

Daniel Steegmann Mangrané

Una hoja en lugar del ojo

Exposición del 16 de noviembre de 2023
al 20 de mayo de 2024

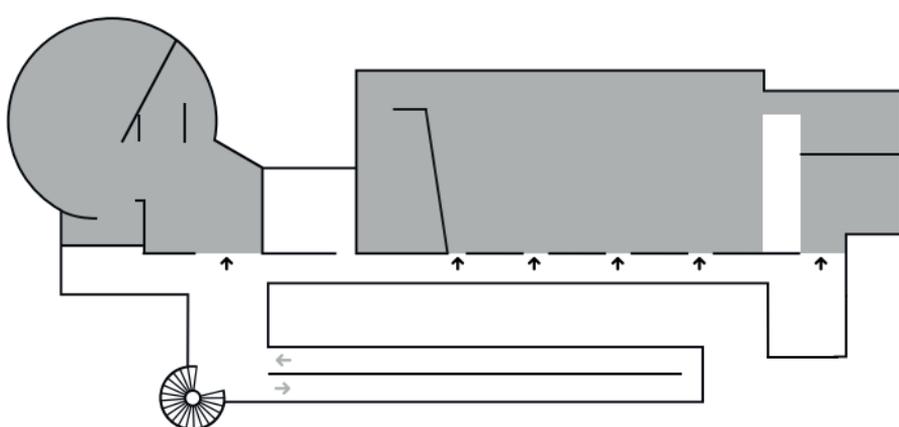
Daniel Steegmann Mangrané, *La Pensée Férale* (detalle), 2020

El arte tiene la capacidad de transformar nuestra relación con el mundo. Me gusta pensar mis exposiciones no como conclusiones, sino como puntos de partida: lo importante no es la exposición en sí misma, sino lo que ocurre cuando sales del museo y vuelves a encarar la realidad.

Daniel Steegmann Mangrané

Edificio Meier

Planta 2

«Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo» (Yo era puro gas, aire, espacio vacío, tiempo). Este verso de la poeta brasileña Stella do Patrocínio encapsula los conceptos de impermanencia y transitoriedad que fundamentan la práctica artística de Daniel Steegmann Mangrané (Barcelona, 1977).

Valiéndose de la biología y los nuevos discursos antropológicos como marcos conceptuales, Steegmann Mangrané propone una visión del mundo holística, en la que no existe distinción entre los humanos y su entorno y donde las relaciones entre todos los elementos están en constante flujo. Su obra cuestiona los dualismos coloniales como, por ejemplo, entre cultura y naturaleza, sujeto y objeto, realidad y sueño, a la vez que incorpora la subjetividad y agencia social de los no humanos y de los elementos inanimados.

Para Steegmann Mangrané, que ha vivido dos décadas en Río de Janeiro, la selva tropical no es solo un lugar, sino un ser vivo que encarna las complejidades del mundo contemporáneo, ya sean medioambientales, políticas o sociales, y sirve de metáfora del delicado equilibrio y la interconectividad de todas las cosas. El cambio climático nos recuerda que todos formamos parte del mismo organismo, y que estamos entrelazados en una compleja red de relaciones de transformación mutua.

El trabajo de Steegmann Mangrané tiene también una fuerte influencia de los creadores neoconcretos brasileños. Como ellos, el artista considera la implicación sensorial como una vía de acceso democrática y sociopolítica a la obra de arte, que disuelve las fronteras que intentan compartimentar nuestra experiencia del mundo, transformando la exposición de un objeto inanimado para ser visto a una entidad en constante cambio para ser experimentada a través de nuestro cuerpo y de todos nuestros sentidos.

Con vistas al atrio del museo, la obra *Systemic Grid 126 (Window)* (2015) transforma, literalmente, la manera de mirar del espectador. La escultura se apropia de los caballetes de hormigón y cristal de la arquitecta brasileña Lina Bo Bardi (1914-1992), utilizando, en este caso, vidrio soplado con incisiones geométricas. De este modo, más que *algo para ser contemplado*, la obra se convierte en *algo para ver a través*, una idea que Steegmann Mangrané revisa constantemente en su práctica.

La primera sala presenta dos trabajos fundacionales que han acompañado al artista a lo largo de su carrera y que siguen funcionando como una base de desarrollo de ideas para futuras obras. *Mesa con objetos* (1998-en curso) es un lugar de investigación que evoluciona con cada presentación, compuesto de elementos orgánicos intervenidos, modelos y otros experimentos. *Lichtzwang* (1998-en curso), título que procede de un poemario de 1970 de Paul Celan y podría traducirse como «forzar la luz», consiste en una serie de acuarelas sobre papel cuadriculado. Entre 2000 y 2003, el artista se dedicó a ellas en exclusiva en un intenso ejercicio sobre la estructura, la forma, el color y la permutación. Al estar realizadas en una cuadrícula definida, cada una es una variación de la precedente.

Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo (2016), que se distribuye por toda la exposición, son palabras de la poeta brasileña Stella do Patrocínio, diagnosticada de esquizofrenia y que pasó las últimas tres décadas de su vida en un hospital psiquiátrico de Río de Janeiro. Do Patrocínio reflexionaba sobre las limitaciones físicas del cuerpo y el deseo de fusionarse con el entorno. Su voz fue grabada por la artista Carla Guagliardi y publicada como poemario por la poeta y filósofa Viviane Mosé con el título *Reino dos bichos e dos animais é o meu nome* (Azougue, 2001).

Otra obra que permea el espacio son los siete filamentos de luz de suelo a techo que forman *Breathing Lines* (2020/2023). Como un organismo vivo, los filamentos reaccionan ante lo que les rodea. La intensidad de la luz responde, en parte, a los sonidos de la flauta de la pieza de audio *Quebreira* (2013) y, en parte, a las condiciones meteorológicas exteriores como la temperatura y la humedad.

Representación y realidad se entrelazan en *Morphogenesis Cripsis* (2013/2023), un mural que se expande a lo largo de las paredes del pasillo, realizado a partir de la repetición de líneas en forma de cuatro ramitas, que también están incorporadas en algunas partes del mural, indistinguibles a primera vista. Esta forma de fusionarse con el entorno se hace eco de la poesía de Stella do

Patrocínio, así como de las tesis del filósofo y sociólogo francés Roger Caillois (1913-1978), que hacía una crítica antidarwinista del mimetismo como estrategia de supervivencia y consideraba, en cambio, que respondía a un deseo de disolverse en el mundo.¹

Dispuestas sobre el mural, a lo largo del pasillo, se encuentra *La Pensée Férale* (2020), siete fotografías tomadas en el Parque Nacional de Tijuca, en Río de Janeiro, una de las selvas tropicales con mayor biodiversidad y más amenazadas del mundo. Desde los troncos de los árboles y el suelo del bosque, el ojo de un perro abandonado nos mira fijamente, confiriendo inmediatamente al bosque una subjetividad y un sentido de la percepción. La agencia social de la naturaleza se reafirma mediante los textos que acompañan a las imágenes, una reflexión sobre una posible reconfiguración del mundo (*re-worlding*) a cargo de la filósofa brasileña Juliana Fausto.

Cuatro entradas permiten acceder a (*Paisaje de posibilidades*) (2016/2023), una etérea instalación inmersiva bañada en color azul, cuya intensidad cambia a lo largo del día y de los meses según la cantidad de luz natural que recibe. La pieza topográfica que cubre el suelo acoge otros trabajos, así como al público que se mueve, se sienta o se tumba sobre ella, enfatizando de este modo nuestra percepción del entorno y de nuestro movimiento corporal.

Superando la división entre naturaleza y cultura en una unión de opuestos, *Elegancia y renuncia* (2011) concentra lo orgánico y lo geométrico en una sola hoja: un cúmulo de incisiones perfectas en forma de círculos interrumpe los nervios de la hoja, dejando pasar a través de ellas el haz de luz que sale de un proyector. En el mismo espacio hay otras obras que también se adentran en la exploración de las intrincadas conexiones entre naturaleza y arte.

Naranjas naranjas (2001) nos invita a entrar en un pabellón de filtro naranja (pero que parece verdoso debido a la superposición de la luz azul que baña el espacio, en un juego de confrontación entre percepción y realidad) para exprimir una naranja y bebernos el zumo. Al hacerlo, transgredimos los límites y nos convertimos en parte de la obra de arte, y viceversa.

A Dream Dreaming a Dream (2020) adentra al espectador en una oscura selva tropical, en sus sonidos y en la vida de una pantera de silueta dibujada que habita en ella. Animada mediante un

1 R. Caillois, «Mimetismo y psicastenia legendaria», *Revista de Occidente*, n. 330, 2008, p. 134.

programa de inteligencia artificial, la pantera se desplaza libremente por la selva. De vez en cuando, el bosque se desvanece y la pantera se despierta de nuevo en la misma selva irreal, desvaneciendo la línea que separa sueño de realidad.

Dividiendo el espacio en dos, se encuentra *Mà atrapant un ocell* (2023), una cortina creada específicamente para el lugar en la que se han recortado dos grandes formas orgánicas. Realizada con la cortina de cadenilla metálica típica de los hogares mediterráneos, la instalación divide el espacio, pero es permeable desde cualquier punto. Al cruzarla, el sonido y la cualidad táctil de las cadenas de aluminio enfatizan la percepción de la corporalidad.

A Transparent Leaf Instead of the Mouth (2017-2018) está arraigada en el interés del artista por la interdependencia ecológica y la percepción. Se trata de un pabellón de cristal que contiene un ecosistema en el que la flora autóctona y la fauna exótica –fásmidos o insectos palo e insectos hoja– se confunden hasta convertirse en uno, tanto ecológicamente como visualmente.

Los conceptos de configuración, repetición y transformación derivados de *Lichtzwang* están presentes en forma de escultura en *Upsilon* (2013), una obra modular compuesta de tres elementos, basada en los movimientos repetitivos de los trabajadores de una plataforma petrolera, que pueden acoplarse y posicionarse en distintas combinaciones.

Adoptando metodologías del cine estructural, *16 mm* (2007-2011) constituye una exploración del tiempo y el espacio. La película sigue una cámara que se adentra en la selva tropical del suroeste de Brasil, parte de la Mata Atlántica. Rodada en un plano secuencia gracias a una cámara que avanza a lo largo de un cable a la misma velocidad que la película en la bobina, la película revela la densa vegetación y los sonidos de la selva.

La película *Phasmides* (2012) examina la percepción y fragilidad de la imagen. Presenta un insecto palo sobre varios fondos: desde un fondo orgánico constituido por ramas hasta otro con pliegues geométricos de color blanco que recuerdan las esculturas de la artista brasileña Lygia Clark (1920-1988).

Una exploración similar la encontramos en *Holograms* (2021), que contiene una serie de composiciones misteriosas, fantasmagóricas, con insectos palo y material orgánico e inorgánico. Las imágenes tridimensionales solo emergen cuando el observador se sitúa en la posición correcta, por lo que la obra requiere la implicación física del espectador.

Duna económica / Maqueta sin calidad (2011) reflexiona sobre la crisis económica vinculada a la burbuja inmobiliaria en el Estado español. La escultura establece paralelismos entre la economía, las emociones colectivas y el comportamiento imprevisible de las dunas de arena, contrastando el orden geométrico con una masa suspendida similar a una duna.

Como una forma de hacernos presente la condición de impermanencia y de flujo constante del planeta, los fragmentos de mármol que componen *Metamorphing Map* (2021) evocan patrones creados por fenómenos naturales como la deriva continental o las rizaduras (*ripples*) en la arena. El mármol utilizado es en sí mismo una roca metamórfica, originada a partir de algas y crustáceos que se han transformado a lo largo de los siglos por la presión y el calor.

Una hoja en lugar del ojo reúne obras realizadas a lo largo de veinticinco años y construye una coreografía entre el espacio, la luz, los objetos y las personas. Explorando las intrincadas conexiones entre lo vivo y lo inerte, la exposición deviene un lugar que nos invita a implicarnos física, sensorial e intelectualmente, así como a reconfigurar nuestra relación con la naturaleza.

Exposición comisariada por:

Hiuwai Chu, jefa de exposiciones del MACBA, y João Laia y Piia Oksanen, respectivamente conservador jefe y conservadora de exposiciones temporales del Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki.

Coproducida con:

kiasma_—

FINNISH NATIONAL GALLERY •

Con el apoyo de:

LLL institut ramon llull | 20 years

kriskadecor^o

Torres polytan

Con la colaboración de:

ESCOLA MASSANA

CENTRE D'ART I DISSENY

Publicación

A través de centenares de imágenes, el libro de artista publicado con ocasión de la exposición *Una hoja en lugar del ojo* acompaña cronológicamente el desarrollo de la obra de Daniel Steegmann Mangrané desde el inicio hasta llegar al presente en el centro, donde empieza inmediatamente un viaje en reverso, mostrando nuevos detalles y puntos de vista de las obras hasta llegar de nuevo a sus trabajos más tempranos. La estructura del libro forma, así, un ciclo cerrado que puede volver a empezar. La yuxtaposición de obras y detalles revela, página a página, temas recurrentes a lo largo de su trayectoria y conexiones formales entre trabajos dispares. Sueltos en el libro, se encuentran una serie de facsímiles de notas y bocetos que ofrecen una introducción única al universo de este artista.

El libro es una coedición entre BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE; CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian, Lisboa; Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, y MACBA.

Visitas

Domingos a las 12 h
A cargo de Albert Gironès,
Eva Paià y Marina Ribot Pallicer.

Actividad gratuita. Inscripción
previa y más información en

macba.cat

Amigos del MACBA

Ju. 11/01/24 18.30 h

Visita guiada a cargo de
Daniel Steegmann Mangrané

Consulta las visitas exclusivas
para los Amigos del MACBA
en macba.cat.

CRIPSIS

Abril de 2024

Inspirándose en estrategias
animales de camuflaje y
ecolocalización, el Institute for
Postnatural Studies propone
una serie de activaciones
experimentales, performances
y sesiones de escucha con
las que ampliar las capas
perceptivas y conceptuales de
esta exposición a través del
sonido.

App del MACBA

Disfruta de las fichas explicativas y de locuciones audiodescriptivas de una selección de obras de la exposición con la app del MACBA. Además, en ella encontrarás información detallada sobre las exposiciones y actividades, así como vídeos, curiosidades y toda la información práctica para visitar el museo.

Horarios

Lunes, miércoles, jueves
y viernes, de 11 a 19.30 h

Martes no festivos, cerrado.

Sábados, de 10 a 20 h

Domingos y festivos,
de 10 a 15 h

Todos los sábados,
de 16 a 20 h, acceso gratuito

La entrada del museo tiene una
validez de un mes.

Actívala en la recepción y vuelve
todas las veces que quieras.

**Hazte Amigo del MACBA
desde 18 € al año.**

**MACBA
Museu d'Art Contemporani
de Barcelona**

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat

Síguenos

#DanielSteegmannMangrané