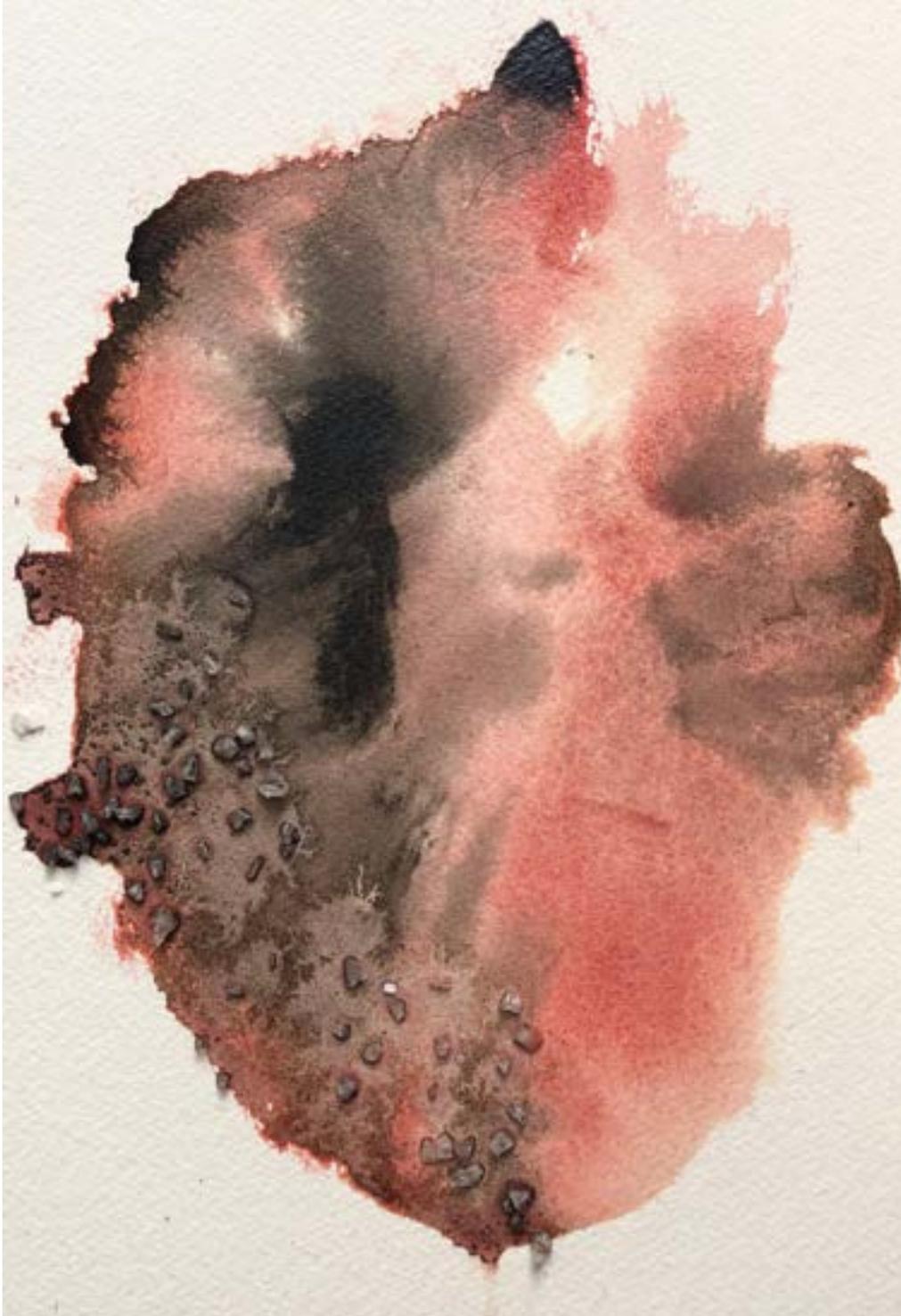


JEANNE SAADE PALOMBO

LIBROS DE ARTISTA

2019



JEANNE SAADE PALOMBO

LIBROS DE ARTISTA
2019

PORTAFOLIO DIRIGIDO A:
MELVA MEDINA

postura critica

En mi obra me interesa cuestionar la condición humana y su consigna favorecedora de lo aparente, la eterna juventud, lo perfecto, el estatus y la belleza. Sé que lo imperfecto puede incomodar y en el dibujo utilizo la distorsión para crear imágenes inquietantes, críticas.

Para mí, no hay pudor o recato en el dibujo. Huyo del retrato tradicional, alejándome de posturas favorecedoras y filtros embellecedores. Con mis piezas busco generar un gesto, un guiño, un coqueteo con la travesura; disfruto del humor y me parece curiosa la actitud de las personas al ver un autorretrato mío poco adulador y preguntan “¿Por qué te hiciste tan fea?”. Creo que las apariencias son una puesta en escena y a veces cuesta trabajo identificar lo real de lo irreal. De alguna forma mi trabajo cuestiona estas actitudes, las exhibe.

Las taxidermias como los figurines de porcelana del siglo XVIII, rococos, que portan cierta belleza y al mismo tiempo generan repulsión, me han servido - por ejemplo en la serie cotton candy, 2019 - para reflexionar sobre las cosas que parecen vivas pero no lo están. Son entes que congelados en el tiempo en el momento de mayor belleza y esplendor de su existencia, en su mejor pose, permanecen estériles y sin vida. Ésto me lleva a una reflexión: Si lo bello es estático; se podría pensar que lo imperfecto aloja la libertad; porque es cambiante, permisivo y no se rige por reglas.

Me gusta pensar en mi trabajo como un bálsamo que contrarresta el efecto de la cultura “influencer” en la cual estamos sumergidos. De alguna forma mi trabajo se rebela contra esas imposiciones, contra esas expectativas que causan tanta presión banalizándolo todo.

STATEMENT

In my work I am interested in questioning the human condition and its mantra favoring the apparent, the eternal youth, the perfection, the status and beauty. I know that imperfections can be uncomfortable and in my drawings I use distortions to create disturbing, critical images.

For me, there is no modesty nor restraint in drawing. I eschew traditional portraiture, moving away from flattering postures and embellishing filters. With my paintings I seek to generate a gesture, a nod, and a flirt with mischief; I enjoy humor and find curious the attitude of people when encountered upon a non flattering self-portrait, asking "Why did you paint yourself so ugly?". I think appearances are a form of staging and sometimes it's hard to identify reality from the unreal. In a way, my work questions these attitudes, exhibits them.

Taxidermies such as porcelain figurines of the 18th century, Rococo, which carry a certain beauty and at the same time generate repulsion, have served me -for example in the series cotton candy, 2019- to reflect on things that seem alive but are not. They are entities that frozen in time at the moment of greatest beauty and splendor of their existence, in their best pose, remain sterile and lifeless. This leads me to a reflection: If beauty is static; one might think that the imperfect houses freedom; because it is changeable, permissive and not governed by rules.

I like to think of my work as a balm that counteracts the effect of the "influencer" culture in which we are immersed. Somehow my work revolts against those impositions, against those expectations that cause so much pressure banalizing everything.

"2"2018.

LIBRO DE ARTISTA.TEMPLE SOBREPAPEL ALGODON.37 X 29.5CMS

¡No te amedrentes, corazón mío! Allá en el campo de batalla
ansío morir al filo de de obsidiana.

Anónimo mexica: Cantar de los cantares.

Jeanne Saade Palombo es una cronista obsesionada con la
belleza del dolor o al menos de la imperfección, de modo que, en
ese aliento de realidad, el de nuestra mortalidad y limitaciones,
se refugia y allí atesora, en nuestra condición de creaturas, las
mejores de sus impresiones sobre el género humano. Si las
personas no dan para ser rescatadas como unidades, al menos
salvuarda uno de sus fragmentos más expresivos: ese órgano
palpitante que distribuye la sangre a raudales por nuestros
cuerpos, torpes, dolientes, relativos. Quien crea lo hace en
desafío a la divinidad, en un acto de rebeldía que no reconoce
ser superior como tal; y los antiguos mexicanos decían de los
poetas y con seguridad de los tlacuilos, esos que escriben
pintando, que poseían un yolteotl o "corazón endiosado".

Nuestra compositora de itinerarios metafísicos, en búsqueda
del sentido de la vida y la felicidad, disecta nuestras
anatomías como persiguiendo una intención en ese núcleo
vital, suma de aurículas y ventrículos que bombea el líquido
que nos mantiene hidratados en la conciencia. A despecho de
las impresiones sentimentales y las apelaciones intelectuales,
los sujetos comparecen esclavos y rehenes de lo que
piensan, de lo que perciben, y si dichas emociones y
argumentos son fuertes y decisivos, los pulsos arteriales se
verán afectados: subirán como globos o se desplomarán
como plumadas, recordándonos que el corazón, en toda la
amplitud de sus significados, rige nuestras existencias. La
pintora-filósofa lo evoca de trasmano en una visualidad
ineludible para que no se nos olvide esa tan crítica
dependencia de nuestro ser. Queremos, necesitamos,
anhelamos, esperamos, amamos, todo al mismo tiempo y en
cadencias sucesivas, estamos atrapados en los ritmos y los
timbres generados por la contracción-relajación del músculo
de la cordialidad, pues no se nos olvide que corazón viene del
latín cordis, y por extensión la noción misma que clama por la
memoria: recordar, ancla su origen en traer de nueva cuenta
algo o alguien al corazón.



Cámaras y cavidades que forman una auténtica estructura —la del corazón— en planos y profundidades diversas: miocardio, endocardio, pericardio...capas del órgano contráctil que, al modo de un metrónomo, marca la alternancia de sonidos diferentes en intensidad (fuertes y débiles) y/o duración (largos y breves). Abrir y cerrar de un puño que irriga existencia y quizá sentido, imponiendo un pulso único e irrepetible, echando mano de válvulas en su abundancia y pluralidad funcional: válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de apriete, válvulas de diafragma, válvulas de macho, válvulas de retención y válvulas de desahogo-alivio. Y a querer o no estas son las modalidades que nos convida inventora tan singular de formas, anécdotas y figuras, verosímiles, fantásticas, imaginarias y hasta reales. Y el pasmo de sus creaciones se acompaña de una armonía sin igual, la belleza absoluta de un dibujo-pintura que carece de límites, incapaz de distinguir entre lo sagrado y lo profano, la vida y la muerte: todo lo contiene, con naturalidad y genialidad.

Luis Ignacio Sainz

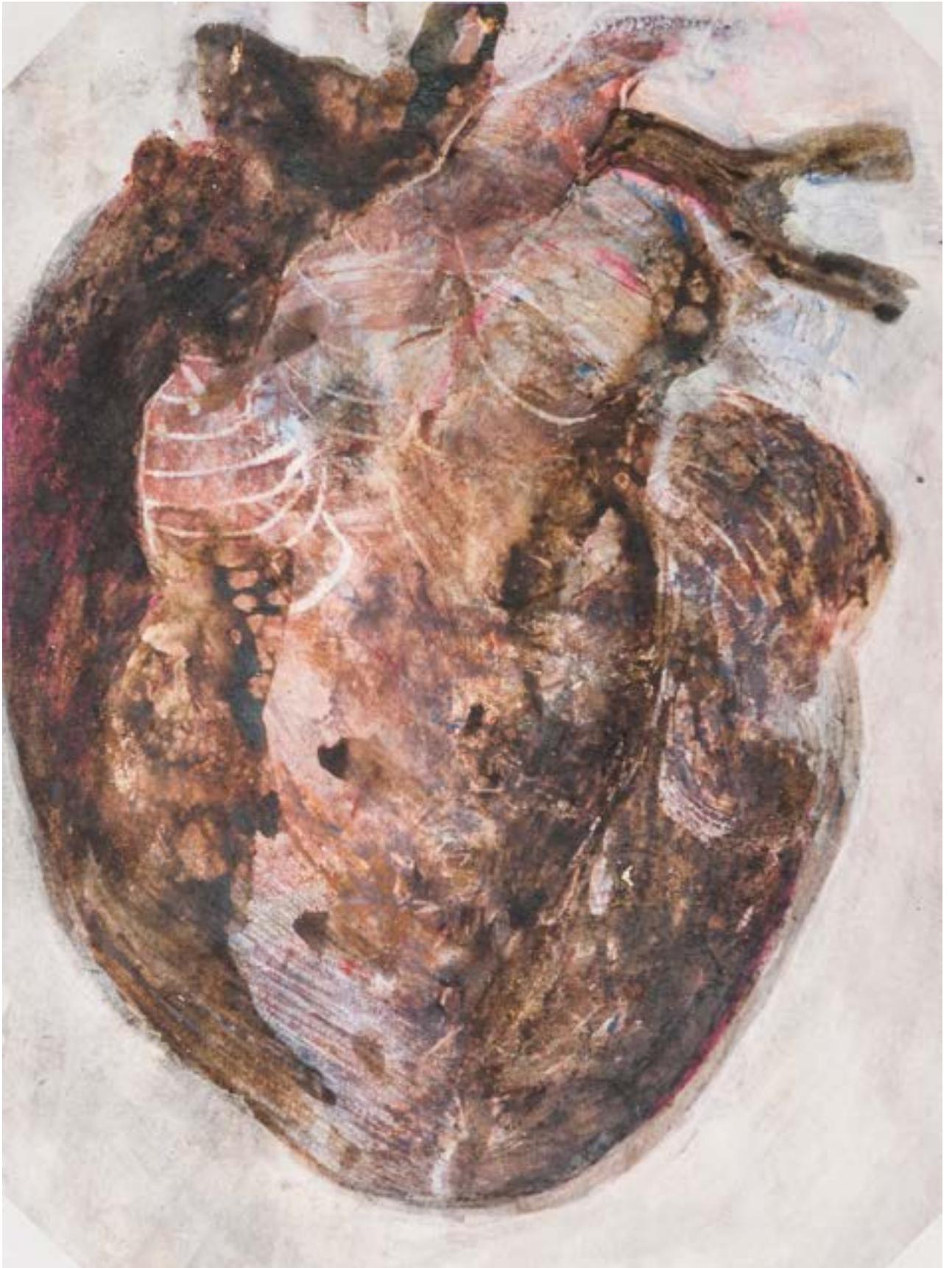


















"9".2018.

TEMPLE SOBRE PAPEL.64 X 49 CMS.

El sueño del cigoto

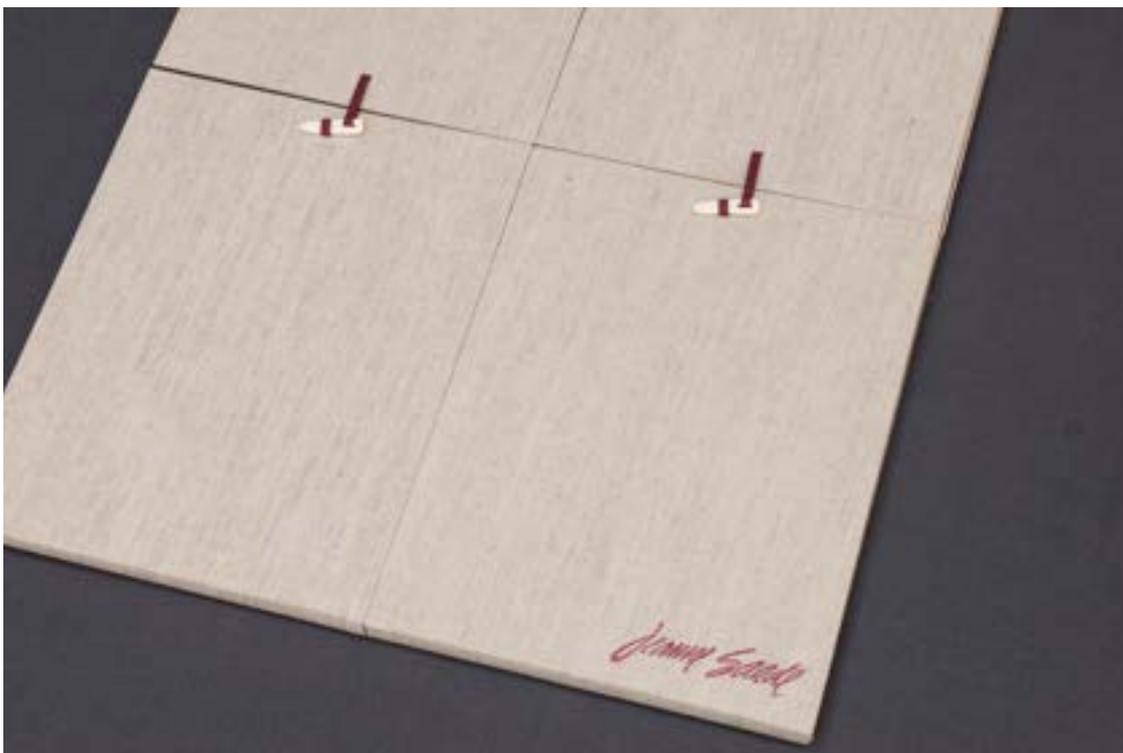
A propósito de los dibujos de Jeanne Saade Palombo

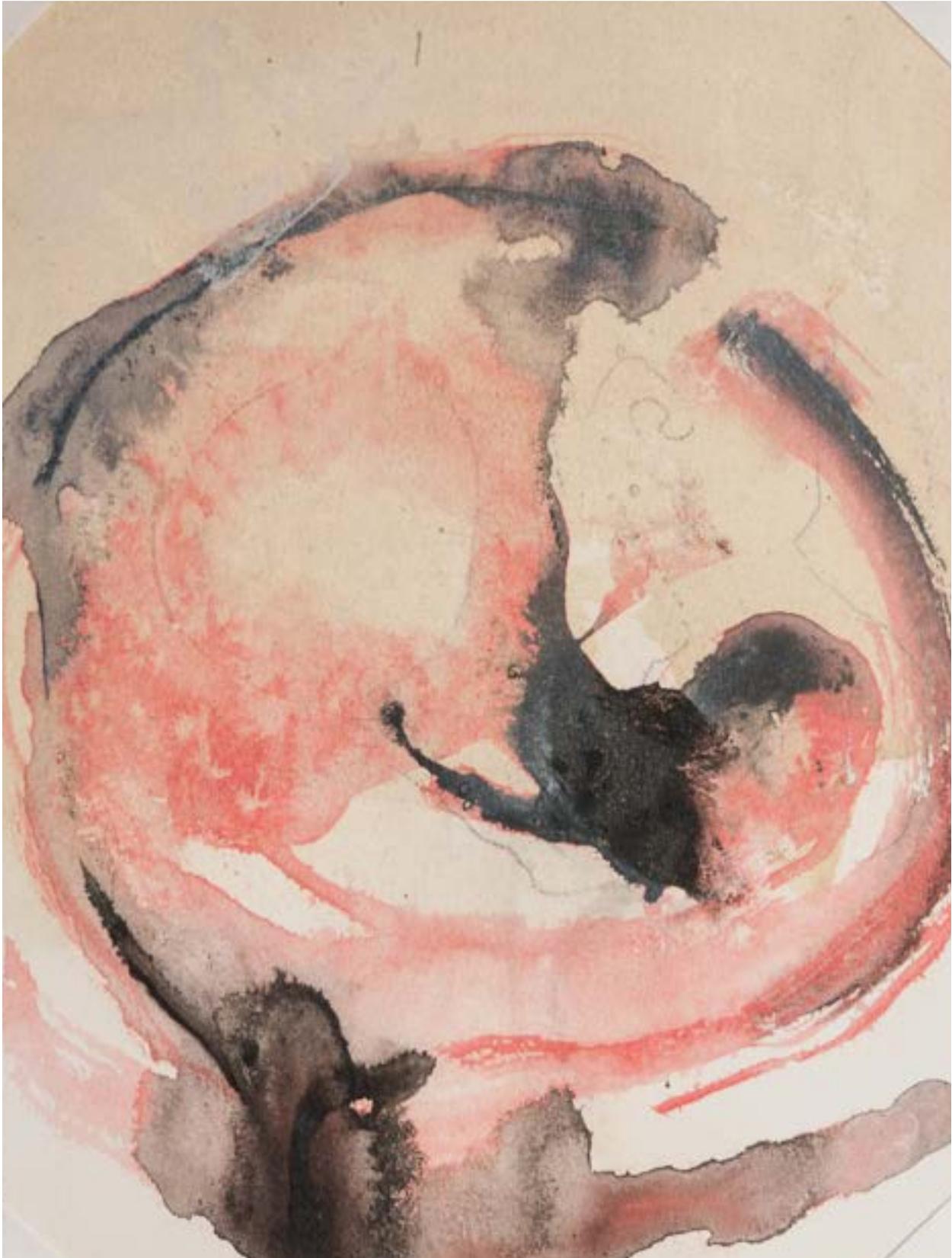
A un tris de que la ilusión se cumpliera, la de fecundar, y para ello se celebraron los preparativos: la exaltación de los sentidos, la irrupción del deseo y su recompensa los gozos y los placeres, con una pizca de lascivia, su disposición física y calendárica, para que prosperase ese fluir de los dentro en un cigoto, ese alojamiento de un gameto masculino, microscópico, el espermatozoide, casi inútil pues poco aporta al producto final, en un lecho casi de rosas, el óvulo, gameto femenino que se ofrece en calidad de trono complaciente, aposento de almohadones que atraparán y disfrutará el asentamiento de ese signo varonil invisible. Y esta suma de escenas, de cuadros teatrales, antecede las imágenes de esa creadora ilimitada que se propone tópicos límites, a ratos escabrosos, en ocasiones taxonómicos, y que, en esta oportunidad, brinca el instante de la fecundación, transita las etapas del embrión, para solazarse en ese enigma que es el feto: vertebrado vivíparo en desarrollo, en profecía de corto plazo, hasta nueve meses, cuando irrumpe en escena, sonoro y ruidoso, lastimero y temperamental, gozoso en sus berridos, y entonces consume el significado latino, feto, que designa el resultado, la cría o el retoño, y no el proceso, la gravidez. Su crecimiento, torsión, acomodo, calistenia, gimnasia, son congelados, casi paralizados puesto que las escenas conservan y transmiten el ritmo de la respiración amniótica, literalmente subacuática (en referencia a la localidad de los alrededores de Roma, Subiaco, sub-aquem, bajo el agua, donde Nerón disponía de un palacio, al menos una villa audaz y suntuosa construida en el año 54, represando el río Aniene para formar tres lagos bajo el patio, cuyos vestigios sobreviven inadvertidos tras un portalón cerrado en la ruta muchos siglos más tarde al monasterio benedictino de Santa Escolástica, desde donde observó el triunfo de las llamas).

Ese ser atesorado en cofre elástico, el útero, se muestra y oculta a voluntad en esas pequeñas obras maestras de una artista que se empeña en desentrañar los misterios de un ser biológico, dejando de lado sus aristas simbólicas o incluso absurdas adjudicaciones espirituales o de la conciencia o del alma, a según el fundamentalismo de ciertos observadores sumidos en su ignorancia abisal.

Suma llena de sorpresas, por su belleza y su misterio, que persigue las modificaciones de esa comunión celular en expansión constante, reconstruyendo conjuntamente sus colores, ese vaivén que arrulla al fruto, de los verdes y los ocre y los bermellones y los carmesíes y los azules en movimiento, jaspeados, moteados, salpicados, que arropan y ornamentan a ese trozo de espasmos cardiacos y respiratorios, desde su no-vida, desde su no-ser. Tal vez Jeanne Saade Palombo deambula en los corredores de ese mínimo espacio anatómico, dilatado, a sus anchas, por esa notable habilidad que la distingue por encima de todos y de todas, para comprender los latidos del espacio, sus posibilidades y sus fronteras. Elige el tema de estas representaciones por su complejidad: un objeto en suspensión, que flota y sin embargo está anclado a una estructura que lo ancla mediante unas membranas o unos tubos de alimentación; realidad en ciernes que se mueve y reposa, se agita y serena. De modo que esas manifestaciones de agitación (meneo) y quietud, de vacío y hastío, en su justa y cambiante contradicción se erigen en motivo plástico, de armoniosas consecuencias estéticas, rasgos de hermosura en lobreguez y tinieblas, o al menos en la turbiedad de ese caldo repleto de proteínas y densidades varias que recuerdan las ciénegas donde solían encallar los mamuts en los rumbos de Siberia. La suya es una mirada que escruta un fenómeno, sin que titile las fibras de su maternidad como experiencia. Victoria del arte.

Luis Ignacio Sainz























"28".2018.

LIBRO DE ARTISTA.TEMPLE SOBRE PAPEL.31 X 37 CMS

Éranse unos cráneos...

"...la vida y sus alrededores son un tejido de ilusión".

Roberto Juarroz.

Y para no perderlo de vista, es más, y tenerlo en mente siempre, Jeanne Saade Palombo festeja el prodigio de la existencia recurriendo a una forma seductora e imponente que, quizá, pueda interpretarse como la antípoda de la vida: los cráneos, símbolo de nuestra condición efímera... pero también del paladar, por aquél dicho de "el muerto al hoyo y el vivo al bollo". Piénsese en nuestra antropofagia virtual, novohispana, dedicada a devorar y engullir huesitos y calaveras, modelados con harina y engalanados con barniz de huevo o azúcar, según la región que amase y hornee tan irresistibles tortas o tartas.

En este ritual se funden y reconcilian tradiciones encontradas, contradictorias, casi enemigas: desde el recurso ornamental del amaranto y la presencia abundante del color prehispánico del más allá, el amarillo, en calabazas, naranjas, plátanos, guayabas, clemoles (caldillos para guisados) y cempasúchil. Los adornos representan muchas cosas a la vez: el esqueleto del ausente, la cabeza y las extremidades del cadáver, o, incluso, los cuatro puntos cardinales del universo indígena, el nahuolli, cada uno en devoción a sus dioses: Quetzalcóatl-Camaxtli, Xipe Tótec, Tláloc-Huitzilopochtli y Tezcatlipoca.

An Pero este desvarío gastronómico, la tentación invencible de la repostería, se justifica porque los dibujos, las pinturas, de nuestra creadora de universos ignotos, jamás recorridos, invenciones puras del libertinaje de la mano que piensa al esbozar, esgrafiar y bocetar, resultan ser un auténtico festín para los sentidos. Alimentando, en especial, como si fuese su prioridad, la gula por la belleza y la exactitud de estos motivos iconográficos, las testas despojadas de pedestales que podrían ser morbosos y hasta necrofílicos y sin embargo, de tan hermosos tratamientos, pierden su ferocidad transformándose, a la mexicana, en "antojitos".

Cráneos solitarios, carentes de Tzompantli, que son trazos automáticos, representaciones ajenas al cansancio, pues van y vienen conquistando el último resquicio del soporte que los aloja: esos papeles suaves, tersos, dispuestos a recibir las cabezas sin dueño, esos armazones óseos que funcionan a modo de joyeros, ya que cuentan con un sitio de reposo, "la silla turca", nicho o bocado del hueso esfenoideos, donde suele instalarse su majestad la hipófisis o glándula pituitaria, la fábrica líder en producción de hormonas... que anuncia los gozos de quien escribe pintando, nuestra tlacuilo y su hermosísimo códice en ofrenda de los vivos y los muertos.

Viene a colación la tardía sentencia de Jean-Jacques Rousseau en el Emilio o de la educación (1762), al señalar que "la persona ha olvidado cómo morir, porque no sabe cómo vivir". La artista, como pocos seres que moran por la corteza terrestre, sabe los secretos de la felicidad en la vigilia, con los sentidos en alerta máxima, y generosa como es nos convida esos cráneos, genuinas invitaciones a disfrutar de la magia cotidiana que en ocasiones se nos escapa, pero a ella no: el sol y sus caricias, las sonrisas de sus nietos, los aciertos de la plástica, la conversación profunda con sus amistades, sin aspavientos ni pretensiones, entre otros carros alegóricos del desfile de su amor, justo, por la vida y los anhelos de su rueca. Luis Ignacio Sainz

























Jeanne Saade

CV

ESTUDIOS

- 1977 Taller de Dibujo. Impartido por el Maestro Eduardo Cohen. México, DF
1979 Taller de Dibujo. Impartido por el Maestro Gilberto Aceves Navarro. México, DF
1985 Taller de Acuarela. Impartido por el Maestro Guati Rojo. Museo de la Acuarela. Coyoacan, México.
1993 Taller de Técnica y Dibujo. Casa Lamm. Impartido por el Maestro Oscar Guttman. México, D.F
1994 Taller de Pintura. Impartido por Maestro Robin Bond. Cuajimalpa, Estado de México.
2011 Taller de Pintura. Maestro Gustavo Jaimes
2017 Taller de Pintura. Impartido por la Maestra Nunik Sauret, México D.F.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 2013 La Bella Mentirosa, Galería Distrito 14, México D.F.
Reinas, O.M.O. Gallery, Fabrica la Aurora, San Miguel de Allende, México
2009
The Others (febrero) Naomi Silva Gallery, Atlanta Ga, USA
1964. (noviembre) Museo Universitario del Chopo, vitrinas del Metro, México D.F.
De Erizos, Zorros y Otras Personalidades. (marzo) Museo Casa de la Primer Imprenta, Festival del Centro Histórico, México.
2006 Leyendas. Naomi Silva Gallery, Atlanta, GA. USA
ATLart[06], ARThouse[06] Atlanta gallery association, Atlanta, Georgia. USA
2003 Imperio de las Memorias. Universidad Iberoamericana. México, D.F.
2002 Imperio de las Memorias. Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. México, DF.
2000 Las Consumidoras Consumidas. Encuentro Nacional de Performance Jornadas de Nivelación del Oxígeno. Ex Teresa Arte Actual. Centro Histórico, México D.F.
1999 ... Y Su Corazón se les Queda Frío y sus Alas Dejan Caer... Universidad del Claustro de Sor Juana. Centro Histórico, México, D.F.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 2014 Los Artistas Responsables en Defensa de la Fauna, Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, México D.F.
2013 NEW BLOOD, OPERA GALERY, N.Y. USA
Happy Together, Galería Distrito 14, México D.F.
2012 BIENAL PEDRO CORONEL, MUSEO PEDRO CORONEL, Zacatecas
2010 Opera Gallery, Miami Fl. USA
2009 La Sala del Tiempo, Nivada, Aeropuerto Guadalajara, Jalisco
2008 I Bienal Pedro Coronel, Zacatecas
2007 "La sala del Tiempo" Nivada, Museo José Luis Cuevas, Centro Histórico, México D.F.
2006 VERDE URBE. Edificio Cuevas y Mancera, México D.F.
Rebozos pintados por Artistas. Puebla, Pue. México
2005 MoLLA. Museo de arte Latino Americano de Los Ángeles, California, USA
VII Bienal Monterrey FEMSA. Centro de las Artes, CONARTE. Monterrey, Nuevo León.
Rebozos pintados por Artistas. Chicago, ILL> USA.
2004 Rebozos pintados por Artistas. Casa de la Bola, México, D.F.
Art Now. Galería Lourdes Sosa. CD Juárez, Chihuahua, México.
2003, 2002, 2001 Pintura y Escultura Mexicana. Démos una Mano. Grupo de Los Dieciséis .A.C. México, D.F.
Dibujo. Torre del Reloj. Delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
1999 La Línea Del Arte, Exposición Itinerante.
Casa del Lago, UNAM. México, D.F.
Galería de Aguascalientes. Aguascalientes, Ags.
Pinacoteca de Nuevo León, Monterrey, N.L.
Segunda Bienal de Puebla de los Angeles. Ágora, Universidad Iberoamericana, Golfo Centro. Puebla, Pue.
Galería de Arte Misrachi. México, D.F.
1983 Museo de la Ciudad de México. Centro Histórico. México, D.F.
1982 Parque Ágora Naucali. Ciudad Satélite, Naucalpan Estado de México.

CONCURSOS

1999 Línea del Arte. INBA. Fundación ROCHE. Selección.
1999 Bienal Puebla de los Ángeles. Artes Visuales. Selección.
2005 VII Bienal Monterrey FEMSA. Selección.
2006 MoLLA. Mención Honorífica.
2008 I BIENAL PEDRO CORONEL, ZACATECAS. Selección.
2011 BIENAL IBERO PUEBLA, selección
2012 BIENAL PEDRO CORONEL, Zacatecas, selección.

COLECCIONES PÚBLICAS

Universidad del Claustro de Sor Juana
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.
Nivada

PUBLICACIONES

Catálogos:
Revista Proceso
El Imperio de las Memorias
Grupo de los 16
Subasta Lourdes Sosa
Rebozos
Selecciones del reader digest nov 2007
Revista poder.Revista Proceso 2008 texto

CONTACTO
JEANNES@YAHOO.COM

5551092040

www.jeannesaadepalombo.com