

El
mundo
onírico

Flora Sáenz Langlois

Variations Two Oak Fugue (Detalle). Acrílico sobre papel, 42,2 x 34,5, 2012. Colección de la artista.

El mundo onírico Flora Sáenz Langlois

"El arte, el pintar y el leer son mi vida"
Flora Sáenz Langlois

El arte, la Naturaleza y un mundo imaginario le dan vida a su mundo artístico lleno de metáforas y Flora Sáenz Langlois se adentra en ese mundo onírico, toma su distancia y lo mira desde adentro, realmente ella es la protagonista del mismo. Su obra bordea los límites del mundo real y el imaginario. Su trabajo fino y meticuloso, ha sido calificado como surrealista por diversos autores. Sus obras se sustentan en símbolos y aborda variados temas como la aceptación de la muerte y la supervivencia del alma, la regeneración o el nacimiento, pero también en ellas expresa sus estados de ánimo, alegría, el amor, el encierro, el escape o la liberación. En ese sentido, los elementos mágicos de los que se vale, sirven para captar la esencia de las emociones y lo abstracto, de ninguna forma es un trastorno de su conciencia sino que es un mundo quimérico, fruto imaginario de sus sueños; es una apuesta por la fantasía, pero muy ligado a lo espiritual.

Imagen de portada: *Venus Looking Glass (Espejo de Venus)* (Detalle). Acrílico sobre papel, 44,5 x 32,2 cm, S.f. Colección de la artista. **P.3**

Night Celebration
(Celebración nocturna)

Punta de plata y acuarela sobre cartón
37 x 27 cm
1988
Colección de la artista

¹ Historia verdadera del Realismo Mágico. Fondo de Cultura Económica, 1998

En Costa Rica podemos descubrir la influencia mágico-realista en algunos pintores, una de ellas es Flora Sáenz Langlois, cuyas pinturas cruzan la frontera de lo real para adentrarse al realismo mágico. Su obra está anclada en la realidad cotidiana, pero tiene matices de fantasía o maravilla. Otros de estos artistas son Mario González Alvarado y Disifredo Garita.

Según el profesor y crítico Seymour Menton¹ el artista que introduce un elemento inesperado o improbable en una obra predominantemente realista, crea un efecto extraño o maravilloso y deja al espectador o al lector desconcertado, o agradablemente maravillado. Él considera que el Realismo Mágico sigue creando confusión y que etiquetar a un artista dentro de esta corriente es difícil, a pesar de las definiciones y los estudios que se han hecho al respecto.

La obra de Flora Sáenz Langlois se desenvuelve como un recuento narrativo en el que incluye elementos fantásticos, fascinantes y misteriosos que invitan a la exploración y a la interpretación. La naturaleza es su materia primaria de inspiración, y a través de las plantas, los árboles y los animales evoca viajes imaginarios cargados de misticismo. Pareciera haber una unión espiritual entre la vida animal y la humana, que pregona la idea de que el ser humano y la naturaleza son una unidad. Otros temas esenciales en su obra son el proceso de nacimiento, muerte y libertad, representada ésta —en ocasiones— como un ave que emerge de la mujer.

“Pinto por la necesidad y el placer, pero a veces quiero invitar al espectador a entrar en el mágico mundo de la Naturaleza y experimentar conmigo el amor por la tierra. Mi trabajo es un homenaje a la Tierra.”²

Sin título
Punta de plata y acrílico sobre panel
35.5 x 28 cm
2022
Colección de la artista

² Flora Sáenz de Langlois Artist's Statement, A Hommage to Earth, Setiembre 1995

Artista de extraordinaria inventiva y técnica impecable, con una riqueza del detalle que bordea los límites del preciosismo, sobre todo, en sus trabajos de las décadas de 1970 y 1980 en los que rinde testimonio de su esmerado respeto por el rigor técnico propio del arte clásico.

Los motivos de sus obras mezclan elementos de distintos tiempos y lugares, así como referencias biográficas, fantásticas y una profunda cultura matriarcal, relacionada con la idea de la tierra, pero también con su propia historia personal, con la presencia de su madre y de otros seres cercanos. Cada uno de los elementos de la obra es simbólico y para ella familiares, tal vez escondidos en su inconciencia. Como la vegetación exuberante del trópico o las las murallas de ladrillo que aparecen en algunas de sus obras y que le recuerdan el Colegio de Sión en donde estudió. También las largas cabelleras de sus protagonistas

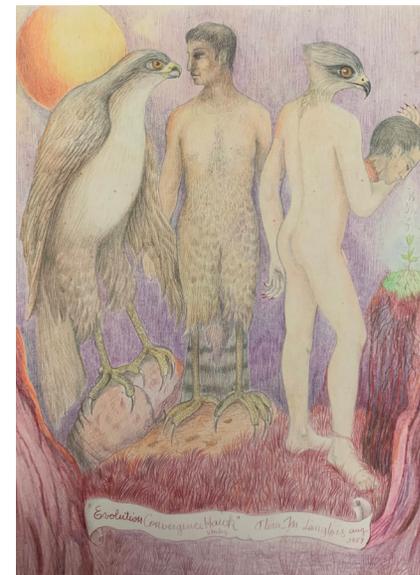

Love Story (Historia de amor). Grabado, 45 x 30 cm, 1971. Colección de la artista.

que aluden a su juventud cuando le prohibían utilizar el pelo largo y ella añoraba batirlo al viento.

Sus bosques son espacios habitados por seres delicados y fabulosos, que con frecuencia hacen referencia a una sensible y profunda cultura matriarcal, relacionada con la idea de la tierra, pero también con su propia historia personal. Ella misma es la representación de la Madre Tierra, la que nutre, siembra y cosecha. Flores, frutos, animales y humanos coexisten en sus pinturas de manera simbiótica y terminan siendo para el espectador elementos familiares.

“Desde que era joven la Naturaleza me hablaba de diferentes maneras, en el color, en los sonidos, con los estados de ánimo, en la energía; yo la estudio, la observo, la camino y la exploro. La Tierra representa para mí una magia especial, misterio y misticismo; todo lo que necesitamos es tomar el tiempo para sentirla y observar su armonía y las relaciones con la naturaleza que ocurren a nuestro alrededor.”³

Evolution Convergence Hawk - Study. Lápiz de color y grafito sobre papel, 35.5 x 28 cm, 1987. Colección de la artista.

³Flora Langlois, 1989 The Miller Art Center. EUA.

Pionera en Costa Rica en el dibujo a la punta de plata, también llamada *stilum*, es una técnica antigua cuyos primeros registros se remontan a la Baja Edad Media y utilizada por grandes maestros como Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Durero. Se podía dibujar con varios metales además de la plata: el oro, el cobre, el estaño, el plomo, sin embargo, la punta de plata era la favorita, ya que con el tiempo se oxida (formación de sulfuro de plata) y toma un delicado color marrón cálido, muy valorado por los artistas.

La técnica en sí, consiste en utilizar una varilla de metal —en este caso, de plata lo más pura posible— afilada para dibujar sobre papel o pergamino, originalmente enlucidos con un preparado de polvo de huesos con agua, goma arábiga y pigmentos. Sin embargo, Flora Sáenz Langlois originalmente los enlucía a base de blanco de titanio y cola de conejo y posteriormente los pulía con un colmillo de jabalí que le regaló su padre Adolfo Sáenz.

Desde hace un tiempo, ella ha preparado la superficie a la caseína (ella utiliza paneles o papel de algodón). Sobre el papel previamente preparado, se realiza un dibujo con líneas y para conseguir sombras se realizan tramas ya que el metal deja partículas de plata en la superficie. El proceso de oxidación se puede acelerar tocando el dibujo con la mano. En el pasado lo iluminaban posteriormente con blanco de titanio o temple, sin embargo nuestra pintora utiliza una técnica muy propia para darle color a la superficie.

Estos dibujos a la punta de plata, que son pacientes y laboriosos trabajos, ella los enriquece con tintas, acuarelas, témperas y acrílicos. Pero en general su obra es muy demandante ya que sea cual fuere la técnica, ella pinta de manera

Flora M. Langlois. AD. 69
Punta de plata sobre papel
36.5 x 29 cm
1969
Colección de la artista

Which way, my Mother? [De la serie Roots]
Punta de plata, pan de oro y caseína al color
cobre sobre papel
35.5 x 26.5 cm
1979
Colección Museo de Arte Costarricense

Earth Cup
Punta de plata y acuarela sobre papel
100 x 75 cm
1988
Colección de la artista

Fun at the park
(*Diversión en el parque*)
Acrílico sobre papel
50.9 x 40.7 cm
S.f.
Colección de la artista

minuciosa. Al pintar con pintura acrílica por ejemplo, lo hace con finas capas que va superponiendo y agregándole un *glaze*, de manera que la pintura cobra luminosidad y transparencia.

Debemos señalar que su práctica artística ha sido diversa, y ha incursionado en el dibujo con una técnica muy depurada, de textura suave y muchos detalles. También en la pintura, el grabado y la escultura. En sus años mozos fue pionera en Costa Rica en la pintura y esmalte al fuego como el Vía Crucis pintado para el templo de Barrio Cuba. En los últimos años Flora Sáenz Langlois pinta pequeños formatos a la pintura acrílica que prepara con caseína.

De sus trabajos preparatorios, los *sketchbooks* están colmados de esos dibujos que realiza constantemente y de los cuales se vale, en algunos casos, para realizar sus obras, en otros recurre a plantas o semillas que recolecta para tenerlas más cerca a la hora de realizar la pintura, lo que hace de su estudio un pequeño museo de historia natural. En esas páginas plasmaba la naturaleza de *Door County* (Wisconsin) en donde vivía, pero también estudiaba y hacía bocetos de la flora y fauna de Costa Rica.

Al comenzar una obra prepara muy bien el soporte, pero sin embargo, no hace un boceto previo muy elaborado, sino que a la composición general va agregando elementos que tiene pensados y que pueden cambiar conforme la obra progresa.

A la artista le gusta realizar sus trabajos por series —en las que se sumerge de lleno— ha sido muy disciplinada en su trabajo ya que desde joven pinta todos los días y en horarios fijos, oyendo música clásica y “pintando con luz de norte”.

Flora Sáenz de Langlois —como le gusta que le llamen—, es una artista nacida en Costa Rica, proveniente de una familia de artistas e intelectuales. Sin embargo, ella se ha labrado un camino en el mundo del arte y brilla por sí sola.

Nacida Flora María Sáenz González en San José en 1926, ha desarrollado su carrera en Costa Rica y en Wisconsin, Estados Unidos, donde se instaló en 1953. Recibió su primera instrucción artística de manos de su madre, la artista Luisa González, y de su padre Adolfo Sáenz. Su vida ha girado en torno al arte desde que era niña y le *cachaba*⁴ lápices y pinceles a su madre, hasta hoy, en que, cada día toma sus instrumentos y pinta.

Cursó sus estudios superiores en artes plásticas, y su maestría en educación artística en Madison y Milwaukee, donde también ejerció como profesora de dibujo, pintura y escultura. En 2010 regresó definitivamente a Costa Rica, en donde continúa produciendo activamente.

Para hacerle honor a la insigne artista costarricense Flora Sáenz Langlois, hemos decidido presentar una selección de obras de sus más de 70 años de carrera artística. A su vez, celebrar el hecho de que esta artista de espíritu gentil, con mucha fuerza de carácter, de imaginación muy fértil y un estilo estilísticamente único, llegó a convertirse un paradigma en el contexto de la pintura costarricense.

³ Costarriqueñismo para tomar prestado.

Sin título, (Detalle). Acrílico sobre papel, 21.5 x 27.5 cm, 2022. Colección de la artista.

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (MCJ)

Naruribe Guadamuz, Ministra de Cultura y Juventud
Vera Vargas, Viceministra de Cultura
Kristel Ward, Viceministra de Juventud
Luis Alexander Castro, Viceministro Administrativo

MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE (MAC)

Esteban Calvo C, Dirección
Elvira Alfaro, Subdirección
Yilena Alcázar, Auditoría

EQUIPO TÉCNICO MAC

María José Chavarría
Gustavo Araya
Olman Carvajal
Tiffany Fernández
Byron González
M. Lourdes Robert
Steven Rodríguez
Ericka Solano
Maribel Rodríguez
Marissia Obando
Fabián Campos

EQUIPO ADMINISTRATIVO MAC

Sianny Arroyo
Graciela Brenes
Donald Castro
Zeirys Gamboa
Ivonne Méndez
Andrea Segura
Rebeca Quesada
Fernando Rodríguez
Jonathan Rodríguez
Dunia Solís
Rosy Vázquez

EQUIPO OPERATIVO MAC

Cecilia Bermúdez
Bittyta Chaves
Francisco Herrera
Juan Martínez
Manuel Soto
María de los Angeles Zúñiga
Marco Ramírez

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

Curaduría:

María Enriqueta Guardia

Museografía:

María Lourdes Robert

Montaje:

Olman Carvajal y Steven Rodríguez

Diseño gráfico:

Tiffany Fernández

Comunicación:

Marissia Obando

Educación:

Ericka Solano y Gustavo Araya

Transporte:

Manuel Soto

Sobre esta publicación

Textos: María Enriqueta Guardia
Diseño Gráfico: Tiffany Fernández
Fotografía: María Enriqueta Guardia

Noviembre 2023

Parque Metropolitano La Sabana
Martes a domingo 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

 Museo de Arte Costarricense - MAC
 museodeartecostarricense

45
ANIVERSARIO

