



LE LABORATOIRE

ARCHIPIÉLAGOS

Carlos Aguirre
Gabriela Gutiérrez Ovalle
Luis Felipe Ortega
Guillermo Santamarina

05.10 - 16.11.2024

La galería Le Laboratoire se complace en presentar en sus instalaciones Archipiélagos. Participan los artistas Carlos Aguirre, Gabriela Gutiérrez Ovalle, Luis Felipe Ortega y Guillermo Santamarina, a partir de los Pensamientos del Archipiélago de Edouard Glissant.

Le Laboratoire is pleased to present Archipelagos. The artists Carlos Aguirre, Gabriela Gutiérrez Ovalle, Luis Felipe Ortega and Guillermo Santamarina participate, based on Edouard Glissant's Thoughts of the Archipelago.







“(…) Desde que el **mundo adscribió a una totalidad**, poco a poco la pasión por descubrir dio paso a otra exigencia, que es precisamente la de dicha totalidad: es decir que las sensibilidades del mundo se mostraron cada vez más coriáceas en lo que atañe a **la consideración del menor componente**, sosteniendo que **éste es tan indispensable para el equilibrio del todo como lo son los elementos más potentes** que en ella se podrían diferenciar. **Ya no vemos el mundo de manera sintética y descriptiva**. Por ejemplo, cinco continentes, cuatro razas, varias grandes civilizaciones, varios periplos de descubrimientos y de conquistas, una progresión regular del conocimiento, un porvenir casi previsible. Entramos en detalles infinitos, y en primer lugar nos percatamos de **la complejidad en todas partes**, complejidad que - para nosotros - es indesligable. **No sólo hay cinco continentes, están los archipiélagos y una infinidad de mares**, evidentes y ocultos, los más secretos de los cuales ya comienzan a conmovernos. **No sólo hay cuatro razas, sino asombrosos encuentros que se despliegan holgadamente**. **No sólo hay grandes civilizaciones**: la propia medida de lo que se llama civilización cede más bien ante el **entrelazamiento de las culturas de las humanidades, cada vez más cercanas e imbricadas unas con otras**. Los detalles engendran totalidad por todas partes. Al conjunto de estos elementos inextricables e inesperados lo he denominado: **Todo-mundo**. En esa perspectiva, la relación entre el descubrimiento y la conquista deja de ser evidente, así también como la pertinencia de las conquistas; y sólo las colectividades - aún insertas en las sendas de un pasado que no pueden superar, tal vez a causa de su impresionante carga que les impide moverse junto con el mundo tanto como fuese necesario - siguen creyendo en la connivencia de la conquista y del descubrimiento. La dimensión del **mundo-totalidad hace caducar al apetito de la dominación** y, si no se da en los hechos, al menos se da en la valoración que de él deriva: la potencia de las naciones ya no es su grandeza. **La grandeza nace de la intuición colectiva que tenemos del mundo.**”

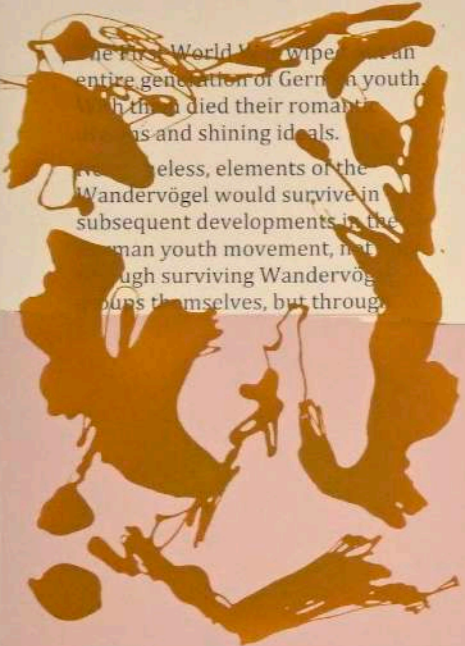
Pensamientos del Archipiélago **Édouard Glissant**

“(…) Since the world ascribed itself to a totality, little by little the passion for discovery gave way to another demand, which is precisely that of said totality: that is, the sensibilities of the world showed themselves increasingly leathery in what it concerns the consideration of the smallest component, maintaining that it is as indispensable for the balance of the whole as are the more powerful elements that could be differentiated in it. We no longer see the world in a synthetic and descriptive way. For example, five continents, four races, several great civilizations, several journeys of discovery and conquest, a regular progression of knowledge, an almost predictable future. We go into infinite details, and first of all we realize the complexity everywhere, complexity that - for us - is inseparable. There are not only five continents, there are archipelagos and an infinite number of seas, evident and hidden, the most secret of which are already beginning to move us. There are not only four races, but amazing encounters that unfold freely. There are not only great civilizations: the very measure of what is called civilization gives way rather to the interweaving of the cultures of the humanities, increasingly closer and intertwined with each other. Details engender wholeness everywhere. I have called the set of these inextricable and unexpected elements: Whole-world. In this perspective, the relationship between discovery and conquest ceases to be evident, as well as the relevance of the conquests; and only collectivities - still inserted in the paths of a past that they cannot overcome, perhaps because of their impressive burden that prevents them from moving together with the world as much as necessary - continue to believe in the collusion of conquest and discovery. The dimension of the world-totality makes the appetite for domination expire and, if it does not occur in the facts, at least it occurs in the assessment that derives from it: the power of nations is no longer their greatness. “Greatness is born from the collective intuition we have of the world.”

Thoughts of the Archipelago **Édouard Glissant**



the first World War wipe out an entire generation of German youth with their died their romantic dreams and shining ideals. ...less, elements of the Wandervögel would survive in subsequent developments in the German youth movement, not through surviving Wandervögel groups themselves, but through



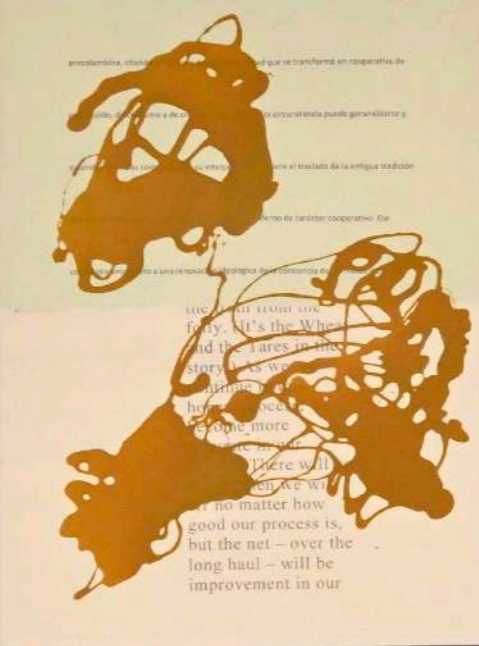
presidencia, citando el hecho de que se transformó en cooperativa de producción, el hecho de que...

...circunstancia puede generalizarse y...

...trabajo de carácter cooperativo, de...

...una línea de desarrollo...

...There will be no matter how good our process is, but the net - over the long haul - will be improvement in our



...century, the great products of the modern... of the modern... the further deterioration... scientific, technological, and... of... that the... in dreams... ally self-hatred... to the... of an advanced... but there is no... other than... for... mping.

...After the... comes the... take... the... has been let in... summit in... Copenhagen is a joke, and... environmentalists are too... in their critique... make a difference. I... an... interview, the California-based Zerzan, who... as in Munich recently for... tour, talks about... they going back to the primitive... of the Stone Age... is the... meaningful 'green'...

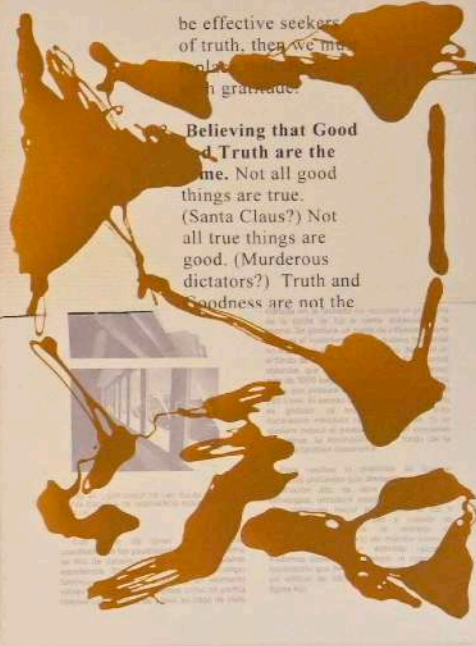
...your work has... 'absolutely'. Are you serious... tion...

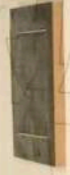
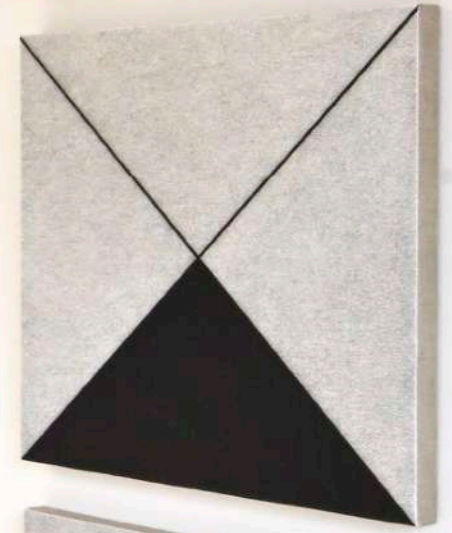
...of course... that... mention to... questions... right... it asks some... the subject at... the... of... to the... permanent... alternative projects... basic level... here we are, as a



...be effective seekers of truth, then we must... only... with gratitude.

Believing that Good and Truth are the same. Not all good things are true. (Santa Claus?) Not all true things are good. (Murderous dictators?) Truth and goodness are not the





CARLOS AGUIRRE



Carlos Aguirre

Carlos Aguirre es uno de los artistas visuales más destacados y prolíficos de México. Diseñador Industrial con maestría en la School of Art and Design en Londres, GB; representó a México en las Bienales de Arte de París 1982, São Paulo 1985 y 1998. En 1994 recibió la prestigiosa Beca Guggenheim.

Su larga trayectoria como artista visual abarca: dibujo, pintura, escultura, instalación y fotografía, se caracteriza por la búsqueda permanente de nuevos lenguajes, el cuestionamiento de las fronteras disciplinares, así como la experimentación constante con materiales y técnicas. El hilo conductor de las diversas etapas de su trabajo es el rigor para obtener una factura prolija, a partir del dominio de nuevos procesos, lo que le ha permitido mantener una producción siempre consciente del presente. Durante su carrera artística su obra se ha presentado en más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías nacionales e internacionales.

En 2015 el Museo de Arte Moderno de México, le organizó la exposición individual retrospectiva: "Zona de riesgo" y su obra fue seleccionada para la muestra: "Grupo Proceso Pentágono", curada por la historiadora de arte Pilar García, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Miembro del Sistema Nacional de las Artes de México, acaba de publicar el libro "Zona de riesgo". Expone por primera vez en la galería Le Laboratoire, con motivo de la exposición "Archipiélagos".

Carlos Aguirre is one of Mexico's most prominent and prolific visual artists. Industrial Designer with a master's degree from the School of Art and Design in London, GB; He represented Mexico at the Art Biennials of Paris 1982, São Paulo 1985 and 1998. In 1994 he received the prestigious Guggenheim Scholarship.

His long career as a visual artist encompasses: drawing, painting, sculpture, installation and photography, and is characterized by the permanent search for new languages, the questioning of disciplinary boundaries, as well as constant experimentation with materials and techniques. The common thread of the various stages of his work is the rigor to obtain a neat invoice, based on the mastery of new processes, which has allowed him to maintain a production that is always conscious of the present. During his artistic career his work has been presented in more than a hundred individual and group exhibitions in national and international museums and galleries.

In 2015, the Museum of Modern Art of Mexico organized the retrospective individual exhibition: "Risk Zone" and his work was selected for the exhibition: "Grupo Proceso Pentagono", curated by art historian Pilar García, from the University Museum of Contemporary Art, MUAC. Member of the National System of the Arts of Mexico, he has just published the book "Zona de risk". He is exhibiting for the first time at the Le Laboratoire gallery, on the occasion of the "Archipelagos" exhibition.



Sin titulo
proceso digital e impresión en plotter
72 x 106 cm, 2019



Sin titulo
proceso digital e impresión en plotter
80 x 122 cm, 2019

Procesos digitales

Durante la pandemia Carlos Aguirre decidió volver a la fotografía, a la cual se dedicó los primeros tres años de haberse graduado de la universidad. Buscó explorar con distintos materiales: madera, algodón, imanes, por ejemplo. Crear composiciones fuera de lo convencional: imágenes tridimensionales en las que conjuga diversas fotos que tomó de nopales, magueyes, arena o construcciones arquitectónicas.

“Ahora tengo la ventaja de la fotografía digital, la puedes aterrizar en muchísimos materiales y obras. Es seguir experimentando y buscar cuál es tu límite, ha sido divertido, me doy cuenta lo limitado que era en aquel tiempo la fotografía, tenías que usar rollos, no podías modificar, tenías que trabajar muchísimo en el laboratorio, había reglas muy estrictas de cómo tenía que ser una foto, eso para mí ya quedó en el siglo pasado, entonces ahora tengo la libertad y el único límite es el que yo tenga o pueda tener con mi propio trabajo.”

Digital processes

During the pandemic Carlos Aguirre decided to return to photography, to which he dedicated the first three years after graduating from university. He sought to explore with different materials: wood, cotton, magnets, for example. Create unconventional compositions: three-dimensional images in which he combines various photos he took of cactus, maguey, sand or architectural constructions.

“Now I have the advantage of digital photography, you can land it on many materials and works. It's about continuing to experiment and find your limit, it's been fun, I realize how limited photography was at that time, you had to use rolls, you couldn't modify, you had to work a lot in the laboratory, there were very strict rules on how to It had to be a photo, that for me was left in the last century, so now I have freedom and the only limit is what I have or can have with my own work.”



Sin titulo

Valchromat y resolución fotográfica sobre papel

70 x 135 cm, 2023



Sin titulo
papel fotogrfico y collage, plotter y madera balsa
73 x 103 cm, 2023



Sin titulo
proceso digital e impresión en plotter
104 x 154 cm, 2023



Sin título

pintura residual, placa de Nylamid, cable de acero, barras de aluminio
110 x 115 x 5 cm, 2019



Sin título

pintura residual, placa de Valchromat, cable de acero, barras de aluminio y fotografía Chromaluxe
140 x 60 x 100 cm, 2019

GABRIELA GUTIÉRREZ OVALLE



Gabriela Gutiérrez Ovalle

(Ciudad de México, 1961)

Ha realizado exposiciones individuales en el MUSAS, Hermosillo (2021); Antiguo Colegio de San Ildefonso, CDMX (2018); Galería Le Laboratoire, CDMX (2024, 2022, 2016, 2014 y 2011); Museo Proceso, Cuenca, Ecuador (2015); Museo de la Ciudad de Querétaro (2013); Centro Nacional de Las Artes, CDMX (2012); Museo Experimental el Eco y en el Antiguo Palacio del Arzobispado, CDMX, (2009); Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas (2007); Instituto de México en Madrid (2003); Museo de la Ciudad de México (1999); Museo Universitario del Chopo, CDMX (1994), entre otras. También ha participado en numerosas exposiciones colectivas: galería Le Laboratoire, CDMX (de 2010 a la fecha); Design Week Mexico (2023, 2021); La Quiñonera (2016); Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MuAC, CDMX (2010); Bienal FEMSA, Monterrey (2009); Museo Mural Diego Rivera, CDMX (2008); Museo Carrillo Gil, CDMX (1994); Maison de l'Amérique Latine, Paris (1992), Instituto Cabañas, Guadalajara (1991), Museo de Arte Moderno, CDMX (2017, 1990). Su obra se encuentra en las colecciones de varios museos e instituciones como los Museos de Arte Moderno y de Hacienda (CDMX); Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM (MUAC); Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (Zacatecas) y en colecciones privadas en México y fuera del país. Expone en el Museo de Arte Moderno de la CDMX a partir del 19 de octubre.

She has held individual exhibitions at MUSAS, Hermosillo (2021); Former San Ildefonso School, CDMX (2018); Le Laboratoire Gallery, CDMX (2022, 2016, 2014 and 2011); Process Museum, Cuenca, Ecuador (2015); Museum of the City of Querétaro (2013); National Center of the Arts, CDMX (2012); Museo Experimental el Eco y en el Antiguo Palacio del Arzobispado, CDMX, (2009); Manuel Felguérez Museum of Abstract Art, Zacatecas (2007); Institute of Mexico in Madrid (2003); Museum of Mexico City (1999); Chopo University Museum, CDMX (1994), among others. He has also participated in numerous group exhibitions: Le Laboratoire gallery, CDMX (from 2010 to date); Design Week Mexico (2023 y 2021); La Quiñonera (2016); University Museum of Contemporary Art, MuAC, CDMX (2010); FEMSA Biennial, Monterrey (2009); Diego Rivera Mural Museum, CDMX (2008); Carrillo Gil Museum, CDMX (1994); Maison de l'Amérique Latine, Paris (1992), Instituto Cabañas, Guadalajara (1991), Museum of Modern Art, CDMX (2017, 1990). His work is in the collections of several museums and institutions such as the Museums of Modern Art and the Treasury (CDMX); UNAM Museum of Contemporary Art (MUAC); Manuel Felguérez Museum of Abstract Art (Zacatecas) and in private collections in Mexico and outside the country. She will be presenting a new special commission in the Museum of Modern Art this month.



Isla (La franja del tiempo llamada futuro se acorta)
piel de vaca intervenida
231x 78 cm, 2007



7 islas
pieles de vaca montadas sobre bastidor de madera
medidas variables, 2007

Islas

“Todo el tiempo he buscado la epidermis de las cosas: de las cortezas, de las piedras, de la pintura o de otros materiales. La razón de la existencia de una determinada superficie, por ejemplo. Sostiene una historia, ha registrado muchas cosas, acontecimientos que se traducen en señas y marcas que tienen que ver con la condensación y concentración del tiempo sobre una superficie que parece impenetrable. La piel tiene memoria. La memoria está incrustada en nuestra piel, en todo nuestro cuerpo, en la cara, en el pelo. Existen ciertos elementos que juegan un rato en la cabeza hasta volverse reales, conforman ideas hasta que asumen una forma. Esto atraviesa un tiempo de gestación. De pronto, uno se topa con aquello que estaba buscando. Así fue que encontré las pieles que conforman estas islas en un proceso de búsqueda de su realidad geográfica, topográfica, biográfica y estética. Lo primero que me llamó la atención fue el olor que desprendía la tienda de pieles en donde se encontraban. Me remitía a un recuerdo de la infancia. Algo entre estiércol penetrante y olor a pasto húmedo, a espacio abierto y cielo despejado, a silencio. En la tienda compré trozos de piel color arena imaginando un conjunto de islas, una formación de reses pastando, cuerpos de arena. Pensé en restituir su flacidez a través de un nuevo soporte y reconstruir ese despojo para evocar un trozo de la epidermis del globo terráqueo.

Una zona geográfica que pudiera adquirir nuevas connotaciones, mediciones o reflexiones. Señalar lo que escapa a la atención cotidiana. Creo que parte de lo que quiero hacer es restituirle algo a este mundo que irremediamente perdió. Aunque parezca inútil, reclamar un lugar para el frágil tejido de la existencia, la dignidad, la imaginación, la memoria albergada en esos restos y en nuestros registros personales. En los restos, en suma, de nuestra humanidad. Reclamar un quizás remoto pero no renunciabile derecho a la esperanza”.

Islands

All the time I have looked for the epidermis of things: bark, stones, paint or other materials. The reason for the existence of a certain surface, for example. It sustains a history, it has recorded many things, events that are translated into signs and marks that have to do with the condensation and concentration of time on a surface that seems impenetrable. The skin has memory. Memory is embedded in our skin, in our entire body, in our face, in our hair. There are certain elements that play in the head for a while until they become real, they shape ideas until they take on a form. This goes through a gestation period. Suddenly, you find what you were looking for. That's how I found the skins that make up these islands in a process of searching for their geographical, topographical, biographical and aesthetic reality. The first thing that caught my attention was the smell that the fur store where they were giving off. It took me back to a childhood memory. Something between penetrating manure and the smell of wet grass, of open space and clear skies, of silence. In the store I bought pieces of sand-colored leather, imagining a group of islands, a formation of grazing cattle, bodies of sand. I thought about restoring its flaccidity through a new support and reconstructing that wreckage to evoke a piece of the epidermis of the globe.

A geographical area that could acquire new connotations, measurements or reflections. Point out what escapes everyday attention. I think part of what I want to do is restore something to this world that it irremediably lost. Although it may seem useless, claiming a place for the fragile fabric of existence, the dignity, the imagination, the memory housed in those remains and in our personal records. In the remains, in short, of our humanity. Claim a perhaps remote but not renounceable right to hope.”



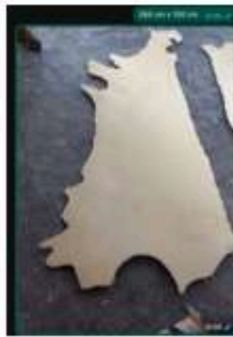
Continentes Imaginarios de Piel

Gabriela Gutiérrez Ovalle

2007



Isla
231 cm x 78 cm



Isla 1
284 cm x 100 cm .



Isla 2
246 cm x 125 cm .



Isla 3
244 cm x 122 cm



Isla 4
170 cm x 93 cm



Isla 5
250 cm x 97.5 cm



Isla 6
179 cm x 100 cm



Isla 7
218 cm x 120 cm



LUIS FELIPE ORTEGA



Luis Felipe Ortega

(Ciudad de México, 1966)

Luis Felipe es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha escrito para múltiples publicaciones y ha editado varias revistas desde inicios de los años 90. En el 2002 realizó una residencia artística en el International Studio & Curatorial Program (ISCP) de Nueva York. Ha recibido varios reconocimientos, incluyendo el Sistema Nacional de Creadores (2006, 2009, 2015 y 2020) y FONCA, Jóvenes Creadores (1998). Representó a México en la 56 Bienal de Venecia (2015) y su obra se ha incluido en las siguientes bienales: Bienal de Coimbra, Portugal (2019), Bienal de Praga, República Checa (2009); Bienal de Tirana, Albania (2001) y Bienal de Gwangju, Corea del Sur (2000). Entre sus exposiciones individuales podemos destacar las siguientes: *...y luego se tornará resquicio*, Museo Amparo, Puebla (2022); *A Horizon Falls, A Shadow*, Mattatoio-MACRO, Roma (2018); *A propósito del borde de las cosas*, Museo Experimental El Eco, México (2017); *Así es, ahora es ahora*, Laboratorio Arte Alameda, México (2010); *Horizonte Invertido*, El Clauselito, Museo de la Ciudad de México, México (2010); *Before the Horizon*, Maison d'Art Actuel des Chartreux, Bélgica (2006); *Ocupación*, Sala de Arte Público Siqueiros, México (2004), *Km 96*, Kurimanzutto, México (2002); *Yo, Nosotros*, Centro de la Imagen, México (2000) y *Campo de acción*, Art&Idea, México (1997). Ha participado también en numerosas exposiciones colectivas dentro las cuales podemos destacar las siguientes: *Between Words and Silence. The Work of Translation*, Armory Center for de Arts, Pasadena (2017); *Punk, sus Rastros en el Arte Contemporáneo*, MACBA/Barcelona, Museo Universitario del Chopo/México (2016); *Strange Currencies. Art and Action in Mexico City 1990-2000*, The Galleries at Moore College of Art and Design, Philadelphia (2016); *Moving Time: Video Art at 50, 1965-2015*, Eli and Edythe Broad Art Museum, Michigan (2016); *Antes de la Resaca. Una Fracción de los Noventa en la Colección del MUAC*, México (2011); *La Era de la Discrepancia*, MUAC, México, MALBA, Buenos Aires, Argentina/Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil (2008); *Esquiador en el Fondo del Pozo*, Jumex, México; *After the Act*, MUMOK Museum Moderner Kunst, Austria (2005); *Cover Theory. L'arte Contemporanea Come Re-interpretazione*, Officina della Luce, Italia (2003); *Elephant Juice (Sexo entre amigos)*, Kurimanzutto, México (2003); *Ummaguma: Especies de Indeterminación*, México, (1995); *Jorge Kunst Uit Mexico*, Bélgica (1994) y *Temístocles 44-I (Decoraciones para el hogar)*, México (1993).

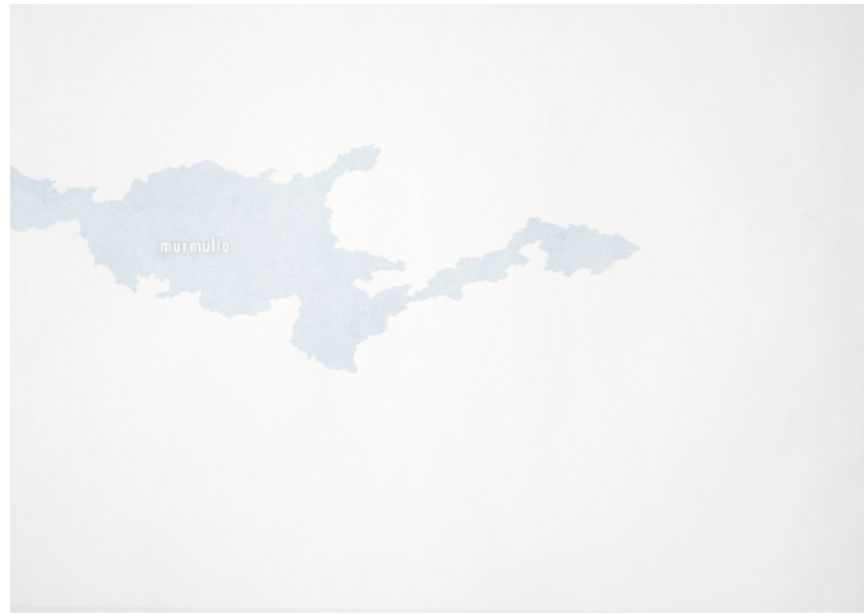
Luis Felipe Ortega completed his undergraduate degree in the Faculty of Letters and Philosophy at Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Since the 1990s, he has published extensively and edited several magazines. In 2002, he held an artistic residency in the International Studio & Curatorial Program (ISCP) in New York City. He has received numerous recognitions, including the Sistema Nacional de Creadores (2006, 2009, 2015, 2020) and FONCA, Jóvenes Creadores (1998). His work has also been a part of biennials such as: Bienal de Coimbra, Portugal(2019); La Biennale di Venezia, Mexican's National Pavillon, Venece (2015); Pague Biennale, Czech Republic (2009); Tirana Biennale, Albania (2001) and Gwangju Biennale, South Korea (2000). His most important solo exhibitions include: *...y luego se tornará resquicio*, Museo Amparo, Puebla (2022); *A Horizon Falls, A Shadow*, Mattatoio-MACRO, Rome (2018); *A propósito del borde de las cosas*, Museo Experimental El Eco, Mexico (2017); *Así es, ahora es ahora*, Laboratorio Arte Alameda, Mexico (2010); *Horizonte Invertido*, El Clauselito, Museo de la Ciudad de México, Mexico (2010); *Before the Horizon*, Maison d'Art Actuel des Chartreux, Belgium (2006); *Ocupación*, Sala de Arte Público Siqueiros, Mexico (2004), *Km 96*, Kurimanzutto, México (2002); *Yo, Nosotros*, Centro de la Imagen, Mexico (2000) and *Campo de acción*, Art&Idea, Mexico (1997). Additionally, his work has been included in various group exhibitions: *Between Words and Silence. The Work of Translation*, Armory Center for de Arts, Pasadena (2017); *Punk, sus Rastros en el Arte Contemporáneo*, MACBA/Barcelona, Museo Universitario del Chopo/Mexico (2016); *Strange Currencies. Art and Action in Mexico City 1990-2000*, The Galleries at Moore College of Art and Design, Philadelphia (2016); *Moving Time: Video Art at 50, 1965-2015*, Eli and Edythe Broad Art Museum, Michigan (2016); *Antes de la Resaca. Una Fracción de los Noventa en la Colección del MUAC*, Mexico (2011); *La Era de la Discrepancia*, MUAC, Mexico, MALBA, Buenos Aires, Argentina/Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brazil (2008); *Esquiador en el Fondo del Pozo*, Jumex, Mexico; *After the Act*, MUMOK Museum Moderner Kunst, Austria (2005); *Cover Theory. L'arte Contemporanea Come Re-interpretazione*, Officina della Luce, Italy (2003); *Elephant Juice (Sexo entre amigos)*, Kurimanzutto, Mexico (2003); *Ummaguma: Especies de Indeterminación*, Mexico, (1995); *Jorge Kunst Uit Mexico*, Belgium (1994) y *Temístocles 44-I (Decoraciones para el hogar)*, Mexico (1993).



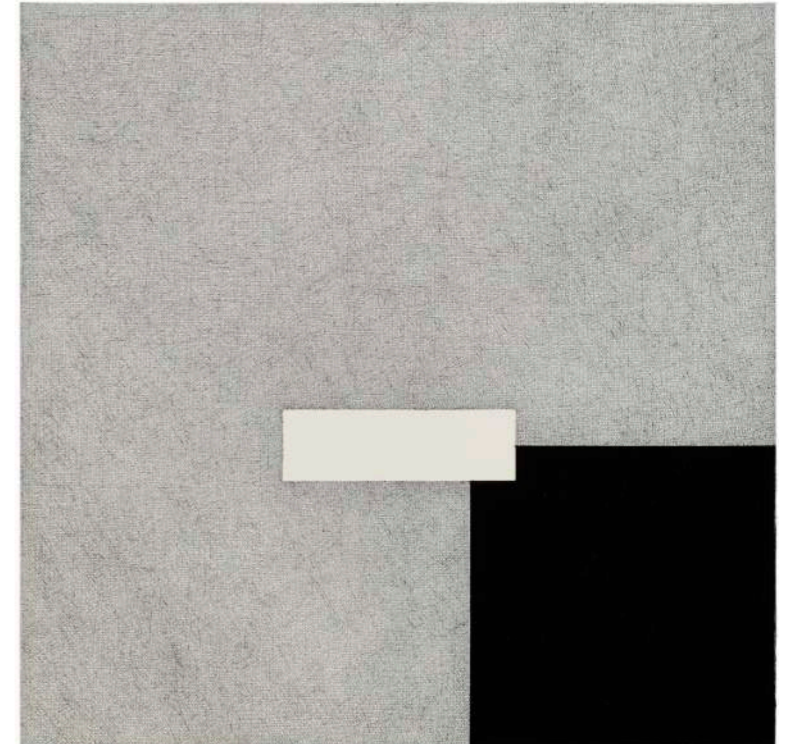
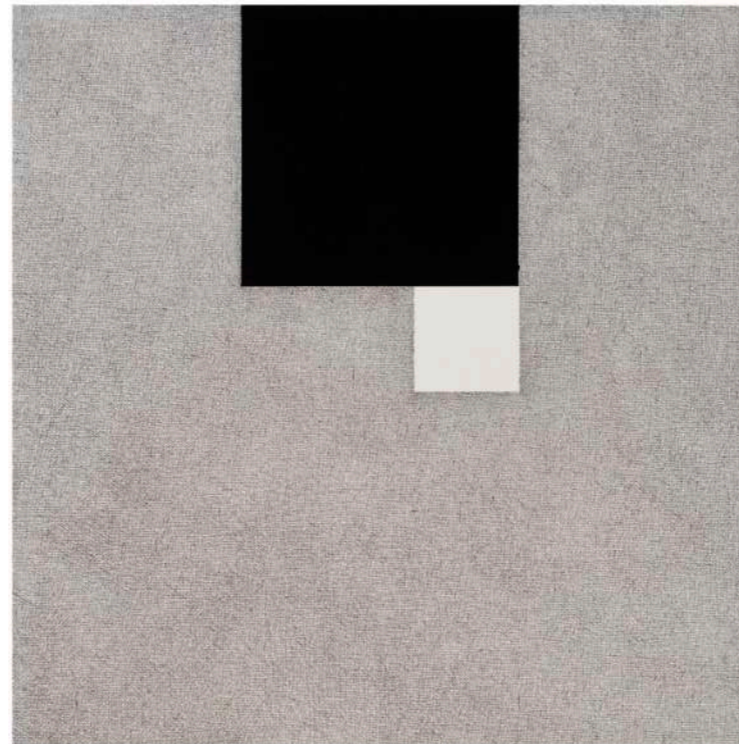
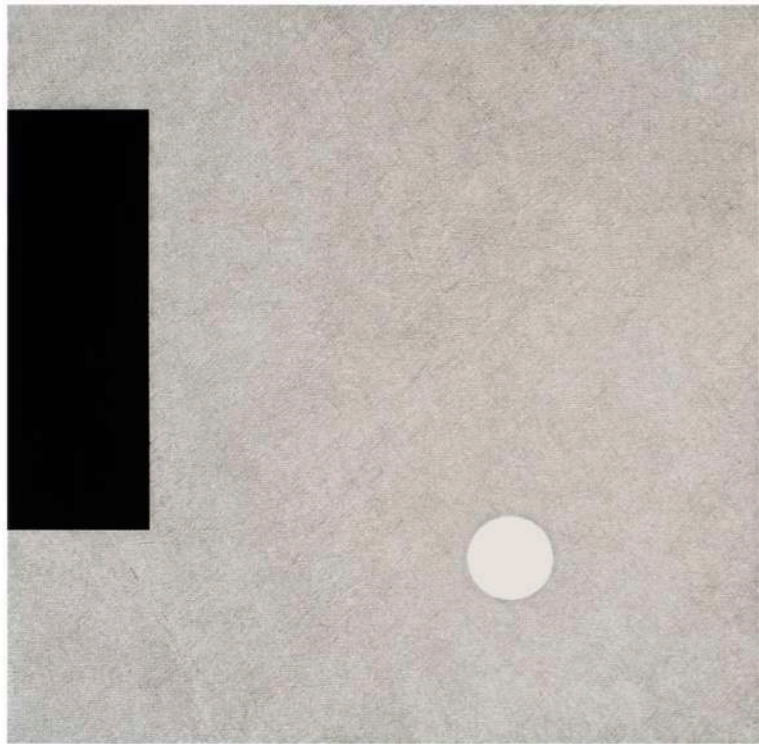
Sin titulo (Comentario a la "Carte du monde politique-poétique", tinta sobre impresión, montada sobre lino sobre madera, 75,5 x 107 cm, 2013

"Con una abierta referencia a a la carta du Monde Poétique (1968-1970) de Marcel Broodthaers- el primero de una serie de mapas ligeramente alterados que Broodthaers realizara durante los años setenta- en Sin titulo (Comentario a la "Carte du monde politique-poétique", 2013) Ortega parásito con formas geométricas y escrupulosas líneas soportes que contienen de antemano trazos igualmente precisos pero enfocados hacia la demarcación de territorios resultado de complejos procesos históricos. El traza de Ortega se deja guiar por el mapa, pero se desarrolla de manera paralela, casi independiente (...).»

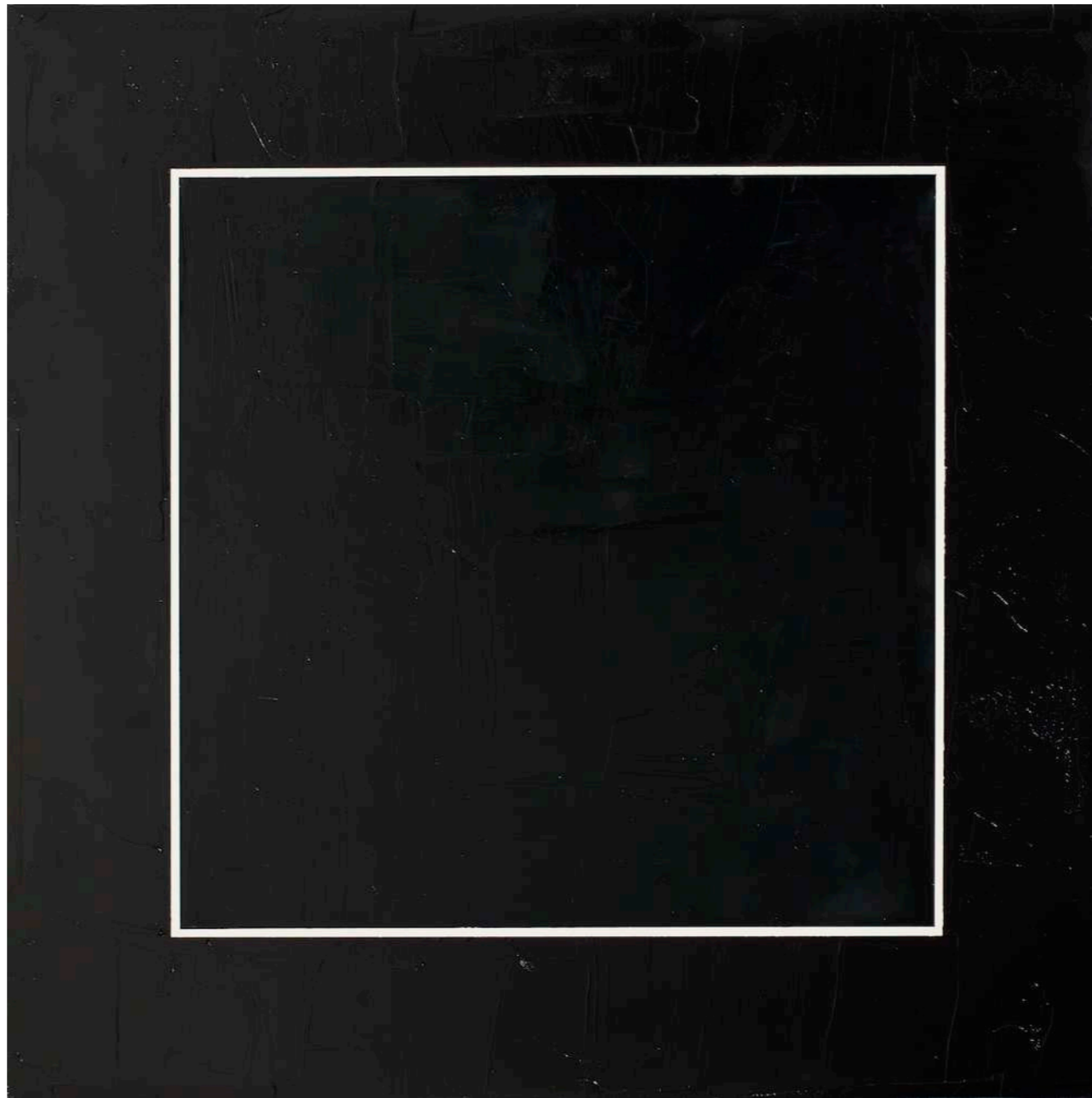
Tatiana Cuevas



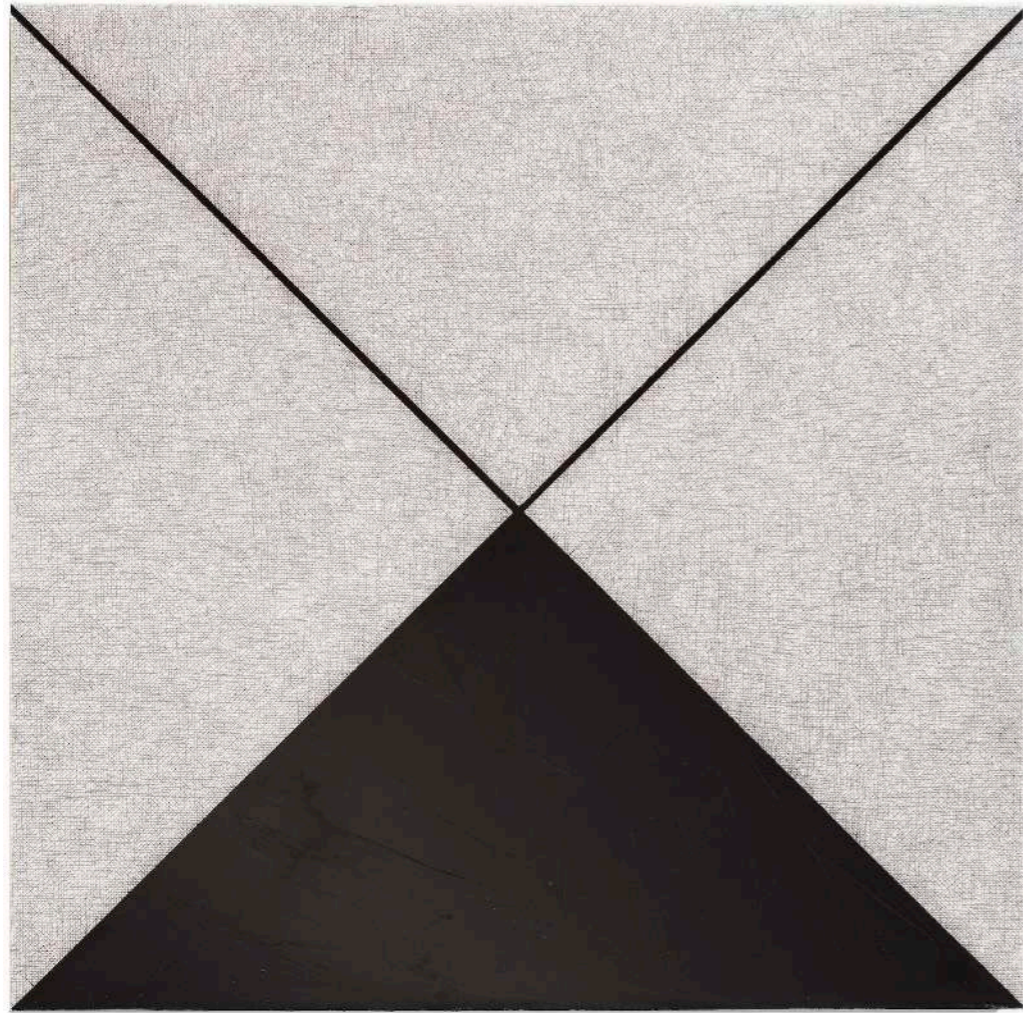
Sin título (*Geografías imaginarias: murmullo / presencia / momento*),
tinta sobre papel, 47 x 70 cm / u, 2010



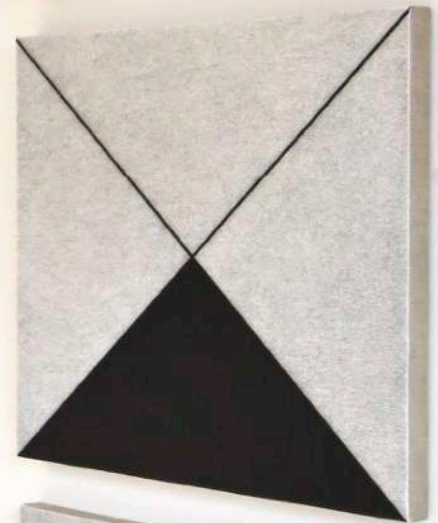
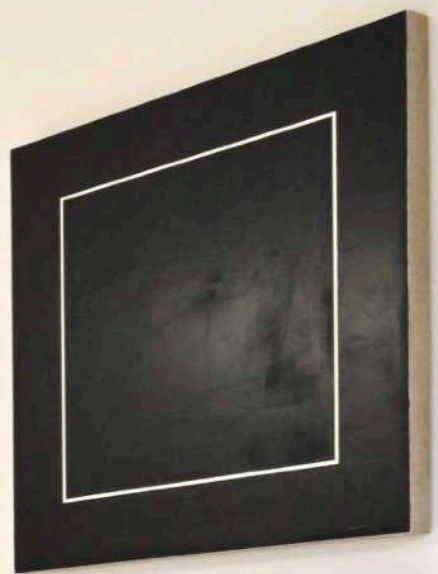
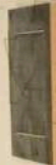
Sin título (*Relación de vacíos y algunos pesos*), I, II y III, tinta acrílica sobre lino, 40 x 40 cm / u, 2024

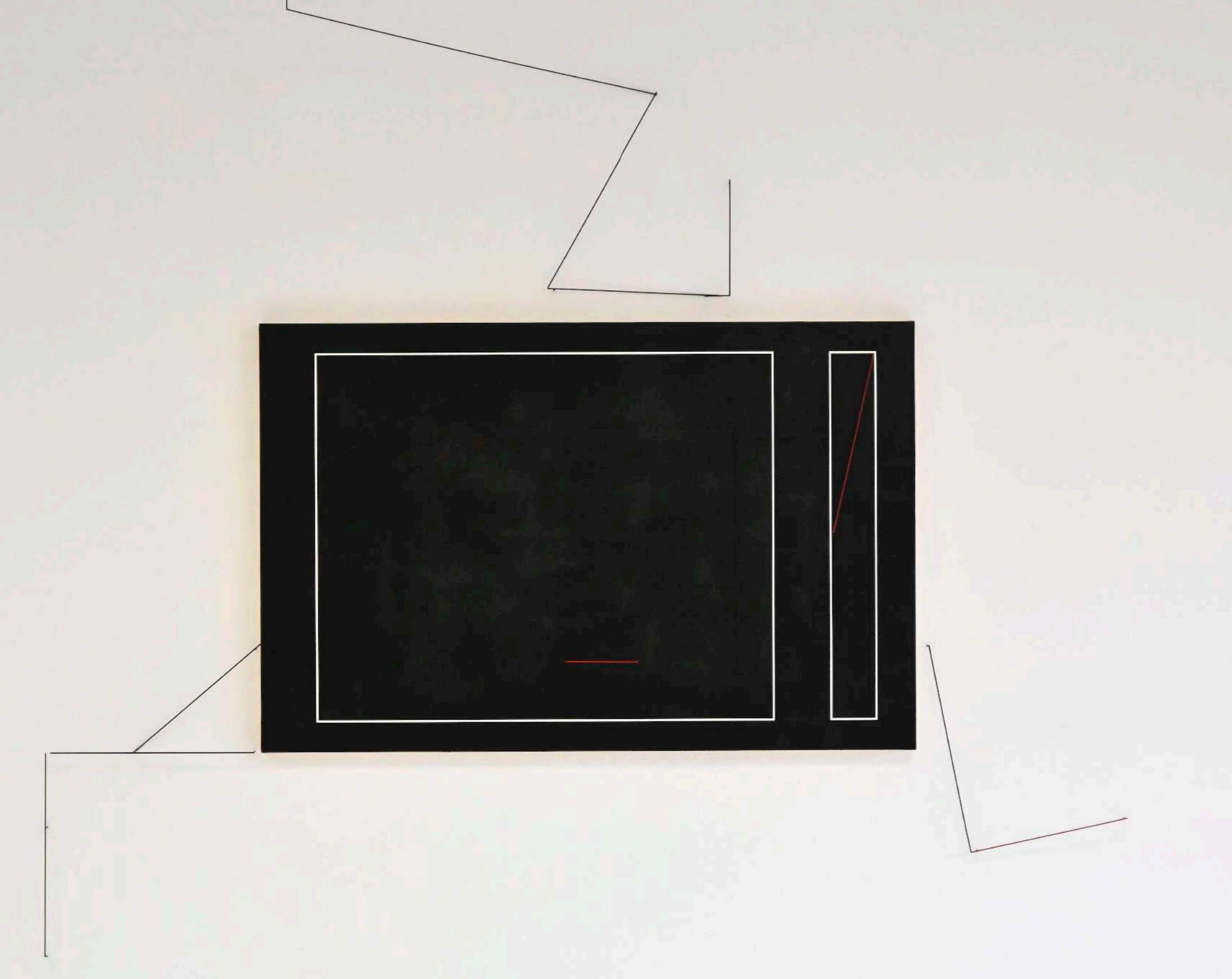


Sin título (*Apuntes para "A terceira margem do rio"*), óleo sobre lino, 40 x 40 cm, 2024

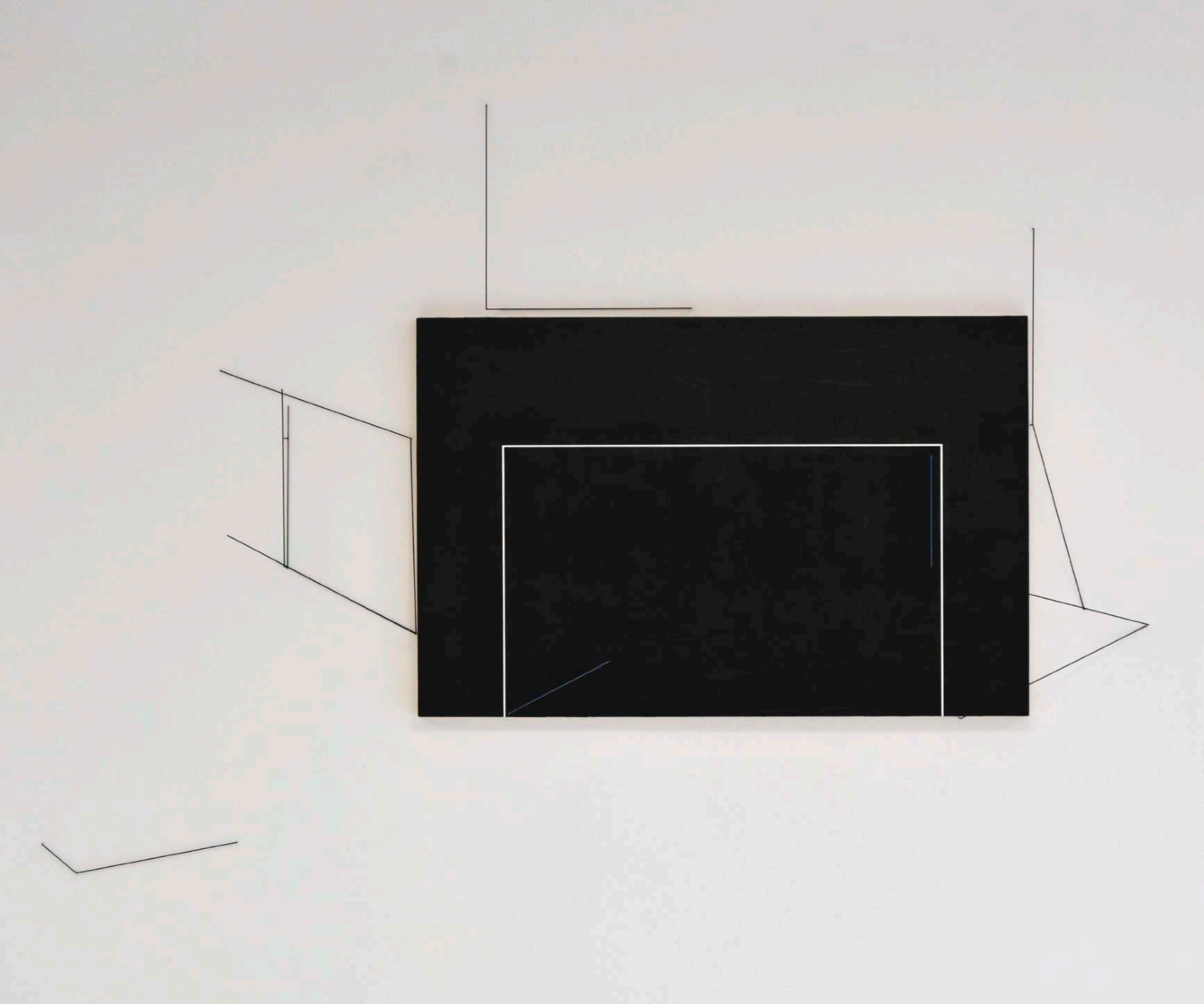


Sin título (*Acciones y movimientos: pesos*) I y II, tinta acrílica y óleo sobre lino, 40 x 40 cm, 2024





Sin título (*Extensiones y tensiones espaciales desde el plano pictórico*) I, óleo sobre madera, varillas y esmalte, 250 x 200 cm aprox, 2024



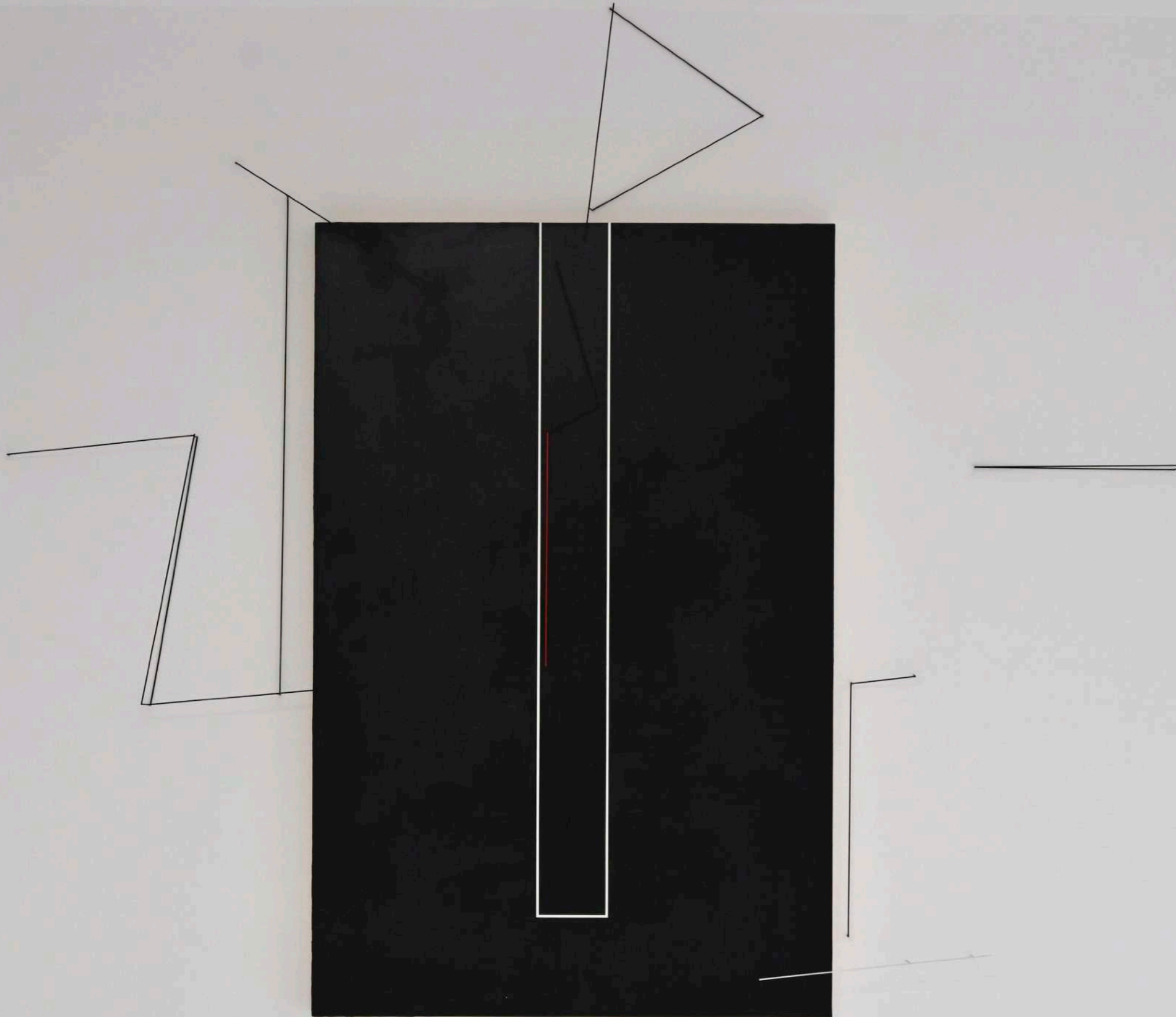
Sin título (*Extensiones y tensiones espaciales desde el plano pictórico*) II, óleo sobre madera, varillas y esmalte, 250 x 200 cm aprox, 2024

“A partir de **relaciones entre paisajes, arquitecturas, objetos y cuerpos**, pero también entre imágenes y volúmenes, **marcados por la tradición del arte minimal y conceptual norteamericano y del movimiento neoconcreto brasileño**, Ortega se ocupa de producir espacios liminares donde los materiales y técnicas de ejecución se vuelven fundamentales: tanto el tamaño de las piezas, así como sus materiales llevan consigo un trabajo específico que permiten una imaginación peculiar del tiempo invertido en su realización. De esta forma, los **tiempos y espacios conviven de maneras singulares** y sólo pueden ser percibidas estando allí, en el espacio de exhibición. Es por eso que **la sencillez aparente de cada una de las obras es eso, pura apariencia**: en la medida en que **se ven con cuidado y que se transitan, van adquiriendo una dimensión diferente haciendo manifiestas la multitud de capas que las componen (...)**”.

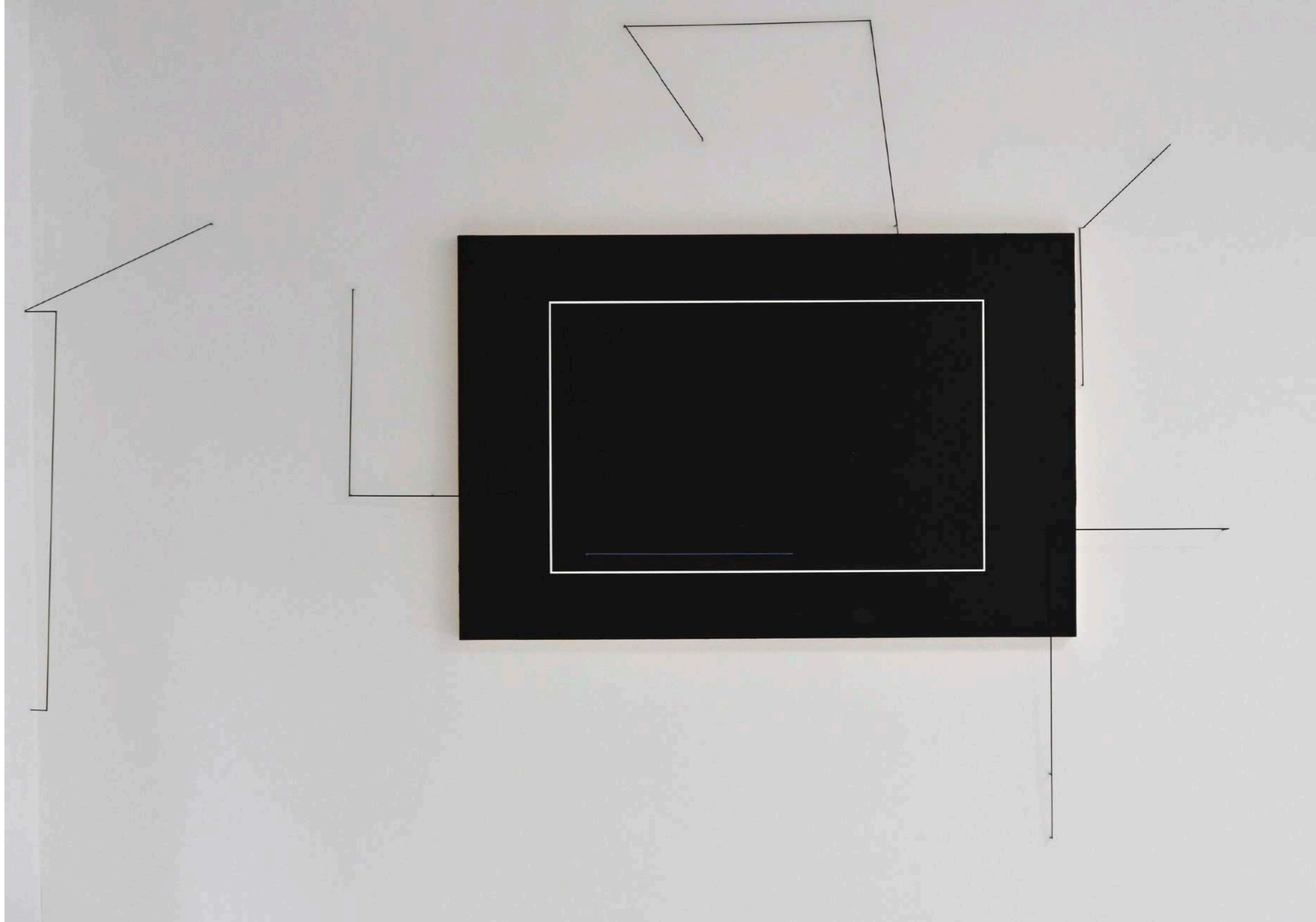
Daniel Montero

“Based on relationships between landscapes, architectures, objects and bodies, but also between images and volumes, marked by the tradition of North American minimal and conceptual art and the Brazilian neo-concrete movement, Ortega is in charge of producing liminal spaces where the materials and techniques of execution become fundamental: both the size of the pieces, as well as their materials, carry with them a specific work that allows a peculiar imagination of the time invested in their realization. In this way, times and spaces coexist in unique ways and can only be perceived by being there, in the exhibition space. That is why the apparent simplicity of each of the works is just that, pure appearance: to the extent that they are carefully viewed and walked through, they acquire a different dimension, making manifest the multitude of layers that compose them (...)”.

Daniel Montero



Sin título (*Extensiones y tensiones espaciales desde el plano pictórico*) III
óleo sobre madera, varillas y esmalte
250 x 200 cm aprox, 2024



Sin titulo (*Extensiones y tensiones espaciales desde el plano pictórico*) IV, óleo sobre madera, varillas y esmalte, 250 x 200 cm aprox, 2024



Seis palabras a la pared es en sentido literal y figurado una inscripción sobre la práctica de Italo Calvino vis à vis la de Ortega. Se trata de luces de noche conectadas en los enchufes de la galería para iluminar textos en vinilo colocados en la pared y el piso, en los que se leen los conceptos Levedad, Rapidez, Exactitud, Visibilidad, Multiplicidad y Consistencia. Estos son los conceptos que Calvino desarrolló para sus conferencias sobre el valor de la literatura en el nuevo milenio, pero pueden ser comprendidos igualmente como los principios fundamentales de Ortega.

Six words to the wall is in a literal and figurative sense an inscription on the practice of Italo Calvino vis-à-vis that of Ortega. These are night lights connected to the gallery's sockets to illuminate vinyl texts placed on the wall and floor, in which the concepts Lightness, Speed, Accuracy, Visibility, Multiplicity and Consistency are read. These are the concepts that Calvino developed for his lectures on the value of literature in the new millennium, but they can equally be understood as Ortega's fundamental principles.

Seis palabras a la pared, 6 lámparas de seguridad y letraset
10 x 6 cm / u, intervención in situ, 1993-2024

GUILLERMO SANTAMARINA







De la serie Arbol y Escorpión I
vinilo y clavo de fierro sobre madera sobre espejo
18 x 10 x 6 cm, 2024



De la serie Arbol y Escorpión II
vinilo y clavo de fierro sobre madera sobre espejo
19 x 13 x 5 cm, 2024



De la serie Arbol y Escorpión III
vinilo y clavo de fierro sobre madera sobre espejo
20 x 21 x 10 cm, 2024

El tránsito (en sincronidad, que es el “**concepto de la psicología que se refiere a la ocurrencia de coincidencias significativas que parecen no tener causa**, introducido por Jung en su obra La interpretación de la naturaleza y la psique) de la **mirada sobre cuerpos (archipiélagos) escultóricos y sus reflejos**, es un acto (fenomenológico) afín al **marcaje alegórico de pasos de un escorpión sobre el cuerpo de un árbol** (por **fragmentos de discos de vinilo** que en si mismos son átomos de registro musical), y es certificación física del tiempo de trabajo en el cual Santamarina ha compuesto cada pieza de la serie, cuyos títulos de identificación informan los nombres de las piezas sonoras, sus autores y años de publicación. La serie intenta crear una **red de sincronidades** por los recursos de la representación alegórica, la noción del tiempo (**particularmente en su categorización subjetiva**) y **el paseo entre la experiencia poética (el escorpión en ascendente) y la conciencia del momento vital (el resto del árbol inerte)**. Con esta serie Santamarina inicia un **nuevo discurso pulsando instrumentación musical metafórica**, en permuta -quizá temporal- a la serie de instrumentos cancelados que inició en 2005.

Guillermo Santamarina

he transit (in synchronicity, which is the “concept of psychology that refers to the occurrence of significant coincidences that seem to have no cause, introduced by Carl Jung in his work The Interpretation of Nature and the Psyche) of looking at bodies (archipelagos) and their reflections, is a (phenomenological) act similar to the allegorical marking of the steps of a scorpion on the body of a tree (by fragments of vinyl records that in themselves are atoms of musical record), and is certification physics of the working time in which Santamarina has composed each piece of the series, whose identification titles inform the names of the sound pieces, their authors and years of publication. The series attempts to create a network of synchronicities through the resources of allegorical representation, the notion of time (particularly in its subjective categorization) and the walk between the poetic experience (the scorpion rising) and the consciousness of the vital moment (the rest of the inert tree). With this series Santamarina begins a new discourse by pressing metaphorical musical instrumentation, in exchange - perhaps temporary - for the series of canceled instruments that began in 2005.

Guillermo Santamarina



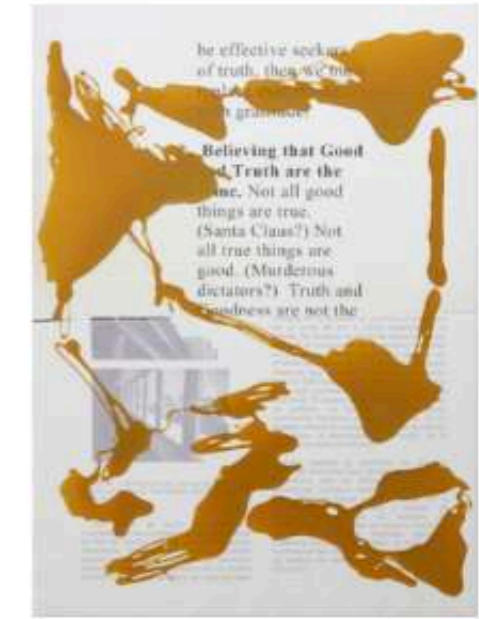
De la serie Arbol y Escorpión IV
vinilo y clavo de fierro sobre madera sobre espejo
30 x 10 x 8 cm, 2024



De la serie Arbol y Escorpión IV
vinilo y clavo de hierro sobre madera sobre espejo
18 x 10 x 6 cm, 2024



De la serie Arbol y Escorpión VI
vinilo y clavo de fierro sobre madera sobre espejo
19 x 16 x 4 cm, 2024



Estos **"coloquios"** (en determinación visual dividida y en proyección autonómica, como archipiélagos frente a continentes rigurosos) evocan el tenso fenómeno intensamente contradictorio que se ha extendido en y con la cultura global, a partir del **debilitamiento, distorsión y consumo de los pronunciamientos liberales** en la **evolución sociológica moderna**, y sus determinaciones subculturales, significativamente sediciosas, **que surgieron en el siglo veinte, y a partir de estéticas ligadas al romanticismo.**

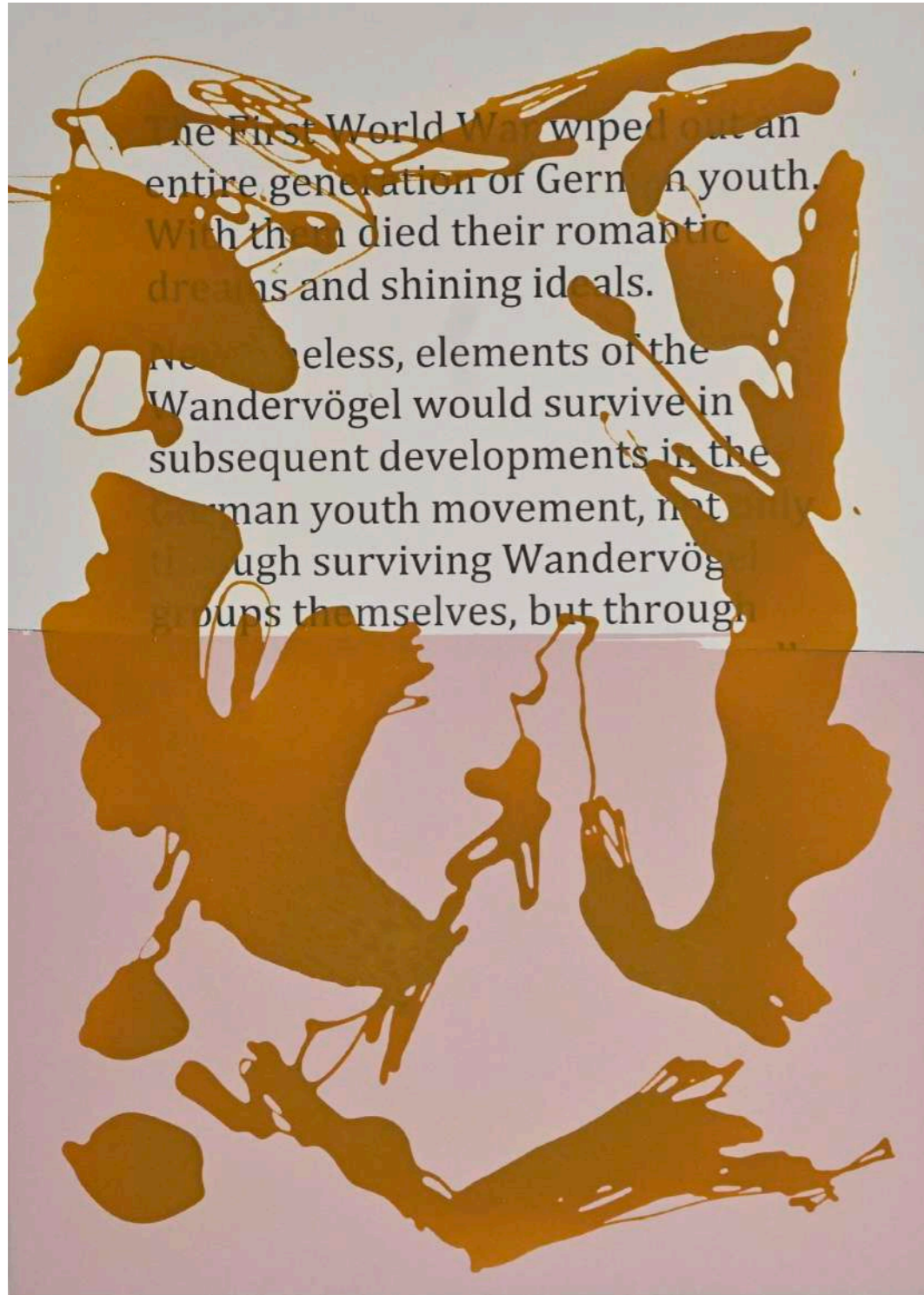
Estas pinturas acusan proclamas inhibidas, y formas visuales rebeldes que hoy día se ven consumidas por el marketing, el diseño gráfico y la moda. Manifestaciones que en otro tiempo parecieron audaces pero que en la realidad conservadora del siglo 21, particularmente con la anestesia infringida al lenguaje revolucionario con articulaciones paraestereotipadas, o con la glamourización de gestos anarquistas, de lo punk y de otros modos de insubordinación que ahora a nadie provocan ni comezón. Estos **"discursos", en categoría de poesía visual**, son equivalentes, expuestos en categoría plástica, a jeans rasgados, o a greñas multiteñidas contrahechas. También **presentan anamorfismos, distorsiones de anatomía facial dibujada por impulsos de "homonimia"**, cuyas **referencias** serán las **caras y posiciones de cabezas de los monjes que rodean al muerto en la pintura El entierro del Conde de Orgaz**, de Doménikos Theotokópulos (**El Greco**).

Guillermo Santamarina

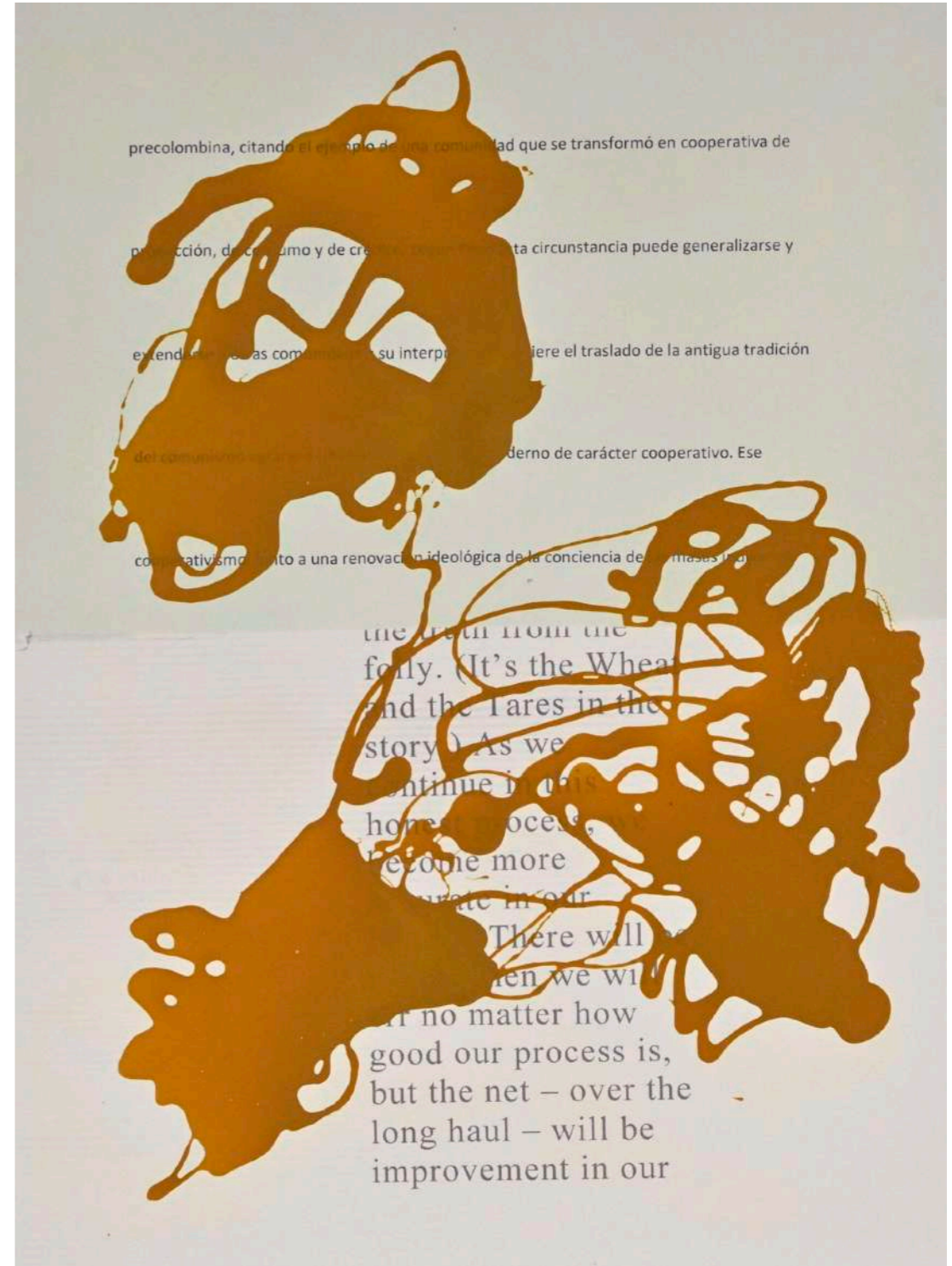
These "colloquiums" (in divided visual determination and in autonomous projection, like archipelagos in front of rigorous continents) evoke the tense, intensely contradictory phenomenon that has spread in and with global culture, from the weakening, distortion and consumption of liberal pronouncements in modern sociological evolution, and its subcultural determinations, significantly seditious, that emerged in the twentieth century, and from aesthetics linked to romanticism. These paintings accuse inhibited proclamations and rebellious visual forms that today are consumed by marketing, graphic design and fashion. Manifestations that once seemed audacious but that in the conservative reality of the 21st century, particularly with the anesthesia inflicted on revolutionary language with parastereotypical articulations, or with the glamorization of anarchist gestures, punk and other modes of insubordination that no one now They don't even cause itching. These "discourses", in the category of visual poetry, are equivalent, exposed in the plastic category, to torn jeans, or to multi-dyed, misshapen hair. They also present anamorphisms, distortions of facial anatomy drawn by impulses of "homonymy", whose references will be the faces and head positions of the monks surrounding the dead in the painting The Burial of the Count of Orgaz, by Doménikos Theotokópulos (El Greco).

Guillermo Santamarina

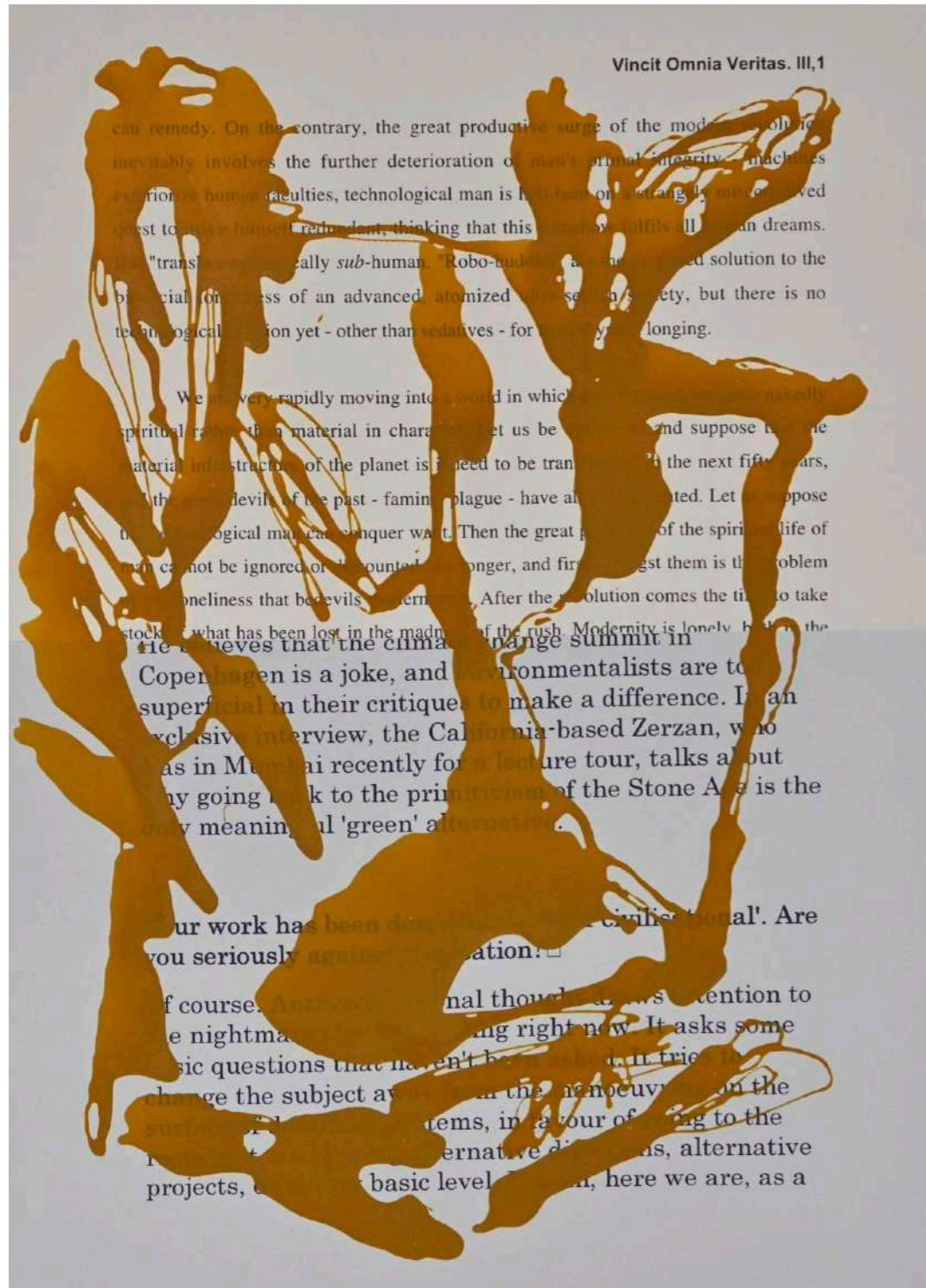




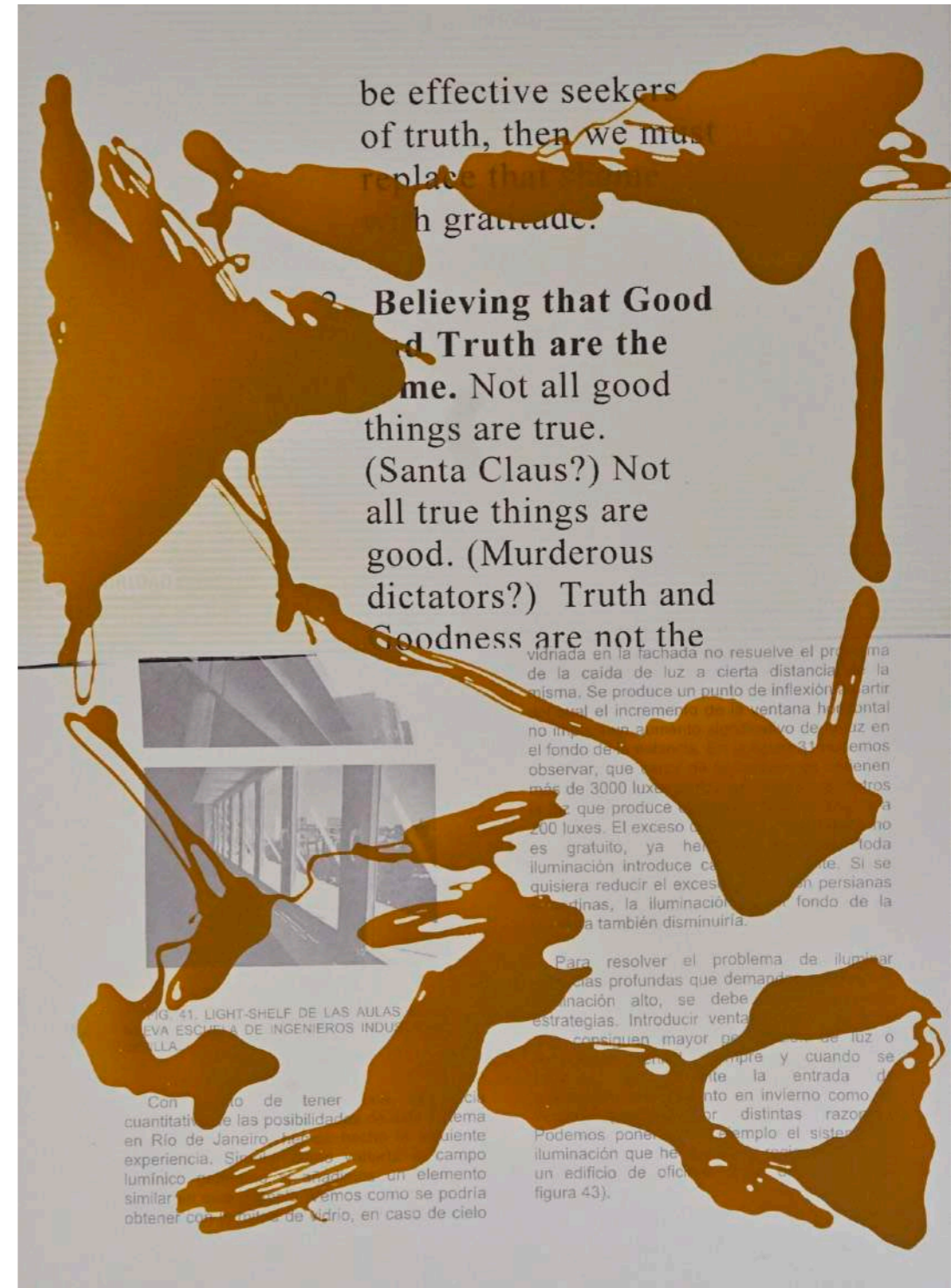
Coloquios HH
resistol 5000 sobre impresión sobre tela
140 x 110 cm, 2011



Coloquios SA
resistol 5000 sobre impresión sobre tela
140 x 110 cm, 2011



Coloquios SC
 resistol 5000 sobre impresión sobre tela
 140 x 110 cm, 2011



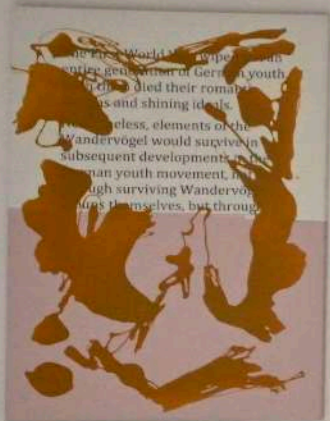
Coloquios TQ
 resistol 5000 sobre impresión sobre tela
 140 x 110 cm, 2011



De Psilocibios
collage de papel encapsulado en acrílico y aluminio
80 cm de diametro x 120 cm, 2024

Collage con registros fotográficos extraídos de un libro sobre hongos mágicos.
Collage with photographic records extracted from a book about magic mushrooms.





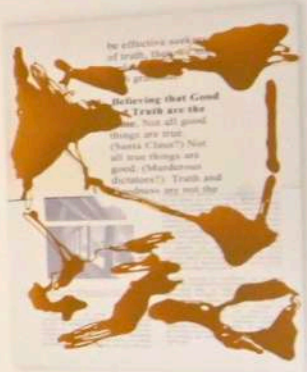
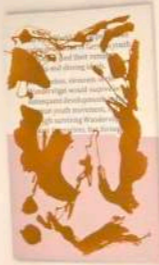






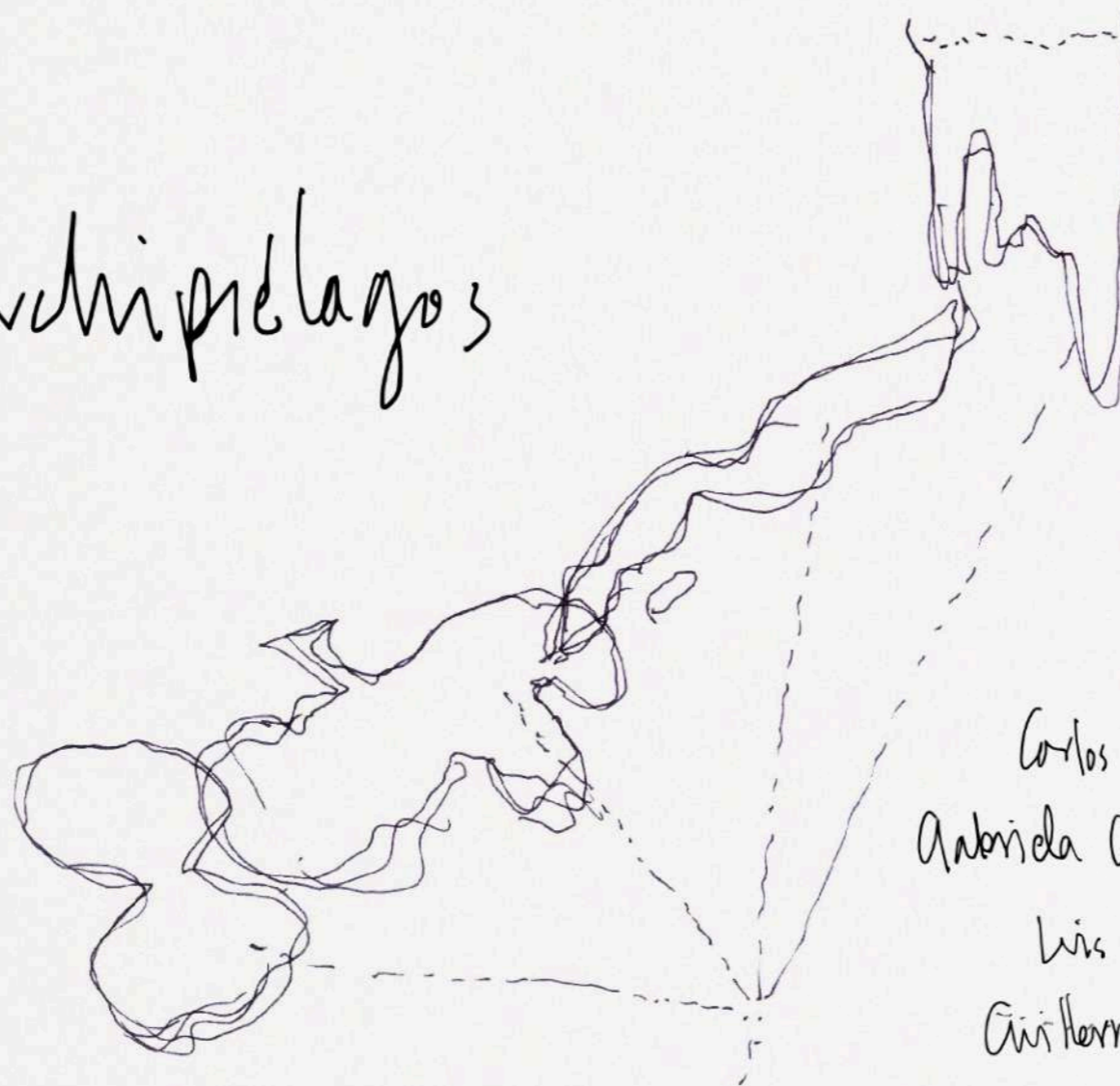


"La Franje de Sempoliarath Jaturawant"





archipelago



Carlos Aguirre
Anabela Antónmez Ovalle
Luis Felipe Ortega
Guillermo Santamarina

DIBUJO DE EDOUARD GLISSANT

LE LABORATOIRE

05.10 - 16.11.2024 | LUNES A VIERNES DE 11 A 14:30 Y 16:30 A 19H | SÁBADO PREVIA CITA
GENERAL LÉON 56 | SAN MIGUEL CHAPULTEPEC | 11850 | CDMX | (55) 9350 2186 | INFO@LELABORATOIRE.MX

 LELABORATOIRE.MX

 /GALERIA.LELABORATOIRE

 /LELABORATOIREMX

 /GALERIALELABORATOIRE

C CUBICA
ARQUITECTOS

1800
TEQUILA

CERVEZA
CHASTRO

gama
galerías de arte
mexicanas asociadas

LE LABORATOIRE

G.56 hub creativo
general león 56
san miguel chapultepec, 11850 cdmx
ventas whats: 55 3912 7294
www.lelaboratoire.mx

FB: <https://www.facebook.com/galeria.lelaboratoire/>
IG: <https://www.instagram.com/galerialelaboratoire/>
T: <https://twitter.com/lelaboratoiremx>

gama
- galerías de arte
mexicanas asociadas