

FONDAZIONE PRADA PRESENTA **BETYE SAAR: UNEASY DANCER**

- La exhibición se llevará a cabo en la ciudad de Milán, del 15 de septiembre de 2016 al 8 de enero de 2017.

Fondazione Prada presenta la exhibición ***Uneasy Dancer***, una visión general de la obra de **Betye Saar** (Los Ángeles, 1926). Esta muestra albergada en Nord Gallery abrirá sus puertas al público desde el 15 de septiembre de 2015 hasta el 8 de enero de 2017. La vista previa para prensa se llevará a cabo el miércoles 14 de septiembre, de las 10 a las 13 horas. Curada por Elvira Dyangani Ose, *Betye Saar: Uneasy Dancer* es la primera presentación de las obras que la artista estadounidense hará en Italia y reúne más de 80 obras, entre las que se encuentran instalaciones, montajes, *collages* y esculturas producidas entre 1966 y 2016.

Uneasy Dancer es una expresión que Saar ha utilizado para definirse a sí misma y a su arte. En sus propias palabras, *“mi trabajo se mueve en una espiral creativa con los conceptos de pasajes, caminos cruzados, la muerte y el renacimiento, junto a los elementos subyacentes de raza y género”*. Este proceso implica *“un riachuelo de conciencia”* que explora el misticismo ritualizado presente en recuperar historias personales e iconografías de objetos e imágenes cotidianos. Muchas piezas clave se ubican al centro de su práctica: un interés en lo metafísico, la representación de la memoria femenina y la identidad afroamericana, la cual en su obra retoma formas evocativas e inusuales. Como Saar ha mencionado acerca de su trabajo: *“Esto se trata de evolución más que de revolución, es acerca de desarrollar la conciencia de forma distinta y ver a las personas de raza negra como seres humanos en vez de caricaturas o imágenes despectivas”*.

La memoria artística más temprana que tuvo Betye Saar fue estimulada por las estructuras *The Watts Towers*, hechas por Simon Rodia, ubicadas en un suburbio de Los Ángeles que solía frecuentar con su abuela en los años treinta. La construcción de éstas –que tardó 33 años– fue decisiva para introducir ideas sobre cómo los materiales fundidos pueden representar tanto lo espiritual como lo tecnológico. Tras graduarse de la carrera de Diseño en la Universidad de Los Ángeles California, Saar trabajó como diseñadora gráfica, antes de dedicarse al grabado, dibujo y *collage*. A finales de los sesenta, inspirada por Joseph Cornell, la obra de Saar en medios mezclados se convirtió en tridimensional y, finalmente, en montajes.

A través de su certero uso de objetos encontrados, recuerdos personales e imágenes peyorativas que evocan narrativas negadas o distorsionadas, Saar desarrolló una poderosa crítica social que reta estereotipos raciales y de género, profundamente enraizados en la cultura norteamericana. En los setenta, sus montajes comenzaron a crecer de tamaño, tornándose en instalaciones sustanciosas y ambientes envolventes que retoman un acercamiento que une las fes y creencias espirituales de todo tipo –desde las íntimas y misteriosas, hasta las universales–, así como convicciones políticas.

La curadora Elvira Dyangani Ose recalca: “*Las obras de Saar borran los límites entre el arte y la vida, entre lo físico y lo metafísico. En su trabajo no sólo reside la espiritualidad, con la cual aborda sus preocupaciones y su conocimiento acerca de un sinfín de tradiciones. Al contrario, se encuentra en el ejercicio artístico de transformar materiales comunes en un nuevo imaginario evocativo que involucra al espectador en fabulaciones reminiscentes de lo real*”.

Uneasy Dancer se extiende de manera holística sobre residentes fundamentales de la práctica de Saar, como la memoria, el misticismo y la construcción de identificadores sociopolíticos. Esto no es tan evidente en la obra seminal *The Alpha and The Omega (The Beginning and The End)* (2013-2016), un ambiente circular que alude a la travesía inicial y la experiencia de la vida humana. Esta instalación fue concebida específicamente para *Uneasy Dancer* y abarca una variedad de elementos nuevos que denotan la idea de representar el todo de la nada, desde el inicio hasta el fin.

Esculturas con jaulas como *Domestic Life* (2007) y *Rythm and Blues* (2010), representan simultáneamente la condición física y metafórica de la segregación y la creciente necesidad de resistencia y supervivencia. Estas obras hacen referencia específicamente al folclore afroamericano, combinando una dimensión política con una visión espiritual que raya en una multiplicidad de tradiciones que surgen de África, Asia, América y Europa.

La exhibición también resalta una serie que utiliza herramientas de trabajo y artículos domésticos como tablas de lavar y básculas, junto a fotografías encontradas o heredadas, como en *Mystic Window for Leo* (1966), *The Phrenologer's Window* (1966) y *A Call to Arms* (1997). Hechas a lo largo de diversas décadas, dichas obras revelan por un lado una condición autobiográfica y, por otro, aluden a una dimensión imaginaria y fantástica. El uso de la fotografía de Saar, tratada en éstas como un objeto fundamental más que con una monotonía singular, en piezas como *Migration: Africa to America I* (2006) se convierten en una forma de celebrar la belleza y los artificios de la feminidad.

A lo largo de su carrera, Saar se ha comprometido con una práctica que, además de oponerse al machismo y el pensamiento eurocentrista, apoya una perspectiva humanista que reconsidera nociones de individualismo, la familia, la comunidad y la sociedad.

Betye Saar: Uneasy Dancer será acompañada por una publicación ilustrada, editada por Fondazione Prada, con ensayos escritos por la curadora Elvira Dyangani Ose y los académicos Kellie Jones (Universidad de Columbia), Richard J. Powell (Universidad Duke) y Deborah Willis (Universidad de Nueva York).

Betye Saar – Notas biográficas

Betye Saar recibió su título en la licenciatura de Arte en la Universidad de California, Los Ángeles en 1949, y realizó posgrados en las universidades California State University en Long Beach, University of Southern California y California State University en Northridge. Ha

obtenido doctorados honorarios por parte de California College of Arts and Crafts, California Institute of the Arts, Massachusetts College of Art, Otis College of Art and Design, además del San Francisco Art Institute. Saar ha sido galardonada con varios premios, entre los que se encuentran el *Museum of Contemporary Art Los Angeles Distinguished Women in the Arts Award* y *Lifetime Achievement Award Visual Art*; así como otros otorgados por los museos *California African American Museum* y *John Simon Guggenheim Memorial Foundation*, más dos *National Endowment for the Arts*.

Las obras de Saar pueden ser halladas en las colecciones permanentes de más de 60 museos, como el Museum of Modern Art, Whitney Museum of American Art y The Metropolitan Museum of Art, ubicados en Nueva York; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, del Instituto Smithsonian en Washington; The Museum of Contemporary Art y Los Angeles County Museum of Art en Los Ángeles, por nombrar sólo algunos. Asimismo, su trabajo ha sido exhibido en solitario en The Studio Museum y Whitney Museum of American Art en Nueva York; San Francisco Museum of Modern Art; el museo De Domijnen en Holanda, así como el Scottsdale Museum of Contemporary Art en Arizona, Estados Unidos. Saar se presentó en ocho exposiciones de Pacific Standard Time como *Now Dig This! Art and Black Los Angeles 1960–1980* en The Hammer Museum de Los Ángeles.

CONTACTO

Another Company

César Percastre

(55) 6392 1100 ext. 2405

cesar@anothercompany.com.mx