

ADELIA SAYEG
arqueologías contemporáneas

ADELIA SAYEG

arqueologías contemporáneas

Inauguración
18 de Mayo de 2011 7:30 pm
Permanece hasta el 25 de Junio de 2011

Galeria Oscar Román
Julio Verne 14 Polanco
Del Miguel Hidalgo, México DF CP 11560
Tel: 52800436 / 52810270
www.galeriaoscarroman.com.mx
galeria@galeriaoscarroman.com.mx
Twitter: @GaleriaOR
www.galeriaoscarroman.wordpress.com

Oscar Román

El trabajo de Adelia Sayeg, desentierra nuestras raíces prehispánicas y nos acerca a lo orgánico, a lo natural y a lo ancestral revelándonos que los jeroglíficos que eran la forma de comunicación y expresión de los pueblos en el pasado, también fueron obras de arte que hoy en día se pueden reinterpretar llegando a ser expresiones del arte contemporáneo. El contenido de su obra es fuente de inspiración para el espectador y para el artista contemporáneo, puesto que, además de que fueron acompañadas por la escritura, registran la historia de forma visual. El lenguaje de las civilizaciones está representado en el arte de Adelia. La realidad objetiva esta simbolizada como en los dibujos de la flora, de la fauna y en los iconos mitológicos, pero por medio de materiales que provienen de la naturaleza, como piedras, barro, o incluso semillas. Estos elementos fueron útiles para el hombre de todos los tiempos. El espectador, el coleccionista y el crítico de arte encontrarán una visión innovadora en donde se mezclan antigüedad y modernidad. Esta forma de interpretar ya ha sido trabajada por otros grandes creadores como lo son Tapiés y Amat, los cuales incorporaron ciertos elementos coincidentes en su obra.

Examinar ese proceso de construcción en las obras de Adelia Sayeg es una estrategia privilegiada para comprender el entorno de la obra. Uno de los desafíos con el que se enfrenta el artista hoy es expresar su propia propuesta, generando nuevos modos de mirar y de conectar las complejas experiencias artísticas que se viven.

Adelia pretende revalorizar al ser humano y a la naturaleza que se encuentran deteriorados. Es una búsqueda por humanizar al hombre, por recuperar lo valioso de nuestras raíces y orígenes. Intenta despertar al hombre espiritual que todos llevamos dentro, a través de su trabajo evocando los sentidos y transportarlos a una etapa en donde lo esencial y lo espiritual es lo importante.

Estamos encontrando el lenguaje donde todos los elementos de la naturaleza se integran en las obras de Adelia. El color, la textura y las formas hacen un puente donde las obras nos evocan el arte de nuestros antepasados, como los mayas, los náhuatl o muchos otros pueblos que se congregaron en nuestro territorio; en sus pinturas, que en buena medida parecieran paisajes interiores de rica estructura arquitectónica en la que predominan los colores de la tierra.

Luis Carlos Emerich

El abstraccionismo significó la ruptura total con el arte del siglo XIX, pues al prescindir de la mimesis de la naturaleza lograría su autonomía absoluta; sin embargo, esta tendencia que vislumbraba el futuro del arte, tenía sus raíces en el más remoto pasado. Y tal paradoja es el tema a ultranza de la obra de Adelia Sayeg, ya que sus referentes precolombinos, especialmente mayas y nahuas, han desembocado en una modalidad abstraccionista que vincula estrechamente el pasado con el futuro, confirmando lo que dijo una vez el escultor Henry Moore: “las mismas formas y las mismas relaciones formales sirven para expresar las mismas ideas, sean cuales fueren el lugar y el periodo en que aparezcan”, sólo que ahora generadas dentro del dominio posconceptualista.

De allí que estas especies de tableros propuestos como campos de significación otorguen calidad de vestigio estético ancestral a la plasticidad propia de los materiales y a sus ordenamientos regulares el carácter de claves de su concepto del mundo, o mejor dicho, de la necesidad inmanente a lo humano de explicarse el mundo mediante lenguajes abstractos comunes a todas las culturas fundacionales, sólo diferenciados por particularidades intrínsecas.

Por supuesto, este esencialismo étnico no implica un retorno a raíces culturales específicas, sino una confrontación de la permanencia de sus constantes en los lenguajes plásticos e incluso conceptuales contemporáneos, mediante un lirismo lacónico interpretable como doble visión o doble conciencia de sus contenidos originales frente al sentido de sus posibles proyecciones actuales.

Así, los fondos esgrafiados con rombos, cruces, grecas, cuadrados, puntos, espirales, círculos, zig-zags, triángulos, etc., con incrustaciones de fragmentos de piedras semipreciosas, acero, coral, obsidiana, semillas, pieles y pequeños objetos de barro, entre muchos otros materiales colectados en regiones arqueológicas por su carga simbólica ancestral y dispuestos en patrones que recuerdan los de dinteles, estelas, frisos, jambas y pilares mayas, ahora son referidos al espíritu mismo de las formas.

Los puntos de contacto que la obra de Sayeg pudiera tener con el materismo catalán, especialmente con el de Tàpies, o con la serie Escenarios de Vicente Rojo o con la recuperación del sentido ritual de los objetos de Martha Palau, trazan una línea continua que parte del afán de conocer y poseer entrañado en este lenguaje plástico mediante síntesis y reflexiones abstractas, y que se prolonga a campos de significación más complejos, aun cuando su objetivo último sea la consecución de la belleza plástica que estimule el adentramiento en su significado.

Erik Castillo

Arqueologías Contemporáneas de Adelia Sayeg

Adelia Sayeg recupera en su producción artística la referencia al reino inexorable de la naturaleza en conexión con el mundo civilizado. Ambas esferas merecen su fascinación por igual, pues el imaginario que puede contemplarse en sus piezas si bien se articula con materiales de procedencia orgánica, termina por aparecer a modo de cuadros-estelas o derivados rituales, es decir, como artefactos creados por una conciencia cultural, en este caso no la de una civilización perdida en lo histórico, sino la del yo estético de la artista que opera imaginando una cosmovisión individual. En ese sentido, uno de los poderes del discurso de Adelia se evidencia en la sensación que deja en el espectador de presenciar un acontecimiento plástico inmemorial: de ser el testigo paradójico de misteriosas arqueologías contemporáneas.

La formación sólida de Adelia en los textiles, el grabado, la pintura, la fotografía y la cerámica la han llevado a construir un tipo de obra obsesionada con la estética de patrones y redes visuales, que sostiene las condiciones de la pintura al tiempo que las potencia más allá del formato del cuadro hacia un objeto híbrido que contiene alusiones a pasajes de codificación escritural (numerales, glifos), a entornos de ordenación devocional (altares, fragmentos de arquitectura templaria) y a modelos de meditación profunda (constelaciones, mandalas). Todo ello adquiere sentido icónico a través de un programa de distribución matérica que arroja en cada pieza un fino tablero de especulación emocional. Adelia trabaja y diseña campos interconectados adentro de cada imagen, recopila y reúne elementos y, al final, al romper con la idea de que lo natural y lo civilizado existen por separado, pone en escena ecologías regidas por una fe postmoderna en la fuerza del retorno a una era estilística que sólo podrá leerse en los términos de un primitivismo para el presente. Su sensibilidad busca -y encuentra- una poética marcada por la lógica de inversión energética de todo talismán: los objetos que consagran, reciclan y propician la belleza de la realidad están hechos con las cosas que la ocultaban en la ruina del desecho mundo.

OBRA

TI (náhuatl: tu)
37 x 37 cm.
Técnica mixta textil, piedra y algodón
2010

NEH (náhuatl: yo)
29 x 32 cm.
Técnica mixta con textil y corteza
2010

TICAMPA (náhuatl: dentro de nosotros)
85 x 130 cm.
Técnica mixta con elementos de textil y piedra
2010

ACHCA (náhuatl: siempre estas ahí)

67 x 175 cm.

Técnica mixta con acero, barro, textil, hueso y turquesa
2011

ACCATO (náhuatl: debes ser lo primero)
60 x 205 cm.
Técnica mixta con acero, piedra y textil
2011

TLAPIA (náhuatl: abrazar con fuerza)

36 x 39 cm.

Técnica mixta con elementos de alabastro, acero, barro, algodón y madera

2009

YOLLICEH (náhuatl: el que tiene vida)

100 x 100 cm.

Técnica mixta con adhesiones de 15 hilos de algodón del Templo de Meenakshi

2011

TEMOA NO-YOLCAN (náhuatl: buscando mis raíces)
109 x 215 cm.
Técnica mixta con incrustaciones de raíz, acero, seda y madera
2009

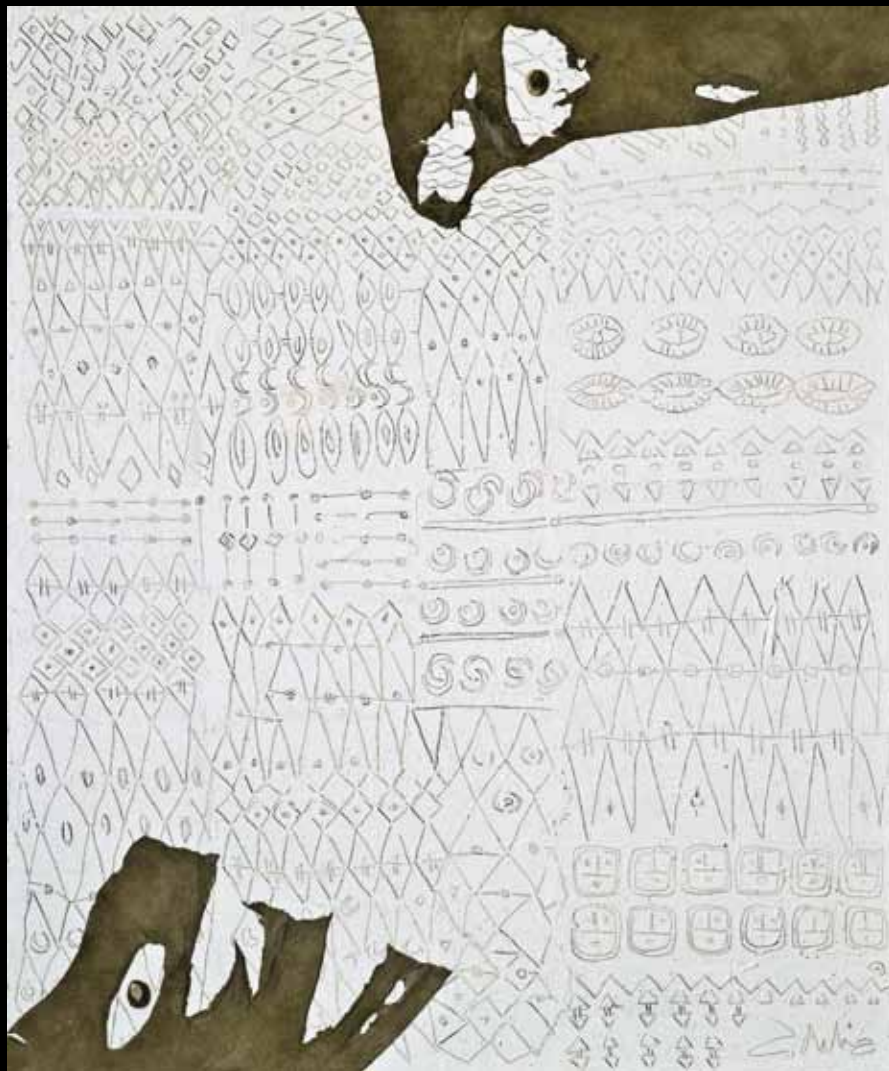

CHEE'N TAAM (maya: silencio profundo)

60 x 120 cm.

Técnica mixta con incrustaciones de cerámica de rakú

2011

OOTIL METZTLI (náhuatl: luna llena)
60 x 51 cm.
Técnica mixta con piel y madera petrificada
2010

YAHUALLI (náhuatl: noche)
84 x 41 cm.
Técnica mixta con
incrustaciones de madera
2009

NAUHOHTLI (náhuatl: cruce de caminos)
43 x 42 cm.
Técnica mixta con hilo de algodón, turquesa y cerámica
2009

TEYOHTICA (náhuatl: hilo sagrado)

60 x 60 cm.

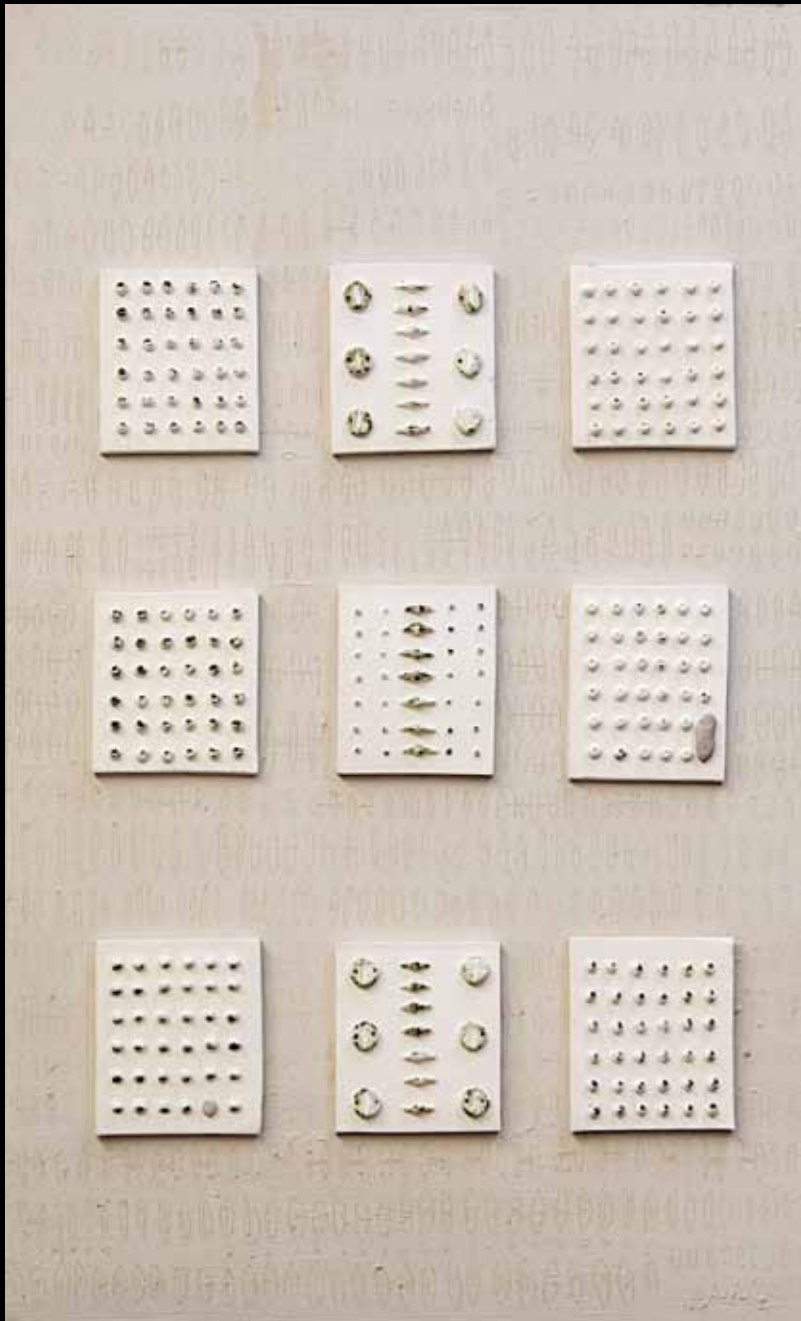
Técnica mixta con elementos de barro negro e hilos del Templo de Srirangam

2011

NITLA NO-COCHMIQUI (náhuatl: atrapa mis sueños)
Técnica mixta con elementos de acero, labradorita, amatista, madera, barro, aventurina, y coral
60 x 30 cm. cada uno
2010

MAXILITIA (náhuatl: cambiar)
115 x 70 cm.
Técnica mixta con cerámica
esmaltada en blanco y piedras
naturales
2011

ACOYALIZTLI (náhuatl: contemplación)

135 x 127 cm.

Técnica mixta con adhesiones de piedra, marfil, esmeralda, amatista, madera petrificada, fósil de almeja, barro, madera y semillas

2011

AMILQUINI (náhuatl: inmortal)

45 x 33 cm.

Técnica mixta con incrustaciones de acero oxidado y madera

2010

YEI IXTLI (náhuatl: tres ojos)
Tríptico: 60 x 60 cm. cada uno
Técnica mixta con elementos de acero, carbón, cerámica, piedras y alabastro
2011

PIXQUITL (náhuatl: cosecha)

72 x 32 cm.

Técnica mixta con aplicaciones de acero,
turquesa y seda

2010

IN LAK'ECH (maya: yo soy otro tu)
200 x 200 cm.

Técnica mixta con elementos de madera, tridagna y jaspe oceánico
2011

TLAHCO (náhuatl: en el centro de la tierra)

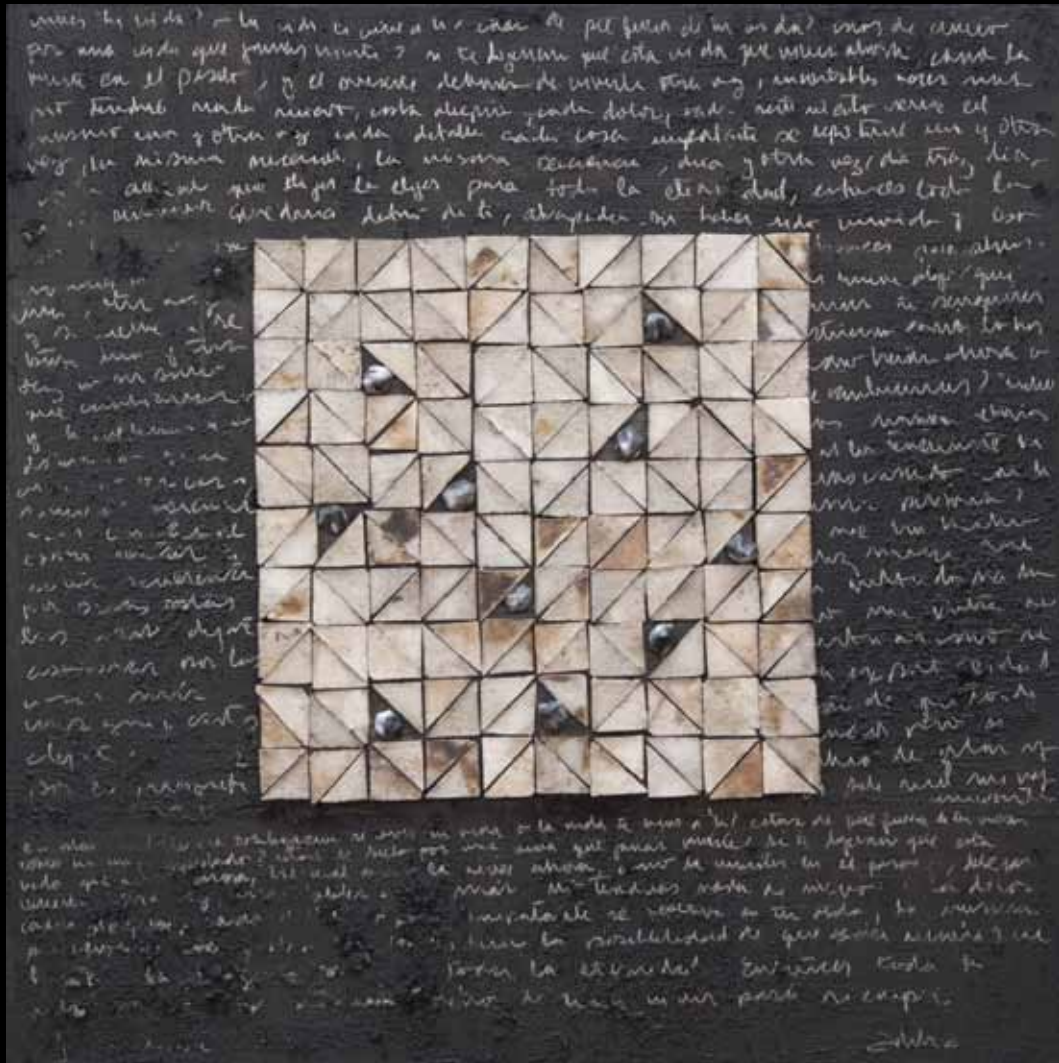
93 x 50 cm.

Técnica mixta sobre madera con elementos de acero,
textil y algodón.

2010

OZTOCACANI (náhuatl: ventanas de luz)
150 x 115 cm.
Técnica mixta con semillas petrificadas
2010

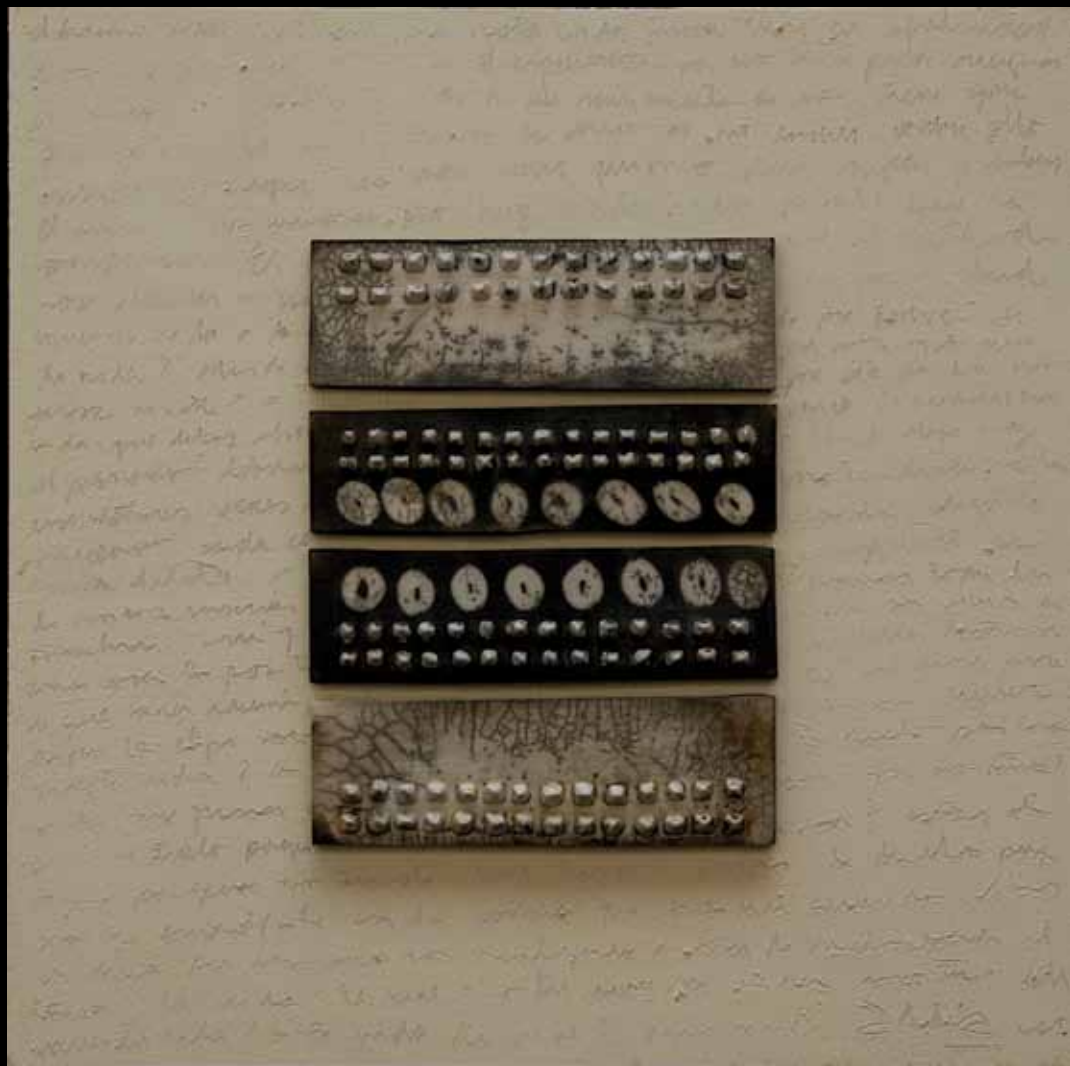

WAA KUXTAL (maya: di sí a existir)

60 x 60 cm.

Técnica mixta con incrustaciones de cerámica de rakú

2011

CUEPONCA (náhuatl: abrir y brillar)

60 x 60 cm.

Técnica mixta con cerámica de rakú

2011

LAHUN (maya: diez pensamientos) serie de 10 miniaturas
20 x 20 cm
Técnica mixta
2010

NOIHQUI (náhuatl: además)

44 x 25 cm.

Técnica mixta con incrustaciones
de semilla de codo de fraile,
Acero y turquesa
2009

TEPOZTOPILLY (náhuatl: lanza de acero)
90 x 122 cm.
Técnica mixta con acero
2005

TLACHINOLLI (náhuatl: coral)
122 x 91 cm.
Técnica mixta con coral
2007

OCTLI NIC PIA MOCAHUALIZTLI (náhuatl: vasija para guardar silencios)
8 x 36 cm.
Cerámica de rakú con elementos de jade y conchas marinas
2011

XOCTLI NIC PIA TLETLETL OYUAHUALIUHMETZTLI (náhuatl: vasija para guardar rayos de luna)
10 x 20 cm.
Cerámica de rakú con tejido de fibras naturales y plumas
2011

XOCTLI NIC PIA AHUALIZTLI (náhuatl: vasija para guardar aromas)
16 x 19 cm.
Cerámica de rakú
2010

XOCTLI NIC PIA NEMAUHTILIZTLI (náhuatl: vasija para guardar los miedos)
12 x 18 cm.
Cerámica de rakú
2011

XOCTLI NIC PIA ELCICHUI (náhuatl: vasija para guardar suspiros)

16 x 22 cm.

Cerámica de rakú

2010

XOCLI NIC PIA PACQUI (náhuatl: vasija para guardar alegrías)

19 x 23 cm.

Cerámica de rakú

2010

XOCTLI NIC PIA TLALNAMIQUILIZTLI (náhuatl: vasija para guardar recuerdos)
9 X 36 cm.
Cerámica de rakú con elementos de turquesa
2010

XOCLI NIC PIA POPOXTLI (náhuatl: vasija para guardar perfumes)
12 x 19 cm.
Cerámica de rakú
2011

XOCTLI NIC PIA CUICATL HUITZILIN (náhuatl: vasija para guardar cantos de colibri)
10 X 24 cm.
Cerámica de rakú, peuter, fibra de algodón y amazonita
2011

XOCTLI NIC PIA YEI COCHMIQUI (náhuatl: vasijas para guardar tres sueños)

5 x 19 cm.

5 x 15.5 cm.

4 x 12.5 cm.

Ceramika de rakú, algodón, barro negro, madera, y piedras

2011

XOCTLI NIC PIA MOTEPEYOTZI (náhuatl: vasija para guardar bendiciones)
10 x 25 cm.
Cerámica de rakú, tela, turquesa, barro, madera, peuter y cuero
2011

XOCTLI NIC PIA TLALNAMIQUILZTLI (náhuatl: cerámica para guardar otros recuerdos)
9 X 36 CM
Cerámica de rakú con sodalita
2011

Adelia Sayeg

México, 1962

1995 Exposición individual “Color and Texture”, Brownsville, EUA. / 1996 Tidwell Gallery, Padre Island, EUA. / 2005 “Spring Art Show” Brownsville, EUA. / 2009 “Art in the Park”, Brownsville, EUA. / 2009 “I Salón de Arte Contemporáneo 2009”, Jardín Borda, Cuernavaca, Morelos, México. / 2009 “Monumentos, Símbolos e Íconos de Bicentenario” Galería Oscar Román, México D.F. / 2010 Exposición emergente “Mi Grito”, La Casona Galerías, Cuernavaca, Morelos, México. / 2010 “Monumentos, Símbolos e Iconos del Bicentenarios”, Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX. / 2010 Exposición colectiva, Galería Espacio Vivai, México D.F. / 2010 Artista del mes Junio, Galería Quetzalli, Oaxaca, Oaxaca, México. / 2010 Exposición colectiva, 19 Aniversario Galería Oscar Román, México D.F. / 2010 “Monumentos, Símbolos e Iconos de la Revolución”. Espacio Cultural Metropolitano, Tampico, Tamaulipas, México. / 2010 XII Salón de la Acuarela, Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. / 2010 “Monumentos, Símbolos e Iconos de la Revolución” Galería Libertad, Querétaro, Querétaro, México. / 2010 “The Latin America Fine Art Exhibition, Masters of Imagination”, Agora Gallery, New York, N.Y. EUA. / 2010 II Bial de Arte Latinoamericano, New York, N.Y. EUA. / 2010 Subasta Fundación Rayuela, Cuernavaca, Morelos, México. / 2010 Presencia de Arte Mexicano y Español, Galería las Conchas, Centro Histórico Puebla, México. / 2010 Subasta Children Museum, Brownsville, Texas, EUA. / 2010 Festival Internacional de Día de Muertos. Museo Cultural de las Artes Gráficas, México D.F. / Galería de la Casa de Cantabria, Madrid, España. / Sala Rossini de la Alcaldía, París. / Museo Cristóbal Colón, Gran Canarias, España. / 2010 “Iberoamerican Artist Exhibition”, Jadite Gallery, New York, N.Y. EUA. / 2010 II Salón de Arte Visual Contemporáneo, Cuernavaca, Morelos, México. / 2010 ‘Navidad sin frió’ Centro Fox, Guanajuato, México. / 2011 EXPO B&N, Centro Fox, Guanajuato, México. / 2011 EXPO Bicentenario, Sala de Exposiciones del Seminario de Cultura Mexicana, México D.F. / 2011 Little Treasures, Galleria De’ Marchi, Boloña, Italia. / Dic. 2011 Bial de Florencia, Italia.

Publicaciones

2011 “Enciclopedia Iberoamericana de Arte Contemporáneo”, QCC Art Gallery, New York. EUA. / 2011 “International Contemporary Artists” I.C.A. Publishing US: 380 Lexington Avenue, New York, NY, 10168, EUA. / 2011 “Estética y el Arte Contemporáneo II” AT Cultura, Córdoba, Argentina.

www.adeliasayeg.com

adeliasayeg@pintoresmexicanos.com

Diseño
Jorge Cárdenas Aceves
interdesign.com.mx
Fotografía
CuartoMultimedia.com

© 2011 Adelia Sayeg

ADELIA SAYEG
arqueologías contemporáneas

www.adeliasayeg.com