

Volatile Colour

Gustavo Artigas

Curated by Tamara Toledo

January 17 - February 23, 2019
surgallery.ca

Cover:
Gustavo Artigas, *False (Fire) Flags*,
C-print, 2018. Image courtesy of the artist.

Opening Reception
Thursday, January 17
7-9pm

Remarks and Artist Talk
Thursday, January 17
8pm

Latin American Speakers Series lecture
Gustavo Artigas:
Wednesday, January 30
7-9pm

Curator Tour
Friday, February 8
1-2pm

Artist Tour
Saturday, February 16
4-5pm

Volatile Colour

Volatile Colour is Gustavo Artigas' first solo exhibition in Canada exploring colour as a means to play with our senses-our sense of truth, attempting to change our realities during dark moments in history-offering awareness to our surroundings and of others. Artigas' work embodies a much more comprehensive account to the element of colour and to the creation of art objects. He places us in a space of distinct collective reflection on the precariousness of our times and makes us doubt affirmations of 'truth'.

Artigas belongs to a group of internationally renowned contemporary Mexican artists who emerged in the late 1990s and is known for his works that expose extreme disaster and uncertain situations in the form of interventions, sound and performance art, site-specific installations, educational platforms as works of art, and interactive situations. Although throughout the years Gustavo Artigas has opted to experiment with unconventional structures, his most recent explorations entail colour, light and abstract painting as an essential format to tackle social interactions in unpredictable times. Yet, an underlying consistent theme continues to prevail in his work in which he addresses the unforeseeable of human existence as well as the toxicity of creative processes, all with an underlying message that the artist will never have answers only more questions.

The simulation of a burning museum (Panama Museum of History, 2003) or two pairs of American and Mexican football and basketball teams simultaneously playing against each other on the same court (The Rules of the Game, 2000)-create a tension between a helpless witness and the artist who apparently loses all control over the final outcome of his work. It is this theme of risk and unpredictability that Artigas claims over and over again as he delves into socially driven themes. It is no different when he embarks on the exploration of colour and facilitates a moment of contemplative reunion between his audience and his work. He now communicates with abstract shapes and colour seeking to distract our search for truth through a series of performative misconceptions, contradictory forms, continuing to introduce elements of surprise and offers new possibilities to an otherwise mundane and ordinary life.

Artigas' 'truth' is uncertain, preferring a space for reflection, a simulated new vision where we can continue to play, be mesmerized by the beauty of colour and continue to find new meaning in art when all else fails us.

Couleur Volatile

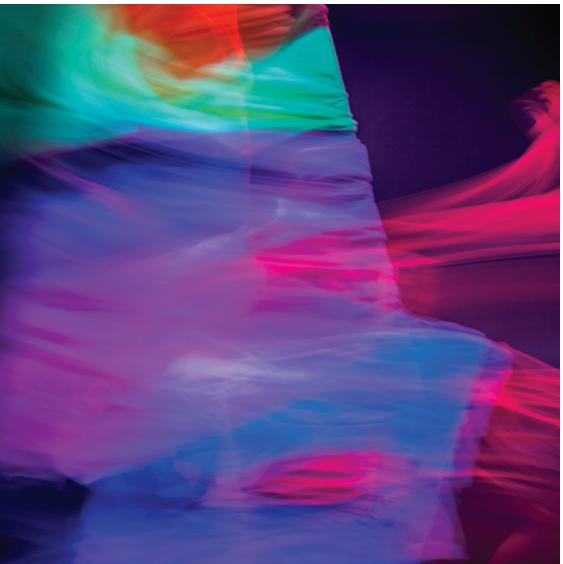
La première exposition individuelle de Gustavo Artigas au Canada a pour nom « Couleur Volatile ». L'artiste explore la couleur comme un moyen de jouer avec nos sens. Il met en question notre sens de vérité lorsqu'il change la perception de nos réalités obscures- en nous sensibilisant à notre environnement et à celui des autres. Le travail d'Artigas incarne un témoignage beaucoup plus exhaustif de la couleur en tant qu'élément ainsi que de la création d'objets d'art. L'artiste nous place dans un espace différent de réflexion collective, vis-à-vis de la précarité de notre époque, en nous faisant douter de toute affirmation sur ce qui est « vrai ».

Gustavo Artigas, né à la fin des années 90, appartient à un groupe d'artistes mexicains contemporains de renommée internationale, qui est. Il est reconnu à travers ses œuvres qui exposent le désastre, parfois extrême, et les situations hasardeuses sous forme d'interventions, d'art sonore, de performances, d'installations in-situ, de plateformes éducatives sous forme d'œuvres d'art ainsi que des événements interactifs. Bien qu'au cours des années Gustavo Artigas ait choisi de travailler avec des structures peu conventionnelles, ses expériences les plus récentes engagent la couleur, la lumière et la peinture abstraite comme des formats essentiels pour aborder les interactions sociales de nos temps incertains. Néanmoins, un message sous-jacent et constant prédomine dans son travail, par lequel il s'adresse à l'imprévisible de l'existence humaine ainsi qu'à la toxicité des

processus créatifs. Le message consiste dans le fait que l'artiste n'aura jamais de réponses mais uniquement de nouveaux questionnements à travers ses projets artistiques. La simulation de l'incendie d'un musée (Incendio del Museo de Historia de Panamá, 2003), ou deux équipes américaines de basket-ball et deux équipes mexicaines de football qui jouent dans le même court au même temps (Las Reglas del Juego, 2000), sont des œuvres qui créent une tension entre le spectateur impuissant et l'artiste qui a perdu, apparemment, tout contrôle sur la situation.

Artigas assume à plusieurs reprises le sujet du risque et de l'imprévisible lorsqu'il approfondit les questions de l'ordre social. Ceci ne diffère pas de sa mission d'exploration de la couleur quand il offre un moment de réunion contemplative entre son audience et son œuvre. Désormais, l'artiste communique à travers des formes abstraites et à travers l'emploi de la couleur en détournant notre recherche de la vérité. Il utilise une série de malentendus performatifs et des formes visiblement contradictoires pour continuer à présenter des éléments de surprise et de nouvelles possibilités face à une vie qui ne pourrait être qu'ordinaire et mondaine.

La "vérité" d'Artigas est incertaine. Il préfère un espace de reflexion, une nouvelle vision simulée où l'on peut continuer de jouer, et être fasciné par la beauté de la couleur en trouvant un sens nouveau à l'art quand tout le reste paraît être voué à l'échec.

Gustavo Artigas,
False (Fire) Flags, C-print, 2018.
Images courtesy of the artist.

Color Volátil

Color Volátil es la primera exposición individual de Gustavo Artigas en Canadá, en la que explora el color como un medio de juego con nuestros sentidos al cambiar la percepción de nuestras realidades en momentos históricos de oscuridad, brindándonos estados conscientes de nuestro entorno y de los que nos rodean. La obra de Artigas abarca un estudio amplio del elemento del color y de la creación de objetos. Nos coloca en un espacio distinto de reflexión colectiva desde lo precario de nuestros tiempos hasta hacernos dudar de afirmaciones sobre la "verdad".

Artigas pertenece a la generación de artistas contemporáneos mexicanos relevantes internacionalmente y que emergieron a finales de la década de los 90. Es reconocido por proyectos que exponen desastres, a veces extremos, y situaciones de incertidumbre en formatos de intervención, arte sonoro, performance, instalaciones de sitio específico, plataformas educativas como obra de arte o eventos con interacción. A pesar de que durante años Gustavo Artigas ha optado por experimentar con estructuras no convencionales, sus exploraciones más recientes implican el color, la luz y la abstracción pictórica y fotográfica como formato esencial para abordar la interacción social en tiempos impredecibles. Sin embargo, hay una forma consistente y subyacente que aún prevalece en su obra. Este es, su manera de enfrentar lo imprevisible de la existencia humana así como la

toxicidad de los procesos creativos, todo con un mensaje inherente de que el artista nunca tendrá respuestas, sino preguntas sugeridas a través de sus propuestas. La simulación del incendio de un museo (Incendio del Museo de Historia de Panamá, 2003) o dos equipos americanos de básquetbol y dos mexicanos de soccer jugando en la misma cancha al mismo tiempo (Las Reglas del Juego, 2000), crean tensión entre un espectador impotente y el artista que aparentemente ha perdido todo control sobre el resultado final, el cual está fuera de sus manos.

Es precisamente este tema del riesgo y lo impredecible lo que Artigas afirma una y otra vez cuando se adentra en temas de orden social. Esto no difiere de su labor de exploración del color cuando provee de un momento de contemplación entre su audiencia y su obra. Ahora es a través de piezas abstractas y el uso del color que comunica una suerte de distracción de nuestra búsqueda de la verdad. Es a través de una serie de equívocos o malentendidos performativos y formas aparentemente contradictorias que continua presentando elementos de sorpresa y nos ofrece nuevas posibilidades ante una vida que de otra forma pudiera ser solo ordinaria y mundana.

La "verdad" de Artigas es incierta, prefiriendo un espacio de reflexión, una nueva visión simulada donde podemos seguir jugando a ser fascinados por la belleza del color y continuar encontrando un nuevo sentido al arte cuando todo lo demás pareciera fallarnos.

GUSTAVO ARTIGAS

GUSTAVO ARTIGAS Born in Mexico City is currently based in Toronto. Artigas' artistic practice spans almost 25 years participating in various biennials such as: Biennial of the Americas (2013); Ural Industrial Biennial of Contemporary Art, Russia (2011), Architecture Triennial in Lisbon (2006); Liverpool Biennial of Contemporary Art (2004); End of the World Biennial, Argentina (2003); Prague Biennale (2002); Venice Biennale (2001); inSITE, San Diego (2000); and Havana Biennial (2000). Artigas' work is part of the Museo Jumex (Mexico City), Museo de Arte Carrillo Gil (Mexico City), the Museum of Contemporary Art in Mexico City, The Addison Collection in Denver, the Boulder Museum of Contemporary Art in Colorado and the Museum of Contemporary Art in Chicago. Other relevant exhibitions include: Cromascopes: Transmission Events, TAB Gallery, Guadalajara (2016); RIO, Museo Universitario del Chopo, Mexico City (2015); Gustavo Artigas / Vote for demolition, LAXART, Los Angeles (2009); Gustavo Artigas / Painting and Landscape, Galeria Hilario Galguera, Mexico City (2009); Tragicomedy, Caja Sol, Seville (2009); 10th Le Mois de la Photo à Montréal (2007); Social Sculpture: A New Generation of Art from Mexico, Museum of Contemporary Art, Chicago (2007); and Faites vos jeux! Art and Game since Dada, Kunstmuseum Liechtenstein (2005), among others. Gustavo Artigas is a member of the National System of Art Creators, FONCA-CONACULTA.

TAMARA TOLEDO

Director/Curator

TAMARA TOLEDO is a Toronto-based curator, artist and writer, graduate of OCAD University and holds an MFA from York University. Toledo is co-founder of the Allende Arts Festival and of Latin American Canadian Art Projects - LACAP. For over a decade Toledo has curated numerous group and solo exhibitions as well as the Latin American Speakers Series for which she has invited internationally renowned contemporary artists, curators and writers to Toronto such as Gerardo Mosquera, Luis Camnitzer, and Tania Bruguera, among many others to articulate and discuss issues of identity and intercultural dynamics in contemporary Latin American art. Toledo has presented her work at various conferences such as: Performing Feminist Motherhood (New York); Memory and Migration (UBC, Vancouver); Critical Dialogues: Cross Cultural Perspectives on Curating and Artistic Practice (Toronto); and Taking Stock: Latin American Art in the Canadian Context, Conference of the Universities Art Association of Canada (Montreal) as well as written articles on Latin American art for ARM Journal, C Magazine, Fuse and Canadian Art. Toledo is presently the Curator of Sur Gallery.

Sur Gallery is Toronto's first gallery space dedicated to the implementation of art projects, which showcase and promote contemporary Latin American art practices. Initiatives are aimed to critically engage, providing opportunities of national and international relevance in order to develop global networks of exchange. Sur Gallery is a project of LACAP-Latin American Canadian Art Projects.

**Sur Gallery, 100-39 Queens Quay East,
Toronto (East of Yonge Street)**

Gallery Hours:
Tues & Wed 10AM-2:30PM
Thurs & Fri noon-6PM
Sat 11AM-5PM

For further information and
press inquiries contact us at:
416-654-7787
info@surgallery.ca

www.surgallery.ca

ANIMATION & VISUAL ARTS

ART
LINKS
INC.CA

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

LACAP acknowledges the financial support of the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, The City of Toronto through section 37 and the Toronto Arts Council. LACAP also acknowledges its sponsors and collaborators Art Links Inc., AVA Animation & Visual Arts, and Toronto Image Works as well as Muna Cann for the translation of the curatorial text of the exhibition.