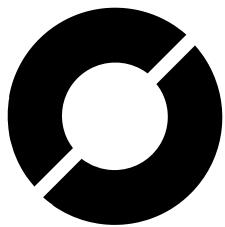




MÉRIDA

RIV



"Tenemos el arte para no morir de la verdad"
"We have art in order not to die of the truth"
F. Nietzsche



ORLAN

VISITA MÉRIDA / VISITING MÉRIDA

Lelía Codet Voight ORLAN en la Fundación la Cúpula, 2022 © CCC



VOLVER A MÉRIDA

Desde su primer viaje a las ruinas de Chichén Itzá y a Mérida en el año 1997, Yucatán siempre ha sido un lugar intrigante para la reconocida artista francesa ORLAN. En diciembre de 2022, regresó a Mérida por una invitación mía a presentar su nueva serie de *Self-Hybridations* (Autohibridaciones). La artista decidió quedarse un tiempo suficientemente largo para gozar plenamente del viaje con la finalidad de profundizar su conocimiento de la región y trabajar *in situ*.

Para su primera exposición en un museo de México, ORLAN se ha inspirado de la colección del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y de representaciones icónicas de la cultura maya para crear las primeras catorce imágenes de sus *Self-Hybridations Mayas* (Autohibridaciones mayas). Paralelamente, expuso en la Fundación la Cúpula y dio una conferencia magistral en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. También tuvo varios encuentros con el público, artistas, estudiantes de arte y disfrutó de varias pláticas tanto espontáneas como preparadas. Visitó museos, galerías y espacios de arte. En varias ocasiones degustó la deliciosa comida yucateca, tanto en restaurantes regionales como en el íntimo restaurante *Huniik*, del cual ORLAN mencionó “Qué excelente lugar, único... ¡como yo!” Visitó el mercado Lucas de Gálvez con la finalidad de reunirse con el fotógrafo Pim Schalkwijk, una experiencia inolvidable y, por supuesto, no podía faltar una visita al sitio arqueológico de Uxmal.

En Yucatán, descubrió a gente sonriente e interesada por su arte, como lo demuestra la libreta de comentarios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, donde pasó la mayor parte de su tiempo interactuando con los visitantes. Al final de su viaje, ORLAN me pidió otro pretexto para regresar, así que tengo la certeza de que nuevas obras y nuevas exposiciones pronto nacerán.

Leïla Godet Voight

BACK TO MÉRIDA

Since her first trip to the ruins of Chichén Itzá and to Mérida in 1997, Yucatán has always been an intriguing place for renowned French artist ORLAN. In December 2022 at my invitation, she returned to Mérida to present her new series of *Self-Hybridations* (Self Hybridizations). The artist decided for this trip to stay long enough for her to deepen her knowledge of the region and to work *in situ*.

For her first exhibition in a museum in Mexico, ORLAN has been inspired by the collection in the Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (Grand Museum of the Mayan World of Mérida) and its iconic representations of Mayan culture to create a batch of fourteen *Self-Hybridations Mayas* (Mayan Self-hybridizations). Concurrently there was an exhibition at La Cúpula Foundation and ORLAN gave a lecture at the Yucatán School of Arts (ESAY). She met with artists and art students, enjoying various talks whether they were spontaneous or prepared. ORLAN particularly enjoyed the culinary specialties of the region and was delighted by Huniik restaurant, that was "As unique as I am! Reason why I could not miss it" she commented with a big smile. She had an unforgettable experience visiting the Lucas de Gálvez Market to meet with photographer Pim Schalwijk and, of course, it was unthinkable for her to miss a visit to the archaeological site of Uxmal.

Among her visits to other museums, galleries and venues, she met smiling people interested in her art, as evidenced by the comment book at the Grand Museum of the Mayan World of Mérida, where she spent most of her time interacting with visitors. At the end of her journey ORLAN asked me for another excuse to return, so I am sure that new works for future exhibitions here will soon be born.

Leïla Godet Voight



ORLAN en la Fundación La Cúpula, 2023 © CCC



Índice

Fundación la Cúpula	10
Escuela Superior de Artes de Yucatán	16
Proyecto U'ulab	26
Uxmal	32
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida	36
Breve reseña biográfica	60

Table of contents

La Cúpula Foundation	10
Yucatán School of Arts	16
U'ulab Project	26
Uxmal	32
Grand Museum of the Mayan World of Mérida	36
Short biography	60





FUNDACIÓN
LA CÚPULA



Vista exterior de sala de exposición, 2023 © CCC



Visitantes de la exposición consultando libros de ORLAN, 2022 © CCC

Exposición ORLAN by ORLAN
<http://lacupulamerida.org/orlan-by-orlan/>





ORLAN y visitantes entrando a la sala de proyección
, 2022 © CCC

ORLAN AT LA CÚPULA FOUNDATION

La Cúpula Foundation, located in the historical monument that used to be the stables of Palacio Cantón, presented —from December 11, 2022 to May 28, 2023— two of ORLAN's *Self-Hybridizations Mayas* (Mayan Self-Hybridizations) from her new series of fourteen pieces, twelve of which were shown at the Grand Museum of the Mayan World of Mérida during the same period. A few videos and two of her *Masques de l'Opéra de Pékin* (Peking Opera Masks), artworks with augmented reality, were also part of this exhibition.

Talks of great emotion, both artistic and human, led us to a better understanding of ORLAN as a woman and as an artist.

ORLAN platicando con público de la Fundación, 2022 © CCC



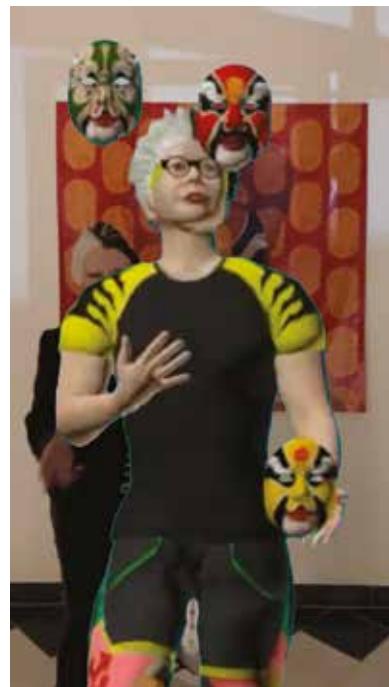
ORLAN EN LA FUNDACIÓN LA CÚPULA

En la Fundación la Cúpula, ubicada en el monumento histórico de las antiguas caballerizas del Palacio Cantón, ORLAN presentó —del 11 de diciembre de 2022 al 7 de mayo de 2023— dos *Self-Hybridations Mayas* (Autohibridaciones mayas) de su nueva serie de catorce obras, de las cuales doce fueron expuestas en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida durante el mismo periodo. Se presentaron también unos videos suyos y dos de sus *Masques de l'Opéra de Pékin* (Máscaras de la Ópera de Pekín), obras con realidad aumentada.

Unas pláticas de gran emoción tanto artística como humana nos llevaron a un mejor conocimiento de ORLAN, como mujer y como artista.

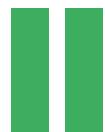


Visitantes a la exposición *ORLAN by ORLAN*,
Fundación la Cúpula, 2022 © CCC
ORLAN y su avatar delante de una de sus obras *Défiguration-refiguration, Self-Hybridations Masques de l'Opéra de Pékin, Facing Designs et réalité augmentée*, 2022 © CCC





Escuela Superior de Artes de Yucatán, antigua estación de ferrocarriles, 2023 © CCC



ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN



CONFERENCIA MAGISTRAL CON

ORLAN

**Martes 10 de enero de 2023**17:00 hrs.
ESAY- Antigua Estación de Ferrocarriles

Entrada libre

**SEDECULTA**
SECRETARÍA DE LA CULTURA
Y LAS ARTES

Invitación a la conferencia magistral con ORLAN, 2023 © ESAY/Sedeculta

HIBRIDAR, CONSECUENCIA DE UNA BÚSQUEDA

Martes 10 de enero, 19 horas. ORLAN concluye una conferencia magistral en la cual discute toda su carrera artística. Al salir, pregunto qué le pareció a una conocida que asistió simplemente por compromiso, sin conocer quién es ORLAN y a quien particularmente el arte actual le parece raro y de mal gusto. Su respuesta me sorprendió: "me ha cambiado". Sorpresiva, mas no inesperada, ORLAN trabaja sobre transformaciones, así que no debe extrañarnos que cambie la forma de ver y pensar de quienes conocen su trabajo.

Desde el mismo nombre, ORLAN muestra una identidad que cambia a través de la integración de la experiencia que se vive, se hibrida³ y busca constantemente. Orlando, héroe legendario, podría ser una inspiración, pero también otras dos designaciones: ornamento y el personaje Orlando de Virginia Woolf. Personalmente, estas dos últimas resuenan con la experiencia que vivimos con la visita de la artista francesa a Mérida.

ORLAN entendida desde la raíz de lo ornamentado, critica lo que la sociedad entiende por belleza, la exhibe como falacia y como ejercicio de poder. En **Hibridaciones** destaca que lo bello está determinado por la heteronorma; es decir, el parámetro de lo bello viene desde la visión masculina y, al integrar su rostro, llamémosle femenino, a uno maya masculino, nos permite sentir cómo el impulso natural es de aversión, de que no es normal ver a una mujer ejerciendo poder.

Orlando desde los ojos de Virginia Woolf remite al personaje de una de las novelas más conocidas de la historia. Orlando es quien se transforma como Tiresias o andrógino de hombre a mujer, hasta perder el género y ser solo Orlando.

¹ Si bien hibridar como verbo es transitivo, lo uso en una declinación intransitiva porque ORLAN como artista se cambia, transforma y diversifica a sí misma. Es decir, el proceso de transformación es consciente y voluntario; no interviene otra entidad, las hibridaciones son voluntarias.



ORLAN en la conferencia magistral en la ESAY, 2023 © CCC

Para ORLAN hibridar es la consecuencia de una búsqueda, de indagar e investigar qué queda de mí cuando quito lo que otros me han dicho que soy y el resultado sólo se revela ante nosotros cuando levantamos los ojos y nos vemos en un espejo brutalmente sincero.

ORLAN no es para todo público, se requiere de personas dispuestas a tal honestidad. Creo que la réplica a la pregunta de una estudiante de arte explica con más claridad por qué cambia vidas. La pregunta fue simple: "ORLAN, ¿de verdad cree que el arte cambia al mundo?" La respuesta fue contundente: "¿Te ha cambiado a ti?".

Leticia A. Fernández Vargas
Directora de Artes Visuales de la ESAY



Conferencia magistral de ORLAN en la ESAY, 2023 © CCC

HYBRIDIZATION CONSEQUENTIAL TO A SEARCH

Tuesday, January 10, 7:00 p.m. ORLAN concludes a lecture where she talks about her entire artistic career. As I leave, I ask someone who attended simply out of obligation for their thoughts, someone who didn't know who ORLAN was and to whom contemporary art in particular seems strange and in poor taste. Her answer surprised me: "It has changed me". Surprising, but not unexpected. ORLAN works on transformations, so it should not be shocking that she can change the viewpoint and thoughts of those who view her art.

Starting with her name, ORLAN shows an identity that changes through the integration of the experience that is lived, hybridized³ and constantly sought. Orlando, the legendary hero, could be an inspiration, but so are two other designations: ornament and Virginia Woolf's character Orlando. Personally, these last two resonate with the experience we lived with the visit of the French artist to Mérida.

ORLAN, when understood as a derivation of the ornate, criticizes what society understands to be beauty, exhibits it as a fallacy and as an exercise of power. In the exhibition **Hibridaciones** (Hybridizations), she emphasizes that beauty is determined by the heteronorm; that is, the parameter of what is beautiful comes from a masculine vision and, by integrating her face (let's call it feminine) to a male Maya, she allows us to feel the natural impulse of aversion, because it is not normal to see a woman exercising power.

Orlando through the eyes of Virginia Woolf refers to the character of one of the best-known novels in history. Orlando is the one who transforms as Tiresias or Androgynous from man to woman, until he loses his gender and is only Orlando. For ORLAN, hybridizing is the consequence of a search, of researching and investigating what remains of us when we remove what others have told us that we are

² Although *to hybridize* is a transitive verb, I use it in an intransitive form because ORLAN as an artist changes, transforms, and diversifies herself. That is, the transformation process is conscious and voluntary; no other entity intervenes; her hybridizations are voluntary.

and the result is only revealed to us when we open our eyes and see ourselves in a brutally sincere mirror.

ORLAN is not for everyone. Her art requires people who are willing to be honest. I think her reply to an art student's question explains more clearly why she changes lives. The question was simple. "ORLAN, do you really believe that art changes the world?" The answer was forceful. "Has it changed you?"

Leticia A. Fernández Vargas
Director of Visual Arts of ESAY



Mtra. Karla Berrón Cámara, Secretaria Académica de la ESAY, Mtra. Leila Godet Voight, curadora de la exposición *Hibridaciones*, ORLAN, Mtra. Leticia Fernández Vargas, Directora de Artes Visuales de la ESAY, Ana Méndez Petterson, directora del GMMMM, 2023 © CCC





Conferencia magistral de ORLAN en la ESAY, 2023 © CCC

Conferencia magistral en la ESAY
<http://lacupulamerida.org/conferencia-magistral-orlan/>



U'ULAB

FOTO

ORLAN en el mercado Lucas de Gálvez, 2023 © CCC





U'ULAB
FOTO



ORLAN en el estudio *U'ulab* con el fotógrafo
Pim Schalkwijk, 2023 © CCC

PROYECTO U'ULAB

ORLAN resume su visita al mercado Lucas de Gálvez como un performance, haciendo del mercado mismo un protagonista de este libro de recuerdos. El fotógrafo Pim Schalkwijk realizó "un proceso de inmersión al trasladar mi estudio fotográfico a un local dentro del mercado por un periodo de cinco meses, retratando a más de 300 personas entre comerciantes, compradores y visitantes quienes, para retratarse, traían consigo un objeto o producto que adquirieron en el mercado y con el que se identificaban o necesitaban".

ORLAN compró una paloma que, según el vendedor, debía regresar a su jaula después del performance. De inmediato, ORLAN manifestó su desacuerdo, dando un discurso sobre su involucramiento contra la violencia, la guerra en Ucrania, todas las guerras actuales y demostrando con su peinado su empatía hacia las mujeres iraníes. Un acto totalmente poético, ético y político de gran importancia para ella, ya que como dice: "Los artistas tenemos una responsabilidad social".

Pim Schalkwijk cuenta la experiencia: "Para su visita al estudio, ORLAN llevó una paloma blanca porque quería hacer una declaración o statement sobre la libertad. Al terminar la sesión de fotos, ORLAN salió del mercado por el pasillo de la Bombilla con la paloma para liberarla. En este pasillo es donde se encuentran muchas peluquerías, que asombradas, veían a ORLAN caminar con el ave blanca entre sus manos. Momentos más tarde, llegaron todas las peluquerías al estudio a preguntarme maravilladas: ¿Quién es ella? ¿Quién la peinó?"

Leïla Godet Voight / Pim Schalkwijk

U'ULAB PROJECT

ORLAN summarizes her visit to the Lucas de Gálvez market as a performance unit—linking the market itself to this memory book. Photographer Pim Schalkwijk has explained how he engaged "an immersion process of moving my photographic studio to a location inside the market for a period of 5 months and photographing more than 300 people including merchants, buyers and visitors who, in order for me to take their portraits, brought with them an object or a product that they bought in the market and with which they identified or that they needed."

ORLAN bought a dove that was supposed to return to its cage —jail— right after the performance. Of course, ORLAN immediately balked, refused such an option and started to engage about her personal commitment against the Ukrainian war and all present wars. A poetic, ethic and politic gesture of great importance to her, because as she says "We, the artists, do have a social responsibility."

About this experience, here is what Pim Schalkwijk adds: "For her studio visit, ORLAN brought a white dove because she wanted to make a statement about freedom. At the end of the photo session, ORLAN left the market through the Bombilla corridor with the dove to free it. This is the corridor where there are many hairdressers who were astonished to see ORLAN walk by with the white bird in her hands. Moments



later, all the hairdressers arrived at the studio to ask me in wonder, "Who is she? Who did her hair?"

Leïla Godet Voight / Pim Schalkwijk

ORLAN en el estudio *U'ulab* con el fotógrafo
Pim Schalkwijk, 2023 © CCC



ORLAN libera a una paloma en el mercado Lucas de Gálvez, 2023 © CCC



IV

UXMAL



ORLAN en Uxmal, 2023 © CCC

A DAY OF RESEARCH IN UXMAL

During her previous trip to Yucatán, ORLAN did not have time to go to Uxmal, so this time she decided she did not want to miss it. With Daniel, a French-speaking guide, she delved into what she had previously researched. ORLAN had gone to two of the three most important Mayan archaeological sites: Chichén Itzá and from there by plane to Tikal, in the special company of Mexican writer Emilio Carballido. In fact, she told us how she almost died on that trip in 1997, when the plane lost one of its engines!

This last trip was definitely calmer and ORLAN left Mérida by road on a cool, beautiful morning. She enjoyed Uxmal listening to Daniel, who explained the meaning of the word Uxmal: *Óoxmáal* “Three times”. The word *ux* (to harvest) could convey the idea of a very fertile area, in accordance with the agricultural potential of the *Puuc* region. She was charmed by the *Pyramid of the Diviner* and the *Quadrangle of the Nuns* and, of course, the *Governor's Palace*, with its large ornate frieze of multiple *Chaac* masks (god of rain) and its 400 glyphs of the planet Venus.

L.G.V.

UN DÍA DE INVESTIGACIÓN EN UXMAL

Durante su previo viaje a Yucatán, ORLAN no tuvo tiempo para ir a Uxmal, por lo que en esta ocasión decidió no faltar. Con Daniel, un guía francoparlante, profundizó lo que había investigado anteriormente. ORLAN había ido a dos de los tres más importantes yacimientos arqueológicos mayas: Chichén Itzá y de allí en avioneta a Tikal, en compañía del escritor Emilio Carballido. De hecho ella nos contó cómo casi muere en este viaje del 1997 cuando la avioneta ¡perdió uno de sus motores!

Por supuesto, este viaje fue más tranquilo y ORLAN salió de Mérida por carretera en una mañana hermosa y fresca. Disfrutó de Uxmal escuchando a Daniel, quien le explicó el significado de Uxmal: en maya *Óox-máal* “Tres veces”. El vocablo *ux* (cosechar) podría transmitir la idea de una zona muy fértil, de acuerdo con la potencialidad agrícola de la región *Puuc*. Le fascinaron la Pirámide del Adivino y el Cuadrángulo de las Monjas y por supuesto el Palacio del Gobernador, con su gran greca ornamentada de múltiples *Chaac* y sus 400 glifos de Venus.



ORLAN y el guía Daniel en Uxmal, 2023 © CCC

L.G.V.

Disfrutando Yucatán
<http://lacupulamerida.org/disfrutandomerida/>





Detalle de la fachada del Gran Museo Maya del Mundo | Mérida, 2022 © CCC



EL GRAN MUSEO DEL
MUNDO MAYA
DE MÉRIDA



ORLAN señalando la máscara de jade,
sala permanente del GMMMM, 2022 © CCC

Solo Show

ORLAN SELF-HYBRIDATIONS MAYAS



ORLAN frente a la entrada de la exposición *Hibridaciones*, sala temporal del GMM, 2022 © CCC



ORLAN en el podium dando su discurso inaugural, 2022 © M. Covian

EXHIBITION OPENING *HIBRIDACIONES*

On December 10, 2022, the exhibition *Hibridaciones* (Hibridizations) was inaugurated in the presence of Loreto Villanueva Trujillo, Secretary of Culture and Arts of Yucatán, Ana Méndez Petterson, General Director of Museums and Heritage, Irak Greene Marrufo, Technical Director of the Great Museum of the Mayan World of Mérida, Leila Godet Voight, curator of the exhibition, Matthieu Boyce, Cultural Attaché of the French Embassy in Mexico, Diana Castillo Castro, director of La Cúpula Foundation and coordinator of the exhibition, and the artists Lorena Ancona, ORLAN and Demián Flores, all present at the presidium. Were also present Catherine Petitgas, senior editor of the exhibition catalog, Alfredo Cruz Ramírez, cultural consultant of the exhibition, and the team of the Grand Museum of the Mayan World of Mérida: Miranda Ibáñez Quijano, Paulette Luna Ramírez, Alexis Cruz Mendoza, Giselle Niño Silva, Nelly Alonso Lope and Abraham Guerrero Escobar, among others. A very large audience witnessed this moment.



Cartel y créditos de la exposición

<http://lacupulamerida.org/cartel-y-creditos-de-hibridaciones/>

INAUGURACIÓN DE *HIBRIDACIONES*

El 10 de diciembre de 2022, se inauguró la exposición *Hibridaciones* en presencia de Loreto Villanueva Trujillo, Secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, de Ana Méndez Petterson, Directora General de Museos y Patrimonio, de Irak Greene Marrufo, Director técnico del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, de Leila Godet Voight, curadora de la exposición, de Matthieu Boyce, Agregado cultural de la Embajada de Francia en México, de Diana Castillo Castro, directora de la Fundación la Cúpula, coordinadora de la exposición, y por supuesto de los artistas Lorena Ancona, ORLAN y Demián Flores, todos presentes en el presidium. También en presencia de Catherine Petitgas, editora del catálogo, Alfredo Cruz Ramírez, consultor cultural, y del equipo del Gran Museo del Maya de Mérida: Miranda Ibáñez Quijano, Paulette Luna Ramírez, Alexis Cruz Mendoza, Giselle Niño Silva, Nelly Alonso Lope y Abraham Guerrero Escobar, por mencionar a algunos. Un público muy numeroso fue testigo de este momento.

Público numeroso en la inauguración de *Hibridaciones*, 2022 © P. Schalkwijk





ORLAN invita a la exposición
<https://youtu.be/ZeOeEAFFNb0>



Inauguración de *Hibridaciones*, el público descubriendo la exposición, 2022 © P. Schalkwijk

Inauguración
<http://lacupulamerida.org/inauguracion-hibridaciones/>



ORLAN AT THE GRAND MUSEUM OF THE MAYAN WORLD OF MÉRIDA

The works of this exhibition were made in 2022, specifically inspired from pre-Hispanic pieces of the Mayan culture. This new series complements ORLAN's reflection on the iconic representations of the past in a contemporary creation. As in her first and famous digital photographs of 1998 titled *Self-Hybridizations Pré-colombiennes* (Pre-Columbian Self-hybridizations), ORLAN continues a project in which her face is hybridized with sculptures of the past. Breaking the pre-established narrative codes of praising beauty by reinterpreting her own transformed image, she uses the aesthetics of traditional cultures in a game of reflections that are deformed until they reach the perfect symbiosis through digital imagery, one of the artist's favorite tools. It is a body of work that the artist has been perpetuating over decades, using a variety of faces and colors, finding inspiration in diverse cultures around the world, as well as in the famous works of other artists, such as Picasso.

Faced with the impossibility of being able to dialogue directly with pre-Hispanic creators, ORLAN gets involved, she "hybridizes", commits herself to associate different times with each other and make them coexist. In her own words, ORLAN offers this: "A tour of the world of beauty standards (cranial deformations, crossed eyes, false noses...). With the help of the computer, I hybridize my own image with that of the sculptures that present these characteristics, to create another proposal, another model of beauty."

With infinite respect, ORLAN seeks to awaken objects to capture their mystery and integrate herself into those works from other times, trying, as she says: "to insufflate them with a new body and life within the framework of my work. Amazed by that vital happiness that hybridization produces, that is, by the encounter. Without them, without me, this moment of grace for the creation of a third BODY-ART-WORK could not occur."

Leïla Godet Voight
Curator of the exhibition

ORLAN EN EL GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA DE MÉRIDA

Las obras de esta exposición fueron realizadas en 2022, a partir de piezas prehistóricas de la cultura maya. Esta nueva serie viene a complementar la reflexión de ORLAN sobre las representaciones icónicas del pasado en la creación contemporánea. Como en sus primeras y célebres fotografías digitales iniciadas en 1998, tituladas *Self-Hybridations Précolombiennes* (Autohibridaciones precolombinas), en la serie titulada *Self-Hybridations Mayas* (Autohibridaciones mayas), ORLAN da continuidad a un proyecto en el que muestra su rostro hibrido con esculturas del pasado, rompe los códigos narrativos preestablecidos del elogio de la belleza, reinterpretando su propia imagen. Utiliza la estética de culturas tradicionales en un juego de reflejos que se deforman hasta llegar a la simbiosis perfecta por medio de la imagen digital, una de las herramientas predilectas de la artista. Un trabajo que la artista perpetúa desde hace décadas a través de diversos rostros y colores, inspirándose de diversas culturas alrededor del mundo, así como de obras famosas de otros artistas, como la de Picasso.

Ante la imposibilidad de poder dialogar directamente con los creadores prehistóricos, ORLAN se implica, se “hibrida”, se compromete para asociarse y hacer coexistir tiempos diferentes. En sus propias palabras, ORLAN explica dar: “una vuelta al mundo de los estándares de belleza (deformaciones craneales, estrabismo, narices postizas...). Con ayuda de la computadora, hibrido mi propia imagen con la de esculturas que presentan estas características para crear otra propuesta, otro modelo de belleza”.

Con infinito respeto, ORLAN busca despertar los objetos para captar su misterio e integrarse a esas obras venidas de otros tiempos, tratando, como dice: “de insuflarles un nuevo cuerpo y vida en el marco de mi obra. Maravillada por esa felicidad vital que produce la hibridación, o sea por el encuentro. Sin ellas, sin mí, no podía darse este momento de gracia de creación de un tercer CUERPO-OBRA”.

Leïla Godet Voight
Curadora de la exposición



Vista general de la exposición *Hibridaciones* en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, 2022 © CCC

ORLAN'S VISUAL POEMS



ORLAN, MONDE MAYA, 2022 © CCC

As shown in her timeline, ORLAN's first artistic act was a poetic gesture when, signing a check, she realized she was using her first name's first letter "M" together with the four last letters of her maiden name "ORTE" (dead in French). Suddenly aware of the significance, she decided never to be dead by using the two center letters of her last name "OR" (gold). That day ORLAN was born, so was her writing. Her autobiography is a must for those who wish to know more about her work. *MOTEUR DE RECHERCHE* (Search Engine) is a visual digital poem written in 1999 for her *Self-Hybridations Précolombiennes*, (Pre-Columbian Self-Hybridizations). The poem *MONDE MAYA* (Mayan World), written in 2022 may be read as a statement, a letter of love and respect towards the Mayan people at large.



MONDE MAYA
Orlan, 2022
Digital Poem
A digital poem by Orlan, 2022. It consists of four panels of text in French and English, with a total of 100 stanzas. The text is a hybridization of Mayan and French cultures, reflecting on the artist's life and work.

LOS POEMAS VISUALES DE ORLAN

Como muestra su línea de tiempo, el primer acto artístico de ORLAN fue cuando haciendo un cheque, la joven artista se dio cuenta de que firmaba con la primera letra de su nombre "M" y las últimas cuatro letras de su apellido "ORTE", dando la palabra muerta en francés. Consciente del significado, decidió que jamás estaría muerta y eligió empezar por la sílaba "OR" (oro), dos letras centrales de su apellido. Leer su autobiografía es indispensable para quien quiere conocer mejor su obra y su vida. *MOTEUR DE RECHERCHE* (Motor de búsqueda) es un poema digital escrito en 1999 para su serie *Self-Hybridations Précolombiennes* (Autohibridaciones pre-colombinas). *MONDE MAYA* (Mundo Maya) fue escrito en 2022 para **Hibridaciones** y se puede leer como un manifiesto, una carta de amor y respeto a todos los mayas.



Público frente al poema digital, 2022 © CCC

- Exposición "ORLAN by ORLAN"
Centro Cultural la Cúpula
Mérida, México

2022

2023

« LEÏLA VOIGHT A SU SURFER MAGISTRALEMENT SUR LES VAGUES DU GRAND MUSÉE DU MONDE MAYA DE MÉRIDA. EN MÉMOIRE À RAYMOND HAINS, JE LA SACRE GRANDE SURFEUSE INTERNATIONALE ».

ORLAN

"Leïla Voight ha sabido surfear magistralmente sobre las olas del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. En memoria a mi amigo, el gran artista francés Raymond Hains, la nombro Gran surfista internacional".

"Leïla Voight masterfully surfed the waves of the museum. In memory of my friend the French artist Raymond Hains, I name her Leading International Surfer."



Línea de tiempo

<http://lacupulamerida.org/linea-tiempo-orlan/>



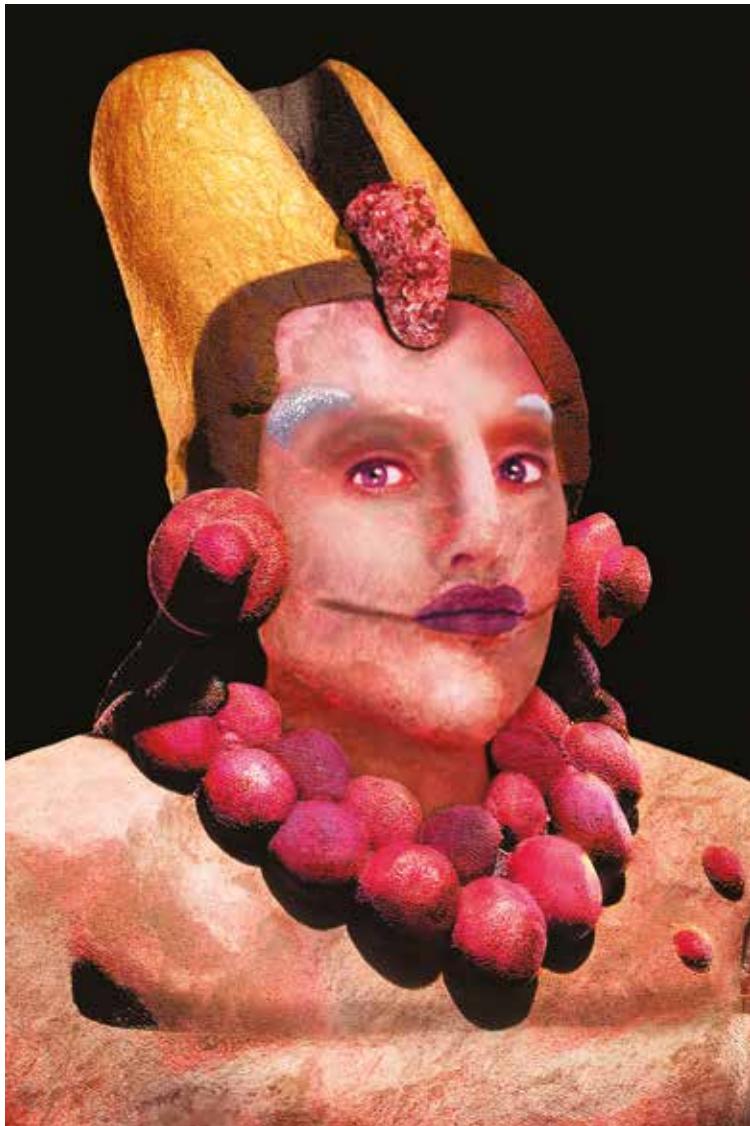
Detalle de la línea de tiempo de ORLAN, 2022 © CCC



ORLAN frente a la obra ORLAN hybrideée aux figures Anthropomorphes mayas_012, 2022 © M. Covian

ORLAN habla del cartel
<https://youtu.be/LyXfuVRs8dM>





Défiguration-Refiguration, Self-Hybridations Mayas. ORLAN hybridée
aux figures Anthropomorphes mayas_007, 2022 © ORLAN



ORLAN habla de su inspiración
<https://youtu.be/8WJWoQrfyFs>

MÁSCARAS PARA REVELAR Y NO PARA ESCONDER

Desde sus orígenes, la obra de ORLAN ha atacado las convenciones. Convenciones de representación y sus códigos, convenciones sociales del patriarcado, convenciones de sexualidad, convenciones religiosas.

Su obra es, y nunca ha dejado de ser, eminentemente disruptiva con el cuerpo como campo de acción, como demuestran las exposiciones *Hibridaciones*, *Solo show*, en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y *ORLAN by ORLAN* en la Fundación la Cúpula. Un cuerpo real, grabado y metáfora del cuerpo social. Un cuerpo extático, barroco, que a menudo juega con el buen gusto aceptado y consensuado.

Un cuerpo escultura y un cuerpo esculpido, un cuerpo que se ofrece, que se paga a sí mismo y que paga en su carne la urgencia, a veces médica, de no contentarse con las restricciones de una medida que lo limitaría a ser apenas un sudario cultural.

ORLAN distorsiona la exageración, la desmesura. Empuja los límites de lo aceptable con una rabia formalizada por el erudito ejercicio del retrato; sudario, odalisca, máscaras y mascaradas, estigmas quirúrgicos, modelos de portada y páginas centrales vintage, mundo del cine y *fashion victim*. En la mesa de operaciones, en la mesa de montaje, en el altar de las creencias, ORLAN incide y corta en los tabúes: besos en venta, el velo de la desnudez, la cirugía plástica, la ética de género, el monolitismo natural y el etnocentrismo cultural.

El retrato, como género, el que le gusta, no sigue las reglas de los íconos. Los desenmascara. Sus retratos, sus autorretratos sólo cobran sentido en la hibridación, en su confrontación con el otro. Un encuentro que se desarrolla en el espacio entre el rostro y la máscara. Pero el rostro de ORLAN invierte el orden de

las cosas, cubre la máscara. De esta inversión emergen estas hibridaciones que se concentran en una superficie epidérmica de proliferaciones de identidades.

Las máscaras de ORLAN en su hibridez son máscaras funerarias, mortuorias, exultantes de la erosión de un teatro de crueldad, opresión y disimulo. Las máscaras de ORLAN no esconden. Más bien revelan por un fenómeno de hibridación donde se fusionan el rostro y las máscaras.

Esta hibridación es sin duda el más complejo de los tabúes de la actualidad. Trasciende los límites de la identidad cultural y la apropiación cultural.

No hay gran reemplazo³ en la obra de ORLAN sino una gran disruptión, un pánico de todos los sentidos y en todas direcciones que dispersa e hibrida los contornos del retrato individual, cerrado y acabado.

Estas máscaras son espejos porosos de formas más singulares, más contradicciones y más complementarias a la vez. Cada una de ellas representa el rostro de una hibridez prometeica cuya exquisita impureza es promesa de humanidad.

Philippe Vergne

Director del Museo de Arte Contemporáneo de Serralves, Oporto

³. N.del T. Aquí reemplazo se refiere a la sustitución de una imagen por otra.



Poema Mundo Maya

<http://lacupulamerida.org/mundo-maya/>

MASKS THAT DO NOT CONCEAL BUT INSTEAD REVEAL

From its origins ORLAN's work has attacked conventions. Conventions of representation and its codes, societal conventions of patriarchy, conventions of sexuality, religious conventions.

Her work is, and has never ceased to be, eminently disruptive with the body as a field of action, as evidenced by both the *Hibridaciones* (Hybridizations) Solo Show at the Grand Museum of the Mayan World of Mérida and *ORLAN by ORLAN* at La Cúpula Foundation. A real body, an engraved record and metaphor of the social body. An ecstatic, baroque body, which often plays with accepted and consensual good taste.

A sculptured body and a sculpted body, a body that offers itself, that pays for itself and that pays in the flesh for the urgency, sometimes medical, of not being satisfied with the constraints of a fit that would limit it to a narrow cultural shroud. ORLAN traffics in exaggerations and excesses. She pushes the limits of what is acceptable with a formalized rage for the skillful practice of portraiture; shrouds, odalisques, masks and masquerades, surgical stigmata, cover girls and vintage centerfolds, the world of movies and fashion victim. On the operating table, on the editing table, on the altar of beliefs, ORLAN incises and cuts into taboos: kisses for sale, the veil of nudity, cosmetic surgery, gender ethics, natural monolithism and cultural ethnocentrism.

Portraiture as a genre that she explores does not conform to icons. It unmasks them. Her portraits, her self-portraits, carry their meanings only in hybridization, in their engagement with the other. An encounter that plays out in the space between the face and the mask. But ORLAN's face reverses the order of things, it covers the mask. From this reversal emerge these hybridizations which concentrate on an epidermal surface of a proliferation of identities.

ORLAN's masks in their hybridity are funerary, mortuary masks, exultant from the erosion of a theater of cruelty, oppression and dissimulation. ORLAN's masks do not conceal. Rather, they reveal by a phenomenon of hybridization where the face and the masks merge.

This hybridization is undoubtedly the most complex of the taboos of today. It transcends the boundaries of cultural identity and cultural appropriation.

There is no great replacement with ORLAN but a great disruption, a panic of all the senses and in all directions that disperses and hybridizes the contours of the individual portrait, closed and finished. These masks are porous mirrors with, simultaneously, the most singular, the most contradictory and the most complementary forms. Each of them depicts the face of a Promethean hybridity whose exquisite impurity is the promise of humanity.

Philippe Vergne

Director of the Serralves Museum of Contemporary Art, Porto



Visita de niños a la exposición, 2023 © GMMMM



Philippe Vergne y ORLAN frente a la obra ORLAN hybrideée
aux figures Anthropomorphes mayas_013, 2022 © CCC

Esta proliferación hace muecas y saca la lengua a esta realidad histórica según la cual las estructuras de poder dominante siempre han necesitado darse un rostro; un rostro masculino, europeo, estandarizado.

This proliferation grimaces and sticks its tongue out at this historical reality according to which the dominant power structures have always needed to give themselves a face; a masculine, European, standardized face.

P.V.

ORLAN se hibrida con una máscara funeraria
<https://youtu.be/BAdlvQ7EzCU>





THE DIALOGUE

In a dialogue made specially for the **Hibridaciones** (Hybridizations) exhibition, ORLAN and Demián Flores were both inspired by a representation of *Chaac*, the Mayan god of rain, as well as the *Kisín*, or devil. With artworks inspired by the Mayan civilization, both artists bring the visitor closer to the museum's permanent collection.

"We are what they were" could be the title of this dialogue.



ORLAN habla del diálogo
<https://youtu.be/vNo6il8B3w>



Pared del diálogo entre ORLAN y Demián Flores, 2023 © CCC

EL DIÁLOGO

En un diálogo realizado especialmente para la exposición *Hibridaciones*, ORLAN y Demián Flores tomaron como base una representación de Chaac, dios maya de la lluvia, así como al Kisín o diablo. Con sus obras inspiradas de la civilización maya, ambos artistas acercan al visitante a la colección permanente del museo.

“Somos lo que eran” podría ser el título de este diálogo.

Don José nos habla
<http://lacupulamerida.org/don-jose-nos-habla/>



Ochoz (Cd de Mérida)

Me impacto mucho la exposición
perdí una hija de 27 años en
una Liposucción de 180° e
implantes mamarios, nuestra
vida cambio totalmente
porque eres extremadamente
bella y cometio un error
muy grande. Solo espero que
Dios la tenga con ella.

Gracias y ojalá mucha
gente entienda que así
como es no tiene que cambiar

Gracias

H

@yahoo.com

Luis T

Muy interesante e impactante
rescata la historia y la une
al presente.

Gracias

Las obras muy interesantes,
el efecto que dan en 3D
resulta impresionante, los
colores en contraste con los
oscuros resalta más las obras.

Muy buena

Excelente sobreposición de
iconografía, escultura y pintura

Felicidades !

Una exposición muy buena sobre un tema bastante interesante.
con una combinación de temas (religión y cultura) que
pocos sobre llevan. Pero excelente

Muy buena

Exito !

ORLAN SHORT BIOGRAPHY

ORLAN is one of the most important French artists, internationally renowned. She uses sculpture, photography, performance, video, 3D, video games, augmented reality, artificial intelligence and robotics as well as scientific and medical techniques such as surgery and biotechnology to question the social phenomena of our time. She is constantly and radically changing the data, deregulating conventions and ready-made thinking. She opposes natural, social and political determinism, all forms of domination, male supremacy, religion, cultural segregation, racism...

Always mixed with humour and sometimes parody, her work questions social phenomena and challenges pre-established codes.

Her participation in the exhibition *Hibridaciones* (Hybridizations) was her first Solo Show at a Mexican museum.



ORLAN
<http://www.orlan.eu/>



ORLAN BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

ORLAN es una de las artistas francesas más importantes, reconocida internacionalmente. Utiliza la escultura, la fotografía, el performance, el video, la 3D, los videojuegos, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la robótica, así como técnicas científicas y médicas como la cirugía y la biotecnología, para cuestionar los fenómenos sociales de nuestros tiempos. Cambia constante y radicalmente los datos, alterando convenciones y pensamiento *ready-made*. Se opone al determinismo natural, social y político, a cualquier forma de dominación, a la supremacía masculina, a la religión, a la segregación cultural, al racismo...

Siempre mezclado con humor y a veces parodia, su arte cuestiona los fenómenos sociales y los códigos preestablecidos.

Su participación en **Hibridaciones** fue su primera exposición individual en un museo mexicano.



Visitantes descubriendo la línea de tiempo, 2023 © CCC

Acknowledgments

La Cúpula Foundation thanks everyone who made possible ORLAN's and Demián Flores' stay in Mérida. To try to name them one by one runs the risk of leaving someone out and calls for a long list that include the institutions that participated, the initiators of the exhibitions and all their teams, the large audience that reacted with great enthusiasm and the local people who warmly welcomed the artists, opening their hearts and homes.

© Fundación La Cúpula
54 N° 407 Centro
97000 Mérida, Yucatán, México

Editor
Leïla Godet Voight

Texts
Alfredo Cruz Ramírez, Demián Flores, Leïla Godet Voight,
ORLAN, Pim Schalkwijk, Philippe Vergne

Art curator
Leïla Godet Voight

Graphic design
Judith Escalante

Iconography
Diana Castillo Castro
Karely Chablé Chin

Translations
Diana Castillo Castro

Proofreading
Susan Chanda

Cover photos
Pim Schalkwijk

Photography
Diana Castillo Castro, Karely Chablé Chin,
Michael Covian Benitez, Leïla Godet Voight,
Lorena Méndez Pech, Pim Schalkwijk, Vladimir Yañez Huehpa

All Rights reserved
This book cannot be partially or fully reproduced without the authorization of the rights-holders.

1rst edition 2023
Made in Mexico
ISBN : 978-2-95288476-1

