TRAPO'S PRESS INC.
NERI BARRANCO
EDICIONES BARRIO BOYZ
FUNDACION COLECCION BRISEÑO
INTERIOR 2.1
MEZCAL PIERDENALGAS

irak morales
Javier Barrios

2018 -

FOREVER Y SALVAJE
irak morales

***Forever* y salvaje**

***Forever*:**

1. adj. Persona que se niega a admitir que ha crecido y que las cosas han cambiado.
2. adj. Gente que queda atrapada en una edad, o que decide quedarse ahí:
   "Él sigue en la adolescencia"
3. Walt Whitman
4. [En Arte] Motor de vicio y búsqueda.
5. Persona que hace de todo, normalmente se les encuentra en fiestas donde repiten constantemente la frase: *"Yo también pinto y escribo poemas"*

Salvaje:

1. adj. Vulnerable, inadaptado.
2. [Animal] que no es doméstico ni ha sido domesticado:
   "los asturcones son caballos salvajes"
3. [Terreno] abrupto que no ha sido cultivado:
   "pedregal salvaje"
4. Incontrolado, violento o fuera de las normas establecidas:
   hambre, odio, desprecio, rabia, salvaje.
5. adj. y com. [Pueblo] que no ha adoptado el desarrollo, cultura y costumbres de la civilización occidental:
   "tenemos mucho que aprender de las tribus salvajes"
6. Necio, rudo, sin educación:
   "es un salvaje comiendo"
7. Muy cruel:
   "no quiero que veas esas películas tan salvajes"

A partir de una serie de intereses conjuntos y desde una relación más bien amistosa, no precisamente profesional, todas las cosas que integran el proyecto suceden casi por pura terquedad.

El objetivo, si es que hay alguno, sería en todo caso subrayar la relevancia de las relaciones afectivas y de lo arbitrario en los procesos de arte así como la importancia de una especie de ímpetu adolescente que según nosotros, existe como fuerza creativa. La negación de lo establecido y también de lo no establecido como un fin en sí mismo.

El viaje a Guanajuato
Javier Barrios

Absolutamente todo atraviesa por un proceso de gestación. En el arte, esta faceta -a veces incierta- se ve constantemente ensombrecida por la idea de resultado, producto o obra.
Bajo esta lógica, la obra de arte aparece como momento épico, protagonizando la escena, eclipsando lo que hay o hubo detrás. Los documentos y las *anécdotas elementales*[1], en la mejor de sus suertes pasarán del archivo personal a la retrospectiva, de la memoria a la película biográfica y nuevamente a la memoria, ahora del público masivo.

A pesar de que sabemos que la historia no es únicamente el resultado de la acumulación de momentos épicos sino también la consecuencia de lo que sucede entre estos, parece haber una especie de necedad por encontrar mitos fundacionales. Ni siquiera somos capaces de recrear de forma precisa lo que sucedió hace unas horas, sin embargo nos aferramos a pensar el mundo así. En lo personal, soy de los que disfruta los mitos fundacionales, ya que en el proceso de la búsqueda o invención de estos, suceden cosas interesantes.

Es un hecho que estaremos perdidos siempre que pensemos la obra de arte desconectada de su contexto, siempre perdidos. Por eso, en la necesidad de contextualizar y problematizar el proyecto del que forma parte este texto, he pensado en hacer un ejercicio cronológico que busca situar esta colaboración no solo en términos de procesos e intereses ligados estrictamente a las artes visuales. Apoyado en historias y herramientas y entendiendo lo problemático del papel del *curador evanescente*. Veré que más puedo hacer.

[1] Memoria colectiva de un grupo, que contribuye a crear y fortalecer lazos afectivos.

Fotos del nuestro estudio compartido en SOMA entre 2015 y 2016. Los grafitis son de Edgar Alejandro Hernández.

Me gustaría pensar que este proyecto se origina alrededor de las 9 de la noche del día 12 de febrero de 2010 en el Instituto Cultural Cabañas, en medio de la conferencia impartida por Luis Camnitzer llamada *"Pensamiento crítico en el quehacer artístico"*. Evento en el que coincidimos espacialmente, aún sin conocernos en persona. Según la versión de irak, él participó en la sesión de preguntas y respuestas, yo recuerdo me fui un poco antes de eso.

De forma arbitraria, más o menos voluntaria nos sometimos a una serie de situaciones que contribuyeron a darle cuerpo a experiencias que han motivado encuentros y preguntas y han generado entusiasmo por articular un modo propio de hacer. Por eso andamos acá.

Posteriormente, siendo compañeros en SOMA compartimos un taller de trabajo, una residencia, un par de viajes dentro del país y una buena cantidad de clases de las que me gustaría rescatar un par de ocasiones donde irak presentó *"Banquetazo"* (2015, Libros pintados, Medidas variables) y uno de sus cuartos de proyectos donde aparecieron las *"Paredes de papel"* y sus ya conocidas *"instalaciones de cartón"*, ambas de 2016.

Entre otras cosas, un miércoles de agosto de ese mismo año, irak y yo agarramos una fiesta que se prolongó hasta el siguiente lunes, primero en DF, luego en San Miguel de Allende y por último en Guanajuato. Allá platicamos por primera vez la idea de hacer una residencia que pensábamos iba a ser en otro tiempo, en otro lugar y de la cual yo no era curador.

...del mercado a la taberna, de la taberna a la caverna... Decíamos al salir del mercado y cruzar la calle para entrar a la cantina *"Los barrilitos"*

Tiempo después, irak me regaló un fanzine: la *revista forever* de la que él mismo es colaborador. Esta publicación describe una caverna habitada por algún *sabio rupéstrico de un universo doméstico* que en sus paredes ha trazado formas desafiantes alrededor de las cuales se pregunta:

"¿Qué nos quieren decir estos personajes, salvajes habitantes de otro tiempo, siempre fascinante?"

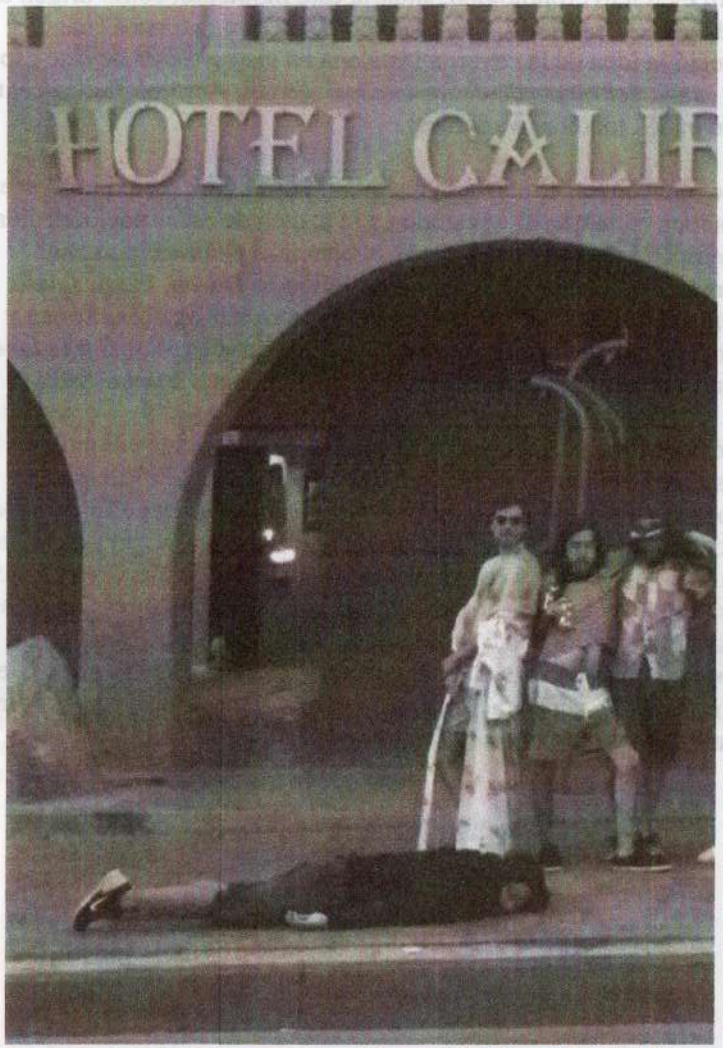


Imagen de la residencia en colaboración con SOMA en el hotel El Ganzo en 2016. La fotografía fue tomada afuera del Hotel California, en Todos Santos, Baja California. En el piso: Armando Rosales. A la izquierda con kimono Olmo Cuña, en el centro yo y a la derecha irak morales.

El binomio mismo: *Forever y salvaje*, que ha dado título a diversos proyectos posteriores fue tomado también de esa publicación.

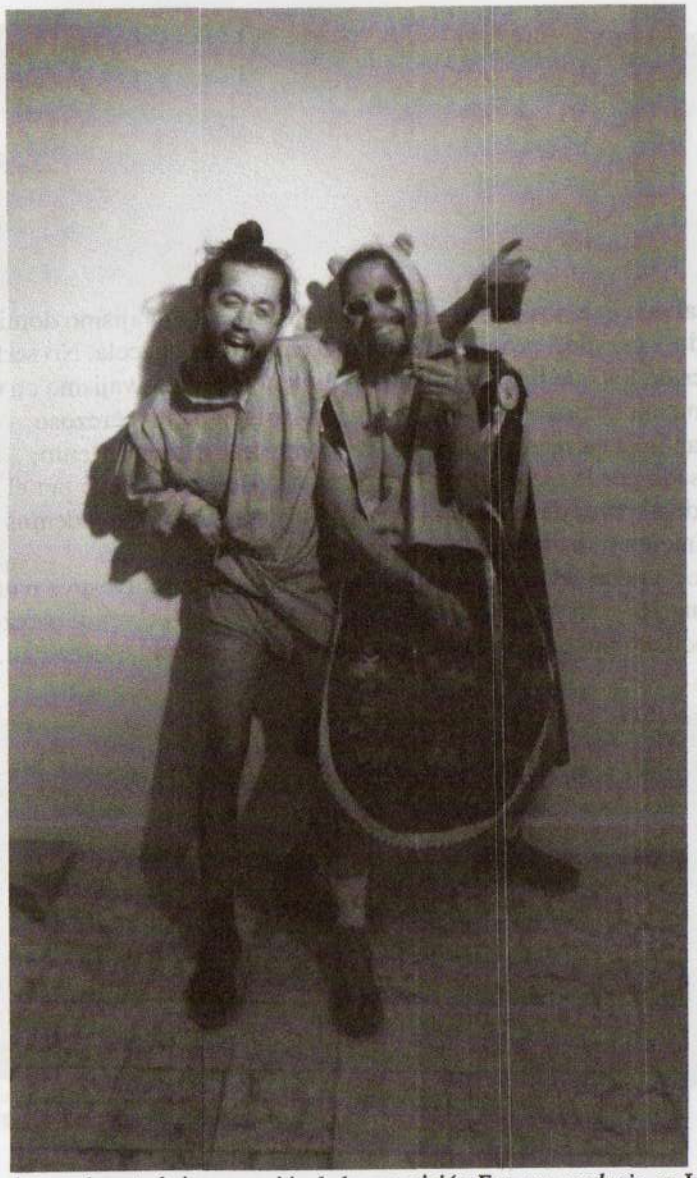
En mi ejercicio cronológico, situaría este momento, como origen de la residencia en Interior 2.1 en junio de 2018. Fue entonces cuando apareció la idea de la caverna instalada en las escaleras de este espacio, *"La cueva del recuerdo de los sueños"* (2018, Acrílico fluorescente sobre papel, medidas variables).

Entre otras cosas, también en aquella ocasión, irak recreó una escena hipotética en la que él, viviendo en la azotea de ese espacio, dedicaría su tiempo al descanso, la lectura, el ejercicio y el aseo personal. Además, en lo que era el estudio de Filiberto Durón, fue instalada *"wini-uber"* (2018, Bicicleta y cartón) pieza a la vez escultórica y performática, que brinda una especie de narrativa sobre el *free lance*, el auto-empleo y esas *insólitas formas de sobrevivir* del artista.

La residencia en 2.1 forma parte de una serie de actos particulares que a pesar de la documentación, continua siendo inexplicable para nosotros. Somos incapaces de precisar su gestación a pesar de haber estado ahí y definitivamente no podemos afirmar que haya terminado. Más bien, pensamos y representamos la exposición, (esta y el resto de ellas) como esos hilos que se le rompen al suéter y sobresalen de entre la trama y el patrón, sólo un segmento de algo mayor. Negaremos siempre el tono concluyente de las exposiciones retrospectivas pues el arte no tiene la capacidad de ubicar su origen ni de proyectar su final. Toda exhibición es un saludo.

irak y yo, durante una de las sesiones de trabajo para *Forever y salvaje* .La foto es en una pulquería en Xochimilco, a finales de 2017.

"siempre tendremos las pinturas rupestres: lo salvaje en nosotros"



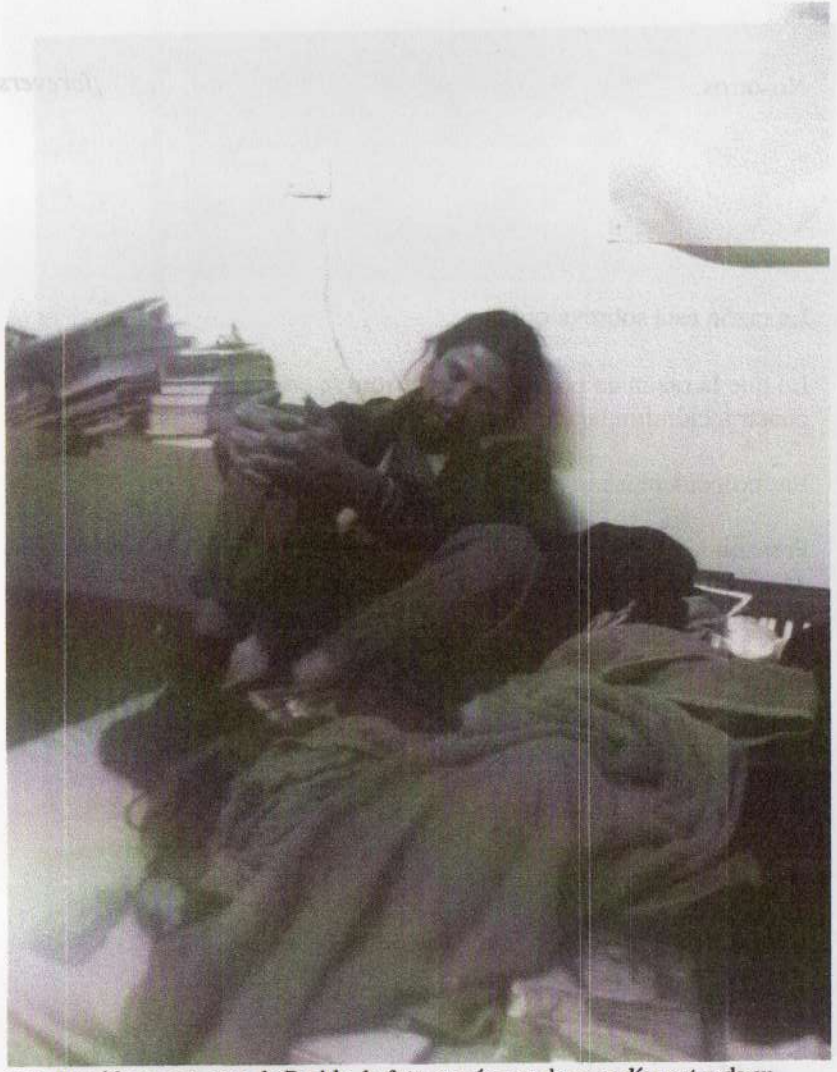
irak y yo durante la inauguración de la exposición *Forever y salvaje*, en Interior 2.1 el 30 de junio de 2018, en Guadalajara.

Lo salvaje que nos interesa, no es para nada ese salvajismo dominante, rápido y cazador, propio del león que captura a la gacela. No seríamos nunca de los que lideran la cadena alimenticia. El salvajismo en el que nos reconocemos es más bien como la imagen de un perezoso cruzando la carretera: vulnerable e inadaptado. Siempre lento, rebasado por la maquina que lo rodea y lo amenaza. Visto por el mundo a través de la cámara de algún turista que no entendemos si lo que intenta transmitirnos, es una especie de culpa por las consecuencias de nuestros actos en los ecosistemas silvestres o una fascinación enferma ante la inminente posibilidad de ver al perezoso atropellado por uno de los motores que circulan a toda velocidad.

irak morales, Armando Rosales (detrás de la taza) y yo. Probablemente en casa de Alejandra Bolaños, en 2019.

irak dormido durante el montaje de su exposición en el Museo de Arte de Teoloyucan en el Estado de México. A mediados de 2021

irak dormido durante uno de los viajes a Guanajuato que hicimos después de la exposición en Teoloyucan, en agosto de 2021



irak dormido en una casa de Puebla, la foto es mía y es de unos días antes de su exposición individual en el mismo lugar, en mayo de 2023. Fue en esta ocasión donde presentó la versión mas ambiciosa de sus "*instalaciones de cartón*" (2015-Cartón reciclado) y una de las ediciones más numerosas de *mezcal pierdenalgas*.

Nosotros, *¡forevers!*

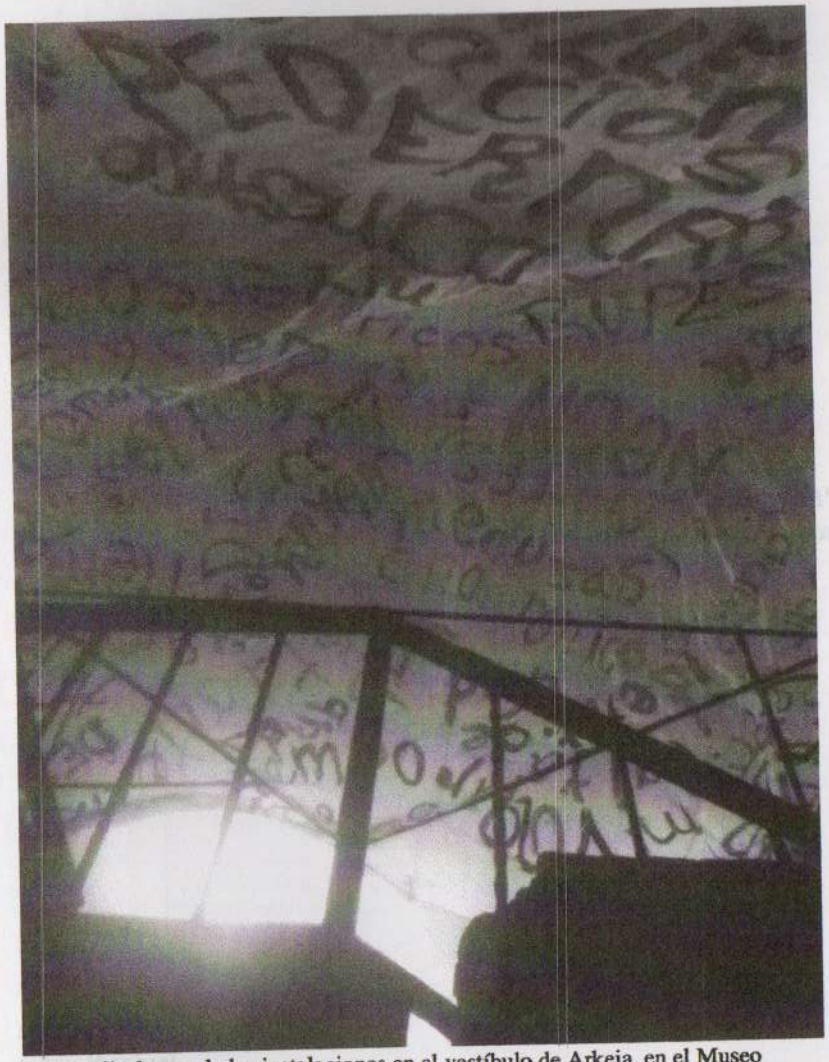
La razón está sobrevalorada.

Lo que la razón da por sentado, constituye en conjunto una construcción fundamental de ideas, omitida injustamente.

Las coincidencias importan.

Frente a la barbarie productivista y meritócrata siempre tendremos el ocio, el vicio, la contemplación y la agitación social.

Desde ese ser forever, desde ahí.



Fotografía de una de las instalaciones en el vestíbulo de Arkeia, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, en marzo de 2027. Vi particularmente feliz ese día a irak, pues recordamos la exposición de Melquiades Herrera en este mismo espacio unos años antes y lo interesante de su trabajo antes y después del *Melquiadismo*.

"Es como dirían en el pueblito de mi abuela: ¡míralo ya ni puede hay nomás le hace como cuche!"

irak morales
Javier Barrios