Pablo Vargas Lugo

LABOR

Pablo Vargas Lugo

Ciudad de México, 1968
Vive y trabaja en la ciudad de Lima.

El trabajo de Pablo Vargas Lugo toma elementos de diversas disciplinas como la astronomía, la cartografía o la arqueología. A través de dibujos, esculturas, pinturas e instalaciones, desarrolla juegos visuales y conceptuales que refieren al lenguaje, a las convenciones de ciertos sistemas de medición, a tradiciones milenarias.

Combinando la cualidad super plana del papel con nociones de tridimensionalidad, Vargas Lugo explora el componente de misterio que encierra la escritura, entendiendo como tal el universo de los signos que conforman un lenguaje, ya sea el de una palabra, el de un mapa estelar, el de un paisaje, o el que nos remite a nociones antiguas de lo sagrado. A través del uso del humor, sus imágenes transforman estas convenciones en elementos mundanos, cercanos a nosotros, al mismo tiempo comunes y sorprendentes.

Pablo Vargas Lugo

Mexico City, 1968
Lives and works in Lima, Peru.

The work of Pablo Vargas Lugo takes elements from various disciplines, such as astronomy, cartography or archaeology. Making drawings, sculptures, paintings and installations, he develops visual and conceptual games that refer to language, to measurement conventions, to millenary traditions.

Combining the super-flat quality of the paper with tri-dimensional notions, Vargas Lugo explores the mystery element that lies in writing, the inscription of a word, of a stellar map, of a landscape, or of that which takes us to ancient ideas of sacred. Through the use of humor, his images transform these cultural conventions into mundane elements, closer to us, at the same time common and extraordinary.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Finale (Japón)
1995
Vinil inflable | Inflatable vynil
600 x 300 x 40 cm (236.22 x 118.11 x 15.75 inches)

(Inv# PVL Carpeta 2)

Exhibited:
New York 1998.

Pablo Vargas Lugo
Finale (Japón)
1995

Nuestro encuentro más surrealista ocurrió en Nueva York en 1998, cuando pasamos varios días instalando un mapa inflable de Japón, de 12 pies de alto, en el balcón de un museo en Fifth Avenue. Se veía como una de las esculturas blandas de Claes Oldenburg, con la excepción de que ésta estaba conectada a una bomba de aire para mantenerla firme y bien inflada. De hecho, la pieza era más que un mapa: Vargas Lugo rotó la forma de la isla principal de Japón para crear algo que se ve como un monstruo blanco con un ojo rojo. "¿Un monstruo?" Le pregunté. "Sí. Pensaba en Godzilla", me contestó. Yo: "¿Y el ojo rojo?" "Es un monstruo japonés, así que es apropiado que tenga al Sol Naciente como su único ojo" Y así, el cíclope orientalista tomó a Manhattan por sorpresa.

Rubén Gallo, BOMB Magazine.

Our most surreal encounter took place in New York in 1998, when we spent several days installing a 12-foot inflatable map of Japan on the balcony of a museum on Fifth Avenue.It looked like one of Claes Oldenburg's soft sculptures, except that it was attached to an air pump to keep it taut and well inflated. Actually the piece was more than a map: Vargas Lugo had rotated the shape of Japan's main island to create something that looked like a white monster with a red eye. "A monster?" I asked him. "Yes, I was thinking of Godzilla," he answered. Me: "And the red eye?" "It's a Japanese monster, so it's only appropriate that it should have the rising sun as its only eye." And thus the orientalist Cyclops took Manhattan by surprise.

Rubén Gallo, BOMB magazine

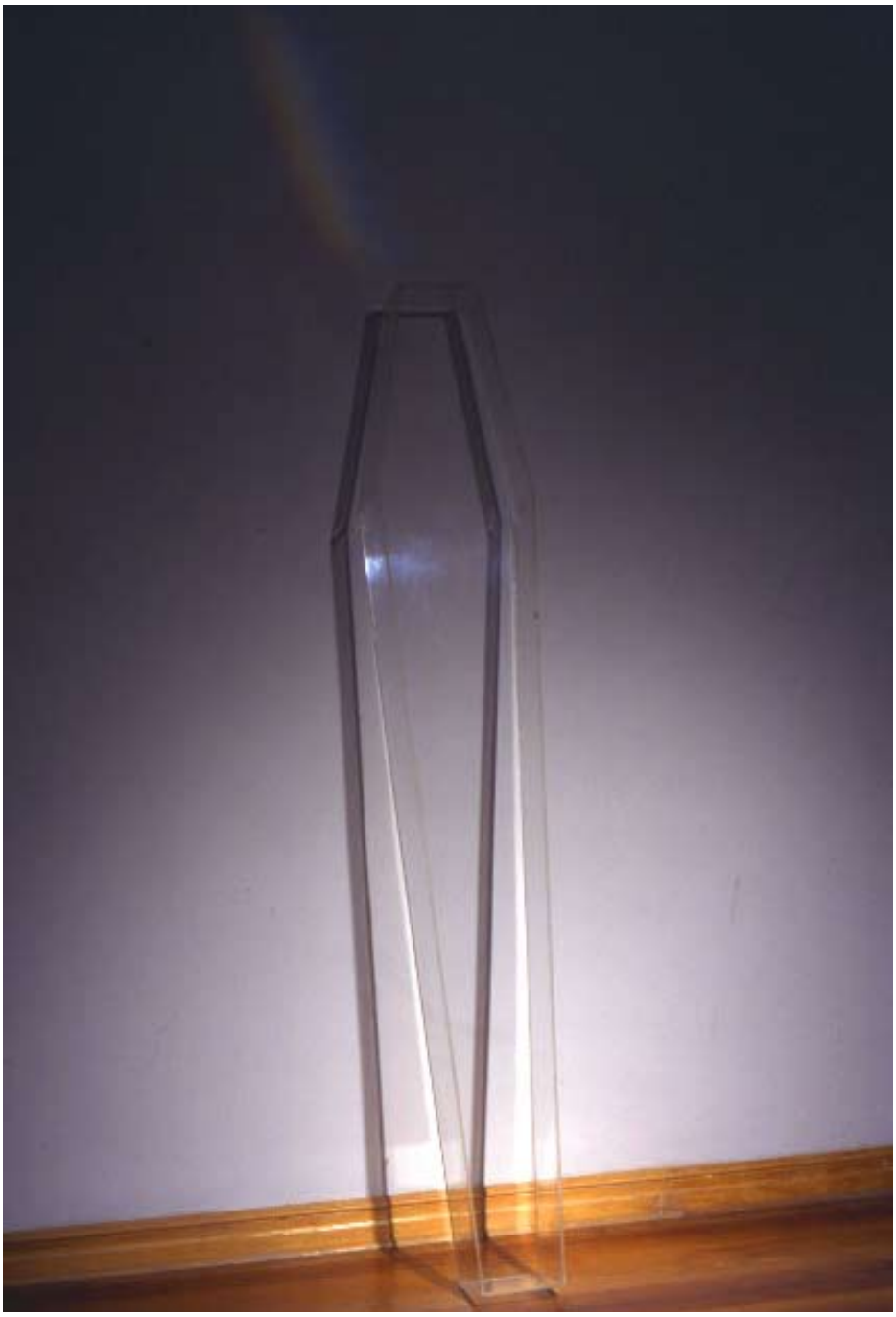
Pablo Vargas Lugo (1968)
Tenis modello
1995
Instalación | Installation
700 x 400 x 200 cm (275.59 x 157.48 x 78.74 inches)

(Inv# PVL Carpeta 26)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Aurora (Paisaje Albino) | Aurora (Albino landscape)
1996
Poliuretano, yeso, vidrio y tela | Polyurethane, cast, glass and fabric
65 x 200 x 300 cm (25.59 x 78.74 x 118.11 inches)

(Inv# PVL Carpeta 24)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Cristal con suerte| Lucky Crystal
1996
Acrílico, prisma y arcoiris | Acrylic, prism and rainbow
180 x 30 x 15 cm (70.87 x 11.81 x 5.91 inches)
(Inv# PVL Carpeta 23)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Naked Boeing Mandala
1998
Acrílico y pigmentos | Acrylic and pigments
Medidas variables (Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 3)

Pablo Vargas Lugo
Naked Boeing Mandala
1998

Las imágenes, collages, objetos e instalaciones de Pablo Vargas Lugo responden a una lógica de análisis que él ha llamado "cadena de similitudes" en las que subsisten vestigios de representaciones identificables para, inmediatamente, desaparecer tras la pérdida de su apariencia. [...]Al mismo tiempo, enigma sugiere una simple trampa: en el accidente aéreo de Lufthansa en Naked Boeing Mandala (1998), el artista introduce un elemento de humor que conlleva a un simple incidente objetual y no al trágico accidente: el desprendimiento de pigmentos del logotipo que identifica a la compañía aérea.

De Las implicaciones de la imagen.

Pablo Vargas Lugo's collages, object and installations follow an analytical logic he has termed "sequences of similarities" where identifiable vestiges remain for an instant, only to vanish after shedding their outer appearance. Vargas Lugo's production is enigmatic, evidencing the work process while apparently concealing its meaning. [...] At the same time, the enigma suggests a simple trick: in his reference to a Lufthansa plane crash in Naked Boeing Mandala (1998), the artist introduces an element of humor that implies a simple visual incident rather than a tragic accident - an object bearing the German airliner's name and logo, shedding its pigments.

From Las implicaciones de la imagen.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Cristo Rorscharch
1998
Acrílico y luz fluorescente | Acrylic and fluorescent
180 x 180 x 20 cm (70.87 x 70.87 x 7.87 inches)

(Inv# PVL Carpeta 4)

Pablo Vargas Lugo
Cristo Rorscharch
1998

Pablo Vargas Lugo trabaja también con la relación conflictiva entre la tradición abstracta y la evocación figurativa de los iconos que explican el mundo para quienes abrevan únicamente en los mass-media. Su cruz cristiana luminosa, obscenamente simple, está maculada con una mancha roja propia del test de Rorscharch, evocando tanto la fuerza como la ambigüedad del sostén religioso, que ha sido tan importante entre las clases desfavorecidas.

Álex Mitrani.

Pablo Vargas Lugo works with the conflictive relationship between the abstract tradition and the figurative evocation of the icons that explain the world for those only learning from the mass-media. His luminous christian cross, so simple, is tarnished with a red blot reminiding Rorscharch tests, calling at the same time the force and the ambiguity of religious support, so important among underprivileged classes.

Álex Mitrani

Pablo Vargas Lugo (1968)
Golgotha (cartografía)
2000
Collage de papel calado | Pierced paper collage
64.7 x 50.7 cm (64.7 x 50.7 cm (25.47 x 19.96 inches)

(Inv# PVL Carpeta 5)

Exhibited:
Some New Minds, PS1, New York.

Pablo Vargas Lugo
Golgotha (cartografía)
2000

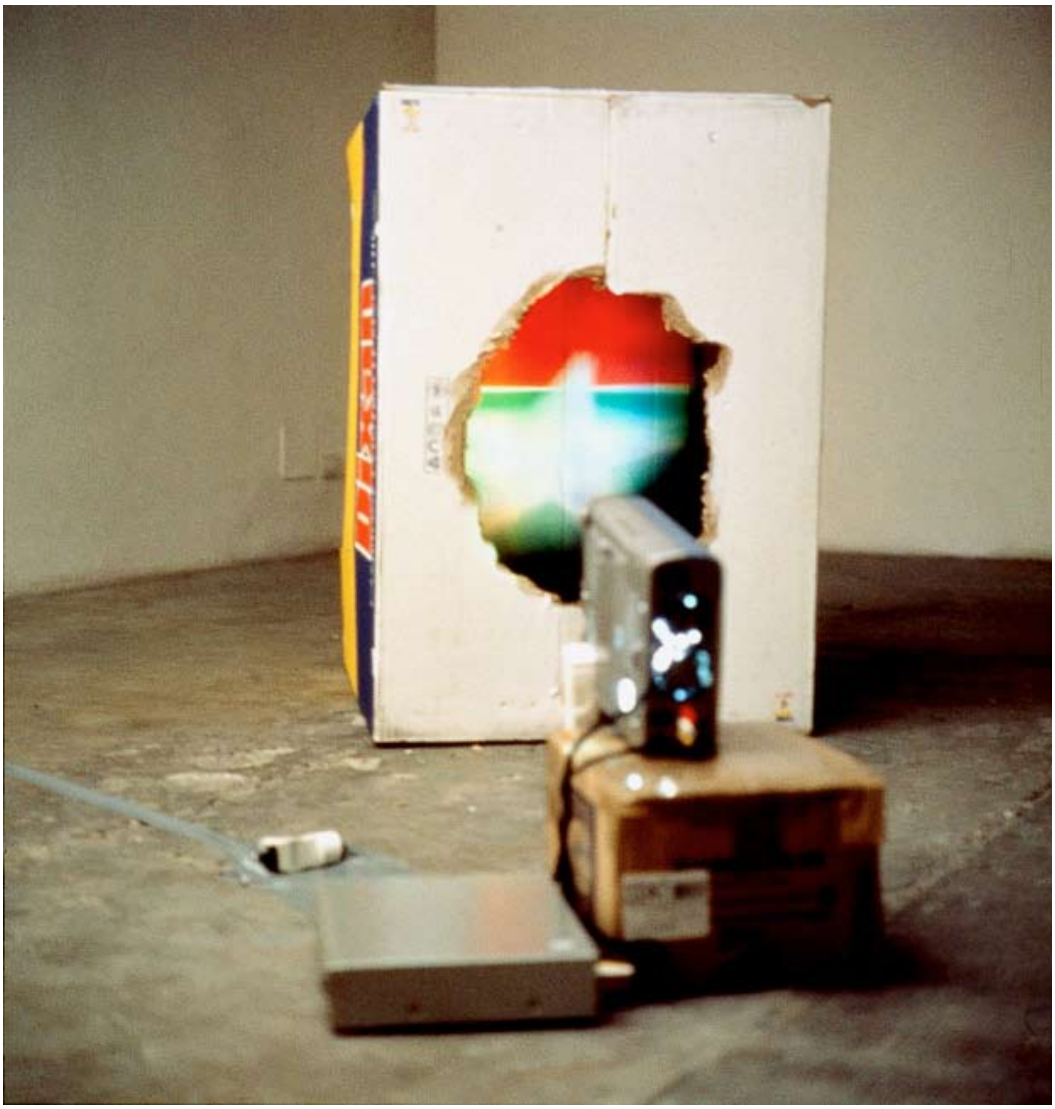
Golgotha es el nombre de la famosa colina en la que Cristo fue crucificado junto a dos ladrones hace dos mil años. Desde entonces, la imagen de un hombre crucificado ha englobado la noción del tránsito de la victimización al sufrimiento, al perdón, a la muerte y a la resurreción final, a través de representaciones que enfatizan laceraciones sanguinolentas, miradas agónicas y la carga del peso corporal. Estos dibujos intentan tocar la imagen de este evento fundacional: no son una mirada frontal sino de reojo de la iconografía de la muerte y la gloria, transformada en una sobreposición casi accidental de estrellas, cruces y cuerpos celestiales que actúan su parte en una variedad de posiciones.

"Golgotha" is the name of the famous barren hill on which Christ was crucified alongside two thieves two thousand years ago. Ever since then, the image of a crucified man has embodied the transit from victimization to suffering to forgiveness to death and final resurrection, its depiction usually stressing bloody lacerations, and agonized gaze and the burden of the body's weight. These drawings attempt to touch on the image of such a foundational event; they are not a frontal, but a sideways glance into the iconography of death and glory, transformed into an almost accidental layering of starts, crosses and celestial bodies acting out parts in a variety of positions.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Jolie Rouge
2001
Animación, monitor y pedestal | Animation, monitor and plinth
290 x 90 x 60 cm (114.17 x 35.43 x 23.62 inches)

(Inv# PVL Carpeta 27)

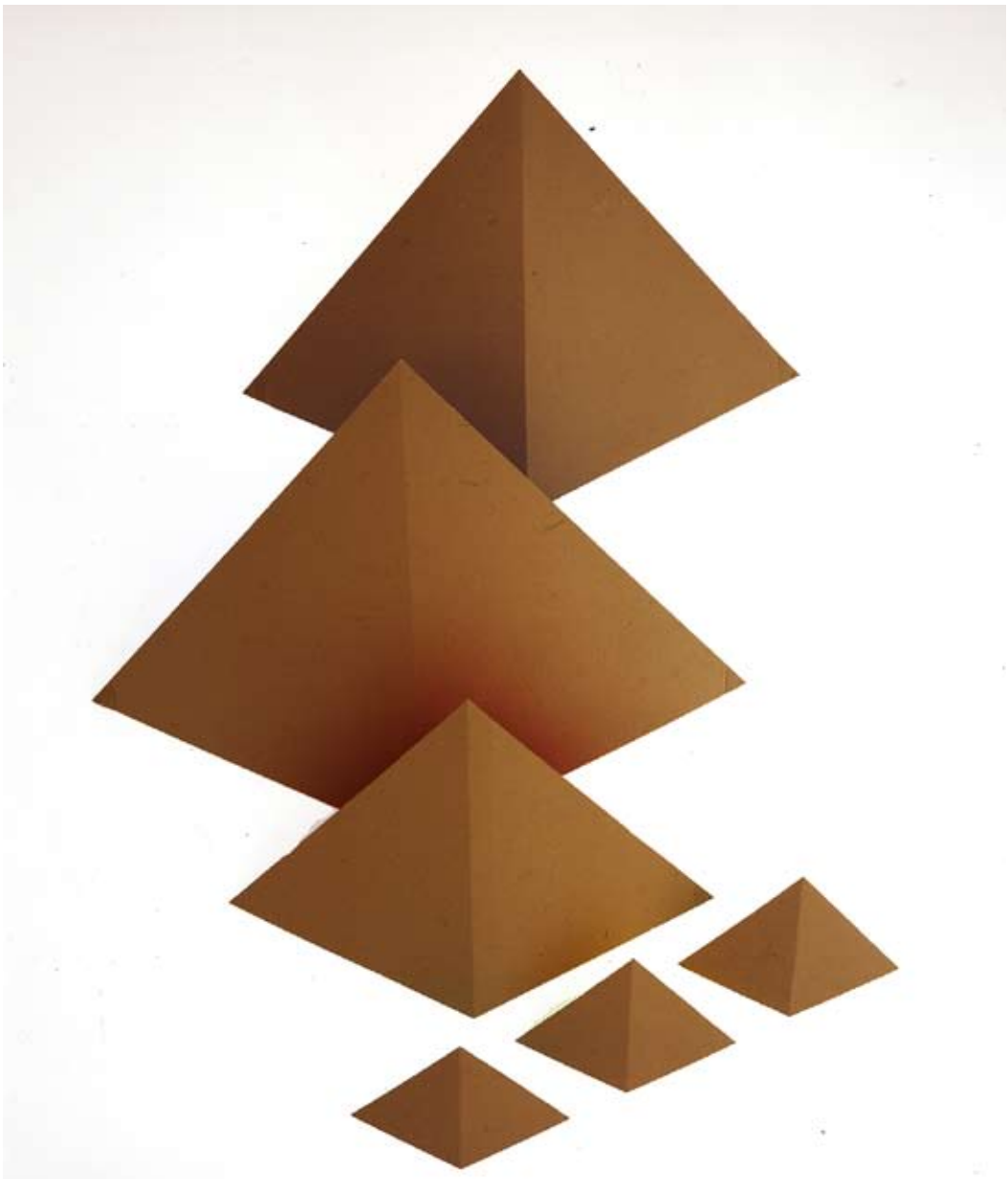
Pablo Vargas Lugo (1968)
Scorcio Stellare
2001
Animación en video y cartón | Video animation and cardboard
30 sec, (medidas variables | Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 28)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Visión estrábica (Figura G)
2001
Cartón corrugado | Corrugated cardboard
96 x 75 x 71 cm (37.8 x 29.53 x 27.95 inches)

(Inv# PVL Carpeta 6)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Pyramid Panoram
2001
Cartón corrugado | Corrugated cardboard
255 x 200 x 56 cm (100.39 x 78.74 x 22.05 inches)

(Inv# PVL Carpeta 8)

Exhibited:
Pyramid Panoram, OMR, Mexico City, 2001.

Pablo Vargas Lugo
Pyramid Panoram
2001

Existían siete maravillas en el mundo antiguo y pareciera que todavía se sigue buscando una octava. Las pirámides de Khufu, Kefrhen y Micerino en Gizeh son el único ejemplo que sobrevive a este exclusivo grupo, mientras que, ocasionalmente, algún edificio o monumento de reciente creación intenta vanamente alcanzar la octava posición sin conseguirlo. Como ejemplo se incluyen La Gran Muralla China, la línea de rascacielos neoyorkinos situados en la mente de algunas personas, el Puente Golden Gate en California o las películas de King Kong. ¿Qué es lo verdaderamente importante si se está haciendo referencia a las maravillas del mundo antiguo? Lo anterior se relaciona con un concepto de atemporalidad, una competencia interminable, pero también con aquello que reclama la ausencia de testigos; exceptuando las pirámides - con más de cuatro mil años en el desierto y presentes en el imaginario colectivo, aún antes de que se tuviera noción de la historia - las seis maravillas restantes han desaparecido, por lo que unicamente se pueden concebir en la imaginación. De esta manera, las pirámides se convierten en una medida de lo grandioso, trascendente y perenne con todo aquello que esté por venir.

Se han desarrollado gran cantidad de hipótesis en torno a la elección de una forma piramidal para la construcción de monumentos tanto en Egipto como en otras regiones. La mayoría de ellas resultan obvias al hecho de que la pirámide es de antemano una estructura colapsada, que puede soportar su propio peso y permanecer estable durante mucho tiempo. Tal vez la fascinación por las pirámides se radica más en su elegante obediencia a la gravedad que en la forma que se elevan al cielo, es probable que estén mucho más relacionadas con lo terrenal y su apego a la superficie que con la idea de lo espiritual. Su pragmatismo fue confundido con un signo (símbolo?) de lo universal.

Actualmente se continúa experimentando esta paradoja en las calles de las principales ciudades; al mismo tiempo que se representan pirámides, casi sin esfuerzo, por artistas callejeros en pinturas de aerosol sobre cartón, junto con esbozos de unicornios, planetas y rascacielos sugeridos por el movimiento de las espátulas, ahí, en medio de representaciones cliché, en donde todas las representaciones (trabajos) rinden tributo al mismo juego por todo el mundo, yace un destello de auténtica esperanza y profundo asombro. Piramid Panoram es una instalación tan sencilla de hacer y que pretende, al mismo tiempo (y por lo tanto) formar parte de ese sentimiento.

Pablo Vargas-Lugo
Enero, 2001

El título de la exposición, Pyramid panoram, es también el de una de las piezas tridimensionales, una representación a modo de relieve de la típica foto turística de las pirámides egipcias, reescritas aquí como simples diedros de cartón corrugado dispuestos sobre un muro. Si aquellas pirámides han sido consideradas por la cultura occidental como los ejemplos de permanencia y monumentalidad por antonomasia, aquí es puesta en evidencia la futilidad de la imagen trivializada por el consumo masivo, al tiempo que el material deleznable utilizado sirve para cuestionar la idea de perdurabilidad como valor artístico.

Enrique Jezik

Pablo Vargas Lugo
Pyramid Panoram
2001

There were seven wonders in the Ancient World, and we still seem to be looking for that elusive eighth. The Pyramids of Khufu, Chephren and Mycerinus in Giza are the only surviving example of that exclusive group, while every once in a while some slightly newer monument makes a bid for the eighth post with no avail. The Great Wall of China, for example, or the skyline of New York in some people's minds, the Golden Gate bridge in California or King Kong in the movies. What do we care if we're talking about the wonders of the Ancient World? This is all about timelessness, an endless competition, but also one that calls for no witnesses; except for the Pyramids -with more than 4000 years in the desert and out in the collective imagination before the idea of history came about- all the other wonders are gone, we can only imagine them. The Pyramids thus became the standard for what's grandiose, transcendent and perennial in everything else to come.

Many questions have been put forward regarding the choice of a pyramidal form in the building of such monuments in Egypt and elsewhere. Most of these questions seem oblivious to the fact that a pyramid is somehow an already collapsed structure, one which can carry its own weight with great stability for ages. Maybe our fascination with pyramids stems more from their elegant obedience to gravity than from the way they rise to the heavens, maybe they are so much about being grounded here on Earth that they had to be smuggled into the realm of the spiritual. Their practicality was mistaken for a sign of the Universal.

Today in the sidewalks of mayor cities we can still witness this paradox unravel, as pyramids are almost effortlessly conveyed by street artists with a few sprays of paint and a piece of cardboard, together with stenciled unicorns, planets and skyscrapers suggested by the strokes of a palette knife. There, in the midst of those clichéed representations, where all those works pay tribute to the same set of tricks all over the world, lies a streak of authentic longing and deep awe. Pyramid Panoram is an installation that is just as easy to make, and therefore pretends to partake on that feeling.

Pablo Vargas-Lugo
January 2001

The title of the show, Pyramid Panoram is at the same time, the title of a tri-dimensional piece, a relief-like representation of a typical touristic view of the Egyptian pyramids, re-written here as simple cardboard dihedrons placed on a wall. If those pyramids have been considered examples of permanence and monumentality to Western culture, the futility of the image, trivialized by mass-consumption, is made evident here, and at the same time, the fragile material brings the question of making perdurability an artistic value.

Enrique Jezik

Pablo Vargas Lugo (1968)
Visión estrábica (rojo)
2002
Collage de papel calado | Pierced paper collage
74.5 x 73 cm (29.33 x 28.74 inches)

(Inv# PVL Carpeta 7)

Exhibited:
Esquiador en el fondo de un pozo, Colección Jumex, 2007.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Visión antiderrapante (Efecto Atlántida)
2002
Concreto armado y pulido | Concrete
120 m2

(Inv# PVL Carpeta 9)

Exhibited:
Colección Jumex, Mexico City, 2002.

Pablo Vargas Lugo
Visión antiderrapante (Efecto Atlántida)
2002

La fascinación de PVL por la figura de la pirámide puede referirse específicamente a la idea expresada por Roger Caillois sobre la pirámide como una estructura colapsada de antemano, que soporta su propio peso permaneciendo estable durante milenios. De esa afirmación de Caillois, dos cosas me parecen relevantes: en primer lugar, la necesidad humana de generar monumentos durables para alojar aquello que ya pereció, y en segundo lugar, la sabiduría que las pirámides dejan entrever es aquella de su caída. Así, Visión Antiderrapante se convierte en un panteón de lo universal, un cementerio de estructuras colapsadas y una megalópolis de tumbas formada por la repetición de un signo.
Más de diez mil pirámides surgen del piso; el ideal nace y permanece en el terreno plano y de ahí mismo se renueva y recicla la vida, pero no por la fantasia de resurrección expresa por el monumento mortuorio sino por la insistente invasión de la naturaleza y sus organismos. La pureza del plano urbano se ve alterada por un dispositivo de plantas, reminiscencia del suelo totalmente quebrado de nuestras ciudades o de los ríos que las atraviesan, Se activa un recorrido que supera una condición casi táctil de proporciones humanas hasta la vista aérea de un horizonte colosal: por eso es que la pieza transita la idea de utopía y su contrario.
En Visión Antiderrapante parecen encontrarse y coincidir las importaciones de un ícono visual despojado de contenido, visibles tanto en el abuso recurrente de la imagen de la pirámide en miríadas de representaciones en aerosol, como en las esfinges custodiadas por el secreto del estereograma. Confundida, entre lo solemne y lo irónico, se presenta majestuosa como para ser descrifrada.

Montserrat Albores.

The fascination of Pablo Vargas Lugo with the image of the pyramid can be related specifically to the idea, expressed by Roger Caillois, of the pyramid as a previously collapsed structure, supporting its own weight and remaining stable for millennia. I find two aspects of that statement to be relevant: first, the human need to generate lasting monuments to shelter that what has perished, and second, that the wisdom that pyramids let us see is that regarding their fall. In that line of thought, Visión antiderrapante (Skidproof view) becomes a graveyard for the universal, a cemetery for collapsed structures and a megalopolis of tombs, formed after the repetition of a sign.
More than ten thousand pyramids surge from the floor; the ideal is born and remains on plain ground, and in that same place, life is renewed and recycled, but not because of the fantasy of resurrection that mortuary building conveys, but because of nature's insistent invasion. The purity of the urban plane is affected by a disposition of plants that reminisce the completely broken soil of our cities and the rivers that go across them. A tour is activated that goes beyond the almosttactile, human-scale condition to an aerial view of a colossal horizon: that is why the piece transits between the idea of utopia and its opposition.
Importations of a visual icon devoid of content seem to find each other and coincide in Visión antiderrapante, and they are visible in the recurring abuse of the pyramid motif, in myriads of spray paint representations, and in the sphynxes guarded by the secret of the stereogram. Confused between the solemn and the ironic, it presents itself as if to be deciphered.

Montserrat Albores.

LABOR

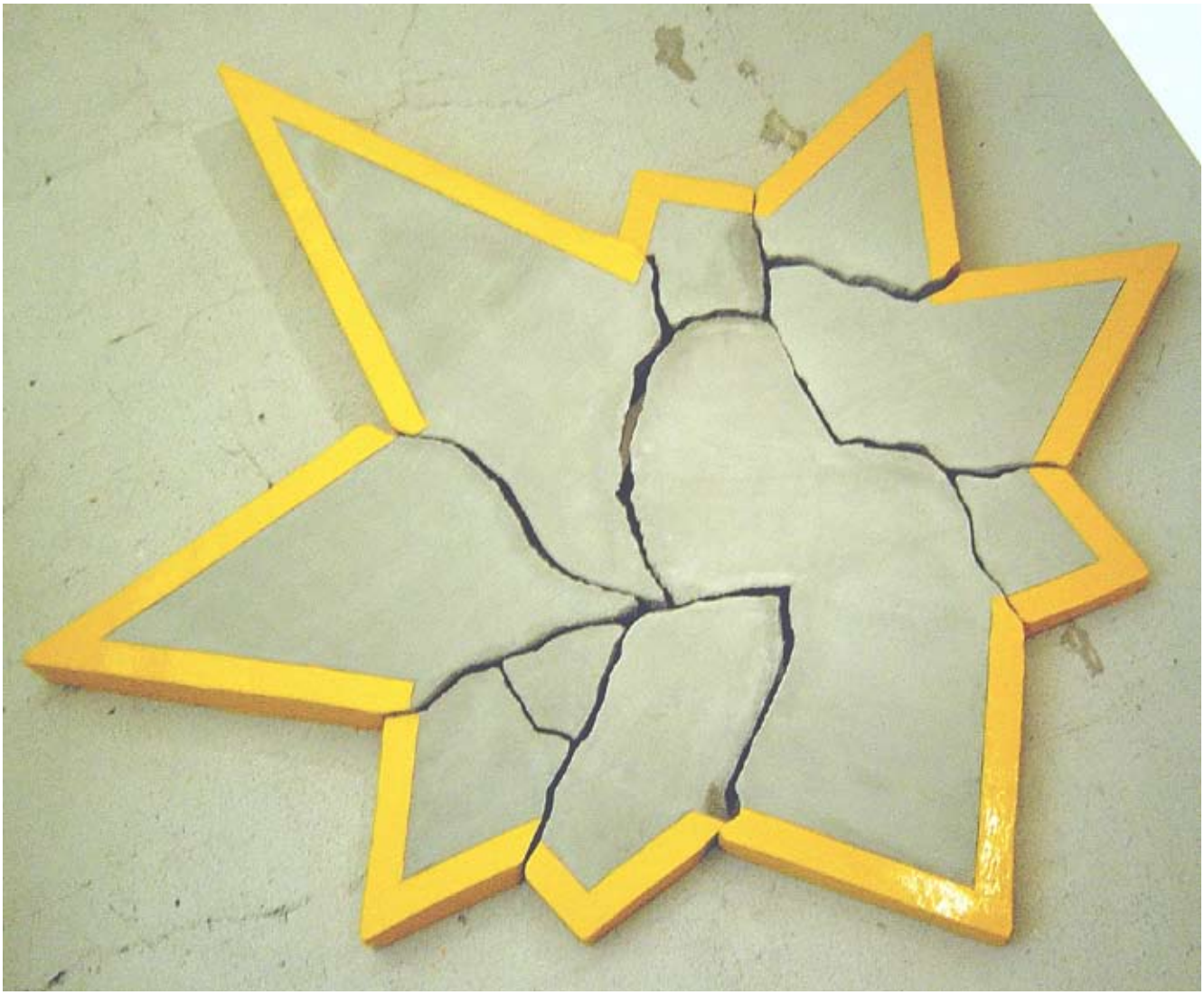

Pablo Vargas Lugo
Visión antiderrapante (Efecto Atlántida)

Pablo Vargas Lugo
Visión antiderrapante (Efecto Atlántida)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Banqueta (estrella)
2003
Estructura de MDF con recubrimiento de cemento | MDF structure with concrete cladding
302 x 309 x 23 cm (118.9 x 121.65 x 9.06 inches)

(Inv# PVL Carpeta 11)

Pablo Vargas Lugo
Banqueta (estrella)
2003

Las banquetas reposan sobre el suelo de las salas de exposición, representan aceras quebradas en pedazos, como por la acción de alguna lenta fuerza geológica, y en su fragmentación asemejan una vista de la tierra en descongelamiento y el proceso de formación de los continentes, permeando una idea de dirección y orden despedazada pero todavía capaz de cierta cohesión.

The sidewalk pieces lay on the exhibition room floors, representing broken pavement, as if responding to some slow geological force, and with that fragmentation they look like a view of defrosting earth and continental formations, with the constant idea of order and direction tore apart, but still capable of maintaining cohesion.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Snoopy (figura C)
2004
Fibra de vidrio con crin de caballo | Fiberglass and horse mane
144 x 146 x 93 cm (56.69 x 57.48 x 36.61 inches)

(Inv# PVL Carpeta 10)

Exhibited:
Guirnaldas para Snoopy, OMR, Ciudad de México, 2003

Pablo Vargas Lugo
Snoopy (figura C)
2004

Bajo el título de Snoopy (Figura B) (2004) el módulo lunar ha sido adaptado para esta exposición como una especie de máscara. Crines de caballo adornan sus escotillas y propulsores, transformándolo en una careta anciana y quizás sabia. En un gesto entre humorístico y sublime, la figura del aparato que más lejos ha llevado a un ser humano es transformada en la caricatura de un objeto de culto.

With the title Snoopy (Figura B), a lunar module was adapted to look like a sort of mask. Horse mane hangs from its scuttles and propellents, transforming it into an old and perhaps wise mask. With a gesture at the same time humorous and sublime, the figure of the object that has taken a human being to the most remote distance is transformed into a cartoon of a cult object.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Two uprooted sidewalks
2005
MDF y cemento | MDF and concrete
142 x 236 x 86 cm (55.91 x 92.91 x 33.86 inches)
150 x 259 x 97 cm (59.06 x 101.97 x 38.19 inches)

(Inv# PVL Carpeta 13)

Exhibited:
'Contemporary Projects 9: Gajin Fujita and Pablo Vargas Lugo', LACMA, 2005-2006

Pablo Vargas Lugo
Two uprooted sidewalks
2005

Otro de los trabajos en los que Vargas Lugo juega con la geometría urbana es Uprooted Sidewalk, un par de medias pirámides construidas en concreto sobre estructuras de acero, que evocan al mismo tiempo el pavimento de la ciudad, las estructuras minimalistas y las grandes civilizaciones del pasado. Resaltadas en los bordes con las líneas amarillas usuales en las banquetas de la ciudad de México, también están cargadas de grietas que en cierta manera hacen más modesta su pureza utilitaria, utópica y estética. Son graciosas, inteligentes y visualmente encantadoras […]

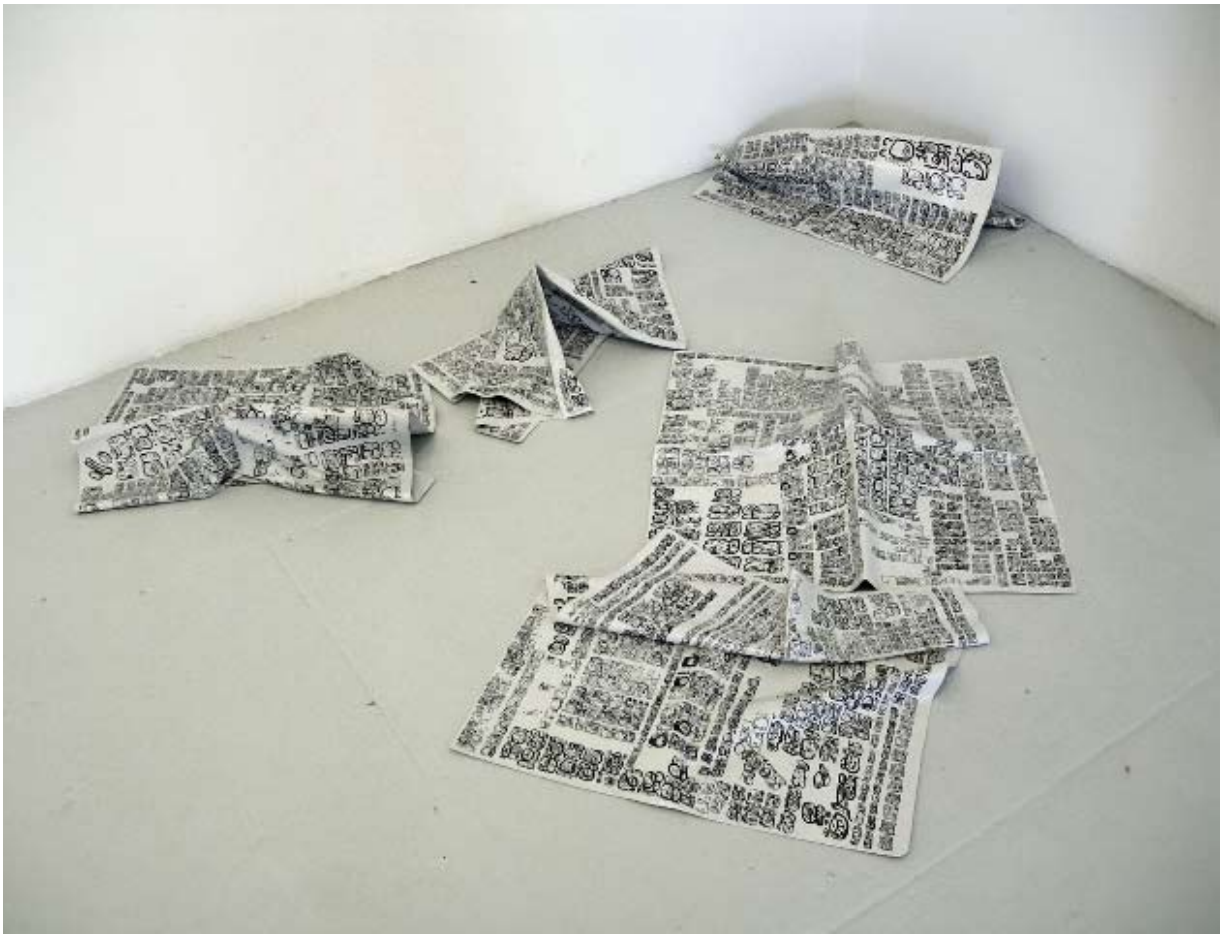
Another of Lugo's works playing on urban geometry is "Uprooted Sidewalk," a pair of half-pyramids constructed of concrete over steel framing, evocative of urban pavement, Minimalist structures and great civilizations past. Highlighted along their edges with the crisp yellow stripes common to sidewalks in the artist's home of Mexico City, they also are laden with cracks that somehow humble their utilitarian, utopian and aesthetic purity. They are funny, smart and formally engaging […]

Pablo Vargas Lugo (1968)
Moon Impression
2005
6 lámparas de acrílico y luz de neón | 6 acrylic lamps and neon light
Medidas variables (Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 14)

Exhibited:
'Contemporary Projects 9: Gajin Fujita and Pablo Vargas Lugo', LACMA, 2005-2006

Pablo Vargas Lugo (1968)
Bonampak News
2005-2006
Fibra de vidrio y calcomanías| Fiberglass and stickers.
Medidas variables (Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 12)

Exhibited:
Ostinato y cantabile, OMR, Mexico City, 2005.
Finale, Massimo Audiello, New York, 2006.

Pablo Vargas Lugo
Bonampak News
2005-2006

La escultura Bonampak News parece a primera vista un montón de periódicos abandonados, movidos por el viento. Al hacer una inspección de cerca, se revela que están escritos en jeroglíficos mayas antiguos. Esta pieza establece un diálogo paradójico entre lo reciente y lo antiguo, que se activa por la distancia física entre el espectador y la pieza. Como en otros trabajos de años recientes, Vargas Lugo busca crear una imagen del tiempo y de los valores que usamos para aprehenderlo.

The sculpture titled Bonampak News seems at first to be a heap of discarded newspapers blown by the breeze. Under closer inspection the newspapers reveal their writing to be ancient Mayan hieroglyphs. This piece establishes a paradoxical dialogue between the recent and the ancient, which is activated by the physical distance between the viewer and the piece. As in other works he has produced in recent years, Vargas Lugo strives here to create an image of time and the values we use to grasp it.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Ode to joy
2005-2006
Collage de papel calado sobre papel (22 piezas) | Pierced paper collage (22 pieces)
Collages: 35.5 x 24.5 cm c/u (Collages: 13.98 x 9.65 inches each)
Pieza completa: 198 x 147 x 4.5 cm (Complete: 77.95 x 57.87 x 1.77 inches)

(Inv# PVL Carpeta 16)

Exhibited:
Ostinato e cantabile, OMR, 2006.

Pablo Vargas Lugo
Ode to joy
2005-2006

Ode to joy, por ejemplo, muestra una partitura invadida por piedras que vuelan en el espacio. Cada roca es un elemento separado, son pequeños collages, con ciertos detalles de la factura a mano, y la imagen general se convierte una acumulación caótica de estos elementos. Es como una lluvia de pequeñas piedras arrojadas sobre el papel.

En esta pieza me interesaba la idea de leer música y la posibilidad de jugar con los elementos formales que están en la partitura. Hace no mucho empecé a tomar clases de piano, y siempre me sorprende cómo lo que está escrito en el pentagrama fácilmente se transforma en un despliegue incomprensible de puntos y líneas cuando la concentración se pierde un poco. En mi trabajo siempre ha habido un anhelo de evocar ese momento de perplejidad que ocurre cuando ves pero no entiendes. En este caso me interesaba especialmente la música como un tipo de lenguaje con un código único, cuya utilidad rebasa la del habla.

Ode to Joy, 2005, for example, shows a musical score invaded by rocks flying in space. Each rock is a separate element; they are small collages, with a sort of handcrafted detail about them, and the whole picture becomes a chaotic accumulation of all of these elements. It's like a shower of small stones thrown upon the paper.

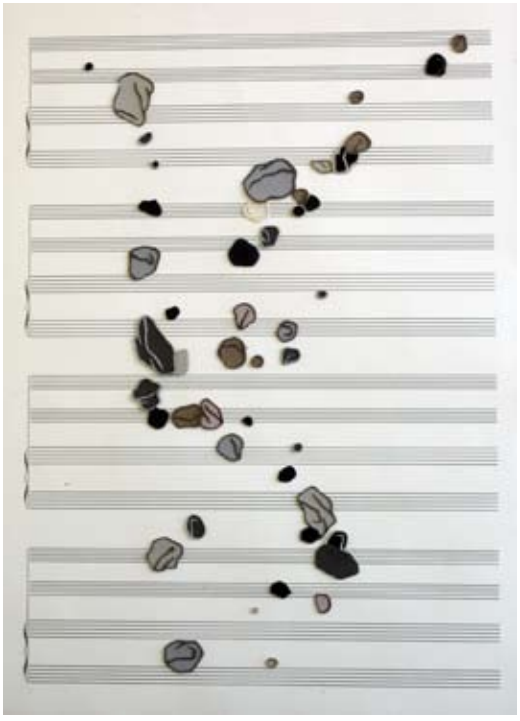
In this piece I was interested in the idea of reading music, and the possibility of playing with the formal elements found in a score. Not long ago I started to take piano lessons, and it always surprises me how the writing in the score easily transforms into an incomprehensible array of dots and lines when your concentration drifts a little. In my work there's always been a yearning to evoke that moment of perplexity that happens when you see but don't understand. In this case I was especially interested in music as a kind of uniquely coded language, whose usefulness exceeds that of speech.

LABOR

Pablo Vargas Lugo (1968)
Ciclo Lunar
2006
Acero porcelanizado, rotor, fierro, lámina acrílica y ropa | Porcelanized steel, rotor, iron, acrylic sheet and clothes.
330 x 95 x 101 cm (129.92 x 37.4 x 39.76 inches)

(Inv# PVL Carpeta 15)

Exhibited:
Ostinato e cantabile, OMR, Mexico City, 2006

Pablo Vargas Lugo
Ciclo Lunar
2006

Ciclo Lunar es una especie de secadora de ropa hipertrofiada que se ha transformado en un paisaje celeste. El constante movimento de la ropa dentro del tambor de la secadora recuerda los tiempos de espera ociosa que transcurren cotidianamente y alrededor del mundo enfrente de la ventana de una de estas máquinas, que a su manera constituyen su propia medida del tiempo. Por otro lado, la posición de la ventana con respecto al espectador la transforma en un cuerpo celeste, un símil lunar, con todas sus implicaciones científicas y esotéricas.

Ciclo lunar is some sort of hypertrophied tumble dryer that has evolved into a skyscape. The constant movement of the clothes inside the drier's tumbler reminds us of the idle waiting times, that everyday go by all around the world in front of one of these machines' window, providing a particular way to measure time. On the other hand, the window's position regarding the spectator transforms it into a celestial body, a lunar simile, along with every scientific and esoteric meaning.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Hamadryas Guatemalena Marmarice Mandala
2007
Polvo de mármol y pigmentos | Marble powder and pigments
1100 x 900 cm (433.07 x 354.33 inches)

(Inv# PVL Carpeta 18)

Exhibited:
OPA, Guadalajara, México, 2007.

Pablo Vargas Lugo
Hamadryas Guatemalena Marmarice Mandala
2007

Pablo Vargas Lugo ha elegido combinar dos motivos: el mándala de arena, y el ala de una mariposa ninfálida bastante común en el sur de México y Centroamérica. La elección de esta mariposa no obedece a ningún motivo en especial. Es más bien resultado de un encuentro azaroso con una especie entre cientos de miles que no se distingue por ser particularmente rara, bella o exuberante. El interés en el ala de la mariposa se centra en el hecho de que -como toda forma de vida- es el residuo de un sinfín de cambios evolutivos acumulados desde hace billones de años de forma ininterrumpida.

En vez de una imagen del interior, el objeto de observación es la piel de un ala, que probablemente imita a su vez a la corteza de un árbol o a un amontonadero de hojas secas. Manipulada digitalmente para convertirla en un diseño radial y expansivo que abarca la totalidad del espacio de exhibición el ala de esta mariposa toma el lugar que en el tradicional mándala ocuparían los diversos aposentos de la conciencia, hasta que al finalizar la exposición sea destruida con el golpe de una escoba.

Pablo Vargas Lugo chose to combine two different motifs: the sand mandala and the wing of a very common nymphalidae butterfly from southern Mexico and Central America. The choice of this butterfly obeys to no particular reason. It's more like the result of a random encounter with a species, among hundreds of thousands, that does not stand out for being specially rare, beautiful or exuberant. The interest in the butterfly's wing focuses on the fact that -as any other life form - it's the residue of endless evolutionary changes accumulated for billions of years.

Instead of an image of the insides, the object of the observation is the surface of a wing, most likely one that imitates the bark of a tree, or a pile of dry leaves. Digitally altered to make a radial and expansive design that occupies the entirety of the exhibition space, this butterfly wing takes the place that the different chambers of conscience would take, up to the end of the show, when it will be destroyed by the stroke of a broom.

LABOR

Pablo Vargas Lugo (1968)
Sombras para estrellas y Algunos eclipses
2007-2008
Collages en cartón | Cardboard collages
Medidas variables (Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 19)

Exhibited:
Fortuna, OMR, 2008.

Pablo Vargas Lugo
Sombras para estrellas y Algunos eclipses
2007-2008

En Sombras para estrellas y Algunos eclipses, Vargas Lugo construye collages en papel y cartón en los que se dibujan representaciones de estos fenómenos, materializando cuerpos de existencia milenaria e inimaginable con elementos efímeros o de desecho. A partir de recortes y formas orgánicas se crean mapas astronómicos, diagramas de representación de constelaciones anónimas.

In Sombras para estrellas [Shadows for stars] and Algunos eclipses [Some eclipses], Vargas Lugo draws representations of these astral phenomena onto paper and cardboard collages, using ephemeral or discarded objects to materialize millenarian celestial bodies that usually escape imagination. Out of cuttings and organic forms he creates astronomical maps, diagrams representing anonymous constellations.

LABOR

LABOR

Pablo Vargas Lugo (1968)
Visión estrábica (Doble eclipse)
2008
Bases de madera, proyectores, diapositivas | Wood bases, projectors, slides.
Bases, proyectores, diapositivas: 140 x 140 x 42 cm
(Wood bases, projectors, slides: 55.12 x 55.12 x 16.54 inches)
Tiempo de proyección: 6 min aprox

(Inv# PVL Carpeta 20)

Exhibited:
Fortuna, OMR, 2008.

Pablo Vargas Lugo (1968)
Serie Fortuna
Fieltro, monedas y tinta china sobre madera | Felt, coins and chinese ink on wood
220 x 150 cm c/u (86.61 x 59.06 inches each)

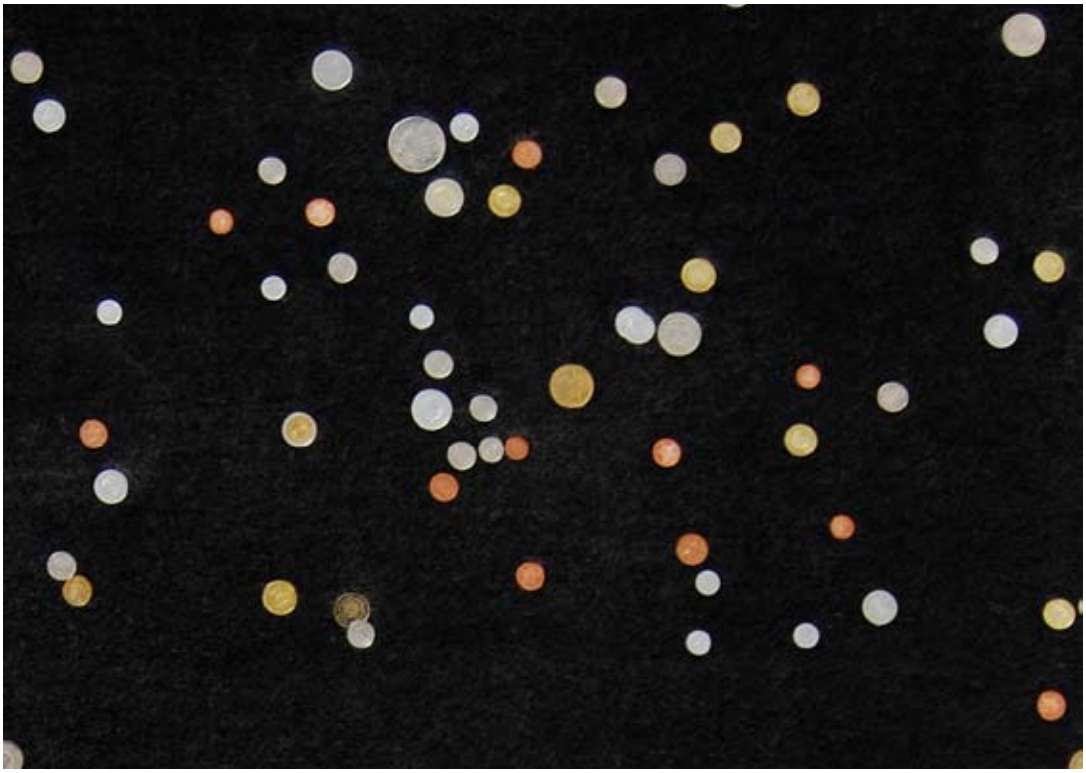
(Inv# PVL Carpeta 21)

Exhibited:
Fortuna, OMR, 2008.

Pablo Vargas Lugo
Serie Fortuna
2008

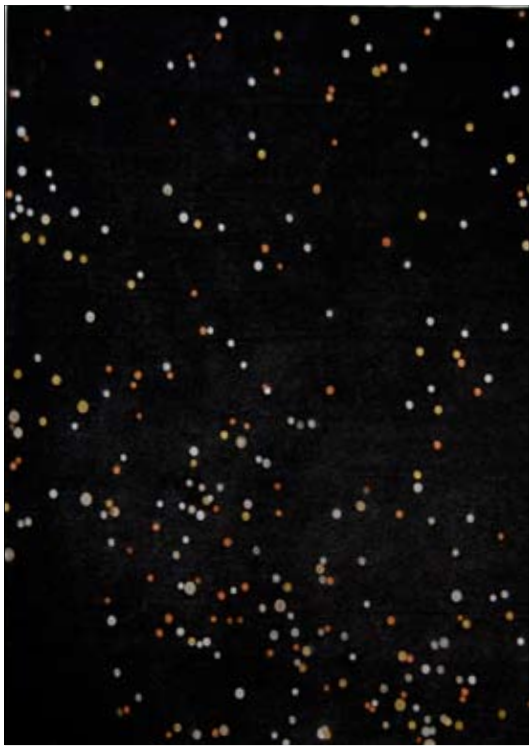
Cartográficamente precisos, en la serie de las Fortunas se trazan mapas estelares con monedas antiguas - pertenecientes a la colección personal del artista. En ellos aparecen diferentes zonas de galaxias sobre superficies de fieltro, jugando al mismo tiempo con la idea de la fortuna en metálico y con la que, según la astromancia, está escrita en las constelaciones y determina el acontecer cotidiano. Estas piezas remiten al mismo tiempo a dos de las actitudes que suelen acompañar el acercamiento a los astros y planetas: por un lado tenemos mapas estelares que pertenecen a un acercamiento científico contemporáneo, y por otro el vínculo con ese saber originario que asociaba la posición de las estrellas con los buenos o malos augurios.

Cartographically precise, the series Fortunas traces its stellar maps with antique coins from the artist's personal collection. Here, parts of distant galaxies appear on surfaces of felt, playing with the idea of Fortune both in its minted form and as that which, according to astrology, is written in the stars and determines the day-to-day course of events. These pieces refer us simultaneously to two distinct postures that generally inform approaches to outer space: on one hand what we have are stellar maps proper to modern science, while on the other is a link to the originary knowledge that associated the positions of the stars with good or evil auguries.

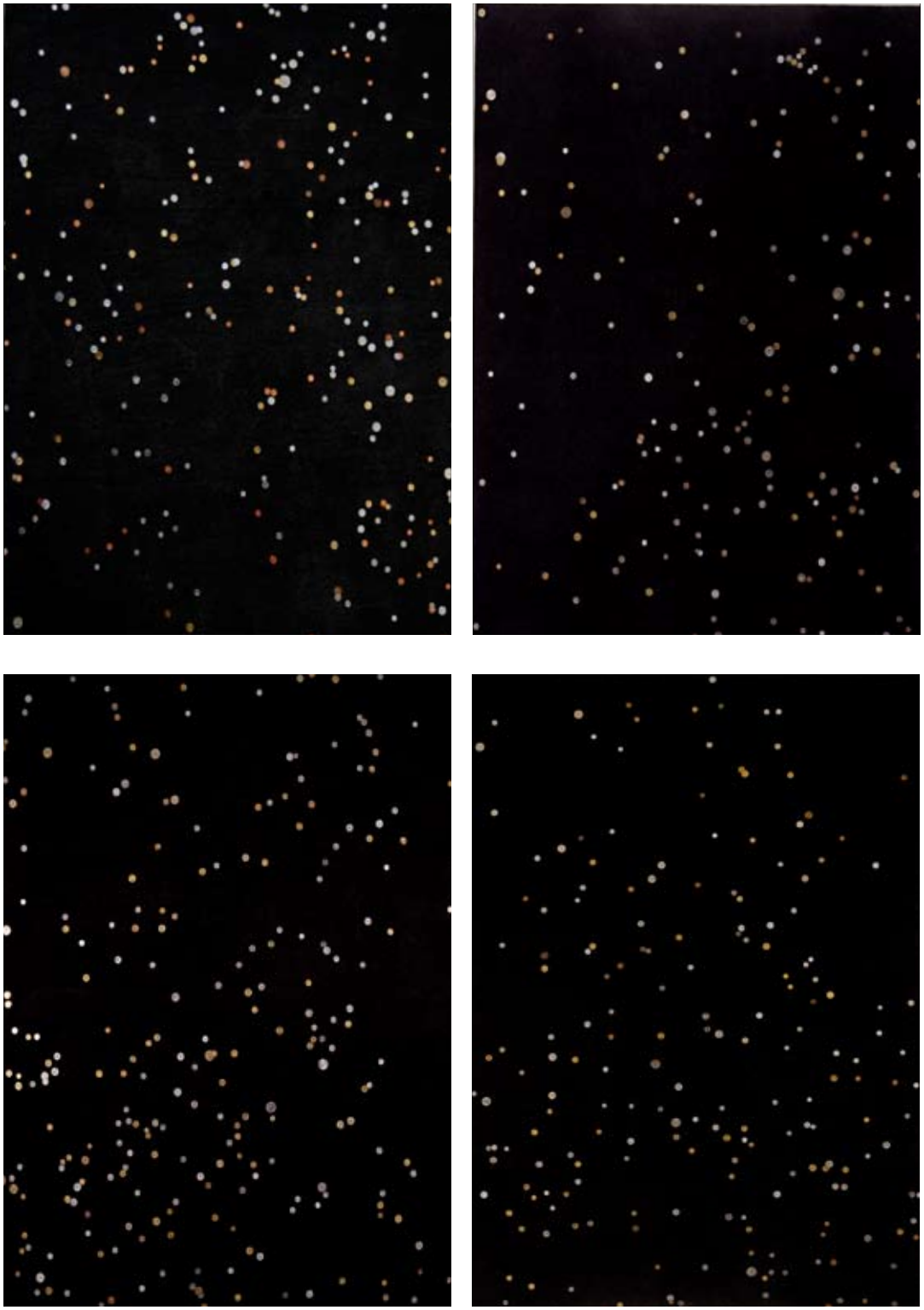
LABOR

LAB0R

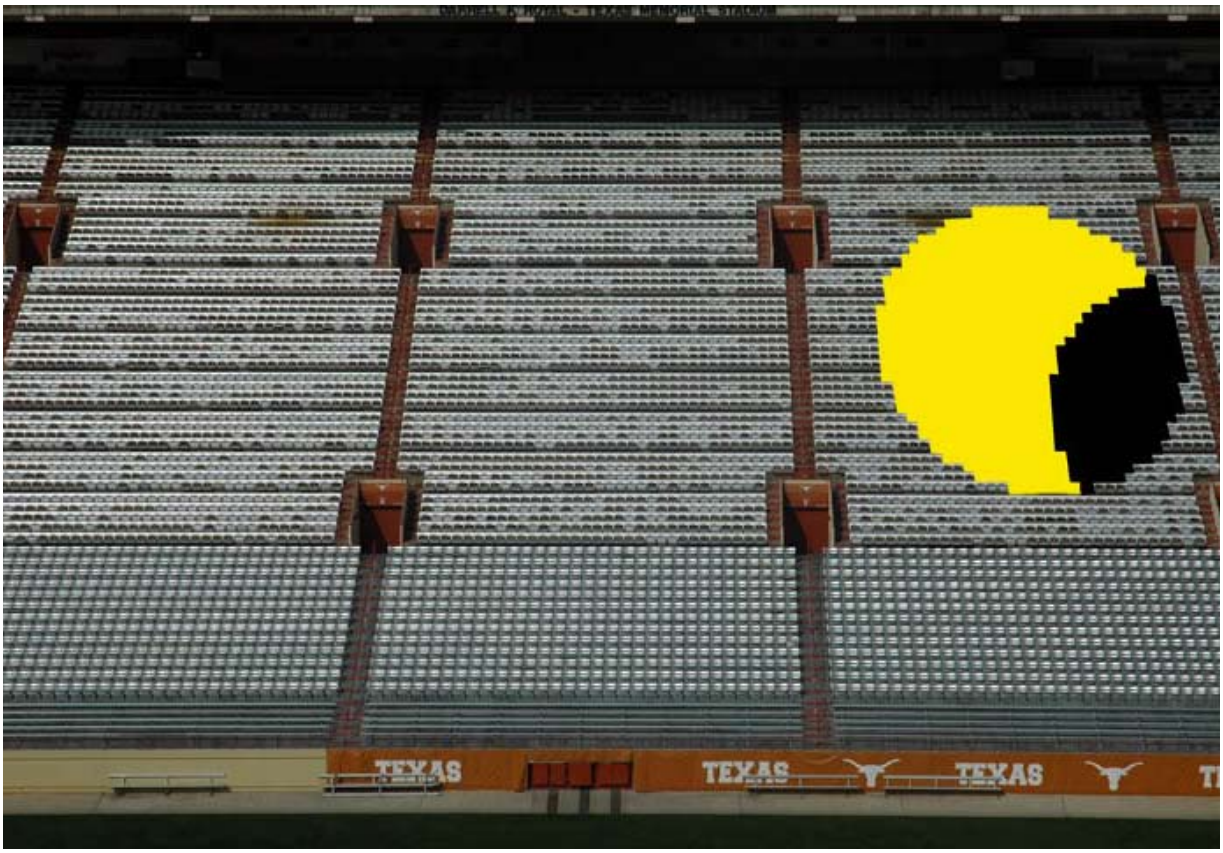

Pablo Vargas Lugo (1968)
Fortuna (Timex, Rolex)
2008
Mesa de madera, monedas de aluminio y cobre | Wood table, aluminum and copper coins
Mesa: 75.2 x 120 x 79 cm (Table: 29.61 x 47.24 x 31.1 inches)

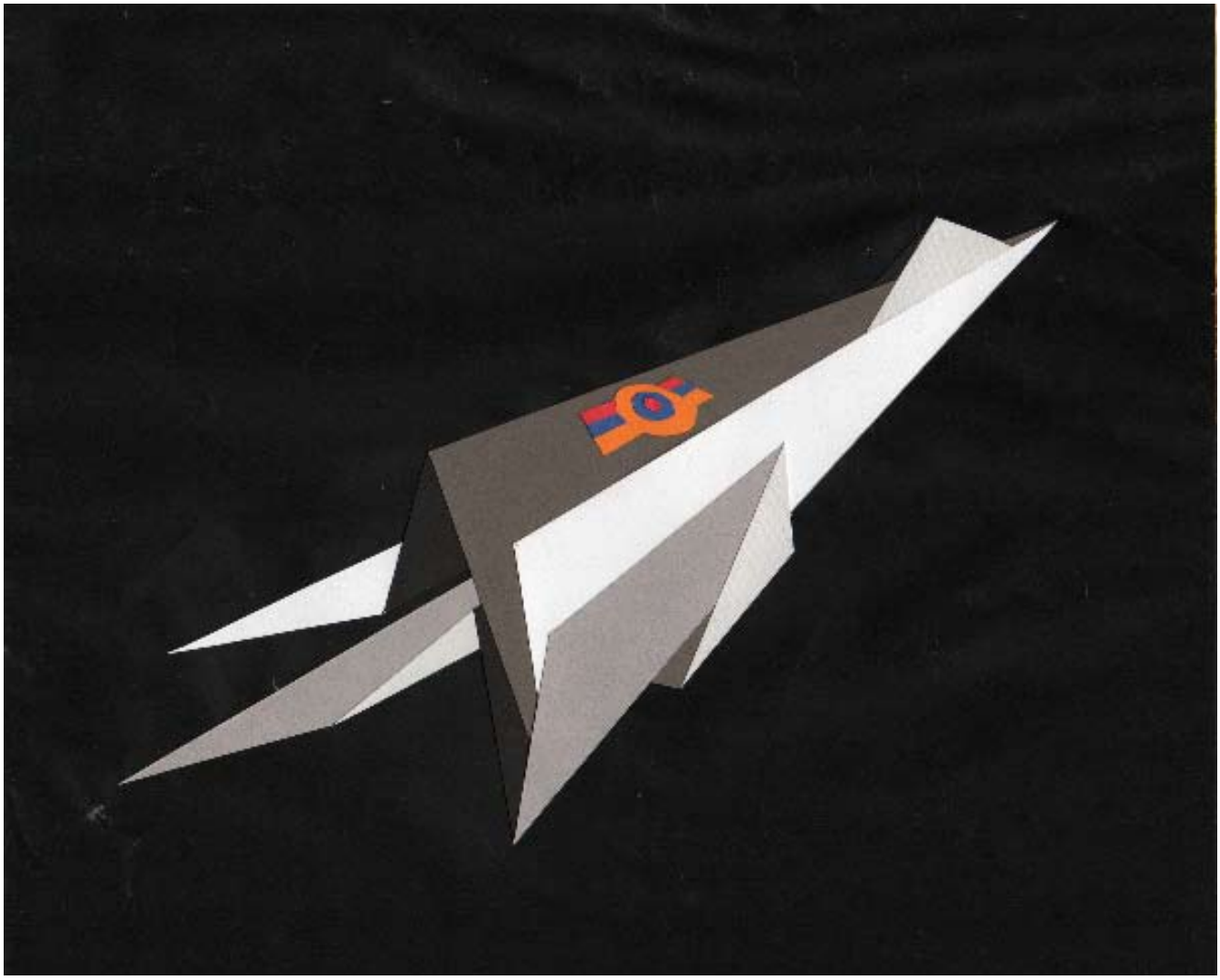
(Inv# PVL Carpeta 22)

Exhibited:
Fortuna, OMR, Mexico City, 2008.

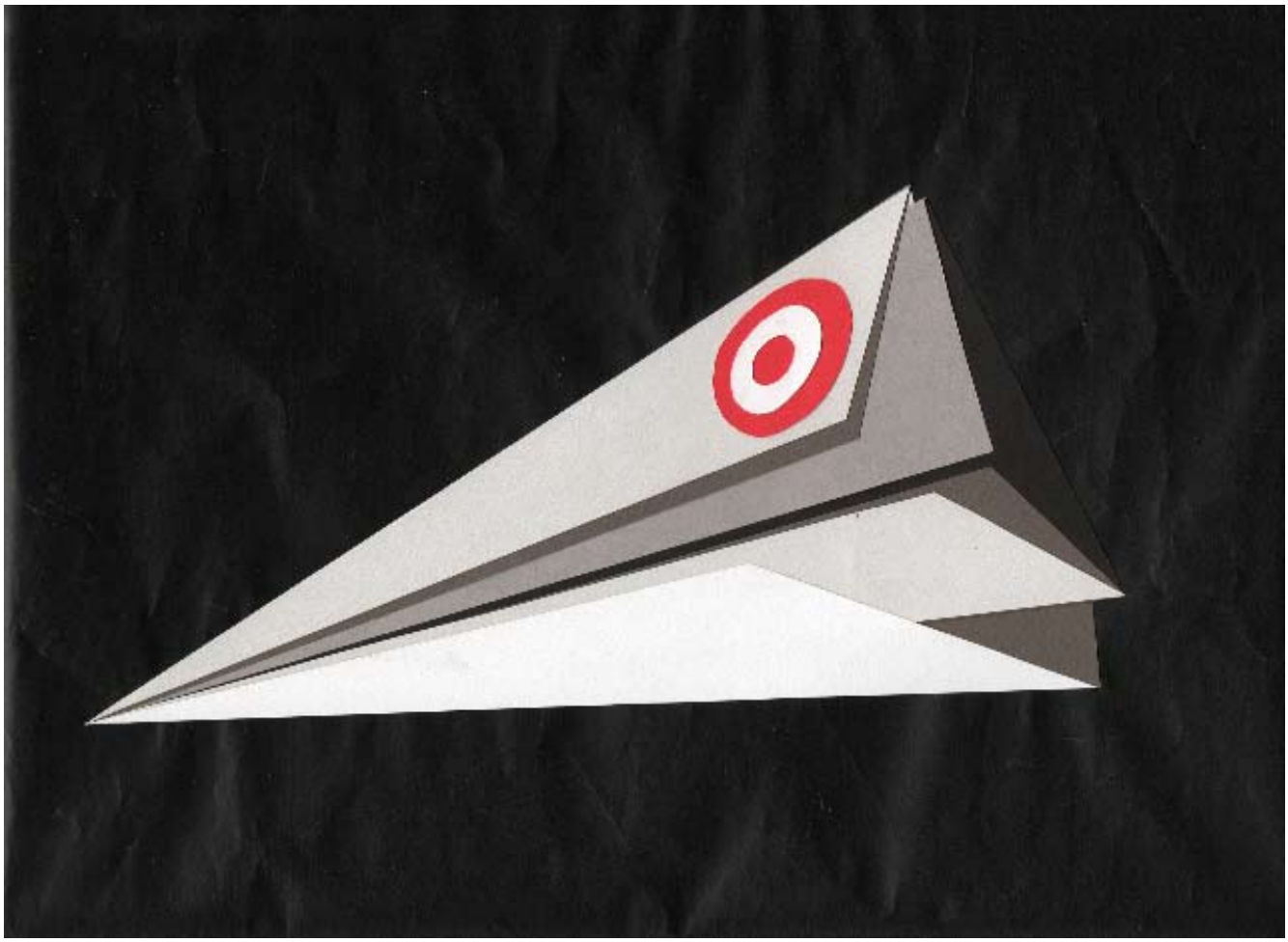
Pablo Vargas Lugo (1968)
Eclipses para Austin | Eclipses for Austin
2009
Mosaico animado | Card stunt
Medidas variables (Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 25)

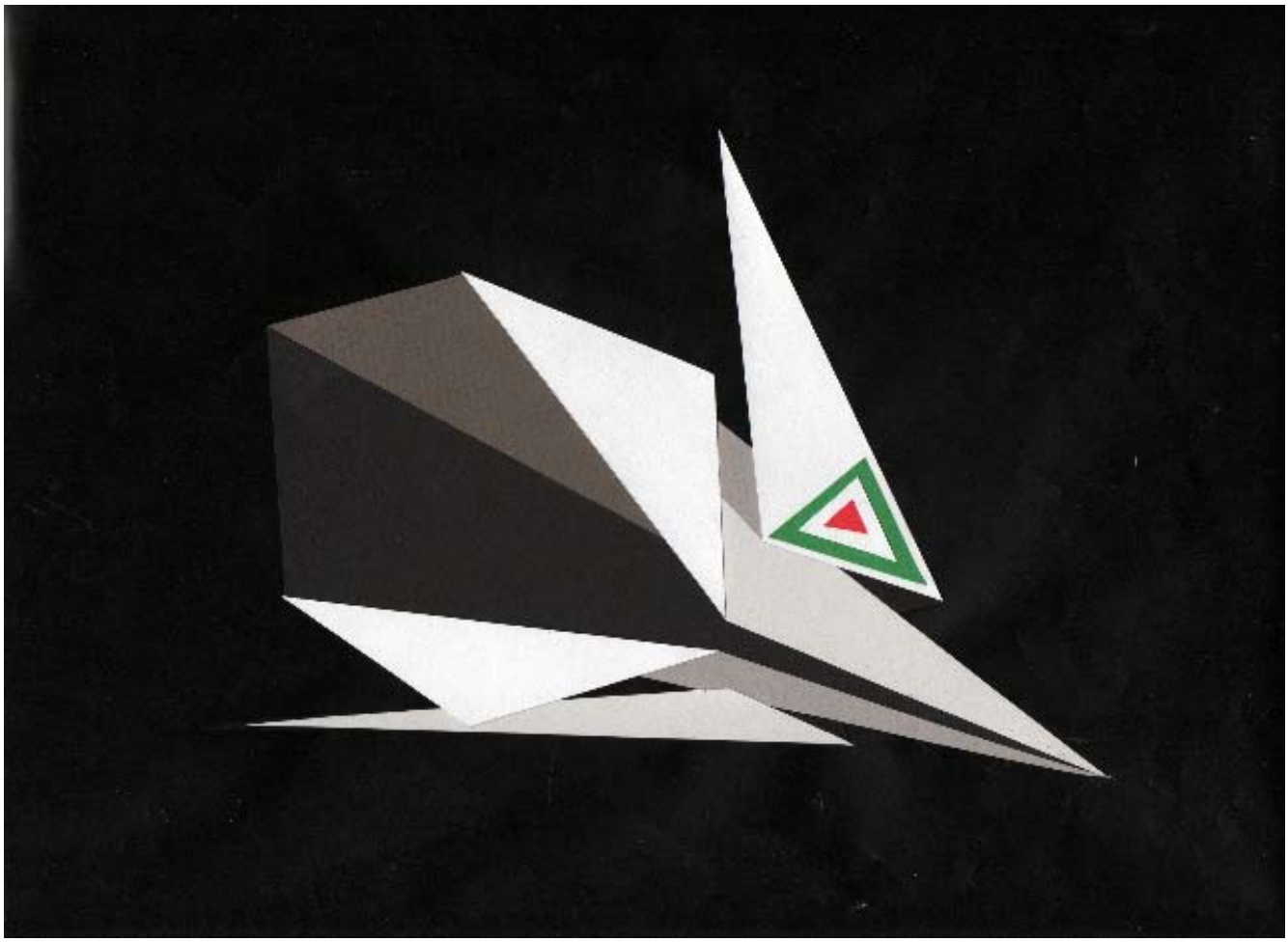
Pablo Vargas Lugo (1968)
Fuerza aérea (Venezuela)
2010
Collage
21.5 x 26.5 cm (8.46 x 10.43 inches)
38 x 43 cm con marco (14.96 x 16.93 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 43)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Fuerza aérea (Perú)
2010
Collage
23 x 32 cm (9.06 x 12.6 inches)
39 x 48.5 cm con marco (15.35 x 19.09 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 40)

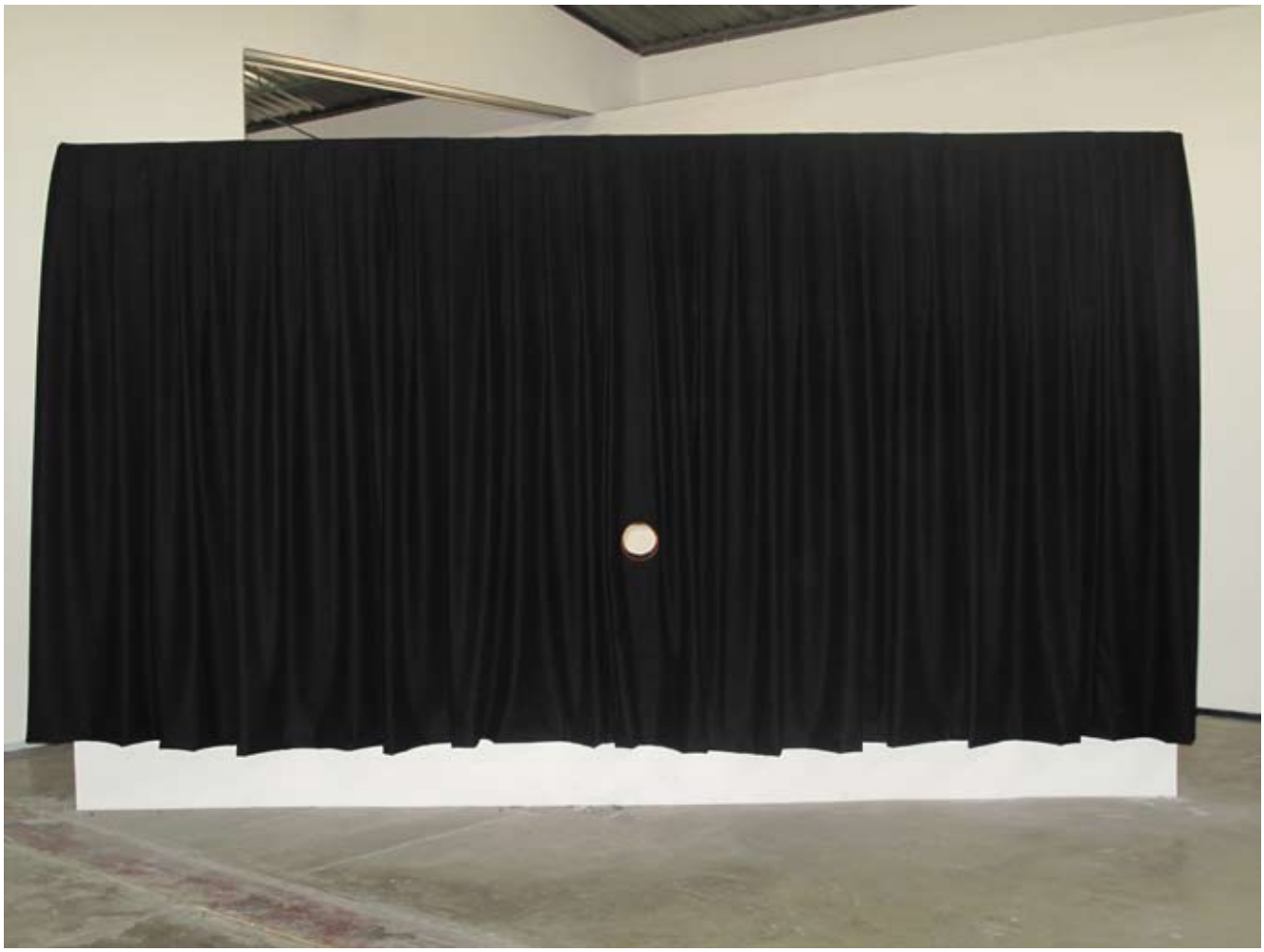
Pablo Vargas Lugo (1968)
Fuerza aérea (México)
2010
Collage
27 x 32 cm (10.63 x 12.6 inches)
40 x 47 cm con marco (15.75 x 18.5 inches) framed

(Inv# PVL Carpeta 39)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Ombligo
2010
Bordado, tela y muro perforado | emboydery, fabric and perforated wall
225 x 377 x 22 cm (88.58 x 148.43 x 8.66 inches)
Edition 1/1

(Inv# PVL Carpeta 89)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Ombligo
2010

Pablo Vargas Lugo (1968)
Historis Odius
2010
Tela impresa y acero | Printed fabric and steel
290 x 330 x 180 cm (114.17 x 129.92 x 70.87 inches)
Edition 1/1

(Inv# PVL Carpeta 86)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Historis Odius
2010

Pablo Vargas Lugo (1968)
Lores (Vexations)
2010
Animación | Animation
Loop infinito (Infinite loop)

(Inv# PVL Carpeta 87)

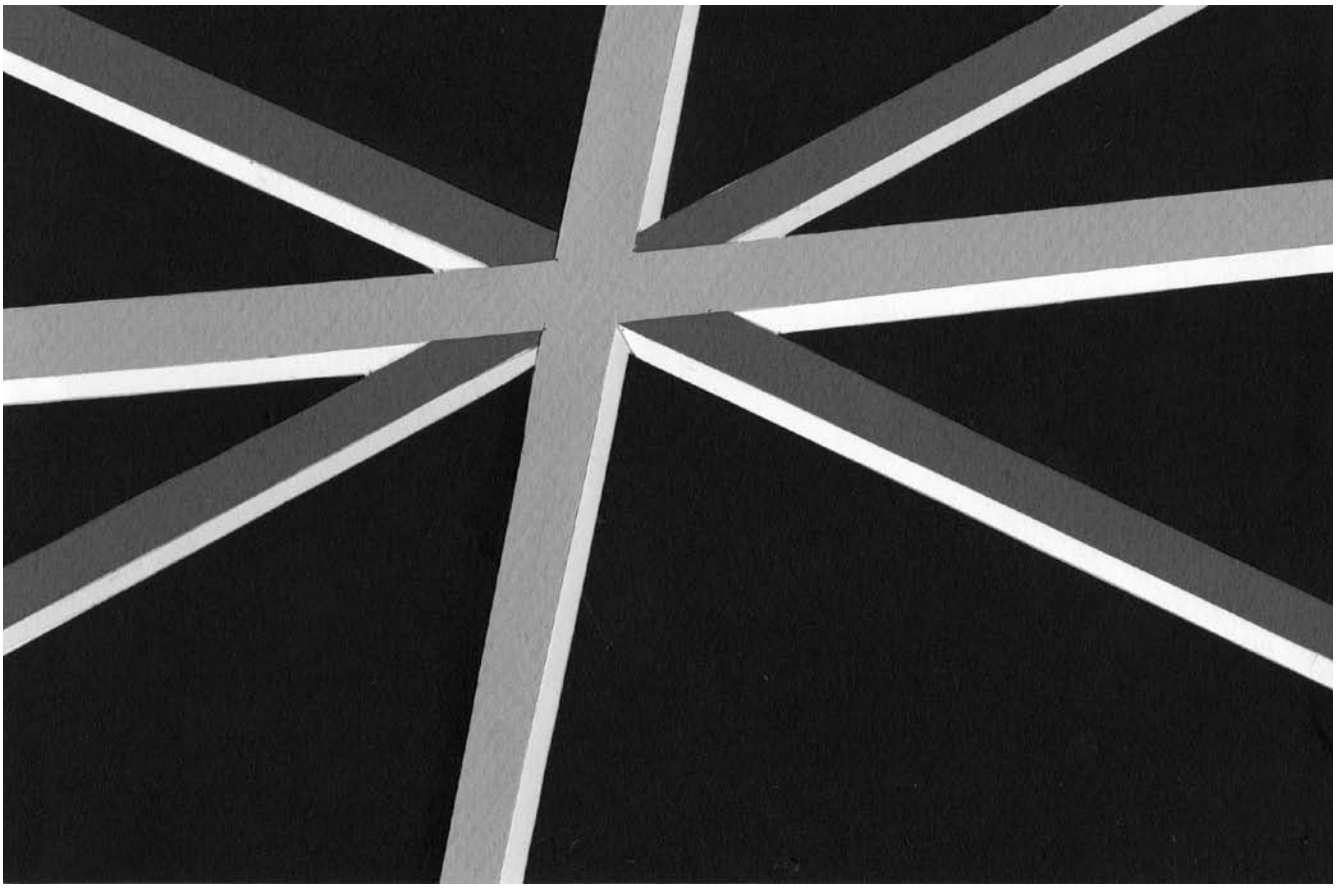
Pablo Vargas Lugo (1968)
Ensayo de caligrafía (Historis Odius)
2010
Pintura mural | Wall painting
Medidas variables (Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 88)

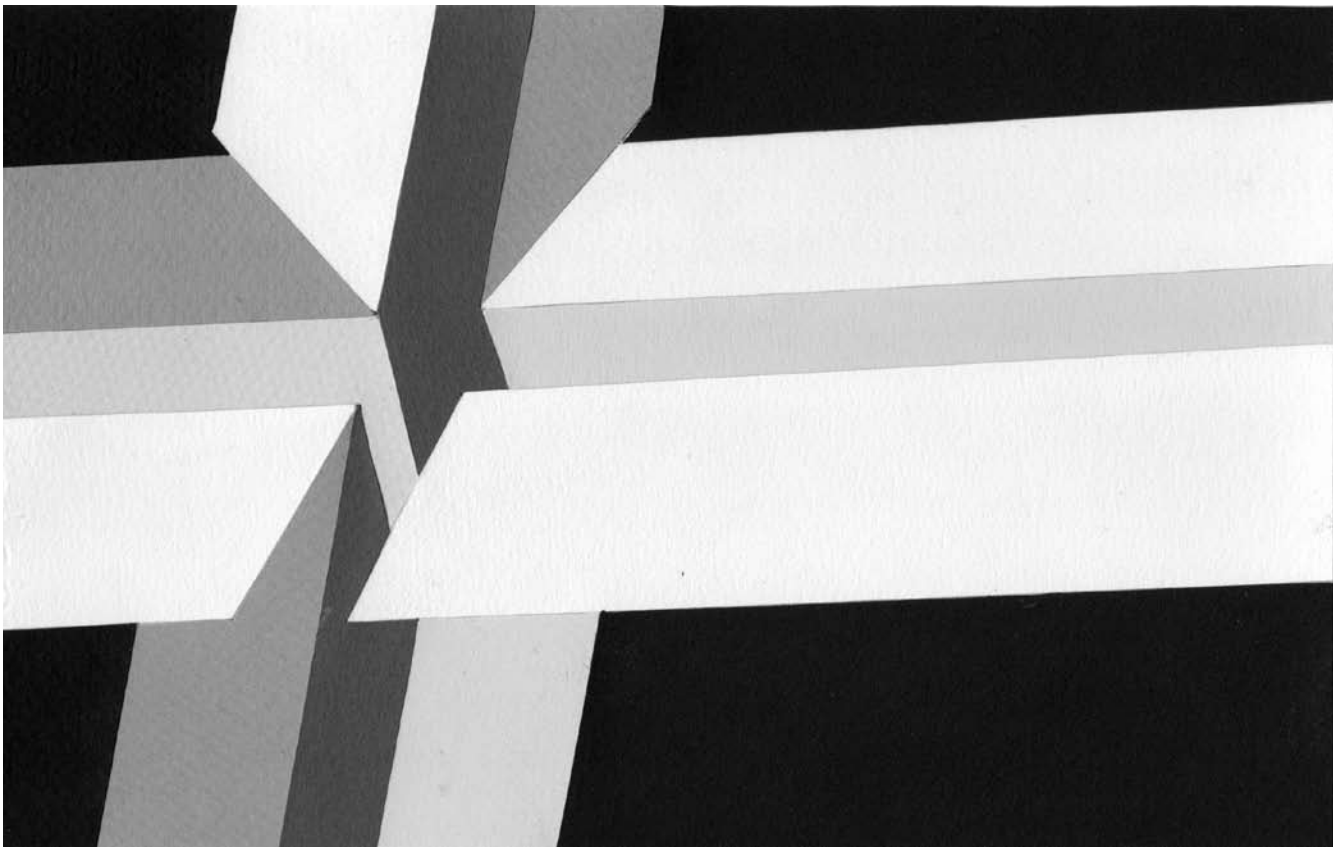
Pablo Vargas Lugo (1968)
Transferencia solar Japón - Bangladesh
2010
Tela, papel, madera y polvo de marmol con pigmentos | Fabric, paper, wood and marmol dust with pigmentes
Medidas variables (Variable dimensions)

(Inv# PVL Carpeta 90)

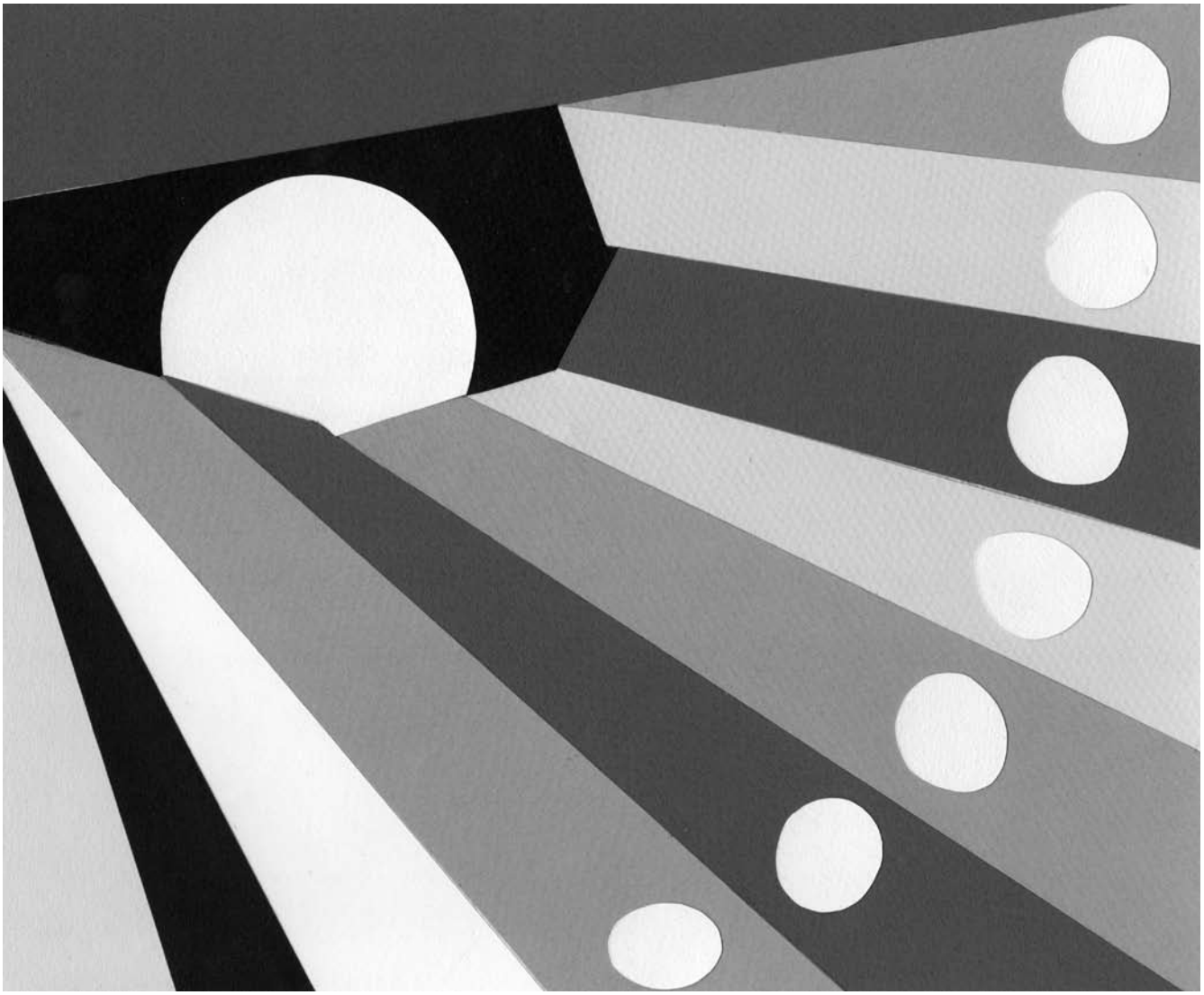
Pablo Vargas Lugo (1968)
Nuevas banderas 1
2010
Collage
13 x 20 cm (5.12 x 7.87 inches)
20.3 x 27.4 cm con marco (7.99 x 10.79 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 92)

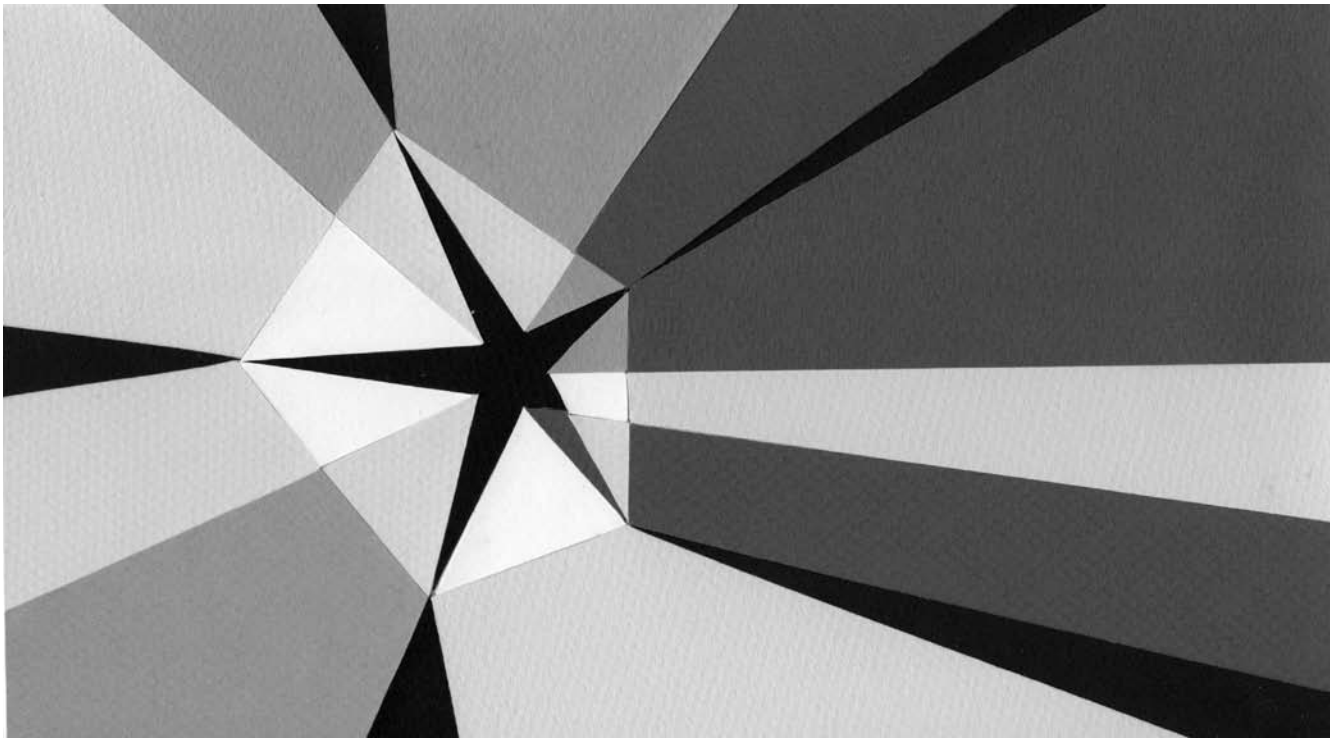
Pablo Vargas Lugo (1968)
Nuevas banderas 2
2010
Collage
13 x 20.4 cm (5.12 x 8.03 inches)
19.7 x 27.5 cm con marco (7.76 x 10.83 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 92)

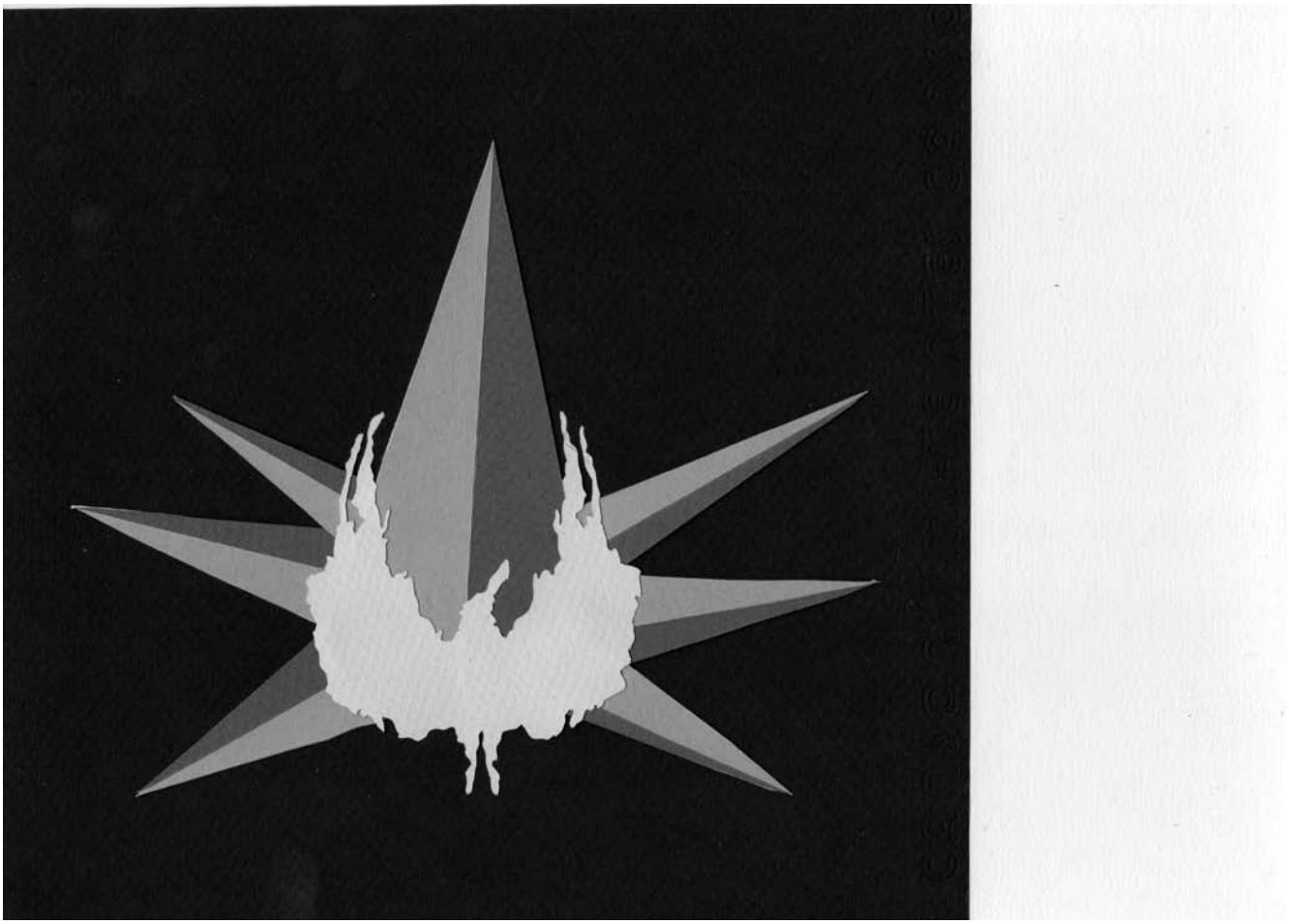
Pablo Vargas Lugo (1968)
Nuevas banderas 5
2010
Collage
19 x 23.3 cm (7.48 x 9.17 inches)
26.2 x 30.5 cm con marco (10.31 x 12.01 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 95)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Nuevas banderas 8
2010
Collage
13 x 23.5 cm (5.12 x 9.25 inches)
20.1 x 30.5 cm con marco (7.91 x 12.01 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 98)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Nuevas banderas 9
2010
Collage
17.5 x 23.3 cm (6.89 x 9.17 inches)
24.5 x 30.5 cm con marco (9.65 x 12.01 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 99)

Pablo Vargas Lugo (1968)
Nuevas banderas 12
2010
Collage
15.5 x 21.5 cm (6.1 x 8.46 inches)
22.5 x 28.5 cm con marco (8.86 x 11.22 inches framed)

(Inv# PVL Carpeta 102)

Pablo Vargas Lugo

Ciudad de México, México, 1968.
Vive y trabaja en Lima, Perú.

Estudios

1988-1993 Artes Visuales, Escuela Nacional de Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

Exhibiciones individuales:

2010 *Eclipses Maximum,* Galería Fúcares, Madrid, España.
Historis Odius, LABOR. Ciudad de México, México.

2009 *Eclipses for Austin*, Blanton Museum of Art. Texas, Estados Unidos.
Eclipses para (Austin), exEspacio La Culpable, Lima, Perú.

2008 *Fúcares.* Madrid, España.
Fortuna, OMR. Ciudad de México, México.

2007 *Hamadryas Guatemalena Marmarice Mandala*, OPA. Guadalajara, México.
Peaks, craters, dust, Galleria Maze. Turín, Italia.

2006 *Finale's,* Audiello Fine Arts. Nueva York, Estados Unidos.
Ostinato & Cantabile, OMR. Ciudad de México, México.

2005 *Contemporary projects,* con Gajin Fujuta, LACMA. Los Angeles, Estados Unidos.
Mascarada, Galería Fúcares. Madrid, España.

2004 *Art Statements,* Art Basel Miami 2004. Miami, Florida, Estados Unidos.
Vague Statistique Plus, Massimo Audiello Gallery. Nueva York, Estados Unidos.
Falla, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Ciudad de México, México.
Proyecto, Audiello Fine Arts, ARCO. Madrid, España.

2003 *Guirnaldas para Snoopy*, OMR. Ciudad de México, México.
Globalo Graspuva, Galleria Maze. Turín, Italia.
Vague Statisque, Sala de Arte Público Siqueiros. Ciudad de México, México.

2002 *Star Foreshortening*, Audiello Fine Arts. Nueva York, Estados Unidos.
Ältere Arbeiten, Galerie Emmanuel Walderdorff. Colonia, Alemania.
Pavillion Schloss Molsberg. Molsbeg, Alemania.

2001 *Scorcio Stellare*, Galleria Maze. Turín, Italia.
Bermuda, Galleri Flach. Estocolmo, Suecia.
Piramid Panoram, OMR. Ciudad de México, México.

2000 *Pyramid Panoram,* Art&Idea. Nueva York, Estados Unidos.
Bing Bang, Museo de las Artes. Guadalajara, México.

1999 *Aeropuerto '99: ¡¡Seguridad a Bordo!!*, Estaciones Copilco, Pino Suárez y Candelaria del Metro. Ciudad de México, México.

1998 *CongoBravo*, Museo de Arte Carrillo Gil. Ciudad de México, México.
Rise and Fall, Brasilica. Viena, Austria.

1997 *Obra Reciente*, Sala Díaz. San Antonio, Texas. Estados Unidos.

1996 *No desaparezco*, Galería Arte Contemporáneo. Ciudad de México, México.

1995 *Hotel E*, Museo Regional. Guanajuato, México.

1993 *PV-L en su penúltimo avistamiento*, Arena México. Guadalajara, México.

1992 *Desalojo*, Galería Arte Contemporáneo. Ciudad de México, México.

1991 *Mapas*, Galería Etnia. Ciudad de México, México.

Exhibiciones colectivas:

2010 *Epílogo,* Museo de Arte de Zapopan. Zapopan, México.
Cosmopolitan Routes, Museum of Fine Arts. Houston, Estados Unidos.

2009 *FONCA 20 años,* Biblioteca José Vasconcelos. Ciudad de México, México.
Labor, LABOR. Galería LABOR. Ciudad de México, México.
Hecho en casa, Museo de Arte Moderno. Ciudad de México, México.
Cinco solos, OMR. Ciudad de México, México.
Bienal de Monterrey, Centro de las Artes. Monterrey, México.
El tiempo que venga, Artium. Vitoria, España.

2008 *El Norte del Sur,* Galería Baró-Cruz. São Paulo, Brasil.
Las implicaciones de la imágen, MUCA. Ciudad de México, México.
Expected-Unexpected, Maison Rouge. París, Francia; Tenerife Espacio de Artes. Tenerife, España; Museum of Contemporay Art. San Diego, Estados Unidos y otras sedes.
La invención de lo cotidiano, MUNAL. Ciudad de México. México.
Farg Fabriken. Estocolmo, Suecia.

2007 *Principio de incertidumbre*, Centro de las Artes. Monterrey, México.
La era de la discrepancia, MUCA. Ciudad de México, México; MALBA. Buenos Aires, Argentina.
Entre patio y jardín, Galería de Arte Moderno. Puebla, México.
Standing on one foot, Triangle project space. San Antonio, Estados Unidos.

2006 *Esquiador en el fondo de un pozo*, La Colección Jumex. Ecatepec, México.
Los Angeles/Mexico, Complexities & Heterogeneity, La Colección Jumex. Ecatepec, México.

2006 *Skirting the Line. Conceptual Drawing,* Richard E. Peeler Art Center, DePauw University. Greencastle, Indiana, Estados Unidos.
Deshecho, Casa del Lago. Ciudad de México, México.
Las implicaciones de la imagen, Museo de Arte. Culiacán, México.

2005 *Polysemia*, Arcaute Arte Contemporáneo. Monterrey, México.
5 Bienal de Mercosur. Porto Alegre, Brasil.
Vertigos y delirios, Centro Cultural España. Ciudad de México, México.
Morir de amor. permanencia voluntaria, MUCA. Ciudad de México, México.
I´m he as you are he as you are me as we are all together, Central de Arte. Guadalajara, México.
Ecos, Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, España.
Gallery opening, Samson Projects. Boston, Estados Unidos.
Contiene Glutamato, OMR. Ciudad de México, México.

2004 *26a Bienal de São Paulo*. São Paulo, Brasil.
Bienal de Cuenca. Cuenca, Ecuador.
Los usos de la imagen, MALBA. Buenos Aires, Argentina.
Sólo los personajes cambian, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. México.
Multitasquin, OMR. Ciudad de México, México.

2003 *Edén*, Antiguo Colegio de San Idelfonso. Ciudad de México, México.
The Smoked Mirror, Apeejay Media Gallery. Nueva Delhi, India.
Inscribing the temporal, Kunsthalle Exnergasse. Viena, Austria.
The Paper Sculpture Show, Sculpture Center. Nueva York, Estados Unidos.
Open Studios, Khoj International Artists' Workshop. Nueva Delhi, India.
International Paper, UCLA Hammer Museum. Los Ángeles, Estados Unidos.
Summer Show, Sarah Meltzer Gallery. Nueva York, Estados Unidos.
LACMA Museum. Los Ángeles, Estados Unidos.
El Final del Eclipse, Museo de Arte Moderno. Ciudad de México, México.

2002 *Territorios X*, Kunsthaus Santa Fe. Guanajuato, México.
Thisplay, La Colección Jumex. Ecatepec, México.
La 3e Biennale de Montreal. Montreal, Canadá.
Animation Videos, Centre d´edition Contemporain. Ginebra, Suiza.
There is a light that never goes out / c' é una luce che non si spegn mai, Villa Galvani, Galleria Sonia Rosso. Pordenone, Italia.
Sublime Artificial, La Capella. Barcelona, España.
Siete Dilemas, Museo de Arte Moderno. Ciudad de México, México.
Zebra Crossing, Mexartes Festival, House of World Cultures. Berlín, Alemania.
Comisiones, La Colección Jumex. Ecatepec, México.
Aeroplastics Contemporary. Bruselas, Bélgica.
El Final del Eclipse, Salas de la Diputación de Granada, Granada; Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Badajoz, España.
Teoría del Ocio, La Colección Jumex. Ecatepec, México.
A theory of Leisure, Colección Jumex. Ecatepec, México.

2001 *Insider Trading*, The Mandeville Hotel. Londres, Reino Unido.
La Colección, Colección Jumex. Ecatepec, México.
Re-Hacer, Ex Teresa Arte Actual. Ciudad de México, México.

2001 *Escultura Mexicana (Tercera Parte)*. De la Academia a la Instalación, Museo del Palacio de Bellas Artes. Ciudad de México, México.
Ubicaciones: Arte Contemporáneo de México, Museo Universitario de Ciencias y Artes. Ciudad de México, México.
Open Studios, IASPIS. Estocolmo, Suecia.
Phoenix Triennial, Phoenix Museum of Art. Phoenix, Estados Unidos.
El Final del Eclipse, Fundación Telefónica. Madrid, España.
La Persistencia de la Imagen, Museo de Arte Carrillo Gil. Ciudad de México, México y Sonje Art Center Museum. Seúl, Corea del Sur.

2000 *Neutopia,* Audiello Fine Arts. Nueva York, Estados Unidos.
Some New Minds, PS1. Nueva York, Estados Unidos.
Pasaje Iturbide, Pasaje Iturbide, Museo de la Ciudad. Ciudad de México, México.
2000 VI Salón de Arte, Grupo Financiero BBVA/Bancomer. Ciudad de México, México.
Caleidoscopio: Lenguajes Contemporáneos, Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Ciudad de México, México.

1999 *Cinco Continentes y una Ciudad*. Museo de la Ciudad de México. México.
Alma Colectiva, Museo de las Artes. Guadalajara, Mexico.
Keep Fit / Be Happy, DeChiara-Stewart Gallery. Nueva York, Estados Unidos.
Parking, Highbridge Park. Nueva York, Estados Unidos.
XIX Encuentro Nacional de Arte Joven, Museo de Arte Contemporáneo. Aguascalientes, México.

1998 *Bazaar*, Elga Wimmer Gallery. Nueva York, Estados Unidos.
Multinationals, Boulder Museum of Contemporary Art. Colorado, Estados Unidos.
No soy chino, Art&Idea. Ciudad de México, México.

1997 *Múltiples*, Art&Idea. Ciudad de México, México.
Nacimientos, La Panadería. Ciudad de México, México.
INSITE'97, Centro Cultural Tijuana, Tijuana. San Diego, Estados Unidos.
Hybrid Cultures, Oboro. Montreal, Canadá.
Contemporary Mexican Drawing, Louis Stern Fine Arts. Los Ángeles, Estados Unidos.
The Conceptual Trend, Museo del Barrio. Nueva York, Estados Unidos.
Inauténtico, Museo de las Artes. Guadalajara, México.

1996 *Cuadro X Cuadro*, Museo Regional. Guadalajara, México.
Emerging artists from Mexico City, ESSO Gallery. Nueva York, Estados Unidos.
En las calles, Hammond Galleries. Lancaster, Reino Unido.

1995 *Acné*, Museo de Arte Moderno. Ciudad de México; Baños Venecia. Guadalajara, México.
Contaminación Cultural, La Panadería. Ciudad de México, México.
La demanda está en barata, OMR. Ciudad de México, México.
It's my life, I'm going to change the world, ACME. Los Ángeles, Estados Unidos.
3ANGULAR III, Färgfabriken. Estocolmo, Suecia.
3ANGULAR II, Exconvento de la Merced. Ciudad de México, México.
3ANGULAR I, Exconvento de las Capuchinas. Antigua, Guatemala.

LABOR

1994 Ensayo de estabilidad precaria, El Callo. Guadalajara, México.
Creación en movimiento, Museo de Arte Carrillo Gil. Ciudad de México, México.
Múltiples, Temístocles 44. Ciudad de México, México.

1993 *La Regla del Juego*, Temístocles 44. Ciudad de México, México.
Algunos Especímenes, Museo del Chopo. Ciudad de México, México.
Lesa Natura, Museo de Arte Moderno. Ciudad de México, México.
Lugar Común, Galería I, Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ciudad de México, México.
Calma, Temístocles 44. Ciudad de México, México.
Temístocles 44 I, Temístocles 44. Ciudad de México, México.
Dinastía, Museo del Chopo. Ciudad de México, México.

1991 *D.F.*, Blue Star Art Space. San Antonio, Texas, Estados Unidos.
La Sierra (10- instalaciones), Club Hípico La Sierra. Ciudad de México, México.
Las manos del artista, Casona II. Ciudad de México, México.
In Situ (6 instalaciones), Lic. Verdad 11-13. Ciudad de México, México.

1990 *Talleres de Grabado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas*, Galería de la Universidad de Colima. Colima, México.

Reconocimientos + Residencias:

2005-2008 Miembro del Sistema Nacional de Creadores, FONCA. México.

2003 Artista en Residencia, Khoj International Artists' Workshop. Nueva Delhi, India.

2001 Artista en Residencia, International Artists' Studio Program in Stockholm (IASPIS). Estocolmo, abril-septiembre.

2000 Artista en Residencia, International Studio Program. Nueva York, mayo-septiembre.

1998 Profesor invitado, área de escultura, Real Academia de Arte. Estocolmo, Suecia.
Artista en Residencia, AIR Haus. Viena, abril-mayo.

1993-1992 Beca para Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, área de escultura, México.

Simposios y conferencias:

2011 SITAC, Ciudad de México, México.

2010 Americas Society. Nueva York, Estados Unidos.
ArteBA. Buenos Aires, Argentina.

2005 Museo Rufino Tamayo. Ciudad de México, México.

2003 Jawaharlal Nehru University. Nueva Delhi, India.
Colegio de San Idelfonso. Ciudad de México, México.
Musseo de Arte Latinoamericano. Buenos Aires, Argentina.

2000 Centro Nacional de las Artes. Ciudad de México, México.
New York University. Nueva York, Estados Unidos.

1998 Kungliga Konsthogskolan. Estocolmo, Suecia.

1997 The New School for Social Research. Nueva York, Estados Unidos.
The San Antonio Museum of Art. Texas, Estados Unidos.

1995 Konstfack. Estocolmo, Suecia.

1993-1995 Miembro fundador de Temístocles 44. Ciudad de México, México.

Publicaciones:

Desde 1992 ha publicado artículos en diversos catálogos así como en revistas como La Jornada Semanal, Casa del Tiempo, Alegría, Curare, Poliéster, Vogue México, Casper, Celeste, W, Cabinet Magazine y Gozne.

Catálogos:

2008 *100 Artistas Latinoamericanos*, Exit Art. Madrid, España.

2007 *Visión Antiderrapante/Skidproof view*; Ensayo de Michel Blancsubé, entrevista con Sina Najafi. AR Press, Fundación/Colección Jumex. México.
Constructing a Poetic Universe, Beverly Adams, The Museum of Fine Arts. Houston, Estados Unidos.
La Era de la Discrepancia, Cuauhtémoc Medina y Olivier Debroise, ed. UNAM. México.

2005 Gajin Fujita / Pablo Vargas Lugo; Ensayo de Ilona Katzew, LACMA. Los Angeles, Estados Unidos.
Morir de Amor; ensayos de Pamela Echeverría, José Luis Barrios y otros, UNAM. México.
Eco: Arte contemporáneo de México; ensayos de Itala Schmelz, Osvaldo Sánchez y otros; Centro de arte Reina Sofía. Madrid, España.
Falla; ensayo de Tobias Ostrander, Museo Tamayo. México.

2004 *Sólo los personajes cambian*; ensayos de Magalí Arriola, Pip Day y otros; MARCO. Monterrey, México.

2003 Sina Najafi et al. *The Paper Sculpture Book*, Sculpture Center, Independent Curators International. Nueva York, Estados Unidos.
Caludine Ise, ed. International Paper, UCLA-Hammer Museum, Los Angeles, Estados Unidos.

2002 Eduardo Pérez Soler. *Sublime Artificial*, La Capella, Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, España.

2002 Magalí Arriola, Eduardo Aabaroa y otros. *Zebra Crossing*, CNCA, SRE, Haus der Kulturen der Welt. Berlín, Alemania.

2001 José Jiménez, Mario Bellatín y otros. *El Final del Eclipse*, Patronato Fundación Telefónica. Madrid, España.

1999 Martha Palau, ed. Cinco Continentes y Una Ciudad, Museo de la Ciudad de México-ICCM. Ciudad de México, México.
CongoBravo- Pablo Vargas-Lugo, ensayos de Magalí Arriola, Eduardo Abaroa y Jan Åman; Museo Carrillo Gil. INBA/MACG ed. México.

1998 Susan Buck-Morss, Néstor García Canclini, y otros. *InSite97 (Private Time en Public Space)*, Conaculta - Installation Gallery. San Diego, Estados Unidos.

1995 Cuauhtémoc Medina, Baudelio Lara y otros. *Acné o el Nuevo Contrato Social Ilustrado*, Museo de Arte Moderno. Travesias. México.

1993 *Lesa Natura*, ensayos de Cuauhtémoc Medina and Roberto Tejada; Museo de Arte Moderno. INBA/La Vaca Independiente ed. México.

1992 Desalojo (Pablo Vargas-Lugo/Abraham Cruzvillegas), textos de Luis Felipe Ortega y los artistas. Galería Arte Contemporáneo. México.

Colecciones y Museos (selección):

Colección Patricia Phelps de Cisneros
San Diego Museum of Art. Estados Unidos.
Los Angeles County Museum of Art. Estados Unidos.
Hammer Museum. Estados Unidos.
Neeley Collection. Estados Unidos.
Vergel Foundation. Estados Unidos.
Speyer Collection. Estados Unidos.
Krichman Collection. Estados Unidos.
Mexican Cultural Insitute. Estados Unidos.
Fundación Cultural Bancomer. México
Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA. México
Museo de Arte Carrillo Gil. México
Colección Jumex. México
Colección Coppel. México
Museu D'art Contemporani, MACBA. España
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC. España

Pablo Vargas Lugo

Mexico City, Mexico, 1968.
Lives and works in Lima, Peru.

Education:

1988-1993 Visual Arts, Escuela Nacional de Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México. Mexico City, Mexico.

Solo exhibitions:

2010 *Eclipses Maximum,* Galería Fúcares. Madrid, Spain.
Historis Odius, LABOR. Mexico City, Mexico.

2009 *Eclipses for Austin*, Blanton Museum of Art. Texas, United States.
Eclipses para (Austin), exEspacio La Culpable. Lima, Peru.

2008 *Fucares.* Madrid, Spain.
Fortuna, OMR. Mexico City, Mexico.

2007 *Hamadryas Guatemalena Marmarice Mandala*, OPA. Guadalajara, Mexico.
Peaks, craters, dust, Galleria Maze. Turin, Italy.

2006 *Finale's,* Audiello Fine Arts. New York, United States.
Ostinato & Cantabile, OMR. Mexico City, Mexico.

2005 *Contemporary projects,* con Gajin Fujuta, LACMA. Los Angeles, United States.
Mascarada, Galería Fúcares. Madrid, Spain.

2004 *Art Statements,* Art Basel Miami 2004. Miami, Florida, United States.
Vague Statistique Plus, Massimo Audiello Gallery. New York, United States.
Falla, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Mexico City, Mexico.
Proyecto, Audiello Fine Arts, ARCO. Madrid, Spain.

2003 *Guirnaldas para Snoopy*, OMR. Mexico City, Mexico.
Globalo Graspuva, Galleria Maze. Turin, Italy.
Vague Statisque, Sala de Arte Público Siqueiros. Mexico City, Mexico.

2002 *Star Foreshortening*, Audiello Fine Arts. New York, United States.
Ältere Arbeiten, Galerie Emmanuel Walderdorff. Cologne, Germany.
Pavillion Schloss Molsberg. Molsbeg, Germany.

2001 *Scorcio Stellare*, Galleria Maze. Turin, Italy.
Bermuda, Galleri Flach. Stockholm, Sweden.
Piramid Panoram, OMR. Mexico City, Mexico.

2000 *Pyramid Panoram,* Art&Idea. New York, United States.
Bing Bang, Museo de las Artes. Guadalajara, Mexico.

1999 *Aeropuerto '99: ¡¡Seguridad a Bordo!!*, Subway stations Copilco, Pino Suárez y Candelaria. Mexico City, Mexico.

1998 *CongoBravo*, Museo de Arte Carrillo Gil. Mexico City, Mexico.
Rise and Fall, Brasilica. Vienna, Austria.

1997 *Obra Reciente*, Sala Díaz. San Antonio, Texas. United States.

1996 *No desaparezco*, Galería Arte Contemporáneo. Mexico City, Mexico.

1995 *Hotel E*, Museo Regional. Guanajuato, Mexico.

1993 *PV-L en su penúltimo avistamiento*, Arena México. Guadalajara, Mexico.

1992 *Desalojo*, Galería Arte Contemporáneo. Mexico City, Mexico.

1991 *Mapas*, Galería Etnia. Mexico City, Mexico.

Group exhibitions:

2010 *Epílogo,* Museo de Arte de Zapopan. Zapopan, Mexico.
Cosmopolitan Routes, Museum of Fine Arts. Houston, United Stated.

2009 *FONCA 20 años,* Biblioteca José Vasconcelos. Mexico City, Mexico.
Labor, LABOR. Mexico City, Mexico.
Hecho en casa, Museo de Arte Moderno. Mexico City, Mexico.
Cinco solos, OMR. Mexico City, Mexico.
Bienal de Monterrey, Centro de las Artes. Monterrey, Mexico.
El tiempo que venga, Artium. Vitoria, Spain.

2008 *El Norte del Sur,* Galería Baró-Cruz. Sao Paulo, Brazil.
Las implicaciones de la imágen, MUCA. Mexico City, Mexico.
Expected-Unexpected, Maison Rouge. Paris, France; Tenerife Espacio de Artes. Tenerife, Spain; Museum of Contemporay Art. San Diego, United States.
La invención de lo cotidiano, MUNAL. Mexico City, Mexico.
Farg Fabriken. Stockholm, Sweden.

2007 *Principio de incertidumbre*, Centro de las Artes. Monterrey, Mexico.
La era de la discrepancia, MUCA. Mexico City, Mexico; MALBA. Buenos Aires, Argentina.
Entre patio y jardín, Galería de Arte Moderno. Puebla, Mexico.
Standing on one foot, Triangle project space. Texas, United States.

2006 *Esquiador en el fondo de un pozo*, La Colección Jumex. Ecatepec, Mexico.
Los Angeles/Mexico, Complexities & Heterogeneity, La Colección Jumex. Ecatepec, Mexico.

2006 *Skirting the Line. Conceptual Drawing,* Richard E. Peeler Art Center, DePauw University. Greencastle, Indiana, United States.
Deshecho, Casa del Lago. Mexico City, Mexico.
Las implicaciones de la imagen, Museo de Arte. Culiacan, Mexico.

2005 *Polysemia*, Arcaute Arte Contemporáneo. Monterrey, Mexico.
5 Bienal de Mercosur. Porto Alegre, Brazil.
Vertigos y delirios, Centro Cultural España. Mexico City, Mexico.
Morir de amor. permanencia voluntaria, MUCA. Mexico City, Mexico.
I´m he as you are he as you are me as we are all together, Central de Arte. Guadalajara, Mexico.
Ecos, Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, Spain.
Gallery opening, Samson Projects. Boston, United States.
Contiene Glutamato, OMR. Mexico City, Mexico.

2004 *26a Bienal de São Paulo*. Sao Paulo, Brazil.
Bienal de Cuenca. Cuenca, Ecuador.
Los usos de la imagen, MALBA. Buenos Aires, Argentina.
Sólo los personajes cambian, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Mexico.
Multitasquin, OMR. Mexico City, Mexico.

2003 *Edén*, Antiguo Colegio de San Idelfonso. Mexico City, Mexico.
The Smoked Mirror, Apeejay Media Gallery. New Delhi, India.
Inscribing the temporal, Kunsthalle Exnergasse. Vienna, Austria.
The Paper Sculpture Show, Sculpture Center. New York, United States.
Open Studios, Khoj International Artists' Workshop. New Delhi, India.
International Paper, UCLA Hammer Museum. Los Angeles, United States.
Summer Show, Sarah Meltzer Gallery. New York, United States.
LACMA Museum. Los Angeles, United States.
El Final del Eclipse, Museo de Arte Moderno. Mexico City, Mexico.

2002 *Territorios X*, Kunsthaus Santa Fe. Guanajuato, Mexico.
Thisplay, La Colección Jumex. Ecatepec, Mexico.
La 3e Biennale de Montreal. Montreal, Canada.
Animation Videos, Centre d´edition Contemporain. Geneva, Switzerland.
There is a light that never goes out / c' é una luce che non si spegn mai, Villa Galvani, Galleria Sonia Rosso. Pordenone, Italy.
Sublime Artificial, La Capella. Barcelona, Spain.
Siete Dilemas, Museo de Arte Moderno. Mexico City, Mexico.
Zebra Crossing, Mexartes Festival, House of World Cultures. Berlin, Germany.
Comisiones, La Colección Jumex. Ecatepec, Mexico.
Aeroplastics Contemporary. Brussels, Belgium.
El Final del Eclipse, Salas de la Diputación de Granada, Granada; Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Badajoz, Spain.
Teoría del Ocio, La Colección Jumex. Ecatepec, Mexico.
A theory of Leisure, Colección Jumex. Ecatepec, Mexico.

2001 *Insider Trading*, The Mandeville Hotel. London, United Kingdom.
La Colección, Colección Jumex. Ecatepec, Mexico.
Re-Hacer, Ex Teresa Arte Actual. Mexico City, Mexico.

LABOR

2001 *Escultura Mexicana (Third part). De la Academia a la Instalación*, Museo del Palacio de Bellas Artes. Mexico City, Mexico.
Ubicaciones: Arte Contemporáneo de México, Museo Universitario de Ciencias y Artes. Mexico City, Mexico.
Open Studios, IASPIS. Stockholm, Sweden.
Phoenix Triennial, Phoenix Museum of Art. Phoenix, United States.
El Final del Eclipse, Fundación Telefónica. Madrid, Spain.
La Persistencia de la Imagen, Museo de Arte Carrillo Gil. Mexico City, Mexico and Sonje Art Center Museum. Seoul, South Korea.

2000 *Neutopia,* Audiello Fine Arts. New York, United States.
Some New Minds, PS1. New York, United States.
Pasaje Iturbide, Pasaje Iturbide, Museo de la Ciudad. Mexico City, Mexico.
2000 VI Salón de Arte, Grupo Financiero BBVA/Bancomer. Mexico City, Mexico.
Caleidoscopio: Lenguajes Contemporáneos, Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Mexico City, Mexico.

1999 *Cinco Continentes y una Ciudad*. Museo de la Ciudad de México. Mexico City, Mexico.
Alma Colectiva, Museo de las Artes. Guadalajara, Mexico.
Keep Fit / Be Happy, DeChiara-Stewart Gallery. New York, United States.
Parking, Highbridge Park. New York, United States.
XIX Encuentro Nacional de Arte Joven, Museo de Arte Contemporáneo. Aguascalientes, Mexico.

1998 *Bazaar*, Elga Wimmer Gallery. New York, United States.
Multinationals, Boulder Museum of Contemporary Art. Colorado, United States.
No soy chino, Art&Idea. Mexico City, Mexico.

1997 *Múltiples*, Art&Idea. Mexico City, Mexico.
Nacimientos, La Panadería. Mexico City, Mexico.
INSITE'97, Centro Cultural Tijuana, Tijuana. San Diego, United States.
Hybrid Cultures, Oboro. Montreal, Canada.
Contemporary Mexican Drawing, Louis Stern Fine Arts. Los Angeles, United States.
The Conceptual Trend, Museo del Barrio. New York, United States.
Inauténtico, Museo de las Artes. Guadalajara, Mexico.

1996 *Cuadro X Cuadro*, Museo Regional. Guadalajara, Mexico.
Emerging artists from Mexico City, ESSO Gallery. New York, United States.
En las calles, Hammond Galleries. Lancaster, United Kingdom.

1995 *Acné*, Museo de Arte Moderno, Mexico City; Baños Venecia. Guadalajara, Mexico.
Contaminación Cultural, La Panadería. Mexico City, Mexico.
La demanda está en barata, OMR. Mexico City, Mexico.
It's my life, I'm going to change the world, ACME. Los Ángeles, United States.
3ANGULAR III, Färgfabriken. Stockholm, Sweden.
3ANGULAR II, Exconvent of La Merced. Mexico City, Mexico.
3ANGULAR I, Exconvent of Las Capuchinas. Antigua, Guatemala.

1994 *Ensayo de estabilidad precaria*, El Callo. Guadalajara, Mexico.
Creación en movimiento, Museo de Arte Carrillo Gil. Mexico City, Mexico.
Múltiples, Temístocles 44. Mexico City, Mexico.

1993 *La Regla del Juego*, Temístocles 44. Mexico City, Mexico.
Algunos Especímenes, Museo del Chopo. Mexico City, Mexico.
Lesa Natura, Museo de Arte Moderno. Mexico City, Mexico.
Lugar Común, Galería I, Escuela Nacional de Artes Plásticas. Mexico City, Mexico.
Calma, Temístocles 44. Mexico City, Mexico.
Temístocles 44 I, Temístocles 44. Mexico City, Mexico.
Dinastía, Museo del Chopo. Mexico City, Mexico.

1991 *D.F.*, Blue Star Art Space. San Antonio, Texas, United States.
La Sierra (10- instalaciones), Hipodrome La Sierra. Mexico City, Mexico.
Las manos del artista, Casona II. Mexico City, Mexico.
In Situ (6 instalaciones), Lic. Verdad 11-13. Mexico City, Mexico.

1990 *Talleres de Grabado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas*, Galería de la Universidad de Colima. Colima, Mexico.

Awards + Residencies:

2005-2008 Member of the Sistema Nacional de Creadores, FONCA. México.

2003 Artist in Residency, Khoj International Artists' Workshop. New Delhi, India.

2001 Artist in Residency, International Artists' Studio Program in Stockholm (IASPIS). Estocolmo, april-september.

2000 Artist in Residency, International Studio Program. New York, United States.

1998 Guest Professor, Sculpture Area, Royal Academy of Art, Stockholm, Sweden.
Artist in Residency, AIR Haus. Vienna, april-may.

1993-1992 Grand Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Sculpture area, Mexico.

Symposium and Conferences:

2011 SITAC, Mexico City, Mexico.

2010 Americas Society. New York, United States.
ArteBA. Buenos Aires, Argentina.

2005 Museo Rufino Tamayo. Mexico City, Mexico.

2003 Jawaharlal Nehru University. New Delhi, India.
Colegio de San Idelfonso. Mexico City, Mexico.
Musseo de Arte Latinoamericano. Buenos Aires, Argentina.

2000	Centro Nacional de las Artes. Mexico City, Mexico. New York University. New York, United States.
1998	Kungliga Konsthogskolan. Stockholm, Sweden.
1997	The New School for Social Research. New York, United States. The San Antonio Museum of Art. Texas, United States.
1995	Konstfack. Stockholm, Sweden.
1993-1995	Foundator member of Temístocles 44. Mexico City, Mexico.

Publications:

Since 1992 has publicated articles in different catalogues and magazines like La Jornada Semanal, Casa del tiempo, Alegría. Curare, Poliéster, Vogue México, Casper, Celeste, W, Cabinet Magazine and Gozne.

Catalogues:

2008	*100 Artistas Latinoamericanos*, Exit Art. Madrid, Spain.
2007	*Visión Antiderrapante/Skidproof view*; Michel Blancsubé Essay, interview with Sina Najafi. AR Press, Fundación/Colección Jumex. Mexico. *Constructing a Poetic Universe*, Beverly Adams, The Museum of Fine Arts. Houston, United States. *La Era de la Discrepancia*, Cuauhtémoc Medina and Olivier Debroise, ed. UNAM. Mexico.
2005	Gajin Fujita / Pablo Vargas Lugo; Ilona Katzew Essay, LACMA. Los Angeles, United States. *Morir de Amor*; Essays of Pamela Echeverría, José Luis Barrios and others, UNAM. Mexico. *Eco: Arte contemporáneo de México*; essays of Itala Schmelz, Osvaldo Sánchez and others; Centro de arte Reina Sofía. Madrid, Spain. *Falla*; essay of Tobias Ostrander, Museo Tamayo. Mexico.
2004	*Sólo los personajes cambian*; essays of Magalí Arriola, Pip Day and others; MARCO. Monterrey, Mexico.
2003	Sina Najafi et al. *The Paper Sculpture Book*, Sculpture Center, Independent Curators International. New York, United States. Caludine Ise, ed. International Paper, UCLA-Hammer Museum. Los Angeles, United States.
2002	Eduardo Pérez Soler. *Sublime Artificial*, La Capella. Ayuntamiento de Barcelona, Spain.

2002 Magalí Arriola, Eduardo Aabaroa and others. *Zebra Crossing*, CNCA, SRE, Haus der Kulturen der Welt. Berlin, Germany.

2001 José Jiménez, Mario Bellatín and others. *El Final del Eclipse*, Patronato Fundación Telefónica. Madrid, Spain.

1999 Martha Palau, ed. Cinco Continentes y Una Ciudad, Museo de la Ciudad de México-ICCM. Mexico City, Mexico.
CongoBravo- Pablo Vargas-Lugo, essays of Magalí Arriola, Eduardo Abaroa and Jan Åman; Museo Carrillo Gil. INBA/MACG ed. Mexico.

1998 Susan Buck-Morss, Néstor García Canclini and others. *InSite97 (Private Time en Public Space)*, Conaculta-Installation Gallery. San Diego, United States.

1995 Cuauhtémoc Medina, Baudelio Lara and others. *Acné o el Nuevo Contrato Social Ilustrado*, Museo de Arte Moderno. Travesias. Mexico.

1993 *Lesa Natura*, essays of Cuauhtémoc Medina and Roberto Tejada; Museo de Arte Moderno. INBA/La Vaca Independiente ed. Mexico.

1992 Desalojo (Pablo Vargas-Lugo/Abraham Cruzvillegas), texts of Luis Felipe Ortega and the artists. Galería Arte Contemporáneo. Mexico.

Collections and Museums (selection):

Patricia Phelps de Cisneros' Collection.
San Diego Museum of Art. United States.
Los Angeles County Museum of Art. United States.
Hammer Museum. United States.
Neeley Collection. United States.
Vergel Foundation. United States.
Speyer Collection. United States.
Krichman Collection. United States.
Mexican Cultural Institute. United States.
Fundación Cultural Bancomer. Mexico.
Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA. Mexico.
Museo de Arte Carrillo Gil. Mexico.
Colección Jumex. Mexico.
Colección Coppel. Mexico.
Museu D'art Contemporani, MACBA. Spain.
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC. Spain.