

Gabriel Rico, *With sweetness amongst the brains*, 2021. Hand-painted ceramic, 230 x 230 x 90 cm | 90^{9/16} x 90^{9/16} x 35^{7/16} inch. Courtesy of the artist and Perrotin.

GABRIEL RICO *THE PROPAGATION OF TEURÁRI*

May 12 — June 24, 2023
Tuesday - Saturday 12pm - 6pm

The most recent body of work by Gabriel Rico, an artist from Guadalajara, Mexico, coalesces non-western knowledge of first nation, or indigenous, people with the intention to build a stronger connection with nature. Realized through his own methods of found object collection and organization, fabrication of new objects, and his extensive collaboration with the local Wixárika tribe, Rico has built an alternative perception of how physics, geometry, logic, and spirituality balance our existence with our potential.

The Propagation of Teurári is dedicated to the native group with whom Rico has worked over the last decade. He has collaborated with them by utilizing their traditional artisanal techniques of *nierika*, or yarn paintings that can be seen in *The second cause is meant to be an explanation of the first (Páramo, The oak tree)*, as well as through the use of *chaquiras*, or glass beads. The techniques lend themselves to a process of folkloric imagination, allowing the Wixárika artisans to construct new universal compositions that employ deer and other natural elements as sacred. The name *Teurári* refers to a deer manifested in the identity of God. Their nature-based religion inspires Rico and countless others to rethink our relationship with the Earth from a conservation and evolutionary perspective. This perspective reflects the belief systems of the artisans and what Rico sees as the path toward humanity's salvation.

展覧会会期：2023年5月12日 - 6月24日
火曜 - 土曜 | 正午 - 18時

メキシコ・グアダハラ出身のアーティスト、ガブリエル・リコによる最新の作品群は、ファースト・ネーション(北米先住民族)や先住民がもつ非西洋的な知識を融合することで、自然とのより強固な繋がりの構築を図っています。リコはファウンド・オブジェの収集および構成、新しいオブジェの創作、メキシコのウイシャリカ(ウイチョル族)との広範なコラボレーションという独自手法を用いて、物理学・幾何学・論理学・精神性がいかにして私たちの存在と可能性とのバランスをとるのか、そのオルタナティブな認識を構築しているのです。

本展「The Propagation of Teurári」(テウラリの伝播)は、リコが過去10年にわたりコラボレーションを行ってきた先住民のグループに捧げるものです。《The second cause is meant to be an explanation of the first (Páramo, The oak tree)》に見られるように、作品には先住民の伝統的な職人技であるニエリカ(毛糸絵)の技法や、チャキラ(ガラスビーズ)が活用されています。こうした技法を用いることで民俗学的な創造プロセスを促進するとともに、鹿や自然要素を神聖なものとして扱う普遍的で新しい構図をウイシャリカの職人たちの手で作り出すことを可能にしています。テウラリとは、鹿の姿をした神の化身を意味します。先住民の自然に基づく信仰は、保護的・進化的な観点から、リコをはじめとする多くの人々に私たち人間と地球との関係を再考するきっかけを与えているでしょう。この視点は職人たちの信念体系や、リコが思い描く人類救済への道をも反映しています。

さらに深く掘り下げると、先住民の信仰を通した自然の認識には、自然の動きや幾何学的な形がもつ繊細さのみに備わっているリズム・バランス・調和が

Gabriel Rico, *The second cause is meant to be an explanation of the first (Páramo, The oak tree)*, 2022. Canvas with embroidered hand-painted yard (Traditional huichol technique), 100 x 150 x 5 cm | 39 3/8 x 59 1/16 x 1 15/16 inch. Courtesy of the artist and Perrotin.

Upon further inspection, the perception of nature through native beliefs involves rhythm, balance, and harmony that can only be found in the subtlety of natural movements and geometric forms. In *VII from the series -The taste of superlative and the admirable holiness-*, the breeze caused by the passing of a human causes the suspended gold leaf to flutter for just a moment; a tactile connection of invisible atoms between the human and the artwork. It is juxtaposed with light, a symbol of the ethereal and metaphor for the light at the end of the tunnel, a heaven-like space in limbo. The symmetry of the work is comforting, much like the Yin and Yang of *No podemos ver el interior del sol directamente (pentágono y máscara)*, a product of precise calculation that furthers the sense of balance and form found in nature.

The connection between the object (the sun), the function (the sun supports life on Earth), the logic (mathematics of geometry and physical function), and the interpretation (the symbolism and artistic representation), constructs a symbiosis between that which we see and that which we represent. Rico aligns with the understanding of nature's function as well as humanity's common misperception of how it is consumed. By altering the shape and traditional expectation of natural geometry he calls forth the absurdity of our rejection of nature and the use of art itself as an absurd form of representation. This is exemplified in the work *If the Sun had been reduced in size because of the space between I and Us, much more would it have lost its color (glass square)*, which converts the sun into a rectangular form and emphasizes the astrophysical components of the photosphere (yellow) and solar spicules (orange).

Parallel to this process is Rico's conversion of the intangible into tangible. In his *Metawoman* series, clouds embody the ever-evolving, omnipresent feminine identity through the physicality of an ethereal form: vapor. The ubiquity of nebulous forms consistently ties our existence to a more spiritual connection with nature's elements and the direct effect that humanity has on them: the clouds as a gate to the heavens.

Similar to his approach to the intangible, Rico displays the evolution of tangibility as tied to a throughline of human-nature connection, bridging the manipulated matter of our present towards a speculative future of human potential. A single branch acts as inspiration for the manipulation

Gabriel Rico, *No podemos ver el interior del Sol directamente (Pentágono y máscara)*, 2022. Brass, mask, neon, 155 x 155 x 10.5 cm | 61 1/16 x 61 1/16 x 4 1/8 inch. Courtesy of the artist and Perrotin.

関わっています。《VII from the series - The taste of superlative and the admirable holiness》では、鑑賞者の通過によって生じる風が、吊り下げられた金箔をほんの一瞬はためかせ、人間と作品の間にある目に見えない原子の触覚的な繋がりを感じさせます。さらに、天空を象徴し、希望の光の比喩であるライトを並列することで、不安定な状態の天空のような空間を創出しています。同作の対称性は、自然界に見られるバランス感覚や形をさらに深めた緻密な計算に基づく作品《No podemos ver el interior del sol directamente (pentágono y máscara)》の陰と陽のように心地良いものです。

対象物(太陽)・機能(太陽が地球上の生命を支えていること)・論理(幾何学における数学と物理的機能)・解釈(象徴性と芸術的表現)の繋がり、私たちが見るものと表現するもの間に共生関係を構築します。リコは自然界の機能への理解を示しながら、その消費のされ方に関する人類の一般的な誤認識にも協調しています。また、リコは自然幾何学における形状と従来の期待を改変することで、私たちが自然を拒絶する不合理と、不合理な表現様式としての芸術の活用についても喚起しているでしょう。このことは、太陽を長方形に変え、天体物理学上の構成要素である光球(黄色)とスピキュール(オレンジ色)を強調した作品《If the Sun had been reduced in size because of the space between I and Us, much more would it have lost its color (glass square)》に示されています。

こうしたプロセスと並行して、リコは無形のものを有形のものへと変換していきます。シリーズ《Metawoman》では、絶えず進化を遂げながら偏在する女性的アイデンティティを、雲や蒸気という空気の物性を通して具象化しています。いたる所に存在する星雲状の形は、私たちの存在を自然要素やそれらに人間が与える直接的な影響と、より精神的な繋がりを持って絶えず結びつけます。雲は天界へと通じる門なのです。

無形のものへのアプローチと同様に、リコは人間と自然を繋ぐ線上にある有形性の進化を示し、現在の操作された物質を人類が成し遂げうる不確かな未来へと橋渡しています。一本の枝がネオン・真鍮・石を操るインスピレーションとなり、人工と天然の素材による共生を生み出すとともに、自然に対する権威と力にまつわる昨今の状況を正当化するのは、リコは「現代社会が自然との繋がりを取り戻し、私たちの行動から私たち自身を救済するすべを模索しているさまを示しています」と説明します。

人間が自然へと向かう贅沢な行為として、リコは地上から天空へと舞い上がり、宇宙という無定形のアイデンティティへと飛び込んでいきます。地球上での私たちと自然との繋がり、科学的・論理的にも、この宇宙を理解する

of neon, brass, and stone, creating a symbiosis of materials both man-made and natural that justify our current circumstance of authority and power over nature. As Rico describes, "I am showing how contemporary society is searching for how to reconnect with nature and how to save ourselves from our own actions."

In an act of human-to-nature extravagance, the artist soars through the Earthly heavens and into the amorphous identity of space. Scientifically, logically, we prove that our terrestrial connection to nature exhibits only a portion of our understanding of the universe. The potential to connect to the greater 'beyond' unveils our unending desire to solidify our place as the most intelligent species. The creation of the Hubble Space Telescope captures these images of distant lands and stardust formations that are nebulous and intoxicatingly beautiful. They are proof of our power to see.

In Rico's work *To compound the small differences VII*, he presents to master craftsman Heriberto Castro Montoya, or Tikitemai as he is known in Wixárika, images from Hubble and asks him to imagine, or make tangible the ambiguous forms discovered at the distant reaches of our galaxy and beyond. The translation of these images with *chaquiras* transforms the identity of cosmic objects into relatable figures that further connect us to the ethereal sense of nature. The delicate craftsmanship of this artisan reflects the care with which representation of nature is of the utmost importance and highlights the expansive relationship that indigenous knowledge has with Earth and the universe.

The gray space—the space in between—that surrounds the divine creatures and objects of nature found in *The second cause is meant to be an explanation of the first (Páramo, The oak tree)* is not empty. Rather, it is a space for imagining where care, trust, and potential provide an opportunity to align our identities and actions with our unending connection to the natural world both on Earth and in the heavens beyond.

Andrew Ütt
Executive Director, The Institute of Contemporary Art, San Diego

More information about the show >>>

ためのごく一要素に過ぎません。より「遙か彼方」へと繋がる可能性は、私たち人類が最も高度な知能を持つ種として不動の地位を得ることへの飽くなき欲求をあらわにしています。かのハッブル宇宙望遠鏡の誕生により、遙か彼方の地や星雲状の星くずの酔いしれるような美しさを捉えることができるようになりました。それは、私たちが備えた「見る力」を裏付けるものです。

《To compound the small differences VII》では、熟練の職人であるヘリベルト・カストロ・モントヤ（ウィシャリカでは通称Tikitemai）にハッブルの画像を提供し、銀河系やその先で発見されたあまいな形を想像・または具体化することを依頼しています。これらの画像をチャキラによって再解釈することで、宇宙的なもののアイデンティティを親しみやすい姿へと変容させ、この世のものとは思えない自然界の感覚と私たちをより深く結びつけます。職人の繊細な妙技は、自然を表現することへの関心や最重要性を象徴するとともに、先住民の知識が地球や宇宙との発展的な関係を持つことを強調しているでしょう。

《The second cause is meant to be an explanation of the first (Páramo, The oak tree)》に描かれた神々しい生物や自然界の物体を取り囲むグレーの空間は、単なる空白ではありません。むしろ、関心・信頼・可能性により、私たちのアイデンティティや行動と、地上・天上の自然界との果てなき繋がりがや協調の機会を与えてくれる、想像のための空間なのです。

インスティテュート・オブ・コンテンポラリー・アート（サンディエゴ）
エグゼクティブ・ディレクター
Andrew Ütt

展覧会に関する詳細はこちら >>>

Courtesy of the artist and Perrotin.

Born in 1980 in Lagos de Moreno, Mexico
Lives and works in Guadalajara, Mexico

Gabriel Rico's work is characterized by the interrelation of seemingly disparate objects. A self-proclaimed "ontologist with a heuristic methodology," Rico pairs found, collected, and manufactured materials to create sculptures that invite viewers to reflect on the relationship between humans and our natural environment. He frequently uses neon, taxidermy, ceramics, branches, and more personal pieces of his past to create an equation or formulation, achieving a precise geometry despite the organic, roughly hewn character of his materials. His installations ironically and poetically combine natural and unnatural forms, insisting on a necessary contemplation of their asymmetry as well as our own cultural and political flaws.

More information about the artist >>>

1980年メキシコ、ラゴス・デ・モレノ生まれ。
現在はメキシコ、グアダハラを拠点に活動中。

ガブリエル・リコの作品は、一見すると異質な物同士の相互関係によって特徴づけられています。自らを「発見的手法を用いた存在論者」と称するリコは、発見・収集・製造された素材を組み合わせ、人間と自然環境の関係性について思索させる立体作品を制作しています。ネオン、剥製、陶器、枝、個人的な思い出の品々などを頻繁に用いた作品は、方程式や定式を創造し、素材そのものの有機的で粗削りな性質に反した精密な幾何学性を生み出します。リコのインスタレーションは皮肉かつ詩的に、自然・不自然な形状を組み合わせ、その非対称性や、ひいては私たちの文化的・政治的欠陥について不可欠な熟考を促すのです。

アーティストに関する詳細はこちら >>>
