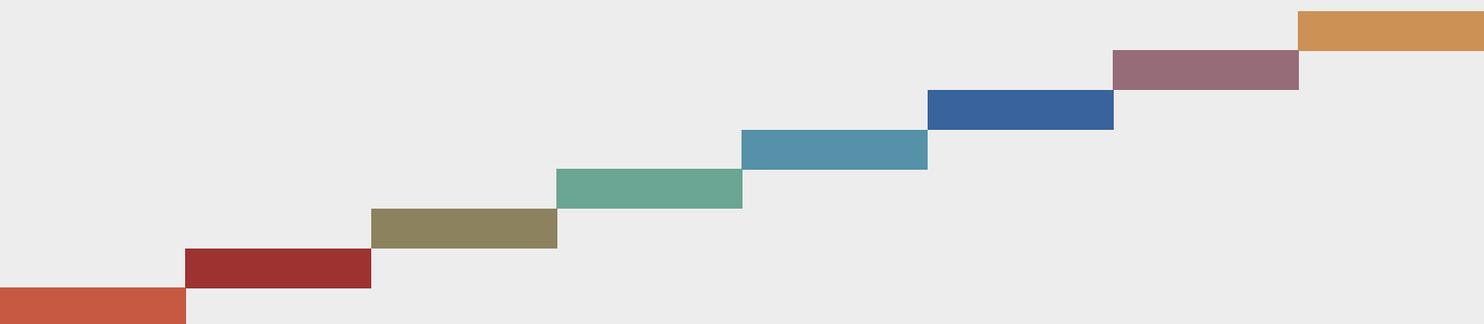

avanzar con paso leve

st_age expandido
una exposición

st_age es una nueva iniciativa que TBA21 ha creado y generado en un esfuerzo por mitigar la pérdida cultural que ha supuesto la pandemia de la Covid-19 y que afecta a artistas, comisarios y diferentes profesionales desde organizaciones independientes hasta museos nacionales. Nunca nos habíamos enfrentado a un momento tan importante para unir nuestras manos y defender la cultura del cuidado. Siempre he creído en la diplomacia cultural, desde que mi padre presentó su colección en los museos soviéticos en el momento más álgido de la Guerra Fría, en un esfuerzo por traer la paz al mundo. Este deseo quizás pareció banal en ese momento en que Estados Unidos y la URSS estaban a punto de entrar en un conflicto nuclear. Hoy vivimos otro momento de colisión que no tiene una frontera definida. El equilibrio de poder no está claro y la libertad intelectual, y la justicia social y medioambiental están más diluidas que nunca. Creo profundamente que el arte puede traernos esperanza y valentía para crear un espíritu unido de resistencia, siendo conscientes de que estamos en el lado correcto de la historia.

**Francesca Thyssen-Bornemisza,
Fundadora y presidenta de TBA21**

Avanzar con paso leve. st_age expandido, una exposición pone de manifiesto los retos planteados por la crisis de la Covid-19 en términos de apoyo a la comunidad artística. Una muestra que cuestiona no sólo cómo continuar con los encargos a artistas de una manera más cuidadosa y relevante en las circunstancias actuales, sino que demuestra que este tipo de producción se puede adaptar a diferentes escenarios. La exposición es una extensión física de los proyectos artísticos que se mostrarán durante la primera temporada de *st_age*, una plataforma digital, que se inauguró en septiembre de 2020, promovida por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para presentar obras de nueva producción.

Las obras que se presentan tanto en *st_age* como en *Avanzar con paso leve* exploran el modo en que podemos resituarnos en el contexto actual e imaginar futuros posibles. Las piezas, todas ellas realizadas durante la crisis sanitaria, prestan especial atención a las preocupaciones medioambientales y a la recuperación de saberes ancestrales, como propuesta para generar un conocimiento más enraizado en el planeta. Esta exposición es una llamada al cambio y a la acción.

Uno de los textos que más ha resonado en nuestras conversaciones estos últimos meses es el que Arundathi Roy escribió para el *Financial Times*, publicado el 3 de abril de 2020, cuando la pandemia alcanzaba la entonces cifra récord de un millón de contagios a nivel mundial. El artículo se titula: [“The pandemic is a portal”](#) (La pandemia es un portal) y hace un repaso a la situación india durante la crisis de la Covid-19, apuntando a una serie de preguntas que, de una manera u otra, todos nos hemos hecho a lo largo de los últimos meses y que se podrían resumir en dos: ¿Qué es lo que tiene sentido ahora? y ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con los demás –humanos o no–, reforzar redes y construir comunidades de apoyo y solidaridad? Este artículo termina con una invitación a atravesar el portal que supone, en sentido metafórico, la pandemia, dejando atrás aquellas cosas que sabemos que no son relevantes; una invitación a avanzar con paso leve hacia un futuro que deviene presente y nos plantea retos que no podíamos haber imaginado hace algunos meses.

Este es el punto de partida para **Avanzar con paso leve**, la primera iteración física de *stage*, la nueva plataforma digital que busca ofrecer apoyo y refugio, al mismo tiempo que establecer un contexto para el debate y la colaboración entre diferentes disciplinas y generaciones, y con ello construir las bases de un nuevo espacio cultural.

Con este proyecto tratamos de plantear de modo colectivo alternativas, nuevas miradas que nos ayuden a proponer otros escenarios que, a su vez, se conviertan en el lugar desde donde situarnos para repensar los cimientos del presente. Y es que, creemos que es importante vivir este momento no como si fuera transitorio, sino como una oportunidad para generar un proceso de aprendizaje compartido en el que apelemos a otras formas de conocimiento, de habitar el mundo.

Esta es una invitación a sentir el momento presente, a “encorporar” otras historias, formas de percibir y habitar la realidad desde geografías diversas y lejanas porque, en este planteamiento hay un deseo de ir más allá del conocimiento científico, tan imbricado en la modernidad y con los otros comenzar a dejarnos llevar por el cuerpo, por los encuentros –físicos o digitales– y conectar con otras realidades.

Las diferentes obras que conforman la exposición son, más allá de su presencia física que como traducción o versión ampliada de aquellas piezas presentadas a lo largo de los diferentes capítulos de *st_age*, una llamada a preocuparse por el planeta. Al mismo tiempo es una reivindicación de los conocimientos ancestrales, no como un canto nostálgico a las tradiciones sino como una recuperación de la conexión del ser humano con la naturaleza, para, de este modo, facilitar una convivencia basada en el respeto y la igualdad, asumiendo la diferencia que enriquece. Proyectos que, a su vez, son un llamamiento a embarcarnos en una nueva forma de espiritualidad que facilite el proceso de transformación que supone avanzar con paso leve y atravesar el portal que nos proponía Arundathi Roy.

La crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto que una de las principales y más importantes cuestiones a las que hay que hacer frente es la emergencia climática y, para poder hacerlo, hay que garantizar el derecho a ejercer la defensa de la naturaleza. Este es el centro del trabajo que presenta **Yeo Siew Hua, *An Invocation to the Earth (Una invocación a la Tierra) (2020)***, en el que confronta el colapso climático con la destrucción de los bosques en el Sudeste Asiático, a través de una mirada precolonial basada en cuentos populares y rituales animistas. El corto es también una reivindicación de los derechos de los activistas medioambientales asesinados en Filipinas y por extensión en otras partes del mundo.

***La balada de las sirenas secas (2020)* de Patricia Domínguez** es una instalación-tótem que nos habla de uno de los problemas más críticos a los que se enfrenta la humanidad en este momento: garantizar el acceso al agua, un derecho universal, a todas las regiones del planeta. En esta pieza, Domínguez se centra en el caso chileno, único país de América Latina donde el derecho al agua es un bien comercial y lo hace a través de la voz de Rodrigo Mundaca y Las Viudas del Agua, portavoces del movimiento popular chileno de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA). Para este vídeo los protagonistas se transforman en guerreros sci-fi y nos intentan acercar a la realidad de la región de Petorca, donde el uso exclusivo del agua para el cultivo intensivo de aguacate ha provocado

que la población local no tenga acceso a la misma, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos.

La instalación se desarrolla en el tercer capítulo de ***Gaiaguardianxs (2020)*** que Domínguez presenta en st_age. Es una publicación interactiva fruto de tres años de investigación a través de un viaje personal por los conflictos del agua en Latinoamérica. Se inicia en Bolivia, donde la sequía y los fuegos en la región de Chiquitanía han destrozado más de 4 millones de hectáreas de bosque en los últimos años. En su Chile natal, Domínguez conectó con diferentes movimientos sociales, haciendo visibles los casos de personas que perdieron su visión a manos de la policía durante las protestas. Y, el tercer tema que trata es la privatización del agua en Chile que toma forma de videoinstalación en *La balada de las sirenas secas*, como muestra de las posibles iteraciones de cada uno de los procesos de investigación asociados a los encargos de la plataforma digital.

En ***Geometría del centro (2020)***, que surge de un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta, una cordillera del norte de Colombia habitada por los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo, **Christian Salablanca Díaz** reivindica el derecho de estos pueblos a ser oídos, sumergiéndose, a través de un videopoema e instalación, en las profundidades de la mitología acuática de la formación de la Tierra y la transmisión de conocimientos entre regiones en la antigüedad.

Uno de los pocos restos que nos quedan de la cultura choltí es un manuscrito de 1685, *Arte y vocabulario de la lengua ch'olti*, escrito por Fray Francisco Morán, en el que se documentaba la lengua y cultura de los indígenas con los que convivía y que más tarde fueron violentamente aniquilados por el poder militar del momento, quedando despoblada la región en la que vivían. Sin embargo, algunos documentos que han llegado hasta nosotros reflejan que los españoles del periodo colonial creían que aquellas tierras antiguamente habitadas por los ch'olti estaban encantadas, puesto que los cultivos seguían floreciendo a pesar de estar despobladas. En ***Huertos de los ch'olti (2020)***, **Naufus Ramírez-Figueroa** recupera tres de los cultivos más deseados en el comercio con Europa, el cacao, la vainilla y el achiote,

como forma de reflejar los procesos de deculturación y pérdida cultural que los guatemaltecos continúan sufriendo hoy en día.

Esta pérdida cultural a la que hacen referencia los proyectos de Salablanca Díaz y Ramírez-Figueroa no es historia, sino que está fuertemente enraizada en el momento presente, en el que muchos de los conflictos medioambientales y desigualdades sociales tienen consecuencias devastadoras en las culturas de esas zonas. ***Come Let me Heal your Wounds (Ven, déjame curar tus heridas) (2020)*** es una instalación de **Dana Awartani**, hecha con seda teñida con especies medicinales y tejida a mano, cuyas hendiduras corresponden a localizaciones geográficas donde se han producido actos de destrucción cultural por parte de fundamentalistas islámicos en Arabia Saudí, Siria, Túnez, Libia, Irak, Egipto y Yemen desde el inicio de la Primavera Árabe en 2010. Un proyecto que es una llamada a preservar las civilizaciones tradicionales del mundo árabe, al mismo tiempo que una apuesta por no olvidar la historia colectiva de la artesanía y recuperar los conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales.

Daniel Steegmann Mangramé también nos acerca a un patrimonio cultural y ecológico en peligro de extinción, la selva Amazónica. ***Panther Dreaming (Pantera soñando) (2020)*** es una animación online de duración infinita. Se trata del sueño de una pantera que deambula por la selva. Siempre parecido, pero diferente, ese sueño de pantera se ve al final interrumpido y la selva se desvanece cuando el gran felino despierta. La obra parte de una concepción ecológica de las complejas redes de interdependencia de las que está hecha la realidad y se inspira en las percepciones indígenas sobre la selva y las entidades más-que-humanas que la habitan: de animales a ríos, de plantas a espíritus maestros o *xapiri*. Es una obra que involucra mundos diferentes –desde la selva soñada a la inteligencia artificial– donde las distintas especies claman por nuevas formas de estar en el mundo.

Construir redes y actuar de forma colectiva es una de las maneras más ricas de producir contenidos, además de un gran reto. Éste es el punto de partida para el proyecto ***freq_wave***, la evocación de una “ola

monstruo”, comisariada por **Carl Michael von Hausswolff** y que ha contado con la participación de 84 artistas sonoros y compositores en una colaboración interactiva online que eleva al primer plano la creatividad oceánica. La obra surge de un acto espontáneo de solidaridad, de la voluntad de conectarse y expresarse. Von Hausswolff ve el futuro en la colaboración, la imaginación y la audacia, y esa visión le ha llevado a crear un gran proyecto sonoro que abarca siete mares y con el que quiere mostrar que el arte y la cultura pueden hacer audibles las complejidades de la degradación y la contaminación marina y llamar la atención sobre los delicados paisajes sonoros del mar.

Una travesía oceánica como la que recoge la pieza de **Courtney Desiree Morris, *Sopera de Yemayá* (2020)**, que se centra en la divinidad Yemayá, una diosa que tiene su origen en la religión yoruba y que muchas veces es representada como una sirena. La pieza profundiza en la noción de la cotidianidad como herramienta con la que explorar la historia racial y las voces de las personas que viajaron de África a Brasil, Cuba, Haití y Estados Unidos para trabajar como esclavas. Este proyecto conecta con el actual movimiento estadounidense *Black Lives Matter* y con la maternidad desde el punto de vista de la mujer negra, muy cercano al proceso que la artista está viviendo con su embarazo y empatizando con el duelo de esas mujeres que han perdido a sus hijos debido a la violencia policial. Temas que, al mismo tiempo, remiten a una profunda preocupación sobre cómo cuidar el medio ambiente y el mundo submarino, cuestiones que nos vuelven a conectar con la diosa Yemayá y sus caminos espirituales.

La propuesta de **Eduardo Navarro** consta de tres animaciones protagonizadas por ***Octo-Durga* (2020)**, una manifestación fotosónica de una antigua deidad india que se dedica a hacer y deshacer el yo y el no yo mediante la poesía, el gesto y el sonido. Creada junto a los artistas indios BaRiya (Riya Raagini y Pratyush Pushkar), la serie invita al espectador a sumergirse en un estado mental que conecta con el mundo subacuático. El sonido y la meditación se entrelazan con nuevas formas de vida basadas en la solidaridad y la comunalidad.

***we are opposite like that (así es como somos contrarios)* (2017-2022)** es una obra de múltiples caras que reflexiona sobre la alienación y la

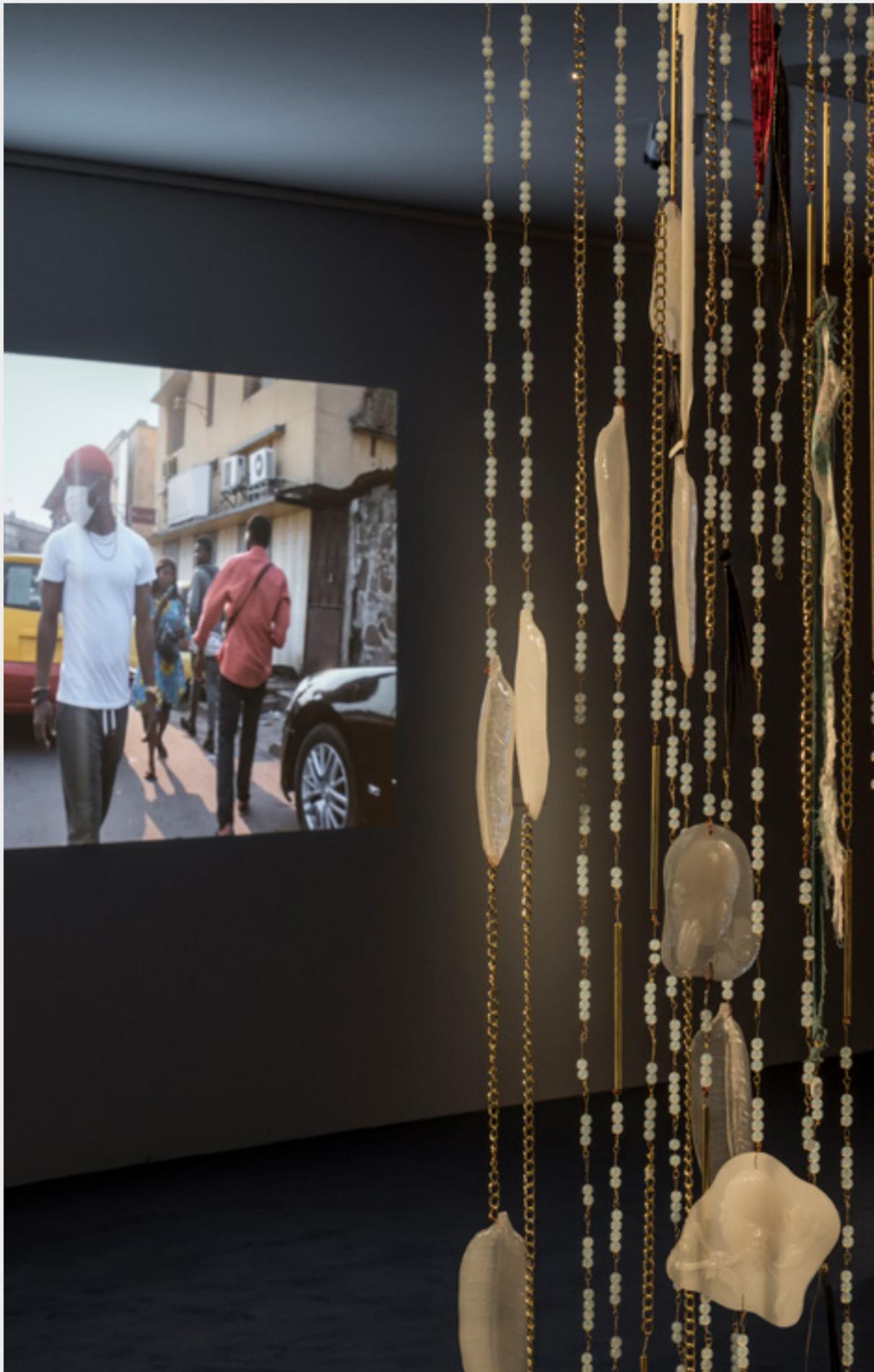
intimidad, la pérdida ecológica y la pérdida del hogar, e investiga la geografía y el imaginario de las regiones polares a través de una serie de documentos oníricos, cartas de amor, poemas y vaticinios. **Himali Singh Soin** ha creado un trío de episodios de audio experimentales en colaboración con el músico **David Soin Tappeser**. Los audios son poemas del libro del mismo título –*we are opposite like that*– en los que Singh Soin reflexiona sobre su proceso de investigación. *Subcontinentment (Subcontinentamiento)* es un conjunto de archivos de hielo ficticio y unas meditaciones sobre el futurismo en el sur de Asia. *Antarctica was a Queer Rave... (La Antártida fue una queer rave...)* sigue la heladora historia de una conjetura, y *Lady Antigua* reflexiona, a partir del busto de una mujer negra en la proa de un barco, sobre la confusión de la artista al verse como “un cuerpo marrón en la tundra polar”.

Se trata de una serie de poemas leídos e interpretados que nos transportan a otro lugar: al sonido de Nueva Delhi durante el confinamiento, a los tambores del Himalaya o a la música góspel que nos acompaña en el mar bajo la protección de Yemayá. Singh Soin considera estas obras como un texto abierto, en el que la persona se puede sumergir de modo propio y asumir la autoría de la experiencia sonora como una reivindicación de los sentidos y conocimientos tradicionales, pero también del papel del artista como transmisor en una realidad muchas veces compleja.

En este sentido es también relevante la propuesta de **Dorine Mohka**, *Lettres du Congo (Cartas del Congo) (2020)*, que, en colaboración con varios artistas congoleños, lanza un mensaje en forma de vídeo que aborda los innumerables desastres ocurridos en aquel país donde, sea en forma de emergencias sanitarias, de conflictos políticos o de recesiones económicas, el estado de crisis se ha vuelto permanente. Todos ellos se reafirman en la urgencia por crear –contra viento y marea– en el aquí y el ahora.

Todas estas reflexiones nos han llevado a unir fuerzas con una serie de instituciones internacionales –de la Bienal de Shanghái en China a FLORA ars+natura en Colombia–, con las que deseamos continuar conversando y explorando estas ideas, asumiendo nuestra

responsabilidad y pensando cómo podemos hacer frente a esta situación de crisis para así juntos construir otra institución más orgánica capaz de adaptarse a los diferentes escenarios y escuchar a las comunidades que nos rodean y sostienen, al mismo tiempo que mantener una red global que evite el desplazamiento cultural y el aislamiento.

Esta es una exposición que, en definitiva, busca dar respuesta a problemas urgentes del presente a través de la mirada de una serie de artistas contemporáneos y construir un marco de apoyo y colaboración, invitando al compromiso y a la acción.

Para Francesca Thyssen-Bornemisza, fundadora y presidenta de TBA21, tanto *st_age* como ahora *Avanzar con paso leve* son manifestaciones de una nueva visión del mundo del arte. “Hay una necesidad urgente de transformar la estructura del ecosistema artístico hacia una más responsable socialmente. Esta es una visión más de colaboración que de competición, y de apoyo a los artistas en el centro de su práctica”.

Soledad Gutiérrez
Comisaria

temas

Para reforzar los encargos y darles el enfoque adecuado, el contenido de st_age se ha subdividido en ocho temas que cubren un amplio abanico de problemáticas que, a nuestro entender, poseen la capacidad de desplegar algunas de las cuestiones más urgentes del momento. Los temas son:

¿Quiénes somos?

Contemplamos trabajos que exploran la creación y composición de proyectos sociales y mundos que, a su vez, imaginan diversas formas de comunalidad y que expresan diferentes modos de coexistencia en condiciones adversas y violentas.

Historias desplazadas

¿Qué se precisa para vivir y actuar de otra manera en el mundo? El arte contemporáneo se ha convertido, en muchos casos, en territorio de alternativas, propuestas y modelos, dentro de la institución y fuera de ella.

Resistencias escenificadas

Este tema se centra en el discurso como una forma concreta de defensa, y la capacidad del habla como una herramienta contra la represión. Al mismo tiempo plantea cuestiones como ¿qué poder tiene la retirada de la palabra? ¿cuáles son las diferencias entre el discurso político y el habla política?

La forma indisciplinada

Vidas situadas en múltiples encrucijadas e intersecciones que conectan con las sensibilidades y métodos adoptados por artistas que se ven a sí mismos como investigadores y que dan testimonio de las atribuladas ecologías de la vida, desplegando nuevas formas de registro y de encuentro con el mundo que nos rodea.

Pensando los océanos

Un desafío a las dualidades ser humano/naturaleza, tierra/mundo o tecnología/cultura, dirigido a constatar hasta qué punto se interrelacionan con los enormes cambios y alteraciones que tienen lugar en los océanos.

Una avanzadilla a lo desconocido

Una investigación sobre cómo a través de las palabras y los sonidos elementales podríamos finalmente descifrar el gran silencio interior. Una práctica de conversación intuitiva con nuestro destino hacia la sanación.

Un cambio total de referentes

Este tema se centra en vías de investigación alternativas en torno a problemáticas ecológicas y ecopolíticas relacionadas con el aire, el agua y la tierra. Aquí, las distintas prácticas artísticas aspiran a desentrañar los múltiples significados y las definiciones interconectadas entre naturaleza y ecología, al mismo tiempo que a crear comunidades de cuidados más que humanos.

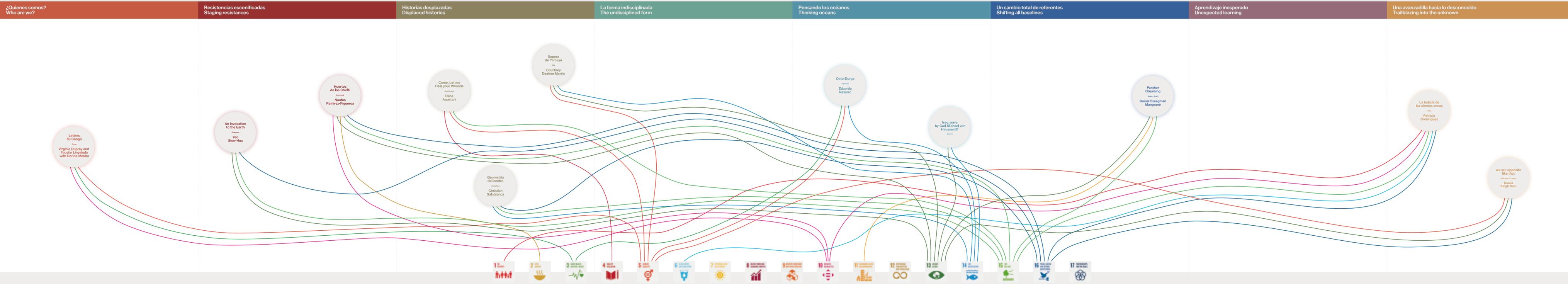
Aprendizaje inesperado

Ciertos tipos de conocimiento perpetúan jerarquías imperiales, sistemas de poder violentos y coloniales. Este tema explora otras formas de ser y de instruirse escuchando y desaprendiendo. El ejercicio de la libertad social abre un debate sobre qué consideramos conocimiento y sobre sus formas de acceso, custodia y transmisión.

mapa mental

Este mapa mental busca ser un reflejo de las múltiples conexiones y capas que conectan los proyectos incluidos en *Avanzar con paso leve* y *st_age*. Es un proceso de trabajo que se desarrollará en colaboración con diferentes grupos a lo largo de la exposición.

Objetivos de Desarrollo Sostenible. *st_age* propone, a través de sus encargos, involucrarnos con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), profundizando en las relaciones entre el arte, entendido como un agente de cambio, y su impacto en los temas más urgentes de nuestro tiempo. Las obras de algunos de los artistas contemporáneos más generosos y convincentes nos sirven para contextualizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y para imaginar cómo podemos afrontar los retos del presente sin poner en riesgo las generaciones futuras.

los proyectos

Yeo Siew Hua

Película, color, sonido, 16 min

Encargado y producido por NTU CCA Singapore y Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para st_age

Una invocación a la Tierra (2020), del cineasta singapurense Yeo Siew Hua, habla de las graves dificultades a las que se enfrentan quienes luchan por proteger los ecosistemas en un tiempo caracterizado por las crisis y actos de violación de derechos humanos, y lo hace a través de la lente de las narraciones populares y los rituales animistas precoloniales. En las profundidades de las selvas tropicales del Sudeste Asiático una serie de encantamientos invocan espíritus del pasado, como los del travieso Kancil (ciervo-ratón) o el feroz Buaya (cocodrilo). Estos personajes mitológicos representan su folclórica *vendetta* en una furiosa danza de dominación, aunque su ansiada venganza queda cubierta por el humo. Mientras, la efigie de un árbol arde, convocando al hacerlo a una legión de espectros y ancestros.

La idea de este corto surgió durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos de 2019, una tradicional festividad budista y taoísta en honor de unos huéspedes muy especiales: los espíritus de los ancestros. Al mismo tiempo, unos grandes incendios asolaban los bosques indonesios. El film está dedicado a quienes cayeron defendiendo el medio ambiente del Sudeste Asiático, una región sobre la que se cierne un gran número de amenazas ecológicas, con la esperanza de ver renacer a sus espíritus. Por ejemplo, más de 150 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2016, en medio de una impunidad generalizada, en Filipinas, uno de los países más peligrosos para los activistas que se oponen a las talas ilegales, la minería destructiva o la corrupta industria agroalimentaria. La ley antiterrorista de 2020 agrava más aún su inseguridad, al considerarlos terroristas y permitir su detención sin cargos durante 24 días, lo que supone un arresto sin garantías y la supresión de su derecho a la privacidad.

***An Invocation to the Earth
(Una invocación a la Tierra), 2020***

Courtney Desiree Morris

Videoinstalación, tres canales, color, sonido
Encargado y producido por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para st_age

Courtney Desiree Morris es una artista y académica residente en California que explora temas relativos a la raza, las políticas medioambientales, la memoria y la búsqueda constante de un “hogar”. Sus obras tratan de explicar cómo habitamos los lugares –sea desde la migración, desde el linaje o desde la memoria social compartida– y cómo los lugares nos habitan a nosotros. Esa interacción entre territorio y subjetividad humana queda patente en el uso que la artista hace de su cuerpo como escenario para recordar experiencias familiares de pérdida y desahucio.

Morris participa en *Avanzar con paso leve* con un corto experimental titulado *Sopera de Yemayá* (2020), que explora la idea de que lo sagrado existe y se encuentra en cualquier parte, incluso en los espacios más prosaicos y en las prácticas más habituales de nuestro día a día. La artista ahonda en las experiencias de sus mayores y sus antepasadas, cuyos relatos a menudo se pierden en historias familiares o en la narrativa histórica oficial. El film se inspira en el folclore que rodea a Yemayá, una deidad enraizada en la religión yoruba, que suele representarse con forma de sirena. En el siglo XVI comienzan a difundirse relatos escritos sobre Yemayá en Brasil, Cuba, Haití o Estados Unidos, traídos por los esclavos africanos. *Sopera de Yemayá* transmite la fiera y nutricia energía de Yemayá como una herramienta contemporánea para hacer más perceptibles las voces humanas de aquel comercio esclavista trasatlántico, y para conectar espiritualmente el movimiento de *Black Lives Matter* y reconocer mejor las injusticias y el trauma vivido, en particular, por las madres negras. Unos temas que a la vez se entretajan con la honda preocupación por las criaturas no humanas y el mundo subacuático, atributos inseparables de Yemayá y de sus caminos espirituales.

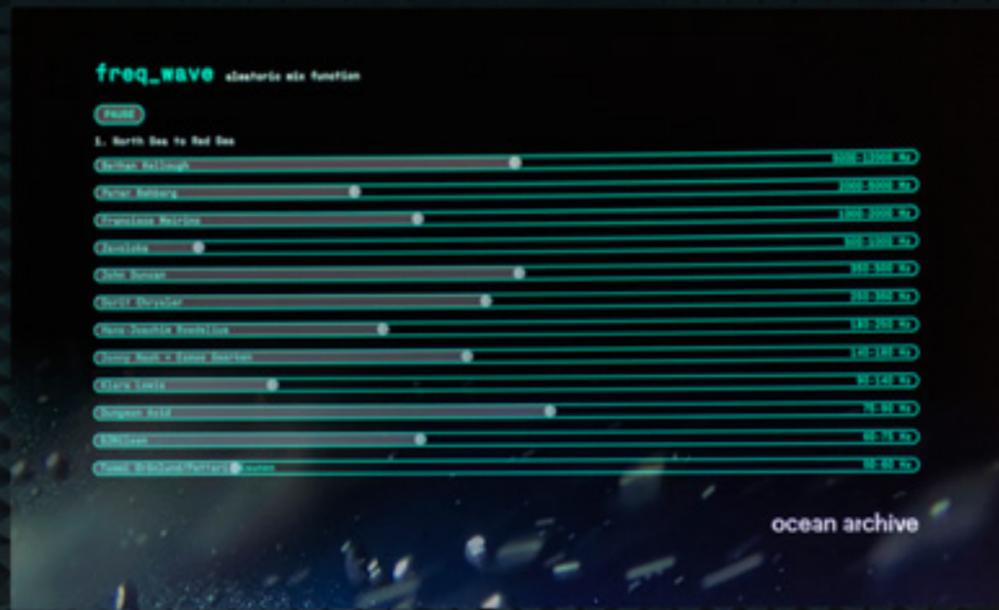
Sopera de Yemaya
(Sopera de Yemayá), 2020

Instalación sonora
Encargado y producido por TBA21–Academy
Cortesía de los artistas y de TBA21–Academy

Una *freq_wave* es una ola monstruo: impredecible, repentina y de un impacto potencialmente enorme. Comisariado por el artista y compositor Carl Michael von Hausswolff, el proyecto cuenta con la participación de 84 artistas sonoros, compositores y músicos en una colaboración interactiva online que eleva al primer plano la creatividad oceánica. La obra crece a partir de un acto espontáneo de solidaridad, de la voluntad de conectarse y expresarse. Un acto que lo es también de recuerdo, y que quiere que dirijamos nuestra atención hacia el caos climático, las desigualdades sociales y las injusticias medioambientales que se manifiestan con virulencia entre humanos y no humanos por todo el planeta. *freq_wave* abarca los siete océanos e intenta mostrar cómo el arte y la cultura pueden hacer audibles las complejidades de la degradación y la contaminación marinas y llamar la atención sobre los delicados paisajes sonoros del mar.

Los sonidos de *freq_wave* destilan del elemento agua e incluyen grabaciones realizadas con hidrófono en rangos de frecuencia audibles por el oído humano junto con otras derivadas de información inscrita en *datasets* de investigación y seguimiento marinos. La interacción sonora evoca las capacidades sónicas y las dimensiones espaciales de los mares, a la vez que pone de manifiesto el alcance y la magnitud de la intervención humana en el océano. *freq_wave* parte de la instalación sonora homónima y de *freq_out*, una secuencia de doce obras sonoras en vivo que han sido creadas desde 2002. Es un encargo de TBA21-Academy que primero se presentó en Ocean Archive como parte del programa digital asociado a su proyecto de investigación Oceans in Transformation desarrollado por el dúo de investigación arquitectónica Territorial Agency.

Lista de artistas participantes: Jana Winderen, Finnbogi Petursson, Tommi Grönlund/Petteri Nisunen, PerMagnus Lindborg, Mike Harding, Kent Tankred, BJNielsen, Jacob Kirkegaard, Maia Urstad, Christine Ödlund, Peter Rehberg, Hans-Joachim Roedelius, Zavoloka, Dungeon Acid, Christopher Chaplin, Klara Lewis, Joachim Nordwall, Bethan Kellough, Christina, Kubisch, Anna von Hausswolff, Lise-Lotte Norelius, Francisco Meirino, Puce Mary, Nadine Byrne, Chris Watson, Ulf Biltng, Brandon LaBelle, JG Thirlwell, Dark Morph, Yann Novak, Chandra Shukla, Tim Story, Dorit Chrysler, Stephen O'Malley, John Duncan, Okkyung Lee, Maria Chavez, Randall Dunn / Chloe Alexandra Thompson, Kali Malone, Yan Jun, Gus Ferguson, Jim O'Rourke, Minoru Sato, Bana Haffar, Dickson Dee, Ryoji Ikeda, Basel Abbas/Ruanne Abou-Rahme, Kim Ngoc, James Webb, Lawrence English, Francisco López, Cielo Vargas, Felix Blume, Leonel Vásquez, Aoki Takamasa, Jonny Nash/Esmee Geerken, RAMZi, Alice Eldridge, Lisa Schonberg, Asma Ghanem, Yannick Dauby, Von Lichtern, Sun Araw, Manja Ristić, Maia Koenig, Yambe Tam/Dylan Henry Price, Soundwalk Collective, Dror Feiler, Tatiana Zobnina/Alonso Vázquez, Mats Lindström, Mark Fell, Adi Newton, Lary 7, Carl Abrahamsson, Tetsuo Furudate, Leif Elggren, Robert Crouch, Schneider TM, Zachary Paul, Thierry Charollais, Michael Esposito, Scot Jenerik, Daniel Menche, Scanner TM.

freq_wave
por Carl Michael von Hausswolff

Christian Salablanca Díaz

Vídeo, color, sonido, 14 min; carboncillo sobre papel y esculturas de carbón. Esculturas y dibujos cortesía del artista

Encargado y producido por FLORA ars+natura y Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para st_age

El artista costarricense Christian Salablanca Díaz centra su trabajo en los fenómenos de la violencia y las formas en las que esta genera, determina y condiciona la historia, la sociedad y la política. Metodológicamente, recurre a estudios de campo para crear encuentros afectivos que tienen que ver con los territorios y las poblaciones de América Central y del Sur y del Caribe. La obra interdisciplinar de Salablanca es una reflexión radical sobre las relaciones culturales de los sistemas violentos: de lo humano a lo animal, de la palabra a la memoria simbólica y de los centros de poder a la periferia.

Geometría del centro (2020) nace de un viaje de estudio que Salablanca realizó en 2020 en compañía de cinco artistas y del equipo de FLORA ars+natura a la Sierra Nevada de Santa Marta, una cordillera del norte de Colombia habitada por los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo. El grupo visitó Terunna –una antigua población ceremonial también conocida como Ciudad Perdida–, un lugar espiritual remoto y único formado por un conjunto de terrazas de piedra y plazas circulares. Salablanca quedó asombrado ante el parecido del lugar con los montículos y calzadas del Monumento Nacional Guayabo, un gran yacimiento arqueológico del centro de Costa Rica que se mantiene en gran parte inexplorado.

Concebida como un “videopoema” que integra diseño de audio del artista sonoro Daniel Lara Ballesteros y fragmentos del texto *Geometría del centro*, la obra explora la relación formal y conceptual entre esos dos lugares de la antigüedad, registrando la creación de una serie de dibujos, unas inscripciones en papel creadas con herramientas de carbón cuyas formas nos hacen pensar en columnas o en instrumentos de medición, como las plomadas.

Geometría del centro, 2020

Naufus Ramírez-Figueroa

Bronce, vidrio, cuentas de cerámica

Encargado y producido por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para *Avanzar con paso leve*

La producción de Naufus Ramírez-Figueroa va de la performance y el vídeo al grabado, pasando por la escultura y la instalación. En sus investigaciones explora sueños, arquitectura, abstracción, teatro e ideas que giran en torno a la espiritualidad. Ramírez-Figueroa indaga también con frecuencia, a través de los estados del cuerpo, en la historia y sus narrativas, particularmente en las secuelas de la brutal guerra civil que asoló Guatemala entre 1960 y 1996.

Su proyecto para *Avanzar con paso leve*, titulado *Huertos de los ch'olti* (2020), alude al manuscrito *Arte y vocabulario de la lengua ch'olti*, un libro de 1695 escrito por el fraile español Francisco Morán durante su estancia en Guatemala, en el que documenta la lengua de los indígenas choltí, un pueblo maya. El poder militar y los misioneros de la época utilizaron el texto de Morán como pretexto para aniquilar a los nativos, dejando la región totalmente despoblada.

Como consecuencia, la región manche-chol en la que habitaron aquellos indígenas se convirtió, para los colonialistas, en un territorio poseído y fantasmal. Se cuenta que algunos españoles del siglo XVIII observaron que, aunque no quedaran campesinos en la zona que se ocuparan de las cosechas, alguien continuaba cuidando de los campos de cacao, vainilla y achiote. El manuscrito de Morán y el contexto en el que fue creado da buena cuenta de los procesos de desculturación y de pérdida cultural que los guatemaltecos continúan sufriendo en la actualidad.

Ramírez-Figueroa presenta una serie de cortinas de cuentas, para cuya creación se inspiró en los “jardines encantados” del antiguo territorio choltí, que remiten a los dibujos que Morán incluyó en su manuscrito. Cada cortina cuelga de una escultura que representa una planta de cacao, de vainilla y de achiote formando una instalación que será acompañada en stage de una pieza de sonido que va reproduciendo los vocablos choltí documentados por Morán.

Huertos de los ch'olti, 2020

Himali Singh Soin con David Soin Tappeser

10:22 min, poema sonoro tomado del libro *we are opposite like that (así es como somos contrarios)*, 2020
Encargado y producido por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para st_age

Himali Singh Soin es una escritora y artista que vive entre Londres y Delhi, creadora de un tipo de obra frecuentemente especulativa que plasma en performances, narraciones y entornos audiovisuales inmersivos y en la que a menudo recurre a metáforas del espacio exterior y la naturaleza. *we are opposite like that (2017-2022)* es una obra de múltiples caras que reflexiona sobre la alienación y la intimidad, la pérdida ecológica y la pérdida del hogar, e investiga la geografía y el imaginario de las regiones polares a través de una serie de documentos oníricos, cartas de amor, poemas y vaticinios.

Para st_age y como parte de la exposición *Avanzar con paso leve*, Singh Soin ha creado un trío de episodios de audio experimental en colaboración con el músico David Soin Tappeser. *Subcontinentamiento* comprende una serie de archivos de hielo ficticio y unas meditaciones sobre el futurismo en el sur de Asia. *La Antártida fue una queer rave...* sigue la heladora historia de una conjetura, y *Lady Antigua* reflexiona, a partir del busto de una mujer negra en la proa de un barco, sobre la confusión de la artista al verse como “un cuerpo marrón en la tundra polar”.

Subcontinentamiento se ha traducido en una instalación sonora para *Avanzar con paso leve*, donde el visitante es invitado a sumergirse en los poemas de Singh Soin, leídos por la artista y donde sonidos de Nueva Delhi durante el confinamiento se entremezclan con las grabaciones que realizó en sus expediciones a las regiones del Ártico.

Esta investigación en las regiones polares ha llevado a la artista a explorar su “tercer polo” y centrarse en un nuevo corpus de obra, *as grand as what (2018-2021)*, sobre el Himalaya. La similitud de su nombre, Himali, con Himalaya, le llevó a unas investigaciones que han derivado en una evocación de ritos y remedios animistas y conceptos budistas de planos astrales.

Subcontinentment (Subcontinentamiento), 2020

Dana Awartani

Paneles de seda teñidos y zurcidos artesanalmente
Encargado y producido por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21)
para *Avanzar con paso leve*

La producción de la artista palestino-saudí Dana Awartani explora los principios geométricos del arte y artesanía árabes para descubrir sus complejos significados filosóficos. Sus obras son unos actos de continuo *revival* que traen al presente formas islámicas tradicionales, como manuscritos iluminados, cerámica, entarimados y bordados.

Ven, déjame curar tus heridas (2020) es una instalación de paneles de seda teñida y zurcida manualmente. Empleando una docena de hierbas y plantas medicinales diferentes –cada una con sus propias referencias culturales– la artista ha creado unos tejidos en los que ha realizado orificios y rasgaduras en puntos que representan a Arabia Saudí, Siria, Túnez, Libia, Irak, Egipto y Yemen en los que han tenido lugar actos de destrucción cultural a manos de grupos fundamentalistas islámicos desde el inicio de las protestas de la Primavera Árabe en 2010. Las 355 “heridas” fueron más tarde reparadas por artesanas mediante una antigua técnica de zurcido. No hay correlación geográfica en los paneles, los tejidos quieren ser una representación sin fronteras de un legado cultural aniquilado. El proyecto hace un llamamiento a proteger las antiguas civilizaciones del mundo árabe en lo que constituye una apuesta por recordar la historia colectiva de una tradición artesana, disfrutar del conocimiento de las plantas curativas y respetar la noble tradición de venerar los objetos.

*Come, Let me Heal your Wounds
(Ven, déjame curar tus heridas), 2020*

Dorine Mokha con Virginie Dupray y Faustin Linyekula

Película, color, sonido, 23 min
Cortesía de Studios Kabako

Dorine Mokha es un bailarín, coreógrafo y escritor congoleño. Sus performances interdisciplinarias suelen abordar temas de identidad, rechazo social, violencia homófoba y la superación de la adversidad, con un lenguaje consistentemente autobiográfico e intensamente introspectivo. Tanto su trabajo individual como sus colaboraciones con compañeros artistas, como el rapero Franck Moka, dan testimonio de un proceso de autoaceptación que desafía las barreras psicológicas y físicas que ciertos sectores de la sociedad congoleña erigen frente a la diferencia y en nombre de credos religiosos, normas morales y costumbres tradicionales.

Cartas del Congo (2020) es un proyecto fílmico iniciado en colaboración con bailarines de Lubumbashi y Kinshasa, como Didier Ediho y Jeannot Kumbonyeki; una recopilación que arrancó con afirmaciones personales de artistas y colectivos del Congo pero que ha acabado incluyendo testimonios de personas de hasta diecisiete naciones africanas. El colectivo habla y danza en respuesta a las incontables crisis y emergencias vividas por el país en las dos últimas décadas. Los brotes del virus del Ébola, la escalada de la violencia a causa de la política, los conflictos armados, la inestabilidad gubernamental y la debilidad económica parecen haberse convertido en norma en aquel país. Lo que *Cartas del Congo* proclama es que, a pesar de los problemas, los artistas siguen con su vida, creando estrategias para sobrevivir y mantener la esperanza. Cada una de las cartas defiende la necesidad de seguir creando, aquí y ahora y contra viento y marea. La de Mokha en particular reafirma su compromiso de luchar contra futuras emergencias y contra la violencia sufrida por la comunidad LGTB.

Lettres du Congo
(Cartas del Congo), 2020

Eduardo Navarro con BaRiya (Pratyush Pushkar y Riya Raagini)

Vide animación, color, sonido

Coordinadora de animación: Carolina Fusilier

Encargado y producido por TBA21-Academy y Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para st_age

Eduardo Navarro investiga las distintas formas en que podemos transformar nuestros sentidos para entender mejor el mundo. Su práctica combina la creación de grandes esculturas con acciones e instalaciones participativas en las que explora temas como la empatía o la contemplación.

Octo-Durga (2020) es una animación de tres capítulos que imagina un pasado primigenio y un futuro alternativo. A modo de texto sagrado sobre ética, gobernanza y amor, pero que podría funcionar también como propuesta para un universo de ciencia ficción, la obra pone en cuestión las dualidades obsoletas humanidad/naturaleza, tierra/mente y tecnología/cultura, para tomar conciencia real de los vastos cambios y alteraciones que tienen lugar en los océanos del planeta. Un cefalópodo danzarín emerge de las profundidades marinas en una de las lunas de Júpiter, Europa. Evocando una manifestación multimedia de una antigua deidad india –una de las iniciadoras de un multiverso primigenio paralelo– *Octo-Durga* es, en palabras del artista, “un viaje en el que afloran todo un sensorio oceánico multidimensional y conversaciones parasensoriales”. La diosa-pulpo “habla en nombre de los eternos puentes oceánicos que conectan mundos, escucha y lleva a sus amantes unos humildes, y casi comestibles, presentes visuales, poéticos y sónicos”.

Creada junto a los artistas indios BaRiya (Riya Raagini y Pratyush Pushkar), la animación de Navarro invita al espectador a sumergirse en un estado mental que conecta con un mundo subacuático en el que unas visiones tentaculares y meditativas especulan sobre nuevas formas de vida basadas en la solidaridad y la comunalidad.

Octo-Durga, 2020

Daniel Steegmann Mangrané

Simulación virtual en bucle desarrollada en Unity, sonido
Encargado y producido por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) para st_age

La práctica artística de Daniel Steegmann Mangrané gira en torno a lo natural y lo geométrico, a menudo fundiendo las líneas claras de la abstracción y del orden creado por el ser humano con la dimensión inconmensurable de las selvas de su país de adopción, Brasil. En la última década, su obra ha incorporado unos cromáticos estudios en acuarela, collages caleidoscópicos, fotografías y esculturas talladas en hojas y frutas. Su último *film* y sus proyectos de realidad aumentada parecen indicar la inquebrantable fascinación de Steegmann por una especie de “cine orgánico”.

Frecuentemente, sus trabajos emanan de una concepción ecológica de las complejas redes de interdependencia que se dan en la selva atlántica brasileña (Mata Atlântica). Esa densa selva tropical sería el primer hábitat con el que los colonialistas portugueses se habrían topado a su llegada en 1500. *Pantera soñando* (2020) es una animación online de duración infinita, presentada en st_age. La pieza, que cada vez que se contempla se vive de una manera diferente, nos muestra el sueño de una pantera que deambula por la selva. Siempre parecido, y sin embargo siempre diferente, el sueño de la pantera se ve al final interrumpido y la selva se desvanece cuando el gran felino despierta. Confundida y adormilada, la pantera bosteza y se estira para caer de nuevo en un escenario onírico similar, que comienza a explorar otra vez hasta que, una vez más, se despierta en un nuevo ciclo de sueño y vigilia.

La obra se inspira en las percepciones indígenas sobre la selva y las entidades más-que-humanas que la habitan, en las divinidades animales, fluviales y vegetales, pero también en los *xapiri*, los chamánicos espíritus maestros del pueblo yanomami de Brasil. *Pantera soñando* plantea distintas formas de conocimiento y aprendizaje –sabiduría indígena, imágenes y sensaciones oníricas y la inteligencia artificial de un procesador informático– y reivindica nuevas formas de estar en el mundo.

Panther Dreaming
(*Pantera soñando*), 2020

Patricia Domínguez

Videoinstalación, color, sonido, 20 min

Encargado y producido por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21)

para *Avanzar con paso leve*

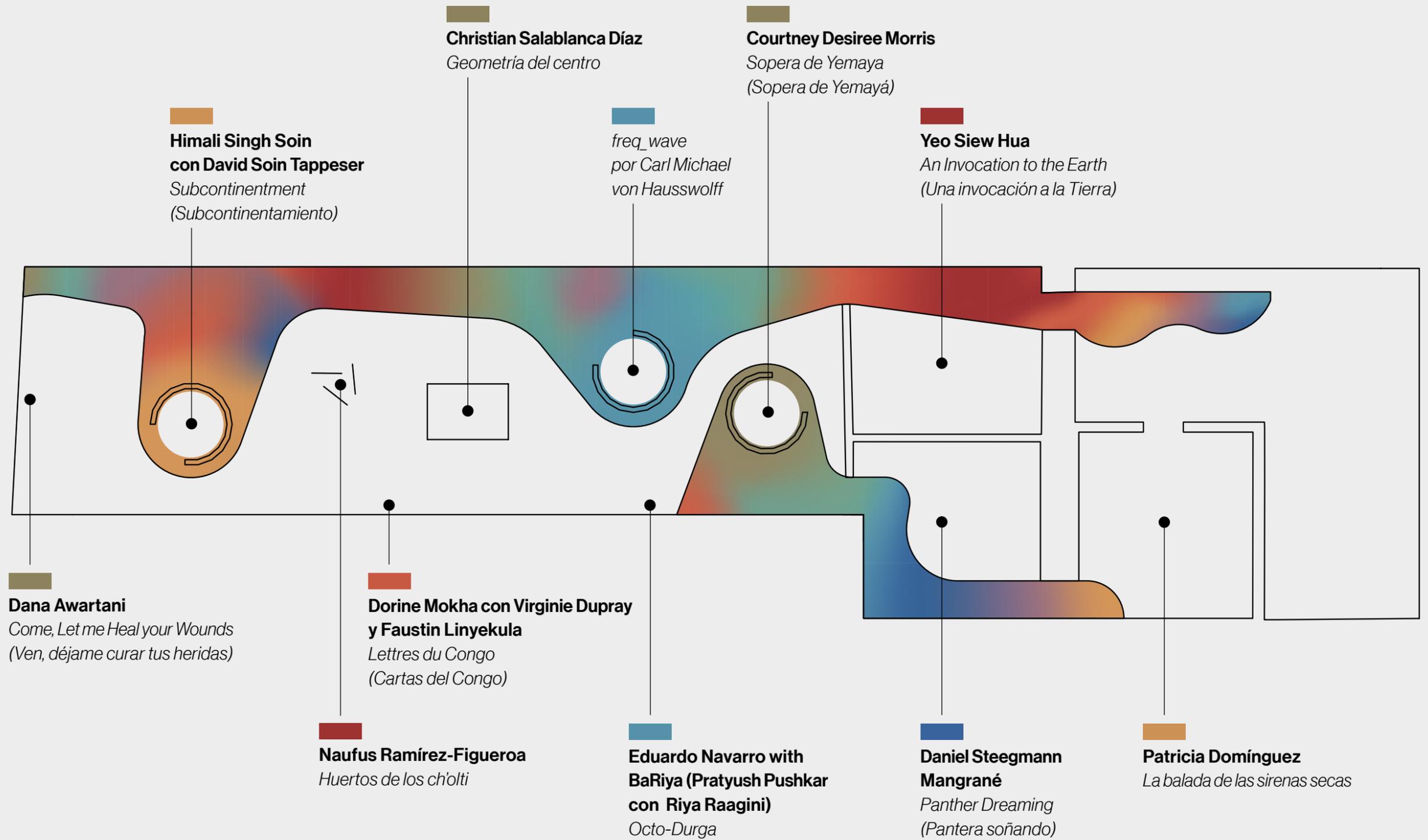
Combinando investigaciones experimentales en etnobotánica, prácticas sanadoras y bienestar, la obra de Patricia Domínguez se centra en las relaciones entre las especies vivientes dentro de un cosmos cada vez más corporativo. Su obra está estrechamente vinculada con el activismo, y entiende el arte como un espacio de posibilidad con el que alterar las narrativas políticas existentes desafiando sus lecturas y proponiendo nuevas formas de enfocarlas.

Estrenada online en *st_age*, *Gaiaguardianxs* (2020), una publicación interactiva que culmina tres años de investigación, es un viaje personal a través de conflictos relacionados con el agua en América Latina. El proyecto se inició en Bolivia, donde en los últimos años las sequías y los incendios han destruido más de cuatro millones de hectáreas de la región de Chiquitanía. En su Chile natal, Domínguez se implicó en movimientos ecosociales y denunció el caso de las personas cegadas por la acción policial en manifestaciones. La tercera parte habla de la privatización del agua en Chile y del desvío de agua dulce para irrigar plantaciones de aguacate de grandes empresas en la provincia de Petorca. Desde la década de los noventa, Chile se ha visto gravemente afectada por la apropiación del agua por parte de la industria agrícola con la complicidad de los políticos. La consecuencia es que muchas personas carecen de agua limpia para beber y asearse, una situación que la expansión del Covid-19 no ha hecho sino agravar.

Para *Avanzar con paso leve* Domínguez ha transformado el último capítulo de la publicación en una nueva escultura-tótem y vídeo, *La balada de las sirenas secas* (2020), para cuya creación ha colaborado con Las Viudas del Agua, un grupo de mujeres que dedican sus vidas a luchar por el acceso al agua en sus comunidades. *La balada de las sirenas secas* investiga la complejidad de este tema desde las posibilidades del llanto, la sanación y la espiritualidad en la era digital.

La balada de las sirenas secas, 2020

el espacio

Exposición

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid (España)
www.museothyssen.org
Del 6 de octubre al 13 de diciembre de 2020

Artistas en la exposición

Dana Awartani, Patricia Domínguez, freq_wave por Carl Michael von Hausswolff, Virginie Dupray y Faustin Linyekula con Dorine Mokha, Courtney Desiree Morris, Eduardo Navarro con BaRiya, Naufus Ramírez-Figueroa, Christian Salablanca Díaz, Yeo Siew Hua, Himali Singh Soin con David Soin Tappeser y Daniel Steegmann Mangrané.

Comisaria

Soledad Gutiérrez

Coordinación de la exposición

Leticia de Cos Martín
Araceli Galán

Asistente de producción

Elena Utrilla

Diseño de sonido

Julio Cejalvo y Ricardo Carazo

Arquitectura de la exposición

Enorme estudio

Producción

DIME Museos

Producción audiovisual

Creamos Technology

Sonido

Meyer Sound

Diseño gráfico

Jotateam Studio

Comunicación y relaciones institucionales del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Gema Sesé, Alicia Barrigüete, Lucía Villanueva
comunicacion@museothyssen.org

Agradecimientos

A todos los artistas en la exposición por su dedicación y compromiso con la misma.

A nuestros colaboradores y muy especialmente a: Niyati Dave, Anna Lovechio, Chus Martínez, Dr. Karin Oen y Meyer Sound.

TBA21

Presidenta

Francesca Thyssen-Bornemisza

Director

Carlos Urroz

Directora artística

Daniela Zyman

Comisaria Madrid

Soledad Gutiérrez

Coordinación oficina Madrid

Elena Utrilla

Comunicación

Sofía Fernández

Gestión de la colección

Simone Sentall

Carina Korab

Comunicación nacional

Mahala Comunicación y Relaciones Públicas SL

Marta del Riego

mdelriego@mahala.es

Comunicación internacional

Bolton & Quinn Ltd

Erica Bolton

erica@boltonquinn.com

st_age

Editora jefa

Francesca Thyssen-Bornemisza

Productora ejecutiva

Soledad Gutiérrez

Consultor editorial

Igor Ramírez García-Peralta

Dirección de proyecto

Jindra Vejvodová

Dirección de contenido

Nina Šperanda

Asistente de producción

Araceli Galán

Edición de textos

Max Andrews

Edición audiovisual

Ana Esteve Reig

Sonido

Carl Michael von Hausswolff

Diseño y desarrollo web

Brainz Studios

Diseño gráfico

Jotateam Studio

Comunicación

Bolton & Quinn Ltd, Mahala

Redes sociales

HENI

Equipo TBA21

Director

Carlos Urroz

Comunicación y media

Sofía Fernández

Asistente de producción

Elena Utrilla

Instituciones colaboradoras

Andrés Jaque, director artístico, 13th Shanghai Biennale; Ute Meta Bauer, directora y fundadora, NTU Centre for Contemporary Art Singapore; Markus Reymann, director, TBA21-Academy; José Roca, director artístico, FLORA ars+natura; Pooja Sood, fundadora y directora, KHOJ.

Folleto

Textos

Francesca Thyssen-Bornemisza, Soledad Gutiérrez, Max Andrews

Equipo editorial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Ana Cela, Catali Garrigues, Ángela Villaverde

Traducción

Lambe & Nieto, Jaime Blasco, Joanna Porter y Philip Sutton

Edición de textos

Max Andrews

Créditos fotográficos

- p. 6, 9, 12, 16: Imagen instalación: *Avanzar con paso leve. st_age expandido, una exposición*, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, España, 2020. Fotografía: Roberto Ruiz | TBA21

- p. 15, 38: Fotograma: Virginie Dupray y Faustin Linyekula con Dorine Mokha, *Lettres du Congo, 2020*. Fotografía: Cortesía Studios Kabako

- p. 24: Fotograma: Yeo Siew Hua, *An Invocation to the Earth, 2020*. Fotografía: Cortesía del artista

- p. 26: Fotograma: Courtney Desiree Morris, *Sopera de Yemaya, 2020*. Fotografía: Cortesía del artista

- p. 28: Imagen instalación: *Avanzar con paso leve. st_age expandido, una exposición, freq_wave* por Carl Michael von Hausswolff. Fotografía: Roberto Ruiz | TBA21

- p. 30: Christian Salablanca Díaz, *Geometría del centro, 2020*. Fotografía: Cortesía del artista

- p. 32: Naufus Ramírez-Figueroa, *Huertos de los ch'olti, 2020*. Fotografía: Cortesía del artista

- p. 34: Himali Singh Soin, *we are opposite like that, 2019*. Fotografía: Himraj Soin

- p. 36: Dana Awartani, *Come, Let me Heal your Wounds, 2020*. Fotografía: Cortesía del artista y ATHR gallery

- p. 40: Imagen instalación: *Avanzar con paso leve. st_age expandido, una exposición*, Eduardo Navarro con BaRiya, *Octo-Durga, 2020*. Fotografía: Roberto Ruiz | TBA21

- p. 42: Daniel Steegmann Mangrané, *Panther Dreaming, 2020*. Fotografía: Cortesía del artista

- p. 44: Patricia Domínguez, *La balada de las sirenas secas, 2020*. Fotografía: Cortesía del artista

Más información en:

www.tba21.org

www.stage.tba21.org

#st_age

#Avanzarconpasoleve

@tba_21

**THYSSEN-
BORNEMISZA**
MUSEO NACIONAL

EL
MUSEO
DE TODOS

T Thysen
B Bornemisza
A Art Contemporary

st_age