

Arrobados

Interpretextos / volumen 1, número 2
Septiembre de 2024-febrero de 2025 / pp. 83-102
ISSN-L: 3061-7227
Divulgación

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad

ComuArte, Chiapas/México
Entrevista realizada por Patricia Ayala García

Recepción: marzo 11 de 2024

Aprobación: abril 19 de 2024

Sandra Díaz es una destacada artista mexicana con una vasta trayectoria, reconocida principalmente por su trabajo en el arte del grabado. Originaria de Mazatlán, Sinaloa, Sandra ha consolidado su carrera artística en Chiapas, actualmente reside entre Chiapas, Tlaxcala y Veracruz. Estudió Ingeniería Agrónoma Zootecnista en la Universidad Autónoma Chapingo, así como Artes Visuales y Apreciación de las Artes en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

A lo largo de su carrera Sandra ha obtenido importantes becas que han impulsado su desarrollo artístico, y su obra ha sido seleccionada para participar en reconocidas bienales y premios internacionales. Su arte ha trascendido fronteras, siendo expuesta

© ⓘ ⓘ ⓘ CC BY-NC-SA 4.0

<https://doi.org/10.53897/RevInterp.2024.02.06>

tanto en diversas partes de México como en el extranjero, lo que ha contribuido a consolidar su prestigio y reconocimiento dentro del ámbito artístico contemporáneo.

La obra de Sandra Díaz, en la exposición *Identidades*, fue elogiada por Carlos Tortolero, Fundador y presidente emérito del National Museum of Mexican Art, quien afirmó que “sus grabados tejen rebeldías y protestas que identifican la dinámica social con necesidad de equilibrio” (marzo 2024, en La Habana, Cuba). Además, se ha descrito su arte como “una gráfica de resistencia femenina” en el libro *Núcleo, Arte Contemporáneo* de la Editorial Art Motiv (2020). En 2016, Yvan LaFontain expresó que su trabajo es una reflexión sobre el sentido de la vida que comienza...termina...e inicia nuevamente... Por intuición ella pregunta y por lógica reflexiona, como artista ella capta la realidad, la fragmenta y selecciona lo que le emociona, ella da forma a una nueva naturaleza en un universo paralelo. En relación con la exposición *Naturas*, Ingrid Suckaer, en 2015, resaltó que “El conjunto de obra gráfica que ahora Sandra Díaz exhibe, señala una categoría sutil múltiplemente marcada por intervalos que remarcan el nexo entre lo interno y lo externo, y sin duda, remiten a poéticas articuladas con extremada delicadeza estética”.

Patricia Ayala (P.A): ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta de tu vocación por el arte y decidiste seguir ese camino para convertirte en artista?

Sandra Díaz (S.D): Soy una amante de las Artes, cuando niña me interesé en la danza, la música, la lectura y obviamente en las artes visuales. Mis padres eran ávidos lectores, así que me escondía para librarme de las labores domésticas y me adentraba en el maravilloso mundo de los libros en los cuales me podría perder durante horas. Entre los libros de la biblioteca había una colección en particular titulada Historia general de la pintura que contaba con 27 tomos en pasta dura, con unas magníficas imágenes a color, considero que este fue mi primer acercamiento con las artes visuales. Cuando formé mi propio hogar le pedí a mi madre esta enciclopedia y ahora es parte de mi biblioteca personal.

Provengo de una familia donde la disciplina era parte de nuestro diario vivir, mi madre y mi padre ambos militares, nos educaron

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad... Patricia Ayala García

con mucho amor y valores; las metas y objetivos siempre presentes también. Así que en algún momento escribí una lista, que más que metas eran sueños por cumplir entre ellas estaba aprender a pintar.

Otros de mis grandes intereses siempre han sido el campo, la naturaleza, la flora y la fauna; cuando niña pensaba que ser artista era un sueño, pero ser investigadora, científica, ingeniera agrónoma, bióloga marina o veterinaria, eso sí era posible, así que durante mi juventud estudié todo lo relacionado a ello. Estudié el bachillerato como laboratorista clínico, durante estos estudios la observación y dibujo de seres microscópicos era parte de este conocimiento y aprendizaje, posteriormente estudié en la Universidad Autónoma Chapingo (mi alma mater) y me gradué como Ingeniera Agrónoma Zootecnista (1987-1992). Años después, cuando mi solvencia económica era más holgada y mis hijos no tan pequeños, decidí retomar mi lista y comencé con talleres libres de dibujo y pintura en la ciudad de Tlaxcala (2000), para después iniciar la licenciatura en Artes visuales en donde me especialicé en grabado, carrera que estudié en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y me gradué con honores (2004-2008).

Me encontré con un apasionante mundo que en realidad no conocía a fondo y del cual quería saber cada vez más, así que al término de la licenciatura en Artes estudié un posgrado en Apreciación de las Artes que la UNICACH también ofertaba; cabe remarcar que pertenezco a la primera generación de la licenciatura en Artes visuales, así como al posgrado, todo recién ofertado en esos años. Desde entonces toda mi energía ha sido puesta en este andar y entender del Arte. Realicé una residencia artística con el maestro Yvan Lafontaine en su Taller Art Plus en la ciudad de Saint-Jean Sur Richelieu, Quebec, Canadá. Y siempre estoy participando de cursos, talleres, diplomados que puedan aportar algo a este entendimiento del Arte.

P. A: Háblanos un poco de tu proceso creativo, ¿cómo suele desarrollarse el proceso creativo para ti? Desde la concepción de la idea inicial hasta su materialización, ¿cómo transcurren las etapas de tu trabajo?

S. D: Mi proceso es largo, mi obra toca temas que me interesan y que siempre me han inquietado, como la libertad, la igualdad, la equidad, los valores, la familia, el amor, los límites, la otredad, entre otros tantos. Para entender a fondo estos temas busco lecturas relacionadas, investigo cómo es que otros artistas han tocado el tema en términos de técnica, lenguaje visual, y materiales, entre otros. Hago bocetos, trato de entender los diferentes puntos de vista desde diferentes pensamientos, para apuntalar mi propio punto de vista desde mis propias vivencias, desde el contexto social y el tiempo que nos toca vivir. Algunas veces -cuando el tema está bien definido- determino y escojo la imagen entre los diferentes bocetos que realizo a manera de dibujo y collage; a veces las imágenes se generan rápidamente después de todo este proceso. En otras ocasiones soy ruda y me cuestiono por qué sí o no deben estar ciertos elementos presentes en una obra. Cuando todo se aclara, las imágenes fluyen una tras otra. Me gusta experimentar con diferentes técnicas y materiales que dejan texturas únicas como el carborundum y la colografía, donde agarro lo que tengo a mano y las texturas van emergiendo de estos procesos experimentales. El color es una constante en mi gráfica porque le da matiz y fuerza a la idea. Aunque algunas veces me valgo de ese poder del claro-oscuro que ha caracterizado a algunos lenguajes gráficos como la xilografía o la mezzotinta.

Conozco a fondo los diferentes lenguajes de la gráfica y de acuerdo con la imagen que quiero lograr es que determino cuál es la técnica que utilizaré para crear tal o cual imagen de acuerdo al tema que aborda la imagen. Hay cosas que se deben tratar con la mayor sutilidad para que puedan llegar y ahondar en quien la observa; hay temas que requieren de la fuerza del blanco, del negro y de las fuertes líneas que nos aporta la gráfica.

P. A: ¿De dónde obtienes la inspiración para las temáticas que abordan en tus obras? ¿Surgen de experiencias personales, observaciones del entorno o de otras fuentes de inspiración?

S. D: Una de mis principales inquietudes ha sido la desigualdad de género. Vengo de una familia en la cual somos cuatro hijas, familia en la que mis padres se preocuparon por darnos las herramientas y luchar por nuestros ideales. Mi madre viene de una familia formada

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad... Patricia Ayala García

también solo por cuatro hijas (todas mujeres valientes e inteligentes que sacaron adelante a sus familias, no siempre teniendo las mejores condiciones ni tratos más justos), mi padre tuvo hermanas y hermanos, oriundo de una familia rural en donde los varones tenían voz y voto (de niña me pregunté por qué las mujeres no podían opinar en esa familia). Actualmente me he dado a la tarea de entender estas desigualdades y luchar desde mi trinchera -el Arte- para visibilizar y reflexionar en torno a ellas.

Me queda claro que nuestras antecesoras han recorrido ya un gran camino y que muchas cosas han cambiado afortunadamente, pero que también existen aún muchas otras desigualdades que no cambiarán si no seguimos insistiendo en ello.

Para abordar estos temas me valgo de todo lo que he abrevado durante toda esta experiencia llamada vida: mis conocimientos en relación a la ciencia, funciones de especies de flora y fauna que son importantes para mantener el equilibrio en la naturaleza, son elementos y conocimientos que inyecto a mi obra; me interesa reflexionar e indagar en esta compleja naturaleza humana y para ello me valgo de simbolismos, analogías y metáforas de elementos que existen en la madre naturaleza.

P. A: Reflexionando sobre tu obra, ¿hay algún aspecto particular que crees que distingue tus obras?

S. D: Yo lo defino como un trabajo comprometido, libre y honesto que busca conectar con la otredad.

P. A: *¿Existe alguna pieza en particular dentro de tu trayectoria artística de la que te sientas especialmente orgullosa? ¿Qué la hace destacar para ti?*

S. D: Me siento muy complacida de cada paso andado, de cada aprendizaje, cada pieza tiene su propia historia, su tiempo, su contexto, he disfrutado todo este caminar en el Arte. Mi primera exposición individual, mi primer premio, todo este andar y los caminos sinuosos que me han hecho ser más fuerte y trabajar duro para ocupar un lugar en las artes de Chiapas y de México. Mi primera selección de obra con ComuArte y años después mi nombramiento como direc-

tora de ComuArte Chiapas, (Colectivo de mujeres en la música, A.C. - Coordinadora de mujeres en el Arte).

La Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte es un grupo de destacadas e incansables artistas, investigadoras y gestoras que luchan por lograr el reconocimiento del arte de mujeres y hacerlo visible para honrar la labor de las mujeres que han dedicado su vida al arte consagrando con su obra la cultura universal. Nuestro reconocimiento vino de parte de la Lotería Nacional, incluyéndonos en el billete conmemorativo al día Internacional de la mujer 8 de marzo en 2020. También me siento muy complacida de mi proyecto Grabando Sonrisas, con quien comparto mi fascinación por el grabado con la niñez, proyecto que ha generado más de 3000 estampas con niñas y niños de Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Guatemala y recientemente Cuba.

P. A: ¿Recuerdas algún evento en particular, como una exposición, premio o reconocimiento, que haya generado en ti una mezcla de emoción, nerviosismo y expectación?

S. D: Ha sido para mí un honor exponer junto a mis compañeras de ComuArte por repetidas ocasiones en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes, en la ciudad de México; recibir el premio al Programa de estímulo a la creación artística (PECDA) en la categoría creadores con trayectoria en 2011 con el proyecto “Cuestión de género y especie” y recientemente ser parte del jurado del Salón de la Plástica Chiapaneca, 2023 así como ser jurado del concurso Crear con perspectiva de género, Chiapas, 2023. También fue muy agradable recibir el Special prize en la International Biennial of miniature Art Graphics and Drawing-Bitola, en 2023.

P. A: Platícanos un poco acerca del origen de tus obras. ¿Cuáles fueron las primeras influencias que marcaron tu interés y pasión por el arte en tus años formativos?

S. D: Desde que ingresé a la licenciatura en Arte me di a la tarea de conocer los nombres de las mujeres que no se encuentran comúnmente en los libros de Historia del Arte, y me encontré con mujeres fascinantes como Käthe Kollwitz, Rachel Ruysch, Simone de Beauvoir, Tamara de Lempicka, Olga Costa, Louise Bourgeois, Camille

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad... Patricia Ayala García

Claudell, Leonora Carrington, Remedios Varo y por supuesto Frida Kahlo. De mis artistas favoritos Gustav Klimt, Egon Schiele, Chagall y grandes grabadores de México como José Guadalupe Posada y Leopoldo Méndez.

P. A: ¿Qué fuentes o referencias específicas te inspiran al momento de concebir y planificar un nuevo proyecto artístico?

S. D: Me son importantes las mujeres que están trabajando actualmente en la gráfica y quienes se han abierto un camino sólido con sus propuestas personales como Mónica Mayer, Nunik Sauret, Coral Revueltas, Carla Ryppey, Magaly Lara.

P. A: ¿Qué significado tiene el arte en tu vida y en tu trabajo como artista? ¿Hay alguna técnica en particular que consideres especialmente significativa para ti?

Para mí el Arte es un lenguaje universal en el que se pueden tocar todos los temas de manera libre, temas que de otra forma no podrían ser abordados de frente, sin tapujos, sin límites. Un lenguaje sin fronteras que hilvana el tejido social. Todas las disciplinas que toca el Arte me son interesante: me gusta leer un buen libro, escuchar diferentes géneros musicales, asistir a una obra de teatro, descubrir nuevas y viejas propuestas de cine, visitar exposiciones, museos.

P. A: ¿Cómo ves el panorama artístico en el país? ¿Cómo crees que se desarrolla y evoluciona?

S. D: Considero que México tiene un gran patrimonio cultural, así como una buena oferta cultural, no obstante, siempre es importante la creación de nuevos públicos y la vinculación de las artes con la población en general. El Arte no es exclusivo de una élite, debe ser socializado. El panorama artístico de México es muy vasto, nuestra diversidad cultural y geográfica nos brinda elementos suficientes para que la propuesta de una latitud a otra de nuestro México sea muy nutrida y única. Sin embargo, las políticas culturales actuales no favorecen el desarrollo de ese potencial artístico capaz de sensibilizar y sacar a un pueblo adelante.

P. A: ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales para difundir tu trabajo artístico?

S. D: Considero que las nuevas tecnologías van de la mano con el futuro y el Arte debe apoyarse y hacer uso de ellas en cuanto a la difusión y el consumo de Arte, consumo no en términos económicos sino en la oportunidad de tener acceso al conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas que existen y que se gestan diariamente. Lo importante es conocer el uso de esas nuevas tecnologías.

P. A: ¿Cómo logras equilibrar tu dedicación a la creación artística con tus responsabilidades docentes?

S. D: Siempre existen los espacios para compartir el conocimiento. Anteriormente me dediqué en algunos momentos a la docencia como maestra de dibujo y pintura a nivel bachillerato, y como docente de la cátedra de apreciación de las Artes con la EBC. Actualmente me dedico a la producción de mi obra y siempre que tengo oportunidad de impartir mi taller para la niñez *Grabando Sonrisas* lo hago, y cuando tengo oportunidad de compartir mis conocimientos gráficos con otros artistas o estudiantes lo hago, es una forma muy interesante también de seguir aprendiendo.

P. A: Para concluir, ¿podrías mencionar algunos artistas visuales contemporáneos cuyo trabajo te inspire y que recomendarías a otros observar y explorar?

S. D: De mis artistas actuales a quienes les sigo la pista es a la maestra Mónica Mayer, Nunik Sauret, Betsabeé Romero, Aidee de León, Claudia Méndez, Deborah Lulu Chapman, Yvan Lafontaine, Guy Langevin, Víctor Manuel Hernández Castillo, Artemio Rodríguez.

Arrobados

**Sapere aude (atrévete a saber),
siligrafía a dos placas**

**Omnia mea mecum porto
(llevo todo lo mío conmigo) siligrafía a dos placas**

**Nosce te ipsum (conócete a tí mismo)
grabado en linóleo y chine colle**

S/T mokurito y tinta china

Introspicere, técnica: mezzotinta

**"Romper paradigmas", siligrafía a dos placas,
chine colle, 35 x 45 cm., 2022**

"Animus gaudens aetatem floridam" (Un alma llena de alegría hace que la vida florezca) litografía en mármol y colografía, 56 x 38 cm, 2022

"Spem teneo" (Tengo esperanza), xilografía y siligrafiya, 15 x 10.1 cm, 2022

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad... Patricia Ayala García

**"Nec spe nec" (Ni con esperanza, ni con miedo),
xilografía y siligrafía, 15 x 10.1 cm, 2022**

"Tempus" mokurito y siligrafía, 37 x 32 cm., 2022

**En los mercados se teje historia, linóleo y colografía,
80 x 60 cm, 2019**

**La otra cara del opio, linóleo y colografía,
80 x 60 cm, 2018**

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad... Patricia Ayala García

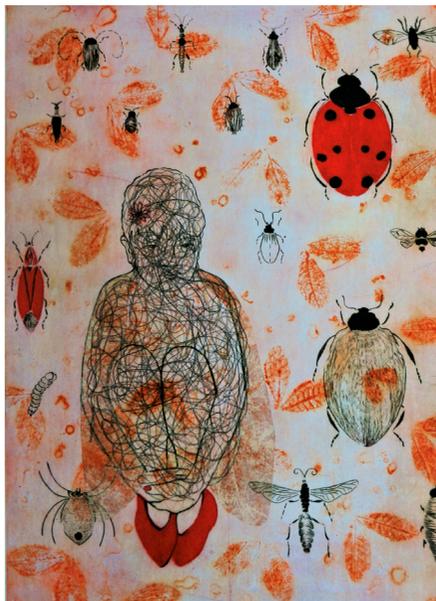
**Ni la muerte nos detendrá, linóleo y colografía,
80 x 60 cm, 2018**

**J'ilol (Curandera), xilografía a la plancha perdida,
80 x 60 cm, 2024**

**Flores de mayo, xilografía y colografía,
80 x 60 cm, 2020**

**Ella no es de colección, punta seca y carborundum a
dos placas, chine colle, 112 x 76 cm**

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad... Patricia Ayala García

De la serie el Hogar I, II, II, linóleo y colografía
a 5 placas, 50 x 32.5 cm c/u, 2020

De la serie el Hogar III, IV, V, linóleo y colografía,
tetrapack, 5 placas, 50 x 32.5 cm c/u, 2020

**De la serie Catharsis, linóleo y acuarela,
38 x 28 cm, 2020**

Yo sí te creo, linóleo a dos placas, 15 x 10.1 cm, 2023

Sandra Díaz: apasionada del conocimiento y la libertad... Patricia Ayala García

La muñequita, punta seca y carborundum a dos placas, 2013

Hippocampus, punta seca, carborundum y hoja de oro a dos placas, 2014

**In itinere veritas (En el camino está la verdad),
punta seca y carborundum a dos placas, 2015**

**Nihil novum sub sole (Nada nuevo bajo el sol),
punta seca y carborundum a dos placas, 2013**