso consciente de aquella «hipernarratividad» planteada por Manovich, ARXIU/AM encuentra vida en su incompletitud –archiva materiales *de* y *sobre* un artista en plena actividad, por lo que crece día a día– y arte en su inquietud –se activa, cuestionando sus fronteras institucionales –.

La falta de completitud y de quietud no es entendida como un defecto, sino como una característica particular. La especificidad de ARXIU/AM reside en cultivar ese estado de fluidez continua que, aunque exige una constante atención y un trabajo dedicado, al mismo tiempo ofrece cierta libertad para pensar(se) y actuar más allá de sus propios límites, como asociación, como archivo, como agente cultural. Cabe la experimentación, el ensayo y el error, y se abren espacios para volver a definir aquello que parecía ya fijado. El trabajo realizado, y sobre todo el que está por realizar, permiten hablar de ARXIU/AM como un caso relevante que, partiendo del campo del arte, se adentra en cuestiones determinadas de interés general –patrimonio, medios de comunicación, globalización y transferencia de conocimiento, etcétera–. Como propone Muntadas, hay que investigar sin descanso, como única vía para mantener y mejorar una cultura contemporánea crítica, consciente y contextualizada.

Este texto no es sino una narración lineal, que intenta describir las principales líneas de actuación de ARXIU/AM. Pero se sabe inmerso en la multiplicidad de relatos posibles. Algunos aspectos han quedado por desgranar, y los mostrados seguramente puedan enfocarse desde otras perspectivas, sea por la aplicación de marcos de análisis diferentes, o por la propia condición procesual de ARXIU/AM, que lo convierte en un terreno cambiante. ¿Qué informaciones ofrece este archivo? ¿Qué planes a medio o largo plazo tiene? ¿Cuáles son sus puntos ciegos? ¿Cuánto tiene de repositorio institucional y cuánto de proyecto artístico? Esta oportunidad ha permitido introducir en el marco académico de la historia del arte el caso de estudio de este ente vivo y que investiga. Pero los recursos que facilita quieren abrirse a otras actitudes críticas, al escepticismo, a la (re)contextualización y, sobre todo, a la curiosidad investigativa de aquellos y aquellas agentes que, con interés y compromiso, se animen a acercarse.

6. Conflicto de intereses

Ninguno

7. Bibliografía

- Augaitis, D. (Coord.) (2011). *Muntadas. Entre / Between*. Madrid: MNCARS. Catálogo de exposición.
- Baldessari, J., Knight, C. (2012). The Early Years: An Interview with John Baldessari. En P. Pardo y R. Dean. *John Baldessari. Catalogue Raisonné. Volume One: 1956-1974* (pp. 353-365). New Haven y Londres: Yale University Press.
- Bonet, E. (1996). Muntadas: Seguiment del projecte (v 1.0). En A. Mercader (Coord.). *Des/Aparicions* (pp. 9-32). Barcelona: Centre d'Art Santa Mònica. Catálogo de exposición.
- Bonet, E. (2002). Background/Foreground. Un proyecto por la obra de Muntadas. En R. Alonso (Coord.). *Muntadas: Con/textos. Una antología crítica* (pp. 13-49). Buenos Aires: Simurg y Cátedra La Ferla (UBA).
- Bonet, E. (2009). Muntadas: Seguimiento del proyecto (v 2.0). En P. Varas (Coord.). *Muntadas en Latinoamérica* (pp. 21-37). Manizales: Centro Editorial Universidad de Caldas.
- Galántai, G. (1979). Active Archive. (Bea Hock, trad.). Obtenido de https://artpool.hu/archives_active.html [Consulta: 26 de enero de 2022].
- Manovich, L. (1998). Database as Symbolic Form, 9-10. Obtenido de <http://manovich.net/index.php/projects/database-as-a-symbolic-form> [Consulta: 26 de enero de 2022].
- Muntadas, A. (1984). Pro/Anti TV: A Crossover. Some Unedited Notes. En E. Bonet (Ed.). *Video Writings by Artists (1970-1990)* (pp. 222-226). Barcelona: Loop Festival y Mouse Publishing.
- Muntadas, A. (2019). *Reflexiones sobre la metodología del proyecto*. Barcelona: Ediciones La Escocesa.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Nueva York: Crown.
- Parikka, J. (2021). *Una geología de los medios*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Santa Olalla, P. (2021). *Conceptualismos en el espacio sud-atlántico: Redes de relaciones entre España y Latinoamérica, 1972-1982* (Tesis doctoral). Universitat de Barcelona, Barcelona.
- Snircek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Cambridge y Malden: Polity Press.
- Tello, A. M. (2018). *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Adrogué: Ediciones La Cebra.