

MARÍA SADA

NOTAS CRÍTICAS

SELECCIÓN DE NOTAS CRÍTICAS

María Sada es una artista cuyo intelecto trasciende el tiempo. Para nuestra buena fortuna, nos ha invitado a participar en una discusión notable con los titanes de la modernidad. Como se manifiesta en estas pinturas y objetos, su capacidad incluye una habilidad innata para ensamblar y orquestar un reparto de jugadores cuyo espíritu permanece siempre presente en el discurso del arte contemporáneo.

Sada, como sus colegas, posee la fuerza para rebasar los límites de una perspectiva lineal, de un solo punto, en favor de una visión esférica que expande la experiencia del espacio-tiempo. Con confianza, Sada combina imágenes abstractas y figurativas: en cada trabajo mezcla y forma capas de temas visuales familiares que despiertan nuestra memoria e imaginación. El resultado de su trabajo nos provee de una vista profunda a través de ventanas reflejantes que, como espejos, nos proporcionan una imagen expandida de la humanidad en el orbe de la naturaleza. Ésta es una artista que enfoca y magnifica diversas perspectivas de los horizontes y retos que esperan a la sociedad en el futuro.

El diálogo de María Sada es agudo, lógico, analítico, constructivo, tiene espíritu de investigación y está balanceado con brillantez por la musa que pregunta:

¿porqué y qué más existe? Ella ha creado un nuevo capítulo en la exploración de los temas e intereses que siempre han capturado la imaginación de los artistas. En esta serie de trabajo involucra figuras celebradas que han sondeado, utilizado y redefinido las imágenes de culturas antiguas y contemporáneas para explorar y hacer un mapa de los orígenes, interacciones y potencial de la experiencia humana.

Sin importar los materiales, el trabajo de Sada revela un don para balancear su valentía y romanticismo intelectual con una maestría de los métodos necesarios para guiar al ojo y la mente del espectador a través de las dimensiones fluidas del espacio-tiempo. Con naturalidad, mezcla y combina lo sagrado con lo secular, revela la estructura y el flujo en lo abstracto para redefinir y trascender estereotipos de individuos, regiones y fronteras. Los trabajos de María Sada son resultado de investigaciones personales en las que explora las relaciones externas e internas del conocimiento humano; un homenaje en reconocimiento de que somos parte de algo más vasto.

Stephen Vollmer, 2008
Curador independiente

MARÍA SADA: SECRETOS

Maria Sada is of the new generation of Mexican artists who have emerged beyond the shadows of calcified images and issues that have dominated academic discussions that have, for too long stifled the development and acceptance of what it is to be a Mexicana and Latina artist.

Her work challenges those scholars, curators, writers, and pundits who would prefer to rely upon those tired illustrations of Social Realism (1920-1945 [1955]), and the worn and tattered stereotypes of the “Magical Realism” born out of the Seventies. And, to those who demand that the artist project a socio-anthropological message to project a politicized vision and agenda, do not look to Sada; for her work is far more popular and sophisticated than the evangelical rhetoric found commonly in print.

Maria Sada and her Mexican peers, have established a new direction, leaving many would be critics of art and society, in a trail of dust that is settling in the past. This new generation and wave of artist advanced the frontiers of the dialogue years ago, despite the staid academic colonialism that amazingly continues to promote old miopias of popular political venacular of the “Left versus the Right”.

Sada, has engaged in new and current dialogues of concern that reflect the contemporary world within the new Mexican perspective. Her per-

spective is that of an artist who has mastered her medium, as an artist who offers a fresh perspective of not only what it is to be an artist in Mexico, but one who presents a distinct view of issues confronting the citizens in this nation and the world. She exemplifies the energy of the movement found amongst Mexican painters and women who have developed a new independence during the past decade.

Earlier, the much celebrated artists of the last century (mostly male), employed scenes of the Mexican Alti-Plano, painting sweeping landscapes filled with erupting volcanos to evoke images of zealous nationalism and post-revolutionary verve. In contrast, Maria Sada; the artist and the woman, now delivers a much more subtle message of a contemporary reality, equally as strong, and disquietingly more profound.

She probes undisturbed pockets of cloud forests, jungles, coastal lowlands, estuaries and coastlines to reveal an alternative view of the tropics and the tierra incognita that was comfortably ignored by the earlier generations.

When encountering the work of Sada, the outsider may not be prepared to appreciate her message. It is free of the exuberant machismo that is all too often associated with the stereotypical “bravado” or “bright colors” that cultural tourism promotes and conditions the naive to expect.

MARÍA SADA

Sada's explorations are more than visual exercises. Each work is an inquiry, an intellectual venture into the challenges that lay before society and the perspectives of its role as one with nature. She questions and challenges the medieval view of the "desert", in which untamed nature is a wasteland existing beyond the urban core of "civilization".

Whereas most of Sada's works rarely display a direct human presence, it is ever present. For her, the statement is not confined to the canvas, but flows into and through the frame of each work. She has developed a highly evolved language, in which the landscape includes its frame, which, is unique and specific to its painting, an integral part of the composition. It is not a window to an alternative view.

The wood employed in the frame of each painting, is hand hewn from the rain forests she has walked and depicts. It is reshaped and crafted, often decorated with geometric patterns that are reminiscent of colonial marquetry, forming the symbolic perimeters of the shrinking forest and the encroachment of civilization. The metamorphosis and process of the wood's transformation into frame, is inseparable from the plane of the canvas.

Maria Sada has and continues to add new dimension to the definition of the Mexican Landscape. She has succeeded in producing a language that is of profound depth and texture, and appropriate to a contemporary dialogue that realizes that nature is a portrait of the human character, its ability to grow, and to reason... to nurture, and to wantenly ... destroy.

Over the period of the last fourteen years during which time I have followed the progress of Ms. Sada's development, it has become clear that she possesses a unique talent. She has proven herself to be flexible while maintaining the focus and discipline that is required of those who are brave enough in their desire to explore uncharted areas.

Maria Sada's paintings are far from idyllic images of the romantic landscape, they are metaphores of humanity in search of balance, of a world in which limited and non-renewable resources may be all too often, taken for granted. Ms. Sada continually displays an insight to global issues. Remarkably, she has found the appropriate medium to expand the dialogue, expressing the contemporary concerns of many people at this juncture in time.

This is an artist who has dedicated herself to a specific focus, and for reason, has been invited to exhibit in numerous national and international exhibitions of note. It is the content of her work that has brought both critical and popular attention to an aesthetic that speaks of her and the critic of our times.

The University of the Americas, Puebla is fortunate to have the opportunity to exhibit this body of work in the Casa del Caballero Aguila, for Sada's exploration forms a perfect fusion within the theme of renovation as represented in the House.

And, what we experience in this exhibition is not only an ongoing exploration of the artist, but a portrait of humanity and its origins ... our origins and our common future.

Stephen Vollmer

Tucson, Arizona

20-01-2004

MARÍA SADA: IMÁGENES TRASPUESTAS

Por Luis Martín Lozano (1999)

Desde sus inicios -hace ya más de 150 años- el proclive carácter experimental de la fotografía inquietó profundamente a los pintores. Aún mucho antes de su invento, los artistas del *cuatrocentto* se fascinaron con las proyecciones espaciales logradas mediante el empleo de la cámara oscura; no es de extrañar que en pleno humanismo tanto Durero como Alberti o Da Vinci, lo hayan utilizado como medio para explorar la inalcanzable naturaleza que rodeaba el inconforme raciocinio humano. Lo mismo habrá que decir de los *vedutistas* italianos como Guardi y Canaletto, cuyas amplias y lípidas lontananzas del paisaje veneciano, se lograban gracias al auxilio de complicados mecanismos ópticos. Para el siglo XIX, las interrelaciones entre pintura y fotografía llegaron a convertirse en asunto central de discusión para la estética de la modernidad; mismas que llevaron a Baudelaire a externar su opinión para la *Revue Francaise* en 1859 -con palabras más, palabras menos- sobre que la fotografía sirviera a la ciencia y al arte con humildad, de la misma forma que la tipografía lo había hecho a las letras; y como es bien sabido, nunca ha creado literatura por sí misma. No obstante, a vuelta de siglo, la fotografía habría de alcanzar una plena autonomía con la conquista de sus medios expresivos: diríase que Baudelaire se equivocó. No tardó mucho la pintura contemporánea en valorar los logros de su media

hermana. Visto con perspectiva histórica -con debidas distancias y acercamientos- de siempre ha existido una franca filiación visual del arte pictórico con la lente fotográfica; y así ocurre en esta ocasión con la producción reciente de María Sada, cuyas búsquedas formales y estéticas diríase que también son extrapictóricas en el sentido más propositivo del término. Pues advierto que en su obra realizada entre 1995 y septiembre del actual, tres momentos temáticos que conllevan una autoexploración de las capacidades plásticas que había venido manejando con notable destreza visual. Sada nos tenía acostumbrados a composiciones de superficie muy pulida en sus detalles, como flores y frutos, e incursionaba, hacia 1990, en el tratamiento del paisaje y la figura. Actualmente presenta una serie de pinturas al óleo donde se evidencia un reordenamiento de los asuntos pictóricos; dicho de otro modo, hay continuidad, pero se vislumbran también cambios, muy necesarios en la trayectoria de cualquier artista.

En la pieza intitulada *Olas* (1995) María ha recurrido a la secuencia de una ola que, a la manera de díptico, se rompe en dos instantes frente al espectador. Como si se tratara de un cuadro dentro del cuadro, la doble imagen subraya tanto la percepción del movimiento contenido, como la fracción secundaria a la manera de lente fotográfica. La solución compo-

sitiva resulta inquietante, en tanto efímera y a la vez dinámica. El efecto visual lo he visto antes en las fotografías de cascadas de Tadasu Yamamoto.

El primer aliento de libertad que respiran sus escenas de mar, oleajes y arrecifes - de luz más brillante y por ende de contrastes más marcados- lo continúa María Sada con una segunda visión del paisaje; uno cargado de atmósferas exóticas en manglares, selvas e islas que se perfilan frente al albor matutino con el que crea efectos lumínicos de gran intensidad, y que le permiten extasiarse en los detalles de la composición; minucias a las que puede ser tan propensa y que alcanza con verdadera maestría de representación; hojas perfectas de siempreviva y madre selva, invitantes al juicio y al ojo del exigente observador. Alás, aparece un tercer núcleo de obras donde María Sada atina a manipular con mayor osadía el registro visual de a composición.

El proceso empieza con una silueta femenina que se recorta sobrepuesta a la quieta vegetación tropical, lo que provoca un cambio de tonalidades cromáticas y sugiere un estado anímico particular. Más el efecto se resalta en otros óleos donde se incluyen enmarcamientos geométricos sobre el paisaje, que le permiten a María Sada jugar arbitrariamente con amplias vistas al tiempo que atiende los pequeños detalles. Con ello altera ostensiblemente la mirada directa con la que había venido trabajando y emplea visiones yuxtapuestas de contrastada dualidad, creando una nueva óptica de recepción, lo mismo cerca que lejana, amplía que contrita, abierta que cerrada. A mi parecer, le abre a Sada un infinito caudal de experimentación que celebro ampliamente para su pintura. No muy atrás sigue habiendo una recurrencia fotográfica en el asunto, me recuerda las modernas cámaras que

hoy día permiten con el telefoto alterar el campo de acción radial del ojo al introducir registros en paralelo a la imagen principal y aún decidir los formatos de impresión previamente al revelado.

La experimentación pictórica con base a recursos fotográficos es objeto de interés para muchos pintores; y a la inversa, la seducción que ejerce la pintura sobre la fotografía está implícita en los trabajos de varios fotógrafos. Vbr, el pintor alemán Gert Rappenecker, quien trabaja a partir de paisajes fotográficos que proyecta mediante fotocopias sobre a tela, a la cual termina aplicando pigmentos pictóricos, sin soslayar ni evadir la imagen previa que considera igualmente importante que la pintura, Francesco Clemente es otro artista que ha probado la simbiosis con la fotografía. Pero muy particularmente asociada con los experimentos visuales de María Sada, encuentro los trabajos de la japonesa Miran Fakuda (Tokio 1963), cuyos trabajos estuvieron expuestos recientemente en el Museo Rufino Tamayo en ocasión de la muestra *Photography an beyond in Japan*. Como Sada, Fakuda introduce en sus grandes lienzos el enfoque de la cámara, al colocar sobre la imagen central el recuadro fotográfico que aparece en la mirilla de la lente, para que el fotógrafo centre la composición. Una y otra, yuxtaponen y privilegian una imagen sobre otra, y en el caso de María Sada va acompañada de un definitorio tinte cromático que recalca detalles y texturas, como en la pieza *Crotos* (1996).

Los vínculos, en todo caso, ayudan al espectador a comprender que las inquietudes de María Sada no son solitarias, que en varias partes del orbe es asunto central de la pintura contemporánea: la imagen traspuesta por las tecnologías.

LA NERVADURA Y LA SOMBRA

La poesía visual del paisaje mexicano

Por **Alberto Ruy Sánchez**

Entre la filigrana de la naturaleza tropical y la austeridad tenaz de las plantas del desierto se teje el paisaje de México. Es un entorno que nos reta, muchas veces nos define, siempre nos asombra. Somos y no somos ese ámbito que los artistas de México una y otra vez hacen objeto de sus obras, tratando siempre de apresar en lo que miran algo más allá de la materialidad que sus ojos tocan. Porque la naturaleza vista con pasión siempre es imagen simbólica del alma. De la naturaleza tal cual a la naturaleza del ser de los humanos sólo hay un pequeño salto mental al que los artistas dan forma. Sobre ese pasaje entre el paisaje exterior y el interior se expresa continuamente el arte.

María Sada pertenece a esa generación reciente de creadores mexicanos que están buscando de nuevo con la mirada y creando en sus obras las imágenes del México de ahora.

María Sada ha visto como nadie estos paisajes porque ha introducido un espíritu contemplativo en muy diversas formas de naturaleza agreste. Hay una mirada tranquila que penetra los paisajes, que hace con ellos composiciones de planos muy lejanos y a la vez muy cercanos. Su trazo sabe combinar inusualmente el detalle fino y la impresión masiva, la nervadura y la sombra. Ella confirma aquella reiterada opinión de los viajeros europeos de otros siglos que encontraban en el paisaje de México sorpresiva poesía.

NEW OUTLOOKS, YOUNG MEXICAN ARTISTS

Europalia '93

Por **Luis Carlos Emerich**

By choosing art as a profession, a woman does not automatically identify herself with this century's emancipatory politics, nor does she accept the feminist construction of the world as a field divided by gender, roles and power. Perhaps Maria Sada's painting represent both the harmony brought to the world by her gender and also the feminine gift of contemplation which uncovers new types of beauty. Maria Sada's concept of pictorial beauty is no longer the traditional one; she revises landscape painting, but she chooses the model of tropical surroundings over idyllic mountain forest o picturesque villages scenes. Maria Sada explores the exoticism which fascinates those familiar or unfamiliar with the tropics, but she no longer dwells on the exuberance of local flora, or on the heat and humidity which make everything bear fruit and reproduce. Maria's exoticism stems from her conceptual framework, from her elevation of the pic-

torial model itself, and from her innovative pictorial solution which invest her landscape with more contemporary connotations.

Nature extends into the frames of Maria Sada's painting as a sign of her re-contextualization of a traditional decorative genre which she transform into a consumers object. Her work demeans the original generic images and ideas by combining them with the cultural perversions which have conventionalized the landscape genre. Her frames mimic industrial woodwork imitations and thus subvert the sense of landscape to create a subtle and beautiful self-parody. Love of the genre becomes a satire of culture.

Maria Sada has pillaged and denatured tropical landscapes, whose brilliant colors, exuberant vegetation, and, crowded, mysterious compositions are treated monochromatically, shading them with grays, and, as usual, suffusing them with metaphors.

MARÍA SADA. LA FEMME VERDANTE

Maria Sada exemplifies the artistic energy of a new generation of Mexican painters who have emerged during the last decade. She and her counterparts challenged the stereotypes and proclaimed their independence from the imagery that for seventy years dominated post-revolutionary Mexico. During this period of renaissance, Sada has extended the scope and definition of the Mexican landscape by laying claim to new territories rarely seen in the past.

Earlier Mexican artists used the landscape to evoke a sense of nationalistic ideals. In the late nineteenth century Jose Maria Velasco painted the crisp, sweeping vistas of the Valley of Mexico, while decades later Dr. Atl depicted views of the Paricutin erupting in a symbolic post-Revolution verve. In contrast, Maria Sada explores Mexico's verdant tropical environs--its rain forest, estuaries and coastlines--revealing an alternative view.

Sada's venture into this land is unlike that which most outsiders would recognize, yet one senses a remote familiarity as we are guided through Mexican coastal lowlands. She has probed undisturbed pockets of jungles whose green riches are associated with Mother Earth. In these remote and inaccessible regions of tierra incognita one is subject to violent storms, disquieting stillness, and extremes in heat and humidity that evoke dreams.

Penetrating deep into jungles, the dense, grey-green umbrella of foliage closes in from all directions making it difficult to distinguish where form and shadow merge or separate. Without distinct shadows marking the sun's path, time dissolves as though in a dream or state of semi-consciousness. It is in this realm where deep has been disturbed that Sada guides us through unmarked paths and rivers.

"La Femme Verdante" is the land whose cycles of growth and rebirth remain more closely tied to the phases of the moon and to seasonal hurricanes than to the will of man. It is within this environment that Sada

takes us captive and casts us into the eternal madrugada, those moments before sunrise where form dominates color. It is an atmosphere much like that which we favor in old and faded photographs. Sada enhances this experience of the senses by introducing color along the sharp edges of leaves or among the flora. It is as if we hear the muffled squawk of parrots, chirping tree frogs, or the buzz of insects and hummingbirds seduced by the scents of vanilla and other exotic blooms.

Sada explores atmospheric glare produced by heavy humidity that permeates everything and provides the nourishment that all life requires. In silhouette, Sada reveals the majesty of stone formations standing as giant calcified protectors separating shallow bays from the open sea.

Sada's sense of pattern and rhythm balance both baroque and classical elements that are apparent in her work. She at times acknowledges these influences, as in her work "Poema" (Homage to Saturnino Herrán), dedicated to the master who anticipated the direction that Mexican art would take in the 20th century. Most of Sada's paintings, however, only rarely display a direct human presence though abstractly it is ever present.

Sada's landscapes are highly evolved statements, with each painting's frame conceived from the beginning as part of the composition. The woods of the frames are taken from the rain forest Sada depicts but each is reshaped and crafted to form borders decorated with geometric patterns. We are subtly reminded of ever encroaching civilizations.

Maria Sada adds a new dimension to the realm of the Mexican landscape. It is with great sensitivity that she reminds the viewer of the delicate balance that exists in all relationships. She warns us that the desire to dominate and tame this verdant land will destroy it and all that it supports.

Stephen Vollmer

1995

MARÍA SADA

mariasada@me.com
Ciudad de México