

CONACULTA INBA

CONTENIDO

AUTORA

ÍNDICE

RESEÑA DEL LIBRO: ESCENARIOS Y OTRAS SERIES

AUTORA

Mtra. Inda Sáenz

Inda Sáenz (Ciudad de México, 1957) estudió con los maestros Ignacio Salazar Arroyo, Gilberto Acéves Navarro, Luis Nishizawa y Francisco Castro Leñero en la ENAP-UNAM.

Tiene el grado de Maestría en Psicología y en Artes Visuales por la UNAM. Actualmente cursa el Doctorado en Artes en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Es profesora en la División de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología donde ha sido directora y sinodal de cerca de 30 tesis de licenciatura con temas que vinculan el arte y la psicología.

Ha realizado 18 exposiciones individuales de pintura y dibujo y ha participado en más de 40 muestras colectivas. Ha obtenido distinciones como:

- Seleccionada en el *Programa Estímulo a la Producción de Pintura Nacional (EPRO)*, INBA-CONACULTA, 2012.
- Seleccionada en la *XVII Emisión del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales* (CONACULTA-FONCA).

Primer Premio a la Crítica de Arte Actual otorgado por Ex-Teresa Arte Actual (INBA-CONACULTA) y la revista *Dónde ir/Fun*, 1999.

Y capítulos de libros:

“Abstracción y color en la obra de artistas mujeres: Aproximaciones entre el romanticismo y la tecnología”. *El color y la cultura en México y el mundo*. México, AMEXINC, 2016, pp. 155-161.

"Rina Lazo y Arturo García Bustos: La vigencia de la Escuela Mexicana", en *Codo a codo. parejas de artistas en México*, Dina Comisarenco Mirkin, (ed.), México, Universidad Iberoamericana, 2013.

Ha participado en conferencias y mesas redondas sobre diversos temas de arte, así como en entrevistas para radio y televisión.

Entre sus publicaciones se encuentran los libros:

Crítica feminista en la teoría e historia del arte, Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comp.), México, FONCA-CONACULTA, Universidad Iberoamericana, PUEG-UNAM y Curare, 2007.

Maestras, Discípulas y alegorías, Museo Universitario del Chopo, UNAM, 2005.

ÍNDICE

Prólogo

Inda Sáenz. La memoria en presente.

Guillermo Sepúlveda

Escenarios

Escenarios para Jean Genet.

Raquel Tibol

Construcciones

Confianza en la luz.

Jaime Moreno Villarreal

Maestras

¿Miradas múltiples, o un autorretrato simbólico?

Karen Cordero Reiman

La cuna de la civilización

Inda Sáenz

Vanitas

Todo es vanidad, excepto amar al arte y servirlo.

Avelina Lésper

La Revolución y cien años

La revolución y 100 años en la pintura de Inda Sáenz.

Luis Rius Caso

Entrevista

Arte comprometido de Inda Sáenz.

Blanca González Rosas

TESTIMONIOS

Apuntes y

Registros sobre Paisajes Culturales

TRES RÍOS

Inscripciones | 1999 | Óleo sobre tela sobre madera | 122 x 90cm

ESCENARIOS Y OTRAS SERIES

Reseña del libro

Por: Inda Sáenz

El libro *Inda Sáenz Escenarios y otras series* integra una selección de obras realizadas a lo largo de casi treinta años de producción pictórica. Las obras se acompañan por textos críticos de reconocidos/as críticos e historiadores del arte que se complementan con una entrevista realizada a la autora y un texto de la misma.

El galerista y coleccionista regiomontano Guillermo Sepúlveda, a manera de prólogo escribe de manera cálida y elogiosa “Su pintura de factura impecable, sorprende por su dibujo acertado y la calidez de su paleta atrayendo al espectador desde una doble óptica: el disfrute de la belleza de la obra en sí, y el eco que causa en nuestra memoria que nos hace sentir y reafirmar con orgullo nuestra identidad”.

La crítica de arte Raquel Tibol (Basavilbaso, Entre Ríos, Argentina, 1923 - Ciudad de México, 2015) consideraba la crítica de arte como un género literario. El texto "Escenarios Pictóricos para Jean Genet" acerca al público, tanto a la serie pictórica, como a la vida y obra del dramaturgo y novelista francés. Tibol escribió:

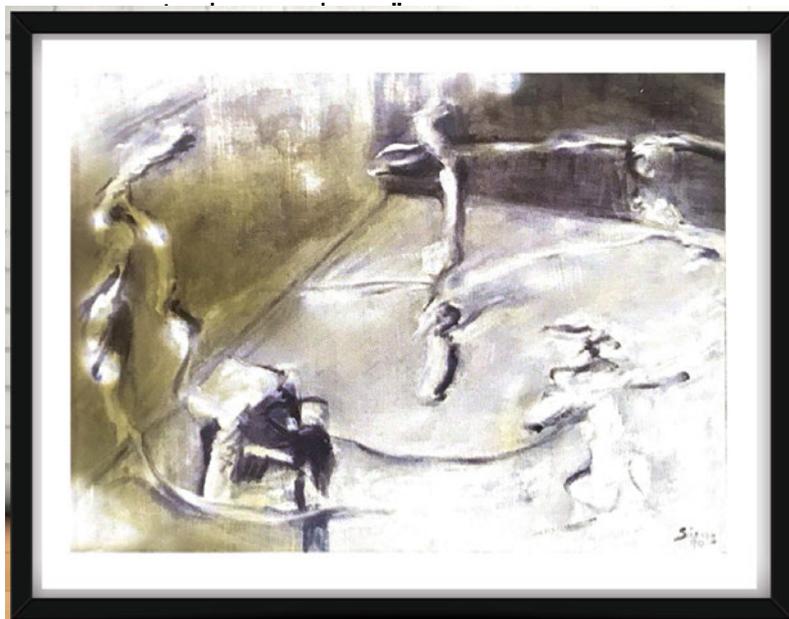
"En sus *Escenarios* Inda Sáenz intenta construir los ambientes de angustia, soledad y silencio en los que transcurre la creación literaria de Jean Genet: continentes tenebrosos, materias opacas, nieblas amenazadoras, brumas blandas, ruidos perturbadores, rincones recónditos, formas embrionarias, apesadumbrados espejismos, pieles cenicientas (...).

En los Escenarios para Jean Genet de Inda Sáenz los signos de luz son los colores claros que transcurren inquietos entre las sombras."

Inda Sáenz no quiso desgarrar el velo de las tragedias que llenaron la vida de Jean Genet; pero intuyó, como él mismo lo dijera en *Querella de Brest* (1953), que "la desolación es más grande si se expresa mediante un signo de luz". En los *Escenarios para Jean Genet* de Inda Sáenz los signos de luz son los colores claros que transcurren inquietos

Escenarios para Jean Genet, XII | 1997 | Óleo sobre tela | 47x57cm

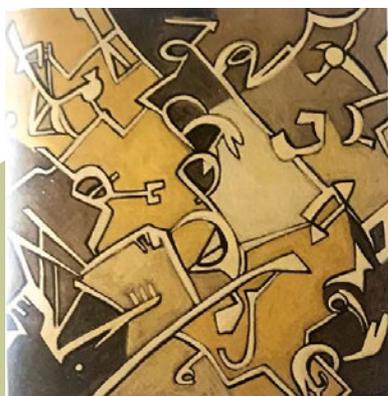
Danza I | 1990 | Óleo sobre papel | 27x38cm

El escritor Jaime Moreno Villarreal aborda la serie *Construcciones* en el texto “Confianza en la luz” relacionándola con el constructivismo ruso y latinoamericano. Moreno Villarreal dice: “Imaginación y rigor, inteligencia y armonía, el arte de Inda Sáenz concilia a la urbe con su crecimiento caótico.

La interconectividad induce a visiones de industria, de equipamiento, de traza urbana fragmentada, de leyes termodinámicas, con un registro de orden por encima incluso del horror. En este sentido, la muestra reciente de Inda Sáenz reivindica una habitable confianza en la luz.”

Mecánica interior I 2000 I Óleo sobre tela I 107x89cm

Campo de juegos, I, II, III, IV I 2005 I Óleo sobre madera I 25x25 cm

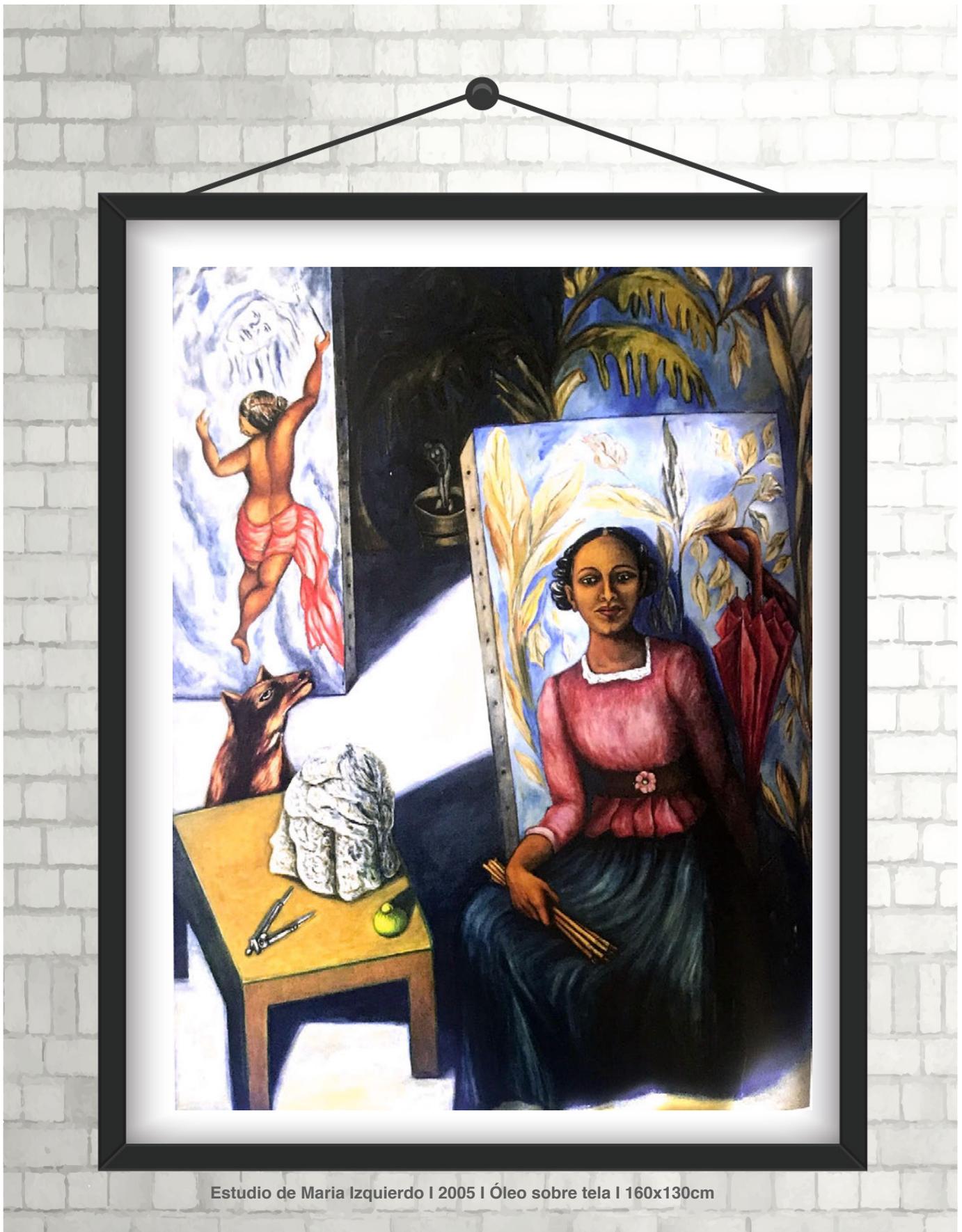
Nadezdha Udaltsova | 2003 | Óleo sobre tela |
76x57cm

La serie *Maestras* comprende un conjunto de copias y paráfrasis de autorretratos de pintoras de la historia. La selección revela algunos de mis descubrimientos y afinidades; es también un recorrido por la historia de un género: el autorretrato desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Convocar a las pintoras al presente "retratándolas" de nuevo, es una manera de reconocerlas como "maestras" es decir, generadoras de estilos, tradiciones y lenguajes que se transmiten a otros/as artistas, en oposición a la idea generalizada de que sólo existen los "grandes maestros" varones. La historiadora del arte Karen Cordero Reiman titula "¿Miradas

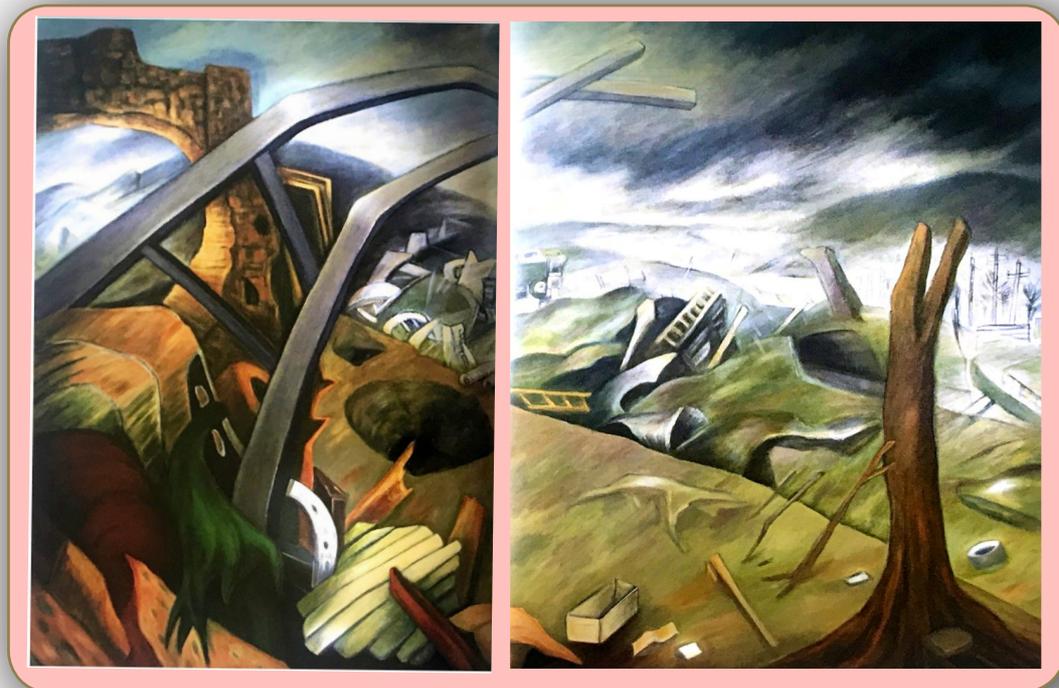
múltiples, o un autorretrato simbólico?" la presentación de ésta serie, en la cual señala que constituye "una suerte de autorretrato simbólico, que a la vez nos invita a incluirnos en sus implicaciones, vernos reflejados en los ojos y cuerpos que desde las obras nos abordan, y reubicarnos en relación con ellos.

En este sentido recalca que el retrato o el autorretrato, al hacerse público, representa al individuo y a la vez pone forzosamente en juego su identidad, sus límites y sus alcances, abriendo un campo de diálogo con el otro, haciéndonos conscientes –como diría Julia Kristeva- del "extranjero en nosotros mismos".

**Convocar a las
pintoras al presente
"retratándolas" de
nuevo, es una manera
de reconocerlas como
"maestras"**

Estudio de Maria Izquierdo | 2005 | Óleo sobre tela | 160x130cm

El territorio | 2004-2011 | Temple y óleo sobre tela | 100x150 cm

Inicié la serie “La Cuna de la civilización” en 2003 tras la invasión a Irak con un enorme sentimiento de coraje e impotencia. En el camino, me saltó a la vista el papel de la fotografía como documento de guerra y la virtual ausencia en la actualidad de otros medios como la pintura y la gráfica para tratar este tema.

En la búsqueda de iconografía que me ayudara a suplir la falta de imágenes sobre la realidad de la guerra en Irak, me encontré con una gran cantidad de pinturas, dibujos y grabados de artistas europeos que expresaban su experiencia durante la primera y segunda guerras mundiales, como Otto Dix, Käthe Kollwitz, Stanley Spencer, Max Beckmann y muchos más, además de fotografías.

La pregunta que me hacía era ¿por qué abandonar la pintura, el dibujo y la gráfica como medios expresivos y humanistas, dejando que sea la fotografía “objetiva” exclusivamente, la que nos diga qué sucede en la realidad, cuando paradójicamente, hay una censura evidente sobre lo que ocurre en países como Irak y Afganistán? Estos dibujos y pinturas son un intento por recuperar la mirada crítica y mostrar dolorosamente lo irrecuperable, tanto en vidas humanas como en lo que significa Irak como parte de la historia cultural humana.

La serie *Vanitas* la presenta la crítica de arte Avelina Lésper con el título

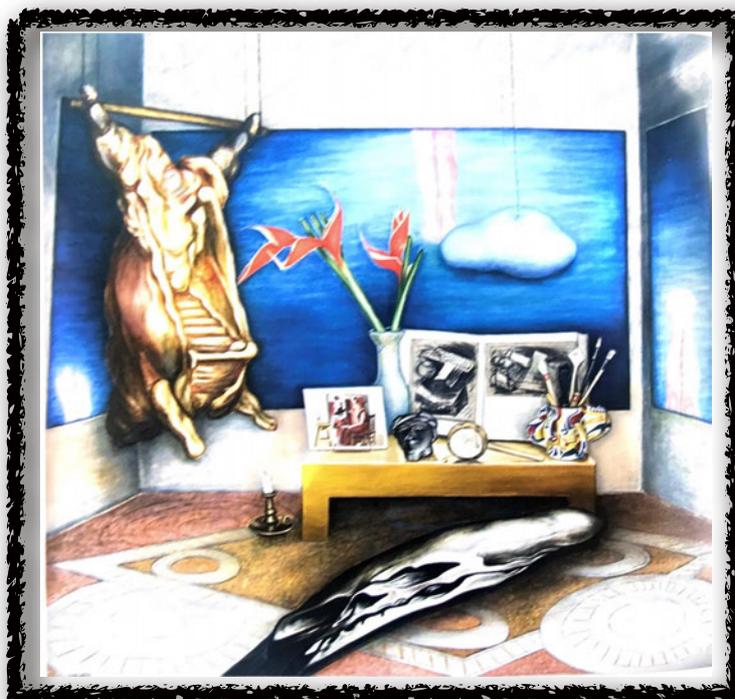
“Todo es vanidad excepto amar el arte y servirlo”.

Lésper dice que las pinturas “(...) retoman el concepto de *vanitas*, desde su idea de la quietud de lo que permanece, de lo que es capaz de conservarse estático y perenne, de lo que nos sobrevive.

Son pequeños altares a las deidades mundanas que habitan nuestra historia y nuestra cotidianeidad. Cada objeto en las obras de Sáenz alcanza una presencia idólatra, superan su condición utilitaria para ser depositarios de emociones y memorias.”

Vanitas con “Némesis” y piezas del Museo de Bagdad | 2003 | Óleo sobre tela | 125x115 cm

Vanitas post-multimedia | 2007 | Óleo sobre tela | 150x150 cm

El historiador y crítico de arte Luis Rius Caso escribe “La Revolución y 100 años en la pintura de Inda Sáenz” escribe “La apropiación de Inda se justifica plenamente en su proyecto dedicado a la Revolución Mexicana. Juega con elementos que por lo demás, ella ha manejado a lo largo de su trayectoria: capacidad descriptiva en diferentes registros; una línea orientada a la creación formal verista (más que una línea activa, protagónica por sí misma); una interpretación de la historia a partir de paralelismos con el presente; compromiso con un cambio político y social; confianza en el poder concientizador, restaurador y liberador del arte; confianza en valores estéticos, humanísticos y simbólicos en las propuestas; visión de la pintura como un género para la representación y expresión de emociones, sensaciones y, sobre todo, ideas.”

En defensa del petróleo | 2008 | Óleo sobre tela | 100x100 cm

El libro incluye una entrevista realizada por la crítica de arte Blanca González Rosas “Arte comprometido de Inda Sáenz”, en la cual escribe “Inda Sáenz considera que en cada objeto perteneciente al patrimonio artístico se condensan valores estéticos, históricos y culturales de diferentes sociedades. Ignorarlos, desconocerlos o destruirlos, significa debilitar o aniquilar la identidad de personas y colectividades. Por lo mismo, tanto en sus obras como en su quehacer cotidiano, la pintora recupera, exhibe y defiende la importancia de este tipo de objetos.”

