

Manila-Acapulco

Marisa Gallemit
Claudia Gutierrez
Guillermo Trejo

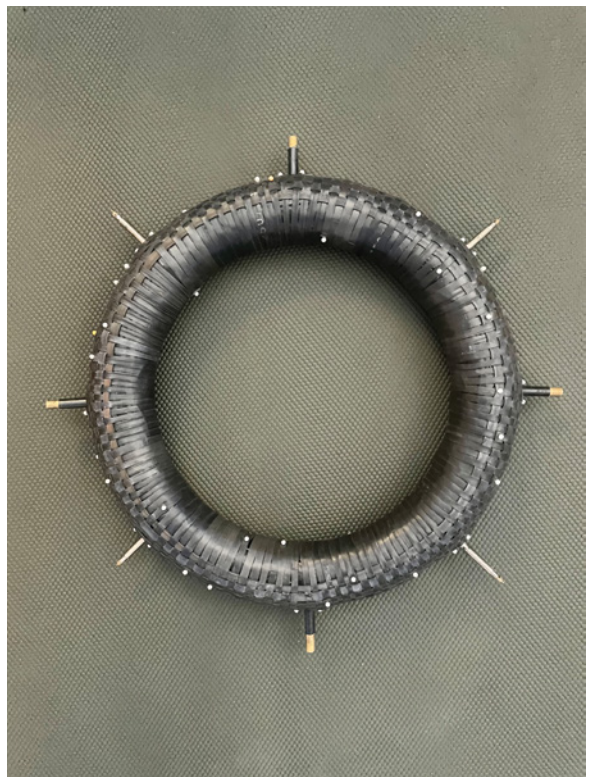

Manila-Acapulco

The Manila-Acapulco Galleon Trade Route was officially established in 1565. Spanish navigators had been charged with finding a route from the Philippines, an island region claimed by Spain some forty years earlier, to Mexico, which had been conquered in 1521. The new trade route remained active until 1815, extending the umbilical cord between Spain and its colonies by tethering the Asian archipelago to American channels of commerce and communication. Bringing luxurious items such as silk, spices and porcelain from the east to sell in the west, the galleons would return to Manila carrying silver, cacao and tobacco. The route was also regularly used to transport clergymen and slaves, so the cultural commingling that occurred in ports involved human exchange and exploitation as much as resource extraction and commodification.

This exhibition invokes this historical juncture – a particularly poignant period when the artists' countries of origin converged – while also proposing an alternative fold in the fabric of the surrounding narrative. Rather than evoking a linear course plotted between two disparate points, the exhibition triangulates Marisa Gallemit, Claudia Gutierrez and Guillermo Trejo, creating a trine in which two entities are relied upon to locate the third. Individually, each employs process-based techniques that at once interpret their ancestral lineage and conceive of new understandings of it within the present. Plaited together, the three artists reshape traditional material hierarchies, redirect flows of information and remake ancient objects as a way of reorienting towards the future.

Born and raised in Ottawa, Marisa Gallemit employs a range of tools and techniques to excavate, embody and explore matrilineal ties to her Filipino roots. For her, making art is an act of knowledge acquisition and inter-generational connection. Gallemit refashions salvaged items such as piano keys, bicycle tubes and pandanus leaf matting into objects that have a familial—and sometimes even psychic—resonance. Her sculptures allow her to experience a place and time that is not her own, to exercise it, physically, and to build it into her muscle memory. Gallemit's work in this exhibition riffs on the malong, a tubular garment from the southern Philippines known for its exceptional versatility and adaptability. Sewing, weaving and fabricating it using unexpected, even dissonant materials, the artist restructures the vesture into further fantastical forms, translating its mutability into her own visual language.

Marisa Gallemit, *Bilog*, 2021, rubber bicycle tubes, valves, straight pins / chambres à air en caoutchouc pour vélo, valves, épingles droites, 43 x 43 x 6 cm

Tension, tautness and texture are tied literally and metaphorically into the work of Claudia Gutierrez. Born in Canada to Mexican and Uruguayan parents, she has been based in Ottawa since 2008. Having expanded her practice from painting and printmaking to include textile production, she is inspired by the patterns found in written language, by the tactility of her materials and by the potential for repetitive, meditative handwork to weave together notions of lineage, location and liminality. Gutierrez often exploits severe formal contrasts—light and dark, softness and hardness, weightiness and buoyancy—to evoke contraction and contradiction in her work. Referencing the tradition of monochrome painting, the pieces the artist presents here serve as conduits for chance, connection and communion. They juxtapose intricate, flowing Mexican *rapacejos* (fringes) with the stark sturdiness of pyramidal canvases. With the physicality of their construction laid bare, the works knot together multiple forms of knowledge and tether disparate moments in time, all the while shifting, defying and unravelling our conventional perceptual expectations.

Claudia Gutierrez, *Tapame Con Tu Rebozo*, 2021, acrylic and wool hand embroidered on linen / laine et acrylique brodés à la main sur du lin, 76 x 183 cm

A consummate printer, drawer and bricoleur, Guillermo Trejo consistently engages with the tropes of high modernism to question its utopian reliance on utility, formalism and geometry. Born in Mexico City, he moved to Ottawa in 2007. Trejo's practice has been informed as much by the physical experience of immigration as by the conceptual notions of distance, acclimatization and disorientation. His work adeptly juxtaposes politics and protest with theories of design and aesthetics. He repositions iconic images, symbols and fixtures to propose new—and at times provisional—ways of understanding specific moments in his personal history. This exhibition presents works where Trejo has pressed, folded and carved rudimentary materials like cardboard, raw wood and Manila paper into alternative, newly functional objects. Inspired by notions of self-sufficiency, the artist creases and collapses the idiom of “form follows function” to demonstrate the fallacy of its Eurocentric lineage.

Guillermo Trejo, *Yellow seven* (detail/détail) [from the series / de la série *West Coast*], 2019, relief monotype on archival Stonehenge paper / monotype en relief sur papier Stonehenge pour archives, 56 x 76 cm

Each work in this exhibition reflects how Gallemitt, Gutierrez and Trejo use their physical process as a method of meaning-making. By stitching, plying, binding, pressing, stretching and lashing together materials from their past and present, these artists guide themselves through undulating cross-cultural currents, launch landmarks for self-orientation and steer towards points of connection. A third space is tacit here, one where measures of distance are collapsed, the depths of shared experience are explored, and dualities are dissolved by the potential and strength of a trine.

—Rhiannon Vogl

Biographies

Marisa Gallemit has been exhibiting her work in Ontario and Quebec since 2010 and will be contributing to the Parkette Projects as part of Toronto's Year of Public Art in late 2021. She has been awarded a SAW Prize for New Works, a City of Ottawa Creation and Production grant and has received the Critics' Choice Award from the Ottawa Art Gallery in 2019 and 2020.

marisagallemit.com

Currently working as a curator and arts administrator, **Claudia Gutierrez** is an artist and activist whose practice has been deeply informed by residencies in Canada and Mexico. She has been exhibiting her work in Ontario since 2010 and has completed numerous public art and cultural outreach projects in Ottawa. She was awarded the SAW Prize for New Works in 2020.

claudiagutierrezart.com

Guillermo Trejo has been exhibiting his work for over a decade in Canada, the United States, Europe and Mexico. He has worked as an arts researcher at the National Gallery of Canada and as an instructor at the Ottawa School of Art. He is a past recipient of a City of Ottawa Emerging Artist Grant and a Young Artist Award from Mexico's National Fund for Culture and Arts (FONCA). He was awarded the SAW Prize for New Works in 2020.

trejoguillermo.com

Rhiannon Vogl is a PhD candidate in art history at the University of Toronto. Her writing has been published in *Border Crossings*, *BlackFlash* and *Canadian Art*, as well as in numerous catalogues and exhibition essays. She has worked as a curator and critic for over a decade.

Marisa Gallemit, *Benevolent Assimilation* (detail/détail), 2021, pandanus leaf, rubber tubes /
feuilles de pandanus et bandes de caoutchouc, 164 x 92 x 54 cm

Guillermo Trejo, *Black arrow* (detail/détail) [from the series / de la série *West Coast*], 2019, relief monoprint on archival Stonehenge paper / monotype en relief sur papier Stonehenge pour archives, 76 x 56 cm

Manila-Acapulco (Manille-Acapulco)

C'est en 1565 que la route commerciale du galion de Manille-Acapulco est officiellement établie. Les navigateurs espagnols ont pour mission de trouver une route entre les Philippines, un territoire insulaire revendiqué par l'Espagne une quarantaine d'années auparavant, et le Mexique, conquis en 1521. La nouvelle route commerciale restera active jusqu'en 1815, prolongeant le cordon ombilical entre l'Espagne et ses colonies en reliant l'archipel asiatique aux circuits américains de commerce et de communication. Rapportant de l'Orient des articles de luxe tels que la soie, les épices et la porcelaine pour les vendre en Occident, les galions rentrent à Manille chargés d'argent, de cacao et de tabac. La route est aussi régulièrement empruntée pour assurer le transport des membres du clergé et des esclaves. Dans les ports, les cultures s'entremêlent, entre les échanges humains et l'exploitation des personnes, et l'extraction et la marchandisation des ressources.

Cette exposition invoque ce moment charnière de l'histoire, une période particulièrement poignante au cours de laquelle les pays d'origine des artistes convergent, apportant un regard neuf sur la trame générale. Plutôt qu'évoquer un tracé reliant deux points disparates, Marisa Gallemit, Claudia Gutierrez et Guillermo Trejo, créent une triade dans laquelle deux entités servent à identifier la troisième. Chacun emploie des techniques fondées sur des processus qui leur permettent d'interpréter leur lignage ancestral tout en l'éclairant sous un nouveau jour dans le présent. Ensemble, les trois artistes refaçonnent les hiérarchies matérielles traditionnelles, réorientent les flux d'information et revisitent des objets anciens pour insuffler une nouvelle direction à l'avenir.

Née à Ottawa et ayant grandi dans cette ville, Marisa Gallemit a recours à tout un éventail d'outils et de techniques pour excaver, incarner et explorer les liens matrilinéaires qu'elle entretient avec ses racines philippines. Pour elle, la création artistique est un acte d'accès à la connaissance et de connexion intergénérationnelle. Marisa Gallemit transforme des matériaux de récupération comme des touches de piano, des chambres à air de bicyclette et des tapis de pandanus en objets porteurs d'une résonance familiale, voire psychique. Ses sculptures lui permettent d'expérimenter une dimension spatiotemporelle qui n'est pas la sienne, de l'éprouver physiquement, et de l'ancrer dans sa mémoire musculaire. Dans cette exposition, les œuvres de Marisa Gallemit revisitent le malong, un vêtement tubulaire du sud des Philippines, réputé pour sa grande polyvalence et son exceptionnelle adaptabilité. Cousant, tissant et fabricant le vêtement à l'aide de matériaux inattendus, voire disparates, l'artiste le restructure en lui donnant d'autres formes fantastiques et en transposant sa mutabilité dans son propre langage visuel.

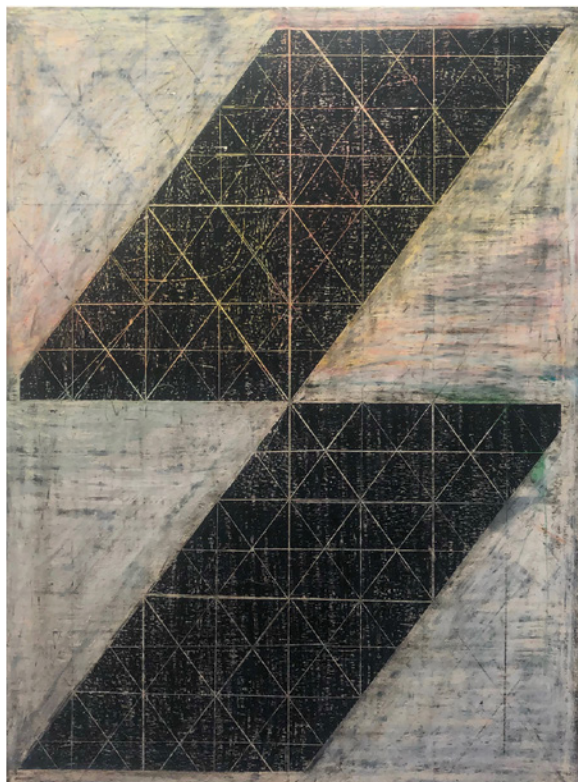
Marisa Gallemit, *Marina*, 2017, wooden mask, bicycle tubes, tube valves, nails / masque de bois, chambres à air pour vélo, valves de chambres à air et clous, 25 x 23 x 10 cm

Dans les œuvres de Claudia Gutierrez, tension, raideur et texture se mêlent tant littéralement que métaphoriquement. Née au Canada de parents d'origine mexicaine et uruguayenne, elle vit à Ottawa depuis 2008. Sa démarche a évolué de la peinture et de la gravure à la fabrication de textile. Elle s'inspire des motifs qu'elle trouve dans le langage écrit, du toucher de ses matériaux et du potentiel du travail manuel, à la fois répétitif et méditatif, pour tisser ensemble les notions de lignée, de lieu et de liminalité. Claudia Gutierrez exploite souvent plusieurs contrastes formels, l'ombre et la lumière, la douceur et la rigidité, la lourdeur et la flottabilité, pour évoquer la contraction et la contradiction dans son œuvre. Faisant écho à la tradition de la peinture monochrome, les œuvres de l'artiste présentées ici ouvrent des voies vers le hasard, la connexion et la communion. Elles juxtaposent des *rapacejos* (franges) mexicaines, à la fois fluides et très élaborées, et la rigidité austère de toiles pyramidales. Mises à nu dans la physicalité de leur construction, les œuvres font converger des connaissances protéiformes et relient des moments éloignés dans le temps, tout en détournant, défiant et dénouant nos attentes perceptuelles conventionnelles.

Claudia Gutierrez, *RAPACEJO*, 2021, acrylic and wool hand embroidered on cotton / laine et acrylique brodés à la main sur du coton, 102 x 102 cm

Peintre, dessinateur et bricoleur émérite, Guillermo Trejo engage un dialogue incessant avec les tropes du haut-modernisme pour remettre en question sa dépendance utopiste à l'utilité, au formalisme et à la géométrie. Né à Mexico, il a déménagé à Ottawa en 2007. La démarche artistique de Guillermo Trejo est influencée tant par son expérience physique de l'immigration que par les notions conceptuelles de la distance, de l'acclimatation et de la désorientation. Son travail juxtapose la politique et la contestation, et les théories de la création et de l'esthétique. Il repositionne des images emblématiques, des symboles et des installations pour proposer de nouvelles façons, parfois provisoires, de comprendre certains moments de son histoire personnelle. Cette exposition présente des œuvres dans lesquelles Guillermo Trejo a pressé, plié et sculpté des matériaux rudimentaires comme du carton, du bois brut et du papier de Manille pour créer des objets de substitution doués d'une nouvelle fonctionnalité. Inspiré par les notions d'autosuffisance, l'artiste fait et défait l'expression « la forme suit la fonction » pour démontrer l'illusion de sa lignée eurocentrique.

Guillermo Trejo, *Parallelograms on Black* (detail/détail) [from the series / de la série *Exercises with a Set Square*], 2021, wax crayons on wooden panel / pastels à la cire sur panneau de bois, 56 x 76 cm

Chaque œuvre de cette exposition témoigne de la façon dont Gallemitt, Gutierrez et Trejo mettent leur procédé physique de création au service du sens. Piquant, pliant, pinçant, pressant, tirant et nouant ensemble les matériaux de leur passé et du présent, ces artistes jettent des ancres au milieu de courants interculturels sinueux, s'inventent des points de repère personnels et tendent vers des points de connexion. Une troisième dimension s'ouvre, tacite, où les distances mesurables s'effondrent, où la profondeur de l'expérience commune s'offre à voir et où les dualités disparaissent face au potentiel et à la puissance de la triade.

—Rhiannon Vogl

Biographies

Marisa Gallemit expose ses œuvres en Ontario et au Québec depuis 2010. Fin 2021, elle participera aux « Parkette Projects » dans le cadre du programme Year of Public Art, à Toronto. Elle s'est vu remettre le Prix SAW de création de nouvelles œuvres et une bourse du Fonds de création et de production pour artistes professionnels de la Ville d'Ottawa. Elle a également reçu le prix Choix de la critique de la Galerie d'art d'Ottawa en 2019 et en 2020.

marisagallemit.com

Actuellement conservatrice et administratrice d'activités artistiques, **Claudia Gutierrez** est une artiste et activiste dont la démarche a été fortement influencée par ses résidences au Canada et au Mexique. Elle expose ses œuvres en Ontario depuis 2010 et a réalisé plusieurs projets d'art public et de sensibilisation culturelle à Ottawa. Elle a remporté le Prix SAW de création en 2020.

claudiagutierrezart.com

Guillermo Trejo expose ses œuvres depuis plus de dix ans au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Mexique. Il a travaillé en tant que chercheur en arts au Musée des beaux-arts du Canada et instructeur à l'École d'art d'Ottawa. Il a reçu la bourse destinée aux artistes émergents de la Ville d'Ottawa et la bourse des jeunes artistes du Fonds national pour la culture et les arts (FONCA) du Mexique. Il a remporté le Prix SAW de création en 2020.

trejoguillermo.com

Rhiannon Vogl est étudiante en doctorat en histoire de l'art à l'Université de Toronto. Ses écrits ont été publiés dans *Border Crossings*, *BlackFlash* et *Canadian Art*, ainsi que dans de nombreux catalogues et essais d'exposition. Elle travaille comme conservatrice et critique depuis plus de dix ans.

CITY HALL
ART GALLERY

GALERIE D'ART DE
L'HÔTEL DE VILLE

July 22 to October 3, 2021

Opening:

July 22, 5:30 to 7:30 pm

Artists tours:

September 12 at 2 pm and 3 pm

Du 22 juillet au 3 octobre 2021

Vernissage :

le 22 juillet, de 17 h 30 à 19 h 30

Visites guidées avec les artistes :

le 12 septembre à 14 h et à 15 h

Cover / couverture

Claudia Gutierrez, *RAPACEJO* (detail/détail), 2021, acrylic and wool hand embroidered on cotton / laine et acrylique brodés à la main sur du coton, 102 x 102 cm

All photos courtesy of the artists. / Toutes les photos sont une gracieuseté des artistes.

Marisa Gallemit gratefully acknowledges the financial support of the City of Ottawa, the Ontario Arts Council and Galerie SAW Gallery. / Marisa Gallemit tient à remercier la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts de l'Ontario et la Galerie SAW Gallery pour leur soutien financier.

Claudia Gutierrez gratefully acknowledges the financial support of the Ontario Arts Council and Galerie SAW Gallery. / Claudia Gutierrez tient à remercier le Conseil des arts de l'Ontario et la Galerie SAW Gallery pour leur soutien financier.

Guillermo Trejo gratefully acknowledges the financial support of the City of Ottawa. / Guillermo Trejo tient à remercier la Ville d'Ottawa pour son soutien financier.

Exhibits on display at City Hall Art Gallery have been selected by an independent professional arts jury. The artwork, themes, points of view or comments conveyed in each exhibit are those of the artist and do not represent those of the City of Ottawa. / Les expositions présentées à la Galerie d'art de l'hôtel de ville ont été sélectionnées par un jury indépendant composé de professionnels dans les arts. Pour chaque œuvre d'art exposée, les thèmes, points de vue et commentaires exprimés sont ceux de l'artiste et ne représentent pas ceux de la Ville d'Ottawa.

ISBN 978-1-926967-85-1

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO
an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

City Hall Art Gallery | Galerie d'art de l'hôtel de ville

110, av. Laurier Ave. West/Ouest, Ottawa, Ontario K1P 1J1 | 613-580-2424 (28425) | TTY/ATS 613-580-2401

Daily 9 am – 8 pm | Tous les jours de 9 h à 20 h

202103-19