Gallery®
Think Upside Down

SOLO SHOW

ARCHON | EDUARDO VARGAS - RICO

"ARCHONS HAVE THE POWER TO INTERPRET THE ARCHIVES"

Archons are, first and foremost, (...) custodians. Not only do they ensure the physical safekeeping of the repository and the medium, but they are also granted hermeneutic right and competence. They have the power to interpret the archives.

Jacques Derrida: Archive Fever

ARCHON
EDUARDO VARGAS-RICO

The foundations of common stories, labeled as universal, have flourished amidst the proliferation of archives, tied not just to their conception of arrangement, or as a place to safeguard documents belonging to institutions or people who need to preserve them in their role as memories. They grant meaning to themselves through their ongoing presence; they are mankind's historical mediators in order for it to be able to know and understand itself.

In contemporary times, archives experience a turn within their own particular significance, which causes them to be revised, restructured, dismantled, in the face of the question, as put by Derrida himself:

> Is it not necessary to begin by distinguishing the archive from what it has too often been reduced to, especially the experience of memory and the return to the origin, but also the archaic and the archaeological, the memory or the excavation, in short, the search for lost time? [1]

A search that turns to the archon, the archive custodian, with the imperious need for it to be opened up from its staticism, or from its mandate, with the intention of locating it again in its evidence and to make visible the power of the statements that have turned it into mere archeology.

The new archon emerges as the holder of the authority on the meaning of the archive revisited. He emerges in its order and there he weaves another topography within its vast territory. He appropriates its formulations, its arrangement, its truth, in order to decompose it, to act within a new space of interpretation and representation, in the expectation of the desired memory.

Eduardo Vargas-Rico (Venezuela, 1991-) expresses the certainty of his role as an archon in the appropriation of the arrangement of archives both anonymous and known. In them he operates a new reading determined by the lure of the archive, in a twist that seeks "(...) to extract a supplementary meaning from the shreds of phrases found; in the emotion, as one more instrument to chisel the stone, the stone of the past, of silence"[2] .A sound typical of archives that only show themselves in their suspended physicality, with no apparent function.

As an archon, the artist is qualified to be the place of residence of the archive, but this archive is alien to conventional archival or historical methodologies. He has opened it up from within, determined to show its fractures, its misfortune through its apparent uselessness in times of the new archives, digital and inexhaustible. These archives are shown to us as traces, as quasi-archeological objects of the present time and its sites of domiciliation.

Vargas-Rico rescues the traces of the archive, stops them in the midst of the arthrosis that solidified the organicity it once possessed. He then proceeds to appropriate the traces, in the midst of a strategy of resignification that shows us that the order and temporality of the archives was never guaranteed.

The archon shows us the archives in their destabilization, starting from the idea that they can be questioned, hindered, in their standardization and officialization, to understand them as "an extended space of organization and distribution of the inscriptions, of the imprints registered on the social surface and of their way of being registered" [3], for it is from them that the conceptions of truth have been organized, protected by the residence they have in the space of known memories.

The actions of the archon, now converted into works, detach these archives from their particular place of domiciliation, with the intention of reconfiguring it. Only its signs will appear, in an attempt to show themselves in the midst of a new archival topography, since senses and functions have been cancelled.

These files, emptied of all original meaning, are shown in works such as: 'Tab Filing Cabinet C3H' (2021) or 'Tab Filing Cabinets B2PQ-N13XYZ' (2021), made by the artist, and are exhibited in their uselessness. Both have been turned into sculptural objects of the desired memory and the only thing they keep is the symbolized solidity of their truth, of their law, as it is visible in the 'Concrete Vertical File Cabinet' (2021). They are objects for safekeeping which no longer contain anything, only an emptiness that has been manipulated, filled with other matter.

Vargas-Rico wields his authority as archon by arranging the archive in order to present it to us as the ideology of a token of what once existed as an imprint of society. There, too, the function of protector of the archive, typical of the archon, is extended through the creation of a multi-linear device of appropriations and resignifications, since from the object-archivist-container he moves towards the book-document in the work 'Shareholder Ledger (Three volumes)' (2021).

'Shareholder Ledger (Three volumes)' conceives the solidification of the volumes in the capture of a dissimilar number of statements on the texts that make up the archives of History of Art in the field of Shareholding, already considered an element of memory.

The artist device for the obstruction of the archive and its new evidence is found in the use of a strategy linked to the limits of the knowledge in his field and the existing relations within. In this sense, a device is where the set of strategies are expressed, which review the archive in order to detach shreds of memory from it and observe the correspondences of the statements that appear to tell the reason for the given arrangements, which are now only a trace.

These traces speak to us of universal, classificatory references, as in 'Archive Hokkaido (Universal Geography)' (2019), 'Archive 92 (Index of maps)' (2019-2021), or 'Archive 57 (Uni-versal Geo-graphy)' (2019-2021), which lead us through the boundaries of a knowledge not available to all. Boundaries obstructed by the artist in his role of authority, of safekeeper, of archon, due to the need that he himself, the artist, has to create a new reading in which the universal is not given, but acts only as the support for an abstract tradition that should generate a disinterested reading by the viewer.

This is a reading that also stems from a cultural archive of behavior in the face of abstraction, which Vargas-Rico makes more complex through the use of the device's strategy showing the capture of diverse memories, which include a number of recognizable elements and establishes with them a network of novel interpretation.

The adoption of the role of archon by Eduardo Vargas-Rico occurs through the strategy of merging dissimilar memories, of archives just short of non-existing in our times. Their solidification and intervention showcase their obsolescence. Archives whose only taken meaning is archaic, pertaining to the archeological in our present, now converted into memory, into remembrance, in need of being excavated and brought in from oblivion through an archival twist that tells us a different story.

1. Jacques Derrida: Mal de Archivo. Una impresión freudiana, [Archive Fever: A Freudian Impresssion] Madrid, Trotta, 1997.

2. Arlette Farge: La atracción del archivo, [The Allure of the Archives] Valencia, Alfons el Magnànim, 1991.

3. Andrés Maximiliano Tello: "Foucault and the Excision of Archive", in: Revista de Humanidades, nº. 34 July-December 2016.

Eduardo Vargas-Rico
Archivador de Pestañas C3H
2021
Plaster, wax, plastic
4.38 x 6.25 x 1.18 in
11 x 16 x 3 cm

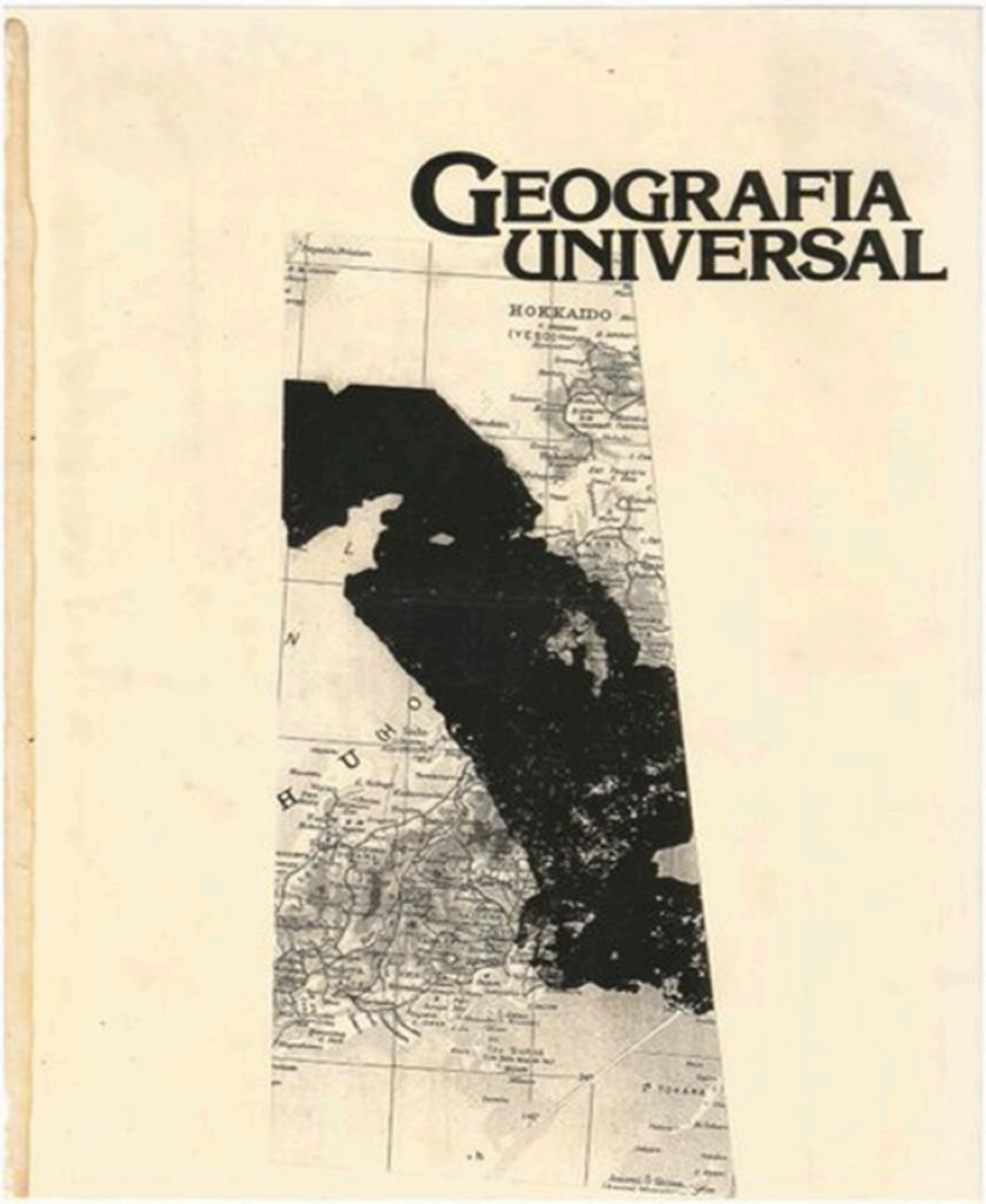
Eduardo Vargas-Rico
Archivadores de Pestañas B2PQ-N13XYZ
(Diptych)
2021
Plaster, wax, plastic
9.5 x 7.13 x 1.18 in
24 x 18 x 3 cm

Eduardo Vargas-Rico
Archivador vertical concreto
2021
Concrete, wax
5.13 x 14.13 x 1.63 in
13 x 36 x 4 cm

Eduardo Vargas-Rico
Formato Archivador 25-26/29-30
2021
Plaster casting on cardboard
5.88 x 9.5 x 1 in
15 x 24 x 2.5 cm

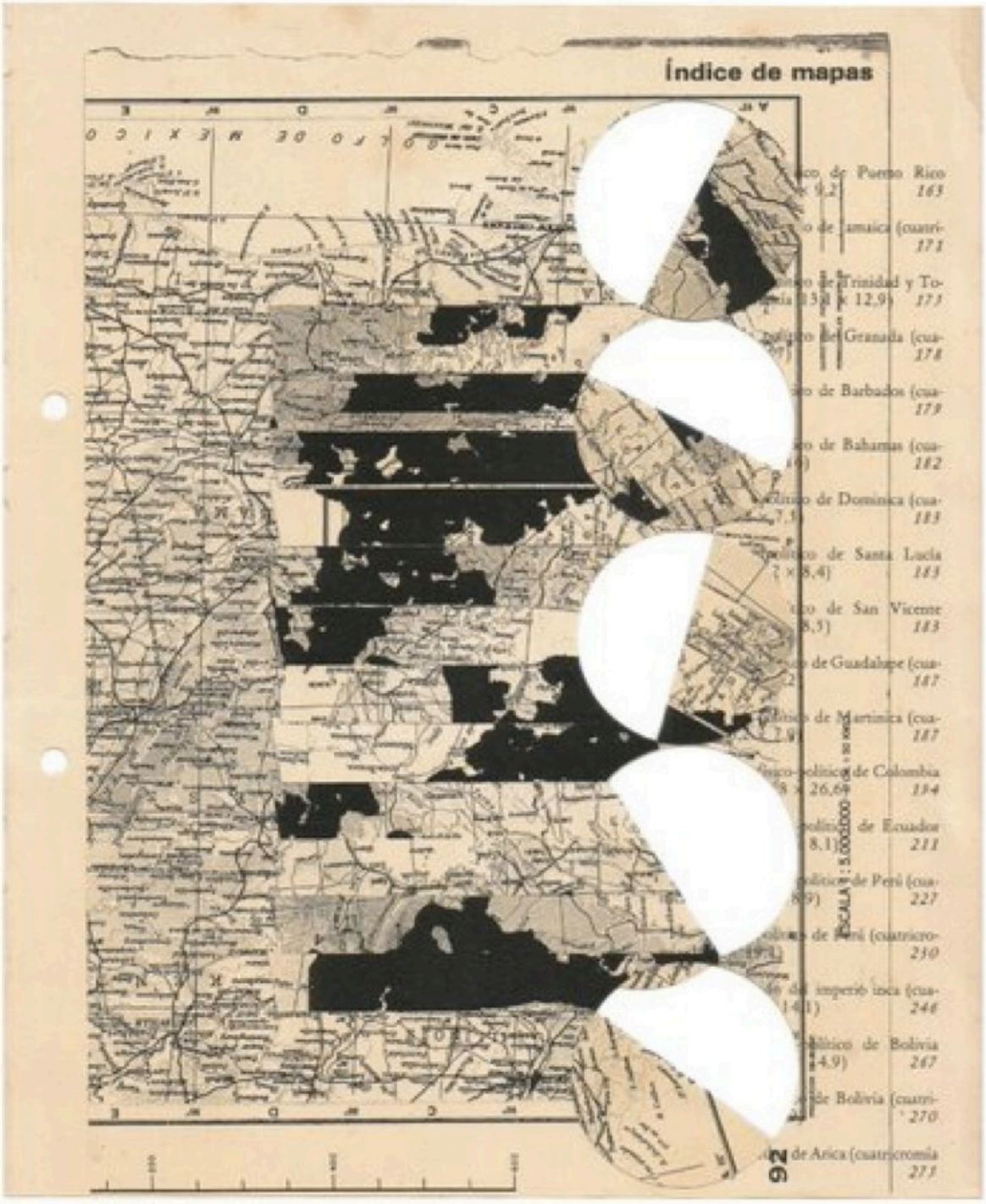
Eduardo Vargas-Rico
Libro de Accionistas (Tres tomos)
2021
Concrete emptying on folded percaline
9.88 x 9.05 x 2 in
25 x 23 x 2 cm

Eduardo Vargas-Rico
S.T. (Apuntes sobre la superficie c20)
2021
Poured in concrete on recycled cardboard box
Concrete, wax
8.66 x 14.56 x 1.18 in
22 x 37 x 3 cm

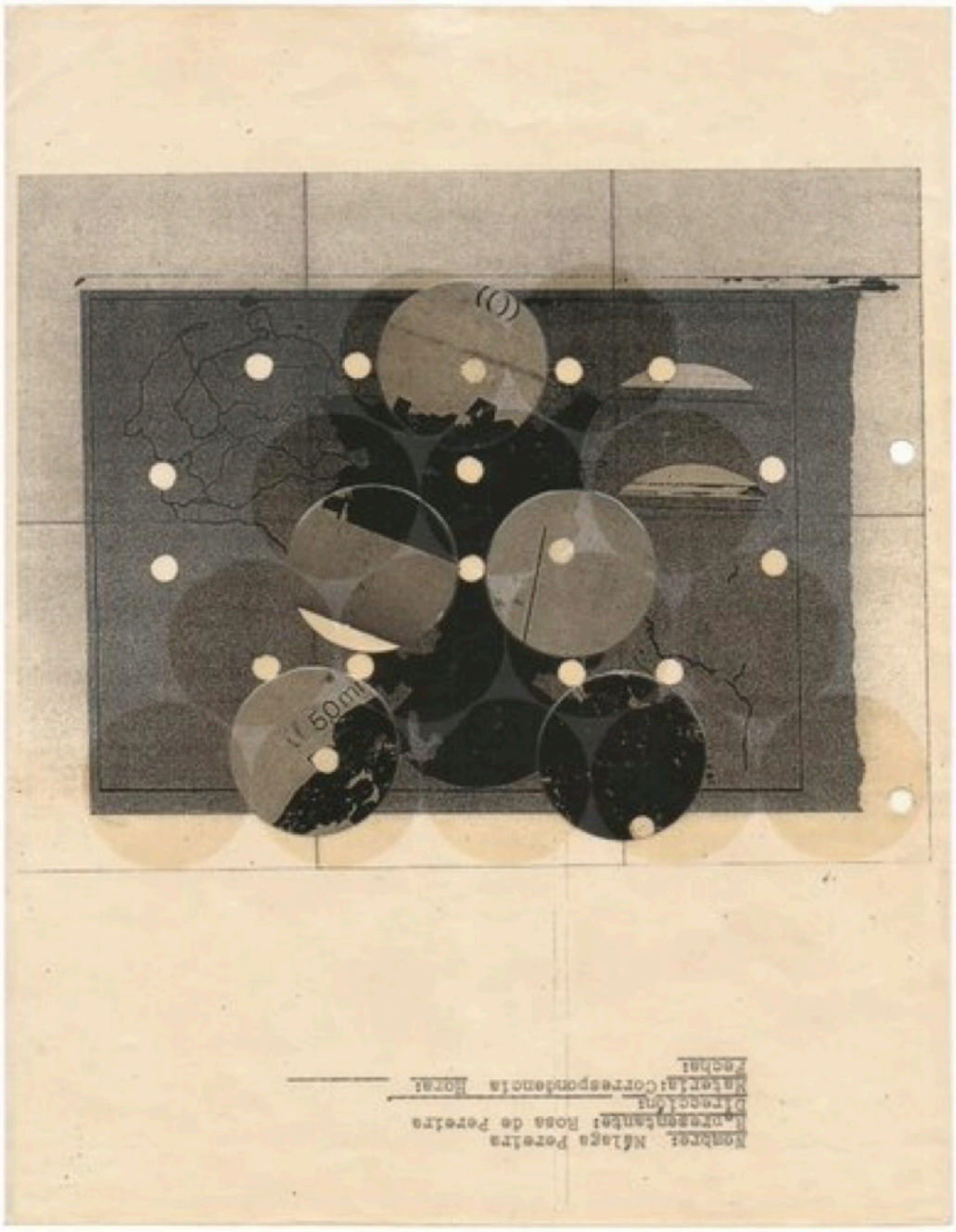


Eduardo Vargas-Rico
Archivo Hokkaido (Geografía Universal)
2019
Xerography. Photocopy on waxed paper (Pages of books)
8.46 x 11.02 in
21.5 x 28 cm

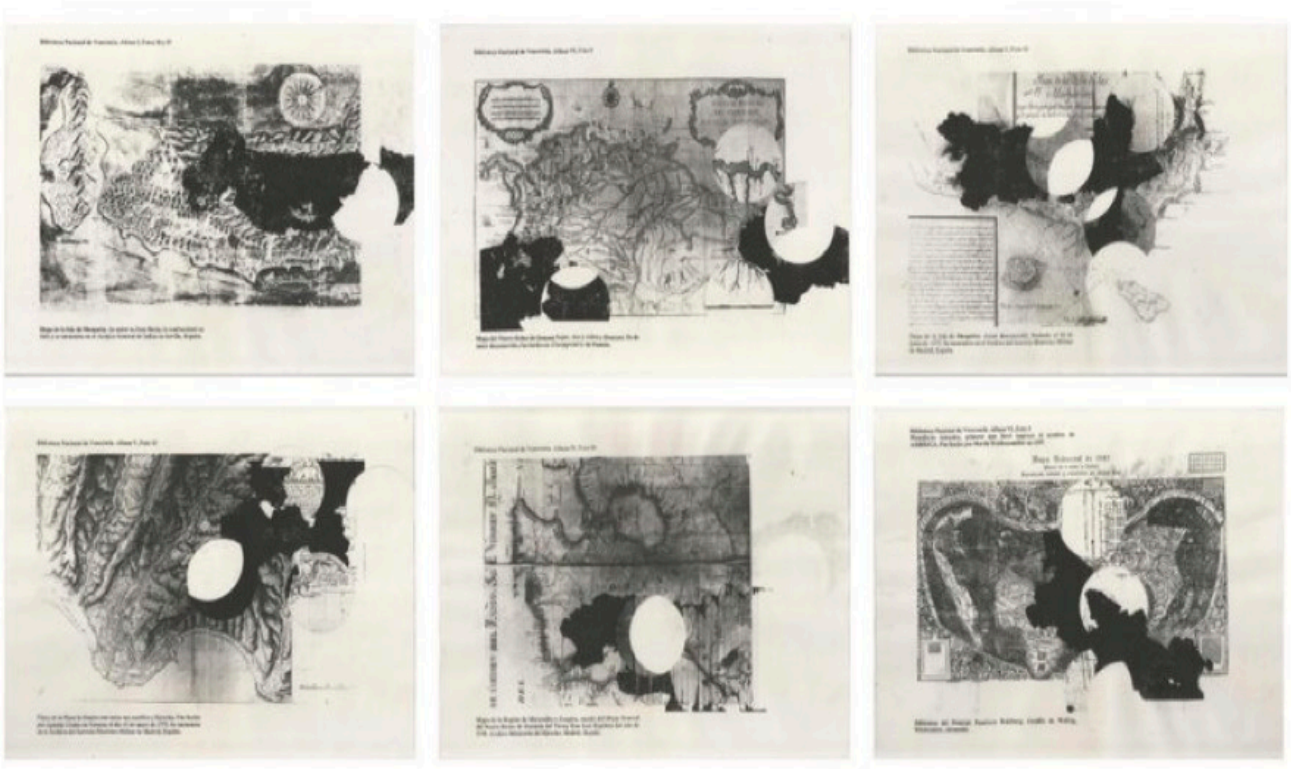
Eduardo Vargas-Rico
Archivo 57 (Geo-grafía Uni-versal)
2019-2021
Xerography. Photocopy on paper (Pages of books) waxed, cut and folded
8.46 x 11.02 in
21,5 x 28 cm



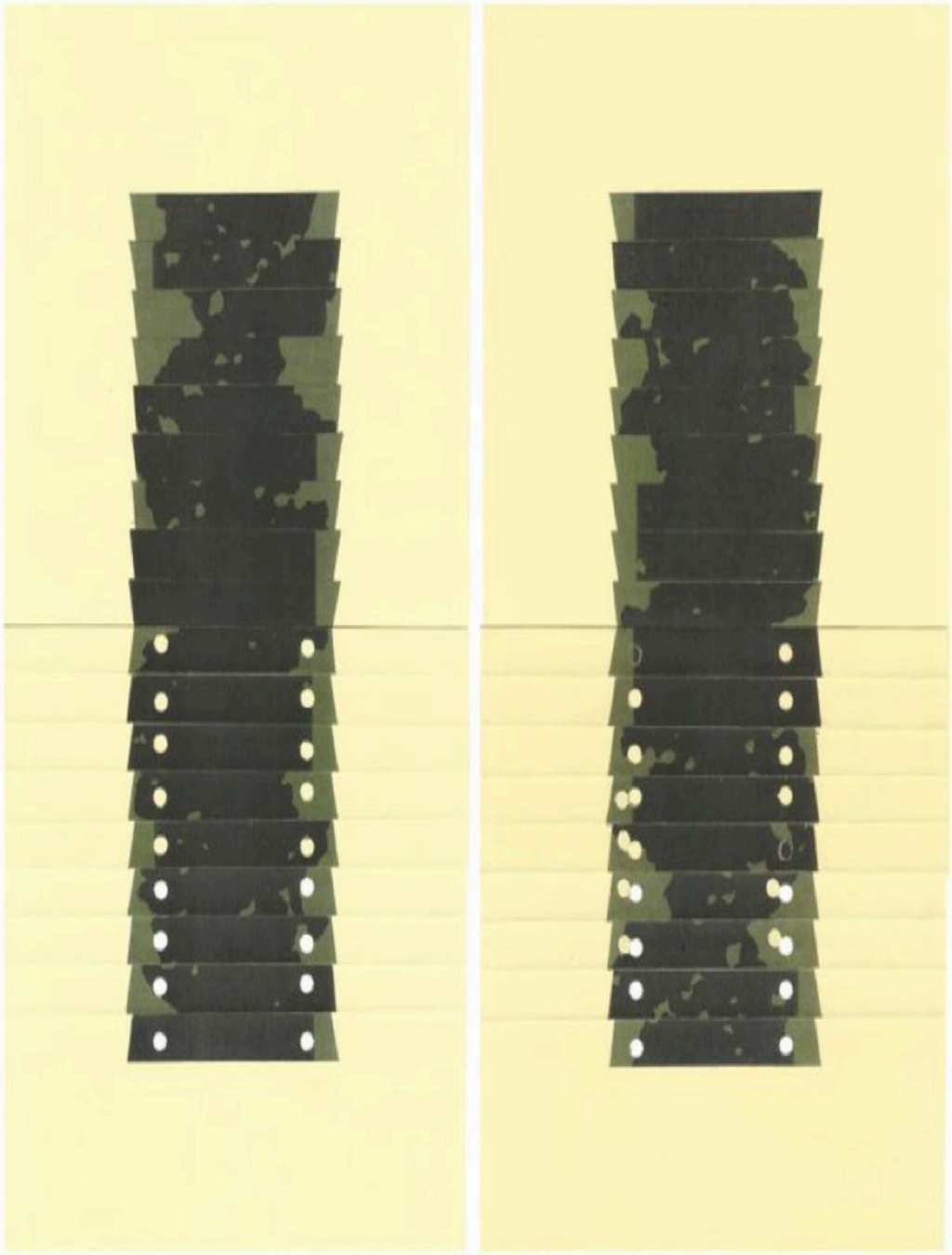
Eduardo Vargas-Rico
Archivo 92 (Índice de mapas)
2019 – 2021
Xerography. Photocopy on paper (Pages of books) waxed, cut and folded
8.46 x 10.62 in
21,5 x 27 cm



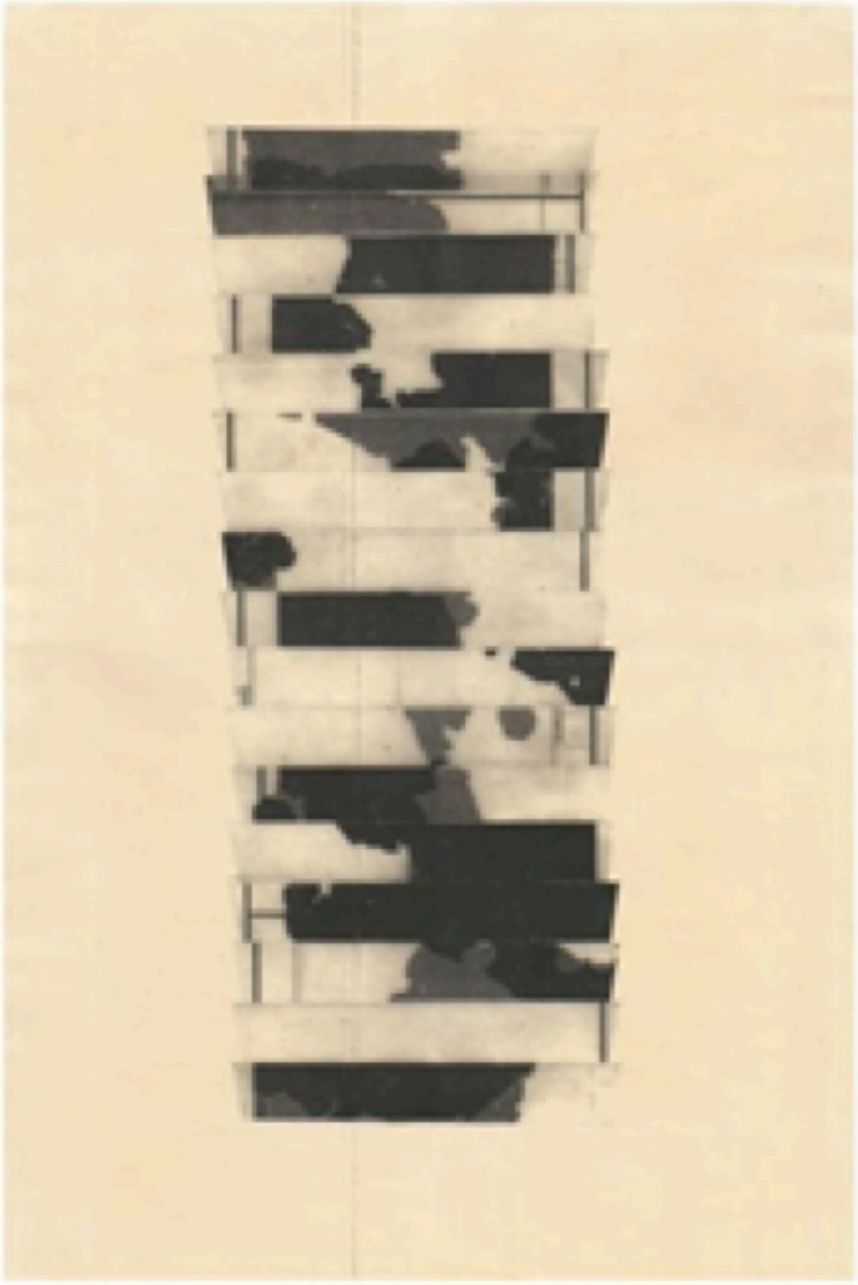
Eduardo Vargas-Rico
Archivo 5,0 mm (Materia Correspondencia)
2019-2021
Collage/Mixed Media
Xerography. Photocopy on paper (Pages of files found)
and cut-out transparent adhesive tape
8.46 x 11.02 in
21,5 x 28 cm



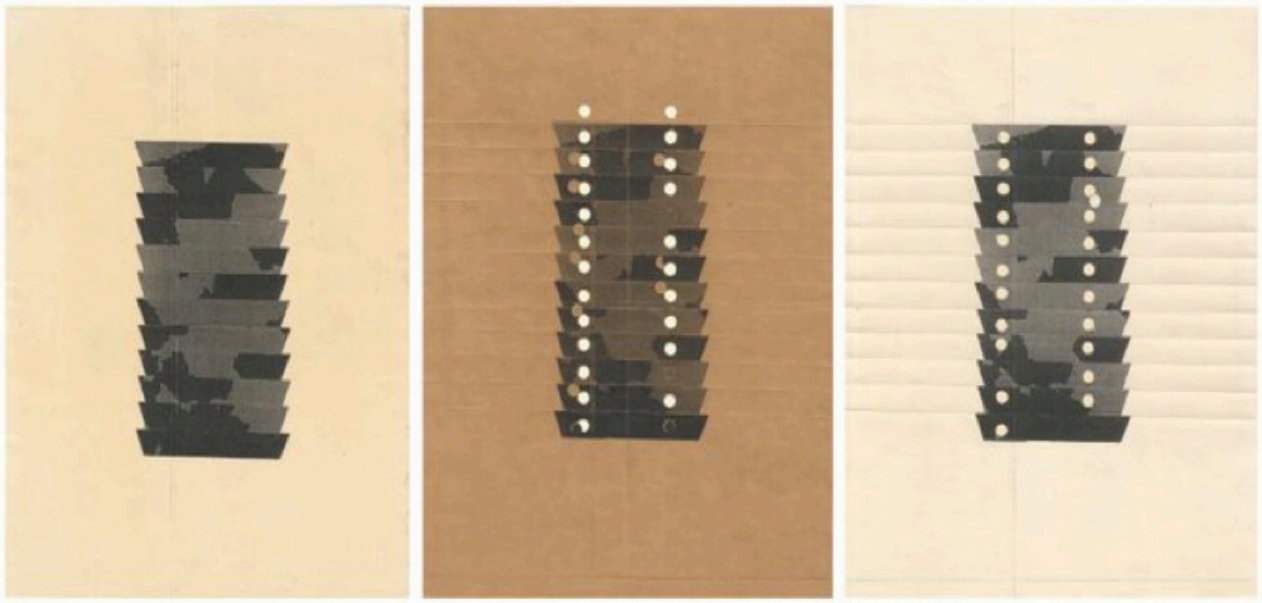
Eduardo Vargas-Rico
Archivos de la Biblioteca Nacional de Venezuela
2019
Xerography. Photocopy on vegetable paper
8.66 x 11.41 in, E/O
22 x 29 cm., E/O



Eduardo Vargas-Rico
S/T (Archivologías perforadas V)
2021
Xerography. Photocopy on waxed/folded/perforated colored paper
8.46 x 15.94 in, E/O
21.5 x 40.5 cm, E/O



Eduardo Vargas-Rico
S/T (Pestañas de Archivo)
2019
Xerography. Photocopy on waxed paper
8.46 x 12.79 in
21.5 x 32.5 cm



Eduardo Vargas-Rico
S/T. (Archivologías perforadas)
2019-2021
Xerography. Photocopy on waxed paper/Photocopy on waxed/perforated/folded wood paper on cardboard/ Photocopy on waxed/perforated/folded paper on cardboard
8.46 x 11.02 in, E/O
21,5 x 28 cm, E/O

ARCONTE
EDUARDO VARGAS-RICO

(1991–)

He lives and works in Venezuela. Since 2011 he has participated in the national art scene. He began his studies in Plastic Arts at the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

He has developed a body of work that, understood from a geological point of view, explores the archive's conceptual possibilities through various media, supports, objects, and materials from which he seeks to understand specific processual logics in the materialization of his work. His lines of research have had different thematic approaches as indices of an archive open to interests of a social, cultural, political, and economic nature.

Utilitarian was the title of his first solo show, held in the city of Caracas, in the spaces of La Librería de la Sala Mendoza, in 2016. In that same year, he did his second solo show, at the D'Museo Gallery in the Centro de Arte Los Galpones, as part of the 3rd prize he earned with his work Protocolos de un inventario para nuevas mercancías (Protocols for an inventory of new merchandise) in the Salón Banesco de Jóvenes con FIA, XVIII edition.

He has exhibited his work in international collective exhibitions in Colombia, Miami, Madrid, Helsinki, France, Holguin, and Hamburg. His work is part of important private and institutional collections, and to date, he has had five solo exhibitions in Venezuela.

Among his most recent collective participations are: Atlas Inconcluso de un paisaje en proceso (Unfinished Atlas of a Landscape in Process), at the Abra Caracas Gallery, Centro de Arte Los Galpones, and the I Luis Ángel Duque Contemporary Art Award, at the Freites Gallery, where he was awarded the Honorable Mention with his work Arqueologías para la Introducción Cartográfica al Atlas de Venezuela (Archaeologies for the Cartographic Introduction to the Atlas of Venezuela), 2022.

Los arcontes son ante todo (...) guardianes. No sólo aseguran la seguridad física del depósito y del soporte, sino que también se les concede el derecho y la competencia hermenéuticos. Tienen el poder de interpretar los archivos.

Jacques Derrida: Mal de archivo

ARCONTE
EDUARDO VARGAS-RICO

Los cimientos de las historias comunes, tachadas de universales, han florecido en medio de la proliferación de los archivos. Atados no solo a su concepción de ordenamiento o de lugar de resguardo de los documentos pertenecientes a instituciones o personas que necesitan preservarlos en su condición de memoria. Ellos se significan en su permanente presencia , son los mediadores históricos de la humanidad para poder conocerse y comprenderse.

Los archivos experimentan un giro dentro de su misma y particular significación, haciendo que estos sean revisados, reestructurados, desmantelados, ante la pregunta -como escribe Derrida- de sí

> ¿No es preciso comenzar por distinguir el archivo de aquello a lo que se lo ha reducido con demasiada frecuencia, en especial la experiencia de la memoria y el retorno al origen, más también lo arcaico y lo arqueológico, el recuerdo o la excavación, en resumidas cuentas, la búsqueda del tiempo perdido?.[1]

Una búsqueda que, desde su tiempo actual, acude al arconte, al guardián del archivo, con la imperiosa necesidad de abrirlo desde su estatismo, o desde su mandato, con la intención de ubicarlo de nuevo en su evidencia y de hacer visible el poder de los enunciados que le han convertido en solo arqueología.

El nuevo arconte surge como el poseedor de la autoridad del sentido del archivo revisitado. Él emerge en el orden del mismo y allí teje otra topografía en su vasto territorio. Se apropia de sus formulaciones, de su ordenamiento, de su verdad, para descomponerlo, y actuar dentro de un nuevo espacio de interpretación y de representación, ante la espera de la deseada memoria.

Eduardo Vargas-Rico (Venezuela, 1991-) evidencia su papel de arconte en la apropiación del ordenamiento de archivos anónimos y conocidos. En ellos opera una nueva lectura determinada por la atracción hacia el archivo, en el giro, que pretende "(...) arrancar un sentido suplementario a los jirones de las frases halladas; en la emoción como un instrumento más para cincelar la piedra, la del pasado, la del silencio." [2].Sonido propio de los archivos que solo se muestran en su materialidad suspendida, sin función aparente.

El artista, en su acción de arconte, está capacitado para ser el lugar de residencia del archivo, pero de un archivo lejano a las metodologías archivísticas o históricas convencionales. Él le ha abierto desde su interioridad, con la determinación de mostrar sus fracturas, su infortunio en su aparente inservibilidad en los tiempos de los nuevos archivos, digitales e inabarcables. Archivos que se nos muestran como huellas, como objetos cuasi-arqueológicos del tiempo presente y de sus sitios de domiciliación.

Vargas-Rico, rescata las huellas del archivo, las detiene en medio de la artrosis que solidificó la organicidad que de antaño poseía. De allí, que proceda a apropiarse de las huellas, en medio de una estrategia de resignificación que nos muestra que el orden y la temporalidad de los archivos nunca estuvo garantizada.

Los archivos son expresados, por el artista, en su desestabilización a partir de la idea de que los mismos pueden ser cuestionados, obstaculizados, en su normatización y oficialización, para comprenderlos como: "un espacio extendido de organización y distribución de las inscripciones, de las marcas registradas sobre la superficie social y de su forma de registro"[3], pues desde ellos se han organizado las concepciones de verdad, resguardadas por la domiciliación que poseen en el espacio de las memorias conocidas.

Las obras del arconte desprenden a estos archivos de su particular lugar de domiciliación, con la intención de reconfigurarlo; y de él solo aparecerán sus señas, en un intento de mostrarse en medio de una nueva topografía archivística, pues sentidos y funciones han sido cancelados.

Desprendidos de todo sentido inicial los archivos se muestran en obras como: 'Archivador de Pestañas C3H' (2021) o 'Archivadores de Pestañas B2PQ-N13XYZ' (2021), realizados por el artista, en las que se exhiben en su inservibilidad. Ambos han sido convertidos en objetos escultóricos de la deseada memoria y lo único que mantienen es la simbolizada solidez de su verdad, de su ley, tal cual como es visible en el 'Archivador vertical concreto' (2021). Objetos de resguardo que ya no contienen nada, únicamente vacío que ha sido manipulado, llenado de otra materia.

Vargas-Rico, como arconte, dispone del archivo, lo muestra como ideología de la señal de lo que existió como inscripción de la sociedad. Es así como su función de protector se extiende a través de la creación de un dispositivo multilineal de apropiaciones y resignificaciones, pues del objeto-archivador-contenedor se desplaza hacia el libro-documento en la obra 'Libro de Accionistas (Tres tomos)' (2021). Obra en la cual la solidificación de los tomos se encuentra en el atrapamiento de un número disímil de enunciados sobre los textos que conforman los archivos de la Historia del Arte en el campo del Accionismo, ya considerado como un elemento de memoria.

El dispositivo del artista para la obstrucción del archivo y su nueva evidencia, se encuentra en el uso de una estrategia ligada a los límites del saber de su campo y las relaciones que en él existen. En este sentido, un dispositivo es aquel en el que se expresan el conjunto de estrategias, que revisan el archivo para desprender de él jirones de memoria y observar las correspondencias de los enunciados que aparentan decir el porqué de los órdenes dados en los archivos que ahora son solo huella.

Huellas, que nos hablan de universales, clasificatorios, como en el 'Archivo Hokkaido (Geografía Universal)' (2019), 'Archivo 92 (Índice de mapas)' (2019- 2021), o 'Archivo 57 (Geo-grafía Uni-versal)' (2019-2021), que nos conducen por los límites de un saber no conocido por todos. Límites que son obstruidos por el artista en su papel de resguardo, de arconte. Debido a la necesidad que posee el mismo de crear una nueva lectura en la que lo universal no está dado, sino que únicamente es soporte de una tradición abstracta que debería generar una lectura desinteresada por parte del espectador.

Lectura que también procede de un archivo cultural de comportamiento ante la abstracción, y que Vargas-Rico complejiza en el uso de la estrategia del dispositivo que muestra la captura de memorias diversas, que incluyen una diversidad de elementos reconocibles y con ellos establece una red de novedosa interpretación.

La asunción del rol de arconte por Eduardo Vargas-Rico se da a través de la estrategia de la unión de memorias disímiles, de archivos casi inexistentes en nuestros tiempos. Su solidificación e intervención demuestran su obsolescencia. Archivos que solo son tomados como una significación arcaica perteneciente a lo arqueológico de nuestro presente, convertido ahora en memoria, en recuerdo, necesario de ser excavado y traído de su olvidada domiciliación en la interioridad de un giro de archivo que nos expresa una historia diferente.

1. Jacques Derrida: Mal de Archivo. Una impresión freudiana, Madrid, Trotta, 1997.
2. Arlette Farge: La atracción del archivo, Valencia, Alfons el Magnànim, 1991.
3. Andrés Maximiliano Tello: "Foucault and the Excision of Archive", en: Revista de Humanidades, nº34 julio-diciembre 2016.

ARCONTE
EDUARDO VARGAS-RICO

(1991-)

Eduardo Vargas Rico (1991). Vive y trabaja en Venezuela. Desde el 2011 participa en la escena artística nacional e inicia sus estudios de Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Ha desarrollado un cuerpo de trabajo que, entendido en clave geológica, explora las posibilidades conceptuales del archivo a través de una variedad de medios, soportes, objetos y materiales a partir de los cuales busca comprender ciertas lógicas procesuales en la materialización de su obra. Sus líneas de investigación han tenido diferentes enfoques temáticos como índices de un archivo abierto a intereses de carácter social, cultural, político y económico.

«Utilitaria» fue el título de su primera muestra individual realizada en la ciudad de Caracas, en los espacios de La Librería de la Sala Mendoza, en 2016. En ese mismo año, tiene su segunda individual en la Galería D'Museo en el Centro de Arte Los Galpones como parte del 3er premio obtenido con su obra «Protocolos de un inventario para nuevas mercancías» en el Salón Banesco de Jóvenes con FIA, XVIII edición.

Ha exhibido su trabajo en colectivas internacionales en Colombia, Miami, Madrid, Helsinki, Francia, Holguín y Hamburgo. Su obra forma parte de importantes colecciones privadas e institucionales y hasta la fecha cuenta con cinco exposiciones individuales en Venezuela.

Entre sus más recientes participaciones colectivas se encuentran: Atlas Inconcluso de un paisaje en proceso, en la Galería Abra Caracas, del Centro de Arte Los Galpones y el I Premio de Arte contemporáneo Luis Ángel Duque, en la Galería Freites, donde resultó merecedor de la Mención Honorífica con su obra «Arqueologías para la Introducción Cartográfica al Atlas de Venezuela», 2022.

Elizabeth Marín Hernández, Ph.D
Translation by: Juan Bravo

This text is protected by U.S and international copyright laws. Reproduction and distribution of the presentation without written permission by the Fernando Luis Alvarez Gallery is prohibited.
© All rights reserved.
Fernando Luis Alvarez Gallery.

Elizabeth Marín Hernández, Ph.D
Traducción por: Juan Bravo

Este texto está protegido por las leyes estadounidenses e internacionales de derechos de autor. Queda prohibida la reproducción y distribución de la presentación sin la autorización escrita de la Galería Fernando Luis Álvarez.
© Todos los derechos reservados
Fernando Luis Alvarez Gallery.

Gallery®
Think Upside Down

Gallery®
Think Upside Down

ARCHON | EDUARDO VARGAS - RICO

"ARCHONS HAVE THE POWER TO INTERPRET THE ARCHIVES"