

DESERT FLOOD LagoAlgo, febrero 2023

Claudia Comte (Suiza, 1983), Gabriel Rico (México, 1980), SUPERFLEX (Dinamarca, fundado en 1993)

Más allá del equilibrio

LagoAlgo es un espacio producto de un periodo de cuestionamiento radical de nuestros modos de vida y sus consecuencias. Enfocado en las problemáticas socioecológicas de la actualidad, busca que el arte sea considerado una guía hacia nuevos modelos de armonía con la naturaleza. En su tercer capítulo, LagoAlgo presenta *Desert Flood*. La exhibición nos confronta con la realidad de un mundo que se ha tornado paradójico. Alrededor de distintas problemáticas ecológicas contemporáneas –particularmente la escasez de agua–, la exposición *Desert Flood* reúne el trabajo de Claudia Comte (Suiza, 1983), Gabriel Rico (México, 1980) y SUPERFLEX (Dinamarca, fundado en 1993), no como la enésima “llamada de atención” sino como una perspectiva de pensamiento ecológico en acción.

Desde una sola célula hasta la conformación del planeta entero, cada ecosistema está regido por un principio de equilibrio dinámico, una constante regulación homeostática de las condiciones físicas y químicas que ordenan lo viviente y su entorno. Por lo tanto, el desarrollo sustentable es una aberración semántica. Cualquier especie, la nuestra incluida, funciona bajo un principio de estabilidad, no de crecimiento. En una época en la que esos contrasentidos se encuentran por doquier, la instrumentalización de la naturaleza, la cual se supone que debe responder a las “necesidades de las actuales generaciones sin comprometer a las futuras”, forma parte de una dinámica de mercantilización cuyos límites ahora tenemos muy claros.

Al combinar referencias modernas y pop en sus instalaciones ambientales, Claudia Comte crea conciencia sobre la desertificación a través de sus conocidas esculturas en forma de cactus mientras una risa aterradora invade la sala. En efecto, traza una correlación inesperada entre la expansión urbana y la de las regiones desérticas a partir de la primera Revolución Industrial (en sólo un siglo hemos presenciado la expansión de más del 10% de la superficie del desierto del Sahara). Al hacer énfasis en el aumento de los niveles de agua (más del 14% de la población mundial, es decir, mil millones de personas, serán afectadas por este para 2050), el colectivo SUPERFLEX completa la paradoja iniciada por Claudia Comte. Al hacer frente a estos errores como productos del rompimiento moderno entre la naturaleza y la cultura, así como a la visión económicamente construida de la Tierra, Gabriel Rico cuestiona nuestra manera de ocupar el planeta y nos invita a explorar las posibles formas de vivir y conectar con él.

Mientras la comunidad científica se muestra unánime respecto al calentamiento global, las notables evidencias y los efectos devastadores ya son ampliamente visibles. El “cambio global” no parece haber empezado realmente. Así, durante más de medio siglo, un debate infértil ha agitado las políticas sobre un eje con dos posibles direcciones: progreso o regresión. En este mundo polarizado en que ningún hecho o efecto parece provocar una reacción, la esperanza de una métrica común reside, quizás, en el mundo de la

representación. La noción de cambio global, formalizada en el desarrollo de la Hipótesis Gaia, de James Lovelock y Lynn Margulies, es una base conceptual, una imagen que nos invita a considerar a la Tierra como un sistema completo y complejo con múltiples interacciones entre sus partes. Desiertos inundados y mares secos: en una época de radicalización de los elementos, la naturaleza se convierte en un territorio, no para poseer sino para ser habitado.

Claudia Comte (Suiza, 1983)

Conocida por sus ambientes que combinan pintura y escultura y que reúnen lo que podría pensarse, a primera vista, como estéticas paradójicas, la artista suiza Claudia Comte presenta una instalación que confronta a la Humanidad con el futuro de los ecosistemas terrestres. En su obra, la artista juega con una economía formal y compleja, para revelar mejor las fricciones de las referencias a las que recurre. Por un lado, juega con formas vernáculas, simplificadas y reconocibles, derivadas tanto de los dibujos animados como de la artesanía. Por otro, recurre a formas más eruditas del arte minimalista u óptico, desviando los tópicos de la modernidad. A través de este encuentro de una aparente ligereza, mantiene un discurso comprometido sobre la naturaleza y la urgencia de su preservación.

An Impending Disaster (collaborations), 2023

"Es importante, es cierto, está ocurriendo y es un desastre inminente", David Attenborough

"Colaborar significa trabajar por encima de las diferencias, lo que conduce a la contaminación. Sin colaboración, todos morimos". Anna Lowenhaupt Tsing

El título de la instalación ***An Impending Disaster (collaborations)*** hace referencia a citas tanto del biólogo y activista David Attenborough como de la antropóloga Anna Lowenhaupt Tsing. Refiriéndose sin rodeos al enunciado del estado actual del mundo, el título subraya la importancia de colaborar por encima de las diferencias para crecer en entornos perturbados.

Con ***Lines Morphing into Waves (black on white), 2023***, Claudia Comte acuerpa y visibiliza la circularidad de la sala de exhibición, que no tiene principio ni final. Geométricos y abstractos, estos murales contrastan con la naturaleza orgánica de sus esculturas, creando un ambiente vibrante que perpetúa la tensión iniciada por sus juegos referenciales. En el espacio clínico de la exhibición, ahora transformado en un árido desierto, experimenta con la distancia y la reconciliación entre los productos de un mundo sin lógica climática ni biológica. Subacuático o endémico del norte, hecho en madera o en mármol, el ***marble cactus, 2023*** sirve como símbolo definitivo de resistencia y resiliencia, de fortaleza y

supervivencia en condiciones inhóspitas. Camuflado tras la Norteamérica caricaturizada, juguetona y optimista, la de la fiebre del oro del sueño americano, el cactus se inscribe en el vocabulario de Comte como un emblema de denuncia de la desertificación generalizada.

Inspirados en el maniqueísmo del bien y del mal de los cómics y de la omnipotencia del capital, los cactus responden a los **hahaha paintings, 2022**. Engañosamente ligeras, o desligadas del mundo, las pinturas de imágenes evanescentes de las desastrosas consecuencias del Antropoceno cobran todo su peso y poder a través de los contrastes. Sin importar si es la estridente carcajada maquiavélica de los políticos o de los líderes de las fábricas contaminantes, incluso la risa nerviosa o cínica de la gente que intenta redimir sus errores, la hilaridad se convierte en una forma silente y ruidosa. Ante las imágenes de desastre ecológico y la pérdida del poder, la risa, aunque seria al principio, nos ofrece la posibilidad de otros tipos de conciencia: práctica, íntima, compartida o comunicativa.

Gabriel Rico (México, 1980)

Gabriel Rico, quien se autoproclama como “ontologista con una metodología heurística”, es también coleccionista del mundo contemporáneo. Sus instrumentos son los objetos de un gabinete de curiosidades contemporáneo, y su laboratorio es la galería de arte. Con paciencia metódica, colecciona objetos heterogéneos que saca a la luz, encuentra o elabora. Sus instalaciones combinan naturaleza y cultura de manera irónica y poética, insistiendo en una reflexión necesaria de asimetría, así como de nuestras debilidades culturales y políticas. En **Desert Flood**, Gabriel Rico presenta una instalación en la que una multitud de formas y luces neón se encuentran con las figuras antropomórficas y compuestas del mundo contemporáneo.

Warm Winter, 2023

Warm Winter es la instalación con la que Gabriel Rico participa en la exposición *Desert Flood* en LagoAlgo. Su base conceptual es la “ecosofía” del filósofo y activista francés Félix Guattari, la cual promueve la búsqueda de sabiduría para habitar el planeta en medio de la crisis ecosistémica global que enfrenta la humanidad.

Tomando su título del concepto del matemático Raffaele Bombelli, las múltiples luces neón de **Cantidades Salvajes (mobile 2), 2023**, son una oda a la complejidad de las interacciones entre personas y naturaleza. La instalación se compone de símbolos, algunos relacionados con los petroglifos o las pinturas rupestres, con las líneas de Nazca y la religión, otros con la representación del género o de una idea, con la estética o el alfabeto y algunos más con los 5 sólidos de Platón, los 5 sentidos del cuerpo, las 5 primeras vocales realizadas y los 10

primeros números naturales. Mediante el uso del neón y el latón conductivo, nos invita a reinvertir en el conocimiento como una fuente de iluminación, no de discordia. Al jugar con símbolos de una compleja cosmología, entendidos a través de las matemáticas, el lenguaje, los sentidos, la física, la química o la geometría, nos invita a jugar con la razón y la intuición para entender nuestro lugar en la realidad.

Con ***Fish begin to stink by the head, 2021***, Gabriel Rico despliega su reflexión iniciada en *Cantidades Salvajes* para cuestionar cómo el entorno influye no sólo en la salud, sino también en la psicología humana y en nuestra búsqueda permanente de la felicidad. Al ensamblar varios objetos elegidos por su poder simbólico en aglomeraciones antropomórficas, los humanoides del artista, tanto tótems como cyborgs, producen una extraña sensación de empatía hacia lo no viviente.

SUPERFLEX (Dinamarca, fundado en 1993)

Fundado por Jakob Fenger, Rasmus Nielsen y Bjørnstjerne Christiansen, SUPERFLEX es un colectivo interdisciplinario danés que combina el arte, la ciencia y el activismo. Su trabajo, que comienza desde el cuestionamiento de los sistemas biológicos y culturales, así como de las prácticas de exhibición, usualmente se inspira en los modos de vida y las tecnologías, produciendo ambientes siempre cambiantes e inmersivos en los que las personas, animales y componentes sin vida evolucionan y crecen. Creen firmemente en la energía de las dinámicas de colaboración y participación, así como en el proceso democrático de decisión y creación. Asimismo, pugnan por el surgimiento de inteligencias colectivas y pretenden desarrollar experiencias ecológicas y económicamente sustentables.

We Are All In The Same Boat, 2018

Como un irónico contrapunto al tema del video y su letrero amarillo neón, ***We Are All In The Same Boat, 2018***, nos recuerda las señales luminosas de las megacorporaciones, marcas territoriales de acero y luz en las puntas de los rascacielos. La instalación, compuesta por luces LED que aluden a las vallas publicitarias del capitalismo globalizado, está curiosamente anclada por costales naranjas de PVC que evocan los sitios de construcción donde se erigen los pilares que sostienen a las torres, como un recordatorio de su construida, efímera y frágil naturaleza. Al evocar a la tierra como un todo común –el único que tenemos–, la conocida máxima que retoma el colectivo es, en primer lugar, una alusión de nuestra condición humana compartida.

*Agradecemos el apoyo a la Colección Marcela y José Noé Suro.

DESERT FLOOD LagoAlgo, February 2023

Claudia Comte (Switzerland, 1983), Gabriel Rico (Mexico, 1980), SUPERFLEX (Denmark, founded in 1993)

Beyond the balance

LagoAlgo is a space resulting from a period of radical questioning of our ways of life and their consequences. Focused on current socio-ecological issues, it aims at considering art as a guide toward new models in harmony with nature. For its third chapter, LagoAlgo presents *Desert Flood*. The exhibition confronts us with the reality of a world that has become paradoxical. Around contemporary ecological issues –particularly water scarcity– the exhibition *Desert Flood* brings together the artists Claudia Comte (Switzerland, 1983), Gabriel Rico (Mexico, 1980) and SUPERFLEX (Denmark, founded in 1993), not as an umpteenth "wake up call," but in the perspective of an ecological thought in action.

From the cell to the planet, every ecosystem is governed by a principle of dynamic equilibrium, a constant homeostatic regulation of physical and chemical conditions, which arrange the living and its environment. Therefore, sustainable development is a semantic aberration. Any species, including our own, functions on a principle of stability, not growth. At a time when such oxymorons are everywhere, the instrumentalization of nature, which is supposed to respond to the "needs of current generations without compromising those of future generations", is part of a dynamic of commodification whose limits are now very clear.

Combining modernist and pop references into environmental installations, Claudia Comte raises awareness about desertification through her signature cactus sculptures whilst a dreadful laugh invades the exhibition space. Indeed, from the expansion of cities since the first Industrial Revolution to that of desert regions (in just a century we have witnessed more than 10% expansion of the surface of the Sahara), the artist draws unexpected correlation. Underlining the rise in water levels (up to 14% of the world's population, or 1 billion people, will be affected by 2050), collective SUPERFLEX completes the paradox initiated by Claudia Comte. Facing these mistakes as the products of the modernist split between nature and culture and an economically-constructed vision of the Earth, Gabriel Rico calls out our way of occupying the planet and invites us to understand and connect to it; to live with it.

While the scientific community is unanimous about global warming, the figures are clear and the devastating effects already widely visible. No "global change" seems to have really been initiated. For more than half a century, an infertile debate has thus agitated politics on an axis with two possible directions: progress or regression. In this polarized world in which neither facts nor effects seem to trigger a reaction, the hope of a common metric lies, perhaps, in the world of representation. Formalized in the development of the Gaia Hypothesis by James Lovelock and Lynn Margulies, the notion of global change is a conceptual base, an image, which invites us to consider the Earth as a whole, a complex system with multiple interacting parts. Flooded deserts and dried-up seas: at a time of radicalization of the elements, nature becomes territory, not to be owned but to be inhabited.

Claudia Comte (Switzerland, 1983)

Known for her environments combining painting and sculpture that bring together what could be thought of, at first glance, as paradoxical aesthetics, the Swiss artist Claudia Comte presents an installation confronting Mankind with the future of terrestrial ecosystems. In her work, the artist plays with a formal and complex economy, to better reveal the frictions of the references she calls upon. On the one hand, she plays with vernacular forms, simplified and recognizable, derived from cartoons as well as from handcrafts. On the other, she turns to more erudite forms of minimal or optical art, diverting the clichés of modernity. Through this meeting of an apparent lightness, she holds a committed discourse on nature and the urgency of its preservation.

An Impending Disaster (collaborations), 2023

"It is important, it is true, it is happening, and it is an impending disaster", David Attenborough

"Collaboration means working across difference, which leads to contamination. Without collaborations, we all die." Anna Lowenhaupt Tsing

The installation's title ***An Impending Disaster (collaborations)*** refers to quotes both by the biologist and activist David Attenborough and anthropologist Anna Lowenhaupt Tsing. Bluntly referring to the utterance of the world's current state, the title highlights the importance of working together across differences in order to grow in disturbed environments.

With her wall paintings, Claudia Comte takes body and glance through the circularity of the room, without beginning nor end. Geometric and abstract, these walls contrast with the organic nature of the sculptures in the room, creating a vibratory environment that perpetuates the tension initiated by her referential games. In the clinical space of the exhibition transformed here into an arid desert, the artist experiments with distance and reconciliation between the products of a world without climatic and biological logic. Underwater or Northern, in wood or marble, the cactus serves as an ultimate symbol of resistance and resilience, of strength and survival in inhospitable conditions. Camouflaged behind that of a cartoonish America, joyful and optimistic, of the gold rush and of the American Dream, the cactus is inscribed in Comte's vocabulary as the emblem of a denunciation of general desertification.

Borrowed from the comic books of this same binary culture of good and evil and of the omnipotence of capital, the cactuses answer to the ***hahaha paintings, 2022*** on the walls. Deceivably light, or detached from the world, the paintings of evanescent images of the

disastrous consequences of the Anthropocene take on all their weight and power through contrasts. Whether it is the raucous and Machiavellian laughter of politicians or of the leaders of polluting industries, or the nervous or cynical laughter of people trying to redeem their mistakes, laughter becomes a silent and heavy form. In the face of the ecological disaster images' loss of power, the laughter, while serious at first, offers us the possibility of another type of awareness: practical, intimate, shared or communicative.

Gabriel Rico (Mexico, 1980)

Self-proclaimed "ontologist with a heuristic methodology", Gabriel Rico is a collector of the contemporary world. The instruments used by the artist are the objects of a contemporary cabinet of curiosities, and the art gallery is turned into a laboratory. With methodical patience, Rico collects heterogeneous objects that are unearthed, found or made. The installations ironically and poetically combine nature and culture, insisting on a necessary reflection on their asymmetry, as well as on our own cultural and political weaknesses. For ***Desert Flood***, Gabriel Rico presents an installation in which a myriad of neon lights and forms meet the anthropomorphic and composite figures of the contemporary world.

Warm Winter, 2023

Warm Winter is the installation with which Gabriel Rico participates in the exhibition ***Desert Flood*** at LagoAlgo. Its conceptual basis is the "ecosophy" of French philosopher and activist Felix Guatfari, which promotes the search for wisdom to inhabit the planet in the midst of the global, ecosystemic crisis facing humanity.

Borrowing its title from the concept of the mathematician Raffaele Bombelli, the multiple neon lights of ***Cantidades Salvajes (mobile 2), 2021*** are an ode to the complexity of interactions between Man and nature. The installation is made up of symbols, some related to petroglyphs or cave paintings, with the Nazca lines and religion, others with the representation of sex or an idea, with aesthetics or the alphabet and some more with the 5 solids of Plato, the 5 senses of the body, the 5 first vowels made and the 10 first natural numbers. Through the use of neon and conductive brass, the artist invites us to reinvest knowledge as a source of light, not discord. By playing with symbols of a complex cosmology understood through mathematics, language, senses, physics, chemistry or geometry, Gabriel Rico invites us to play with reason and intuition to understand our place in reality.

With ***Fish begin to stink by the head, 2021***, the artist unfolds the reflection initiated by ***Cantidades Salvajes*** to question how the surroundings influence not only health but also human psychology and our eternal quest for happiness. By assembling various objects

chosen for their symbolic power into anthropomorphic agglomerates, the artist's humanoids, both totems and cyborgs, generate a strange feeling of empathy towards the non-living.

SUPERFLEX (Denmark, Founded in 1993)

Originally founded by Jakob Fenger, Rasmus Nielsen and Bjørnstjerne Christiansen, SUPERFLEX is an interdisciplinary Danish collective blending art, science, and activism. Often starting from an interrogation of cultural and biological systems and exhibition practices, the works are usually inspired by life forms and technologies, producing ever-changing immersive environments in which humans, animals, and lifeless components evolve and grow. Firmly believing in the energy of collaborative and participative dynamics and democratic decision-making process, SUPERFLEX advocates for the emergence of collective intelligences and intends to develop ecologically and economically sustainable experiences.

We Are All In The Same Boat, 2018

As an ironic counterpoint to the subject of the video and its yellow neon sign, ***We Are All In The Same Boat, 2018***, reminds us of the luminous signs of mega-corporations, territorial markings of light, and steel on top of skyscrapers. The installation, composed of LED letters reminiscent of the billboards of globalized capitalism, is curiously weighted down by orange PVC sandbags that evoke the construction sites where the towers that support them were erected, as a reminder of their constructed, ephemeral and fragile nature. Evoking the Earth as a shared whole –the only one we have–, the well-known maxim taken up by the collective is, first of all, an evocation of our shared human condition.

*We thank Colección Marcela y José Noé Suro.