

Javier Barrios

Octubre, 2022

Pequid Co.

Guadalajara, 1989
Vive y trabaja en la Ciudad de México

Su trabajo aborda las relaciones entre lo minúsculo y lo monumental, y se entiende en el conectar estos mundos, una forma de acto político.

En su obra reciente, se puede observar narrativas fantásticas, históricas y científicas –así como experimentaciones formales y técnicas– que en conjunto hablan de la forma en la que el ser humano se relaciona con la naturaleza, intentando descifrarla, contenerla y controlarla, constantemente poniendo en riesgo la cordura y la vida.

Barrios estudió artes visuales y formó parte del Programa Educativo SOMA en la Ciudad de México.

Ha expuesto de manera individual en el Museo de la Ciudad de Querétaro (2022); Art and Culture Center of Hollywood, Florida (2021) y en Biquini Wax, CDMX (2016).

A principios de 2022, Barrios presentó un grupo importante de dibujos en la muestra *Drawing in the Continuous Present*, organizada por Rosario Güiraldes, en el Drawing Center de Nueva York, EUA. Durante verano 2022 participó en una muestra colectiva de CLEARING, Bruselas, titulada *Les beaux jours*. Fue parte de la exposición seminal *OTRXS MUNDXS*, curada por Humberto Moro en el Museo Tamayo (2020-2021) y también se ha presentado en Aoyama Meguro (2020).

Ha realizado residencias artísticas en Fundación Casa Wabi en 2019 y en el International Studio & Curatorial Program en Nueva York en 2018. Fue beneficiario del programa FONCA Jóvenes Creadores en el periodo 2019 – 2020 en la categoría de medios alterativos.

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas como Beth Rudin DeWoody collection, NYC; Fundación M y Phillips/Yuyito en CDMX, entre otras.

Barrios presentará su primera exposición individual en la galería, *Casa de sombras*, a principios de noviembre.

Drawing in the Continuous Present

Organizada por Rosario Güiraldes, Curadora Asociada de The Drawing Center

Comprendiendo alrededor de 100 obras en papel por trece artistas de diez diferentes países *Drawing in the Continuous Present* explora cómo una nueva generación de artistas está colocando dibujo al centro del discurso del arte contemporáneo. La exposición reúne obras en papel de algunas de las voces artísticas más significativas de la actualidad, incluyendo a Michael Armitage, Javier Barrios, Jesse Darling, Maren Karlson, Christine Sun Kim, Helen Marten, Jean Katambayi Mukendi, Julien Nguyen, Sanou Oumar, Walter Price, Florencia Rodríguez Giles, Johanna Unzueta y He Xiangyu.

El título de la exposición, *Drawing in the Continuous Present*, es tomado de una plática de 2017 dada por la artista Amy Sillman en la cual platica, a través de Gertrude Stein, de la temporalidad «continuamente presente» del dibujo. La noción del «presente continuo» pertenece a las maneras en que los artistas destacados emplean la intermediación del dibujo para mediar sus relaciones con el mundo a su alrededor. Guiados por el firme apoyo de The Drawing Center a las prácticas y practicantes contemporáneos del dibujo, *Drawing in the Continuous Present* resalta el dibujar como la principal forma de expresión para este grupo de artistas, cuyas obras reflejan una infinidad de experiencias y métodos. Para demostrar las posibilidades del dibujo, las cinco secciones temáticas de la exposición destacan diversas maneras en que los artistas utilizan el medio: imaginando; espiritualizando; traduciendo; fantaseando; alterando lenguaje.

Con su amplio alcance, la exposición destaca el dibujo como expansivo y abierto, y ofrece una visión de cómo y por qué artistas de diferentes orígenes y con diferentes objetivos han dado una importancia primordial a la práctica en los últimos dos años, período durante el cual se han realizado la mayor parte de las obras de la exposición. A medida que la sociedad y la cultura han cambiado para hacer frente a la devastación causada por la pandemia y las continuas desigualdades sociales y económicas, muchos artistas han vuelto a la crudeza y la fisicalidad del dibujo. Aunque *Drawing in the Continuous Present* no aborda explícitamente estas cuestiones globales, las obras y el contexto en el que se han realizado son inseparables. Esta exposición marca un momento en el que la experiencia directa del dibujo la convierte en una herramienta oportuna para navegar nuestra realidad continuamente presente.

A drawing is drawing / Un dibujo es dibujar

por Rosario Güiraldes

«No hay dibujo que no sea temporal, frágil, instantáneo, en estado de flujo. Tú observas, actúas y reacciones mientras piensas y sientos,

tanto analítica como intuitivamente. El dibujo por sí solo es simplemente el residuo de tales relaciones.»¹ En otras palabras, dibujar es ahora, y ahora, y ahora. En la misma charla (2017), Sillman establece que el dibujo es «una cosa intermedia; un mensajero entre el dibujante y el mundo.»² En conjunto, bajo un entendimiento del ahora y la intercesión del dibujo sugiere una razón para un reciente resurgimiento del dibujo contemporáneo, un fenómeno no visto desde la década de los 90s.³

Hace quince años emergió la fascinación y el compromiso por la tecnología en el discurso del arte contemporáneo a través de artistas que exploraban el impacto estético, cultural y social del Internet, dejando atrás la crudeza y la fisicalidad del dibujo a favor de sofisticados materiales que no mostraban rastro alguno de la mano. En los últimos dos años (periodo durante el cual la mayoría de las obras en exhibición han sido creadas) muchos artistas han regresado al dibujo a medida que la sociedad y la cultura han cambiado para hacer frente a las amenazas medioambientales catastróficas y desigualdades sociales y económicas. Aunque *Drawing in the Continuous Present* no aborda explícitamente estas cuestiones globales, las obras y el contexto en el que se han realizado son inseparables. El notable giro artístico hacia el dibujo debe verse como una respuesta a las condiciones actuales que han comprometido nuestra propia humanidad.

Con cerca de un centenar de obras sobre papel de trece artistas de diez países diferentes, *Drawing in the Continuous Present* es una mirada al dibujo como una de las principales formas de expresión de este grupo de artistas, cuyas obras reflejan un sinfín de experiencias y métodos. La exposición yuxtapone dibujos altamente ejecutados con aquellos intencionadamente inacabados; dibujos descriptivos con diagramáticos; y dibujos representativos con abstracciones. Hay variaciones en la técnica, las imágenes, los materiales y el tamaño de las obras, pero como observó Laura Hoptman, directora ejecutiva de The Drawing Center en 2020, lo que los artistas han estado dibujando «no es necesariamente tan convincente como el hecho de que muchos de ellos se hayan dedicado al dibujo.»⁴

Los dibujos incluidos en esta presentación demuestran que lo que importa es dibujar a sí mismo -como ejercicio o exorcismo, como práctica o como práctica- y no como categoría o definición. El dibujo es un espacio de libertad donde se puede construir espontáneamente sin las limitaciones de un resultado predeterminado. El dibujo es un ritual cotidiano, un método de autocuración o una herramienta para la acción revolucionaria. El dibujo es una plataforma para la contemplación, un lugar para la invención y la especulación, y un reino de fantasía. Entender el dibujo como expansivo y abierto permite entender cómo y por qué artistas de diferentes orígenes y con diferentes objetivos han adoptado esta práctica en los últimos años. Como ha observado Jesse Darling, uno de los artistas expositores, el dibujo es «contingente, físico e intuitivo», añadiendo cautelosamente: «No hay mucho que decir sobre el

¹ Amy Sillman, "Conversation with Amy Sillman: Drawing in the Continuous Present," enero 13, 2017, The Menil Collection, Houston, TX, 34:52-35:12, <https://www.youtube.com/watch?v=BL0gc466nRk>.

² Sillman, 36:14-36:19.

³ La exposición de Laura Hoptman en 2002 *Drawing Now: Eight Propositions* en The Museum of Modern Art identifica una resurgencia del dibujo en los 90s entre muchos artistas jóvenes importantes, incluyendo a Elizabeth Peyton, Julie Mehretu, Chris Ofili, Kai Althoff, Kara Walker y otros. Tomando este título de la exposición en el MoMA de Bernice Rose en 1976 *Drawing Now*, la exposición de Hoptman fue organizada en ocho temas que ella identifica dentro de la producción del arte contemporáneo.

⁴ Laura Hoptman, "100 Points of Light to Pierce the Darkness," en *100 Drawings from Now* (New York: The Drawing Center, 2020), 10.

dibujo. Tiene una cualidad evidente y autopropulsante.»⁵ Dibujar es simplemente lo que es, o, como Gertrude Stein pudo haber escrito, un dibujo es dibujar, es dibujar, es dibujar.

Las exposiciones colectivas de dibujo del último medio siglo han sido a menudo proposiciones, defendiendo el dibujo como una práctica preliminar o preparatoria, o viceversa, como un objeto definitivamente terminado. Abundan los binarios en el debate: verbo/ sustento, primario/ secundario, estudio/ obra de arte. Este fenómeno de posicionamiento sobre el dibujo se inició con la necesidad de demostrar el dibujo como «un medio de expresión importante e independiente», como lo hizo la curadora Bernice Rose en 1976.⁶ En 1999, Connie Butler postuló el dibujo como equivalente al proceso en una exposición de Process Art de la década de 1970. Hoptman luego refutó esta idea con su exposición de dibujo contemporáneo de 2002, que abogaba por un dibujo acabado y autónomo que «representa algo que se ha imaginado antes de ser dibujado.»⁷ Sugirió que la comprensión del dibujo como proceso debería verse como «desarrollándose a partir de momentos específicos en el tiempo y el gusto, más que de un hecho dado.»⁸ Pamela Lee observó en su ensayo para el catálogo de la muestra de Butler que el estatus del dibujo en la historia del arte es «liminal», ya que «siempre ha ocupado un papel ambivalente dentro de la historiografía del arte, considerado fundacional y periférico, central y marginal.»⁹ Pero en última instancia, la posición indeterminada sostenida del dibujo puede ser uno de sus activos más vitales. Esta característica debe reconocerse como una característica de gran valor que libera al dibujo y a sus practicantes del requisito de triunfo de los llamados médiums del éxito, permitiendo la creación de obras de arte que expresen de manera distintiva el sentimiento, la inmediatez y la autenticidad. Como Michael Armitage, otro artista expositor, ha dicho: «Nunca tengo esta necesidad de hacer un «buen» dibujo, solo quiero hacer el dibujo que necesito.»¹⁰

La charla *Continuous Present* de Sillman incluyó un ejercicio iluminador en el que asignó un verbo único a cada dibujo en una diversa colección de imágenes. Siguiendo esta técnica, las obras de esta muestra y libro se han organizado en cinco diferentes «operaciones de dibujo» para demostrar lo que el dibujo puede hacer, y también para trazar afinidades conceptuales, temáticas y formales entre las obras.¹¹ Los artistas en *Drawing in the Continuous Present* utilizan el medio de muchas maneras: para expresar experiencias individuales; para reconfigurar objetos, imágenes y las ideas asociadas a ellos; para decir verdades no dichas; para traducir experiencias perceptivas; y para reflexionar sobre historias culturales y políticas, o crearlas de nuevo. Ya sea el dibujo como método para preparar o registrar ideas, para fusionar diferentes modos de ver o para impulsar las posibilidades formales y conceptuales del médium, Michael Armitage, Julien Nguyen y Walter Price *están imaginando*. Los dibujos de Jean Katambayi Mukendi de bombillas que combinan proposiciones numinosas y políticas, los dibujos autocuración de Sanou Oumar y las armoniosas composiciones geométricas

5 Jesse Darling, email a la autora, enero 16, 2022.

6 Bernice Rose, "Drawing Now," en Bernice Rose, *Drawing Now*, exh. cat. (New York: The Museum of Modern Art, 1976), 9.

7 Laura Hoptman, "Introduction," en Laura Hoptman, *Drawing Now: Eight Propositions*, exh. cat. (New York: The Museum of Modern Art, 2002), 11.

8 Hoptman, *Drawing Now: Eight Propositions*, 12.

9 Pamela M. Lee, "Some Kinds of Duration: The Temporality of Drawing as Process Art," en Cornelia H. Butler, *Afterimage: Drawing through Process*, exh. cat. (Los Angeles: Museum of Contemporary Art, y Cambridge, MA: The MIT Press, 1999), 31.

10 Michael Armitage, en conversación con la autora, febrero 8, 2021.

11 Sillman, 18:52-27:48.

de Johanna Unzueta realizadas con tintes vegetales muestran cómo los aspectos del dibujo se *espiritualizan*. Christine Sun Kim capta las profundas fisuras en el significado intrínseco al acto de la traducción y He Xiangyu registra las experiencias sensoriales subjetivas como imágenes visuales, ambos haciendo un caso de que el dibujo *está traduciendo*. Dibujar es fantasear según las representaciones de orquídeas de Javier Barrios, las composiciones metafísicas de Maren Karlson y las utopías *queer* de Florencia Rodríguez Giles. Y finalmente, llegando a la obra de dos artistas que también son escritores consumados, los dibujos casi torpes pero muy puntiagudos de Jesse Darling y las composiciones meticulosamente construidas de Helen Marten *están alterando el lenguaje*.

Este acercamiento tan amplio al medio demuestra la apertura y expansividad fundamentales del dibujo. Como Walter Price me dijo, «Esa es la belleza del dibujo, no tiene que ser algo.»¹² Esta exposición marca un momento en el tiempo en el que la experiencia directa del dibujo, y la humanidad esencial del medio, la convierten en una herramienta oportuna para navegar continuamente nuestra realidad presente.

Fantaseando: Javier Barrios

«La imaginación es la herramienta más valiosa e importante de un artista», explica Javier Barrios, cuyos dibujos construyen mundos sobrenaturales donde las orquídeas son los protagonistas, criaturas demoníacas y monstruosas que tienen a los humanos a su merced.¹³ «Inventar algo nuevo es un reto enorme», continúa Barrios, «pero transformar algo conocido en algo inesperado es un reto aún mayor», un reto que sin embargo Barrios ha dominado.¹⁴ Sus dibujos reinventan el género de la ilustración botánica, uno de los más populares de la historia del arte. Antes de la invención de la fotografía, la ilustración botánica era el método por excelencia para visualizar y describir la flora del mundo. Artistas e ilustradores técnicamente cualificados que poseían conocimientos hortícolas crearon dibujos altamente ejecutados y detallados de plantas para uso de médicos, farmacéuticos, científicos y jardineros. Pero a lo largo del siglo XX la ilustración botánica fue relegada en gran medida a un estatus inferior en relación con las bellas artes.

La obra de Barrios se inscribe a la inversa con la historia del arte y la política. Considera a las orquídeas como «protagonistas secundarios» en los diversos procesos políticos y económicos de la colonización.¹⁵ Por ejemplo, las plantas exóticas que se encuentran en los jardines botánicos han sido sometidas al mismo tipo de saqueo y extractivismo que los objetos prehispánicos de los museos enciclopédicos. Las series más recientes de dibujos de orquídeas, amapolas y peonías, utilizan flores como inspiración para personajes de sus propias visiones y fantasías. En sus visiones de los infiernos ardientes, flores bellamente representadas como demonios y deidades ocupan un lugar que nunca antes se les había asignado. «Las orquídeas son increíblemente extrañas, sexuales, sutiles, complicadas, monstruosas, sofisticadas», explica Barrios, «un verdadero milagro evolutivo», enfatizando su fascinación por estas flores cuya familia

¹² Walter Price, en conversación con la autora, septiembre 29, 2021.

¹³ Javier Barrios, en conversación con la autora, noviembre 17, 2021.

¹⁴ Barrios, 2021.

¹⁵ Barrios, 2021.

comprende aproximadamente 25,000 especies y que han despertado gran pasión y deseo a lo largo de la historia.¹⁶

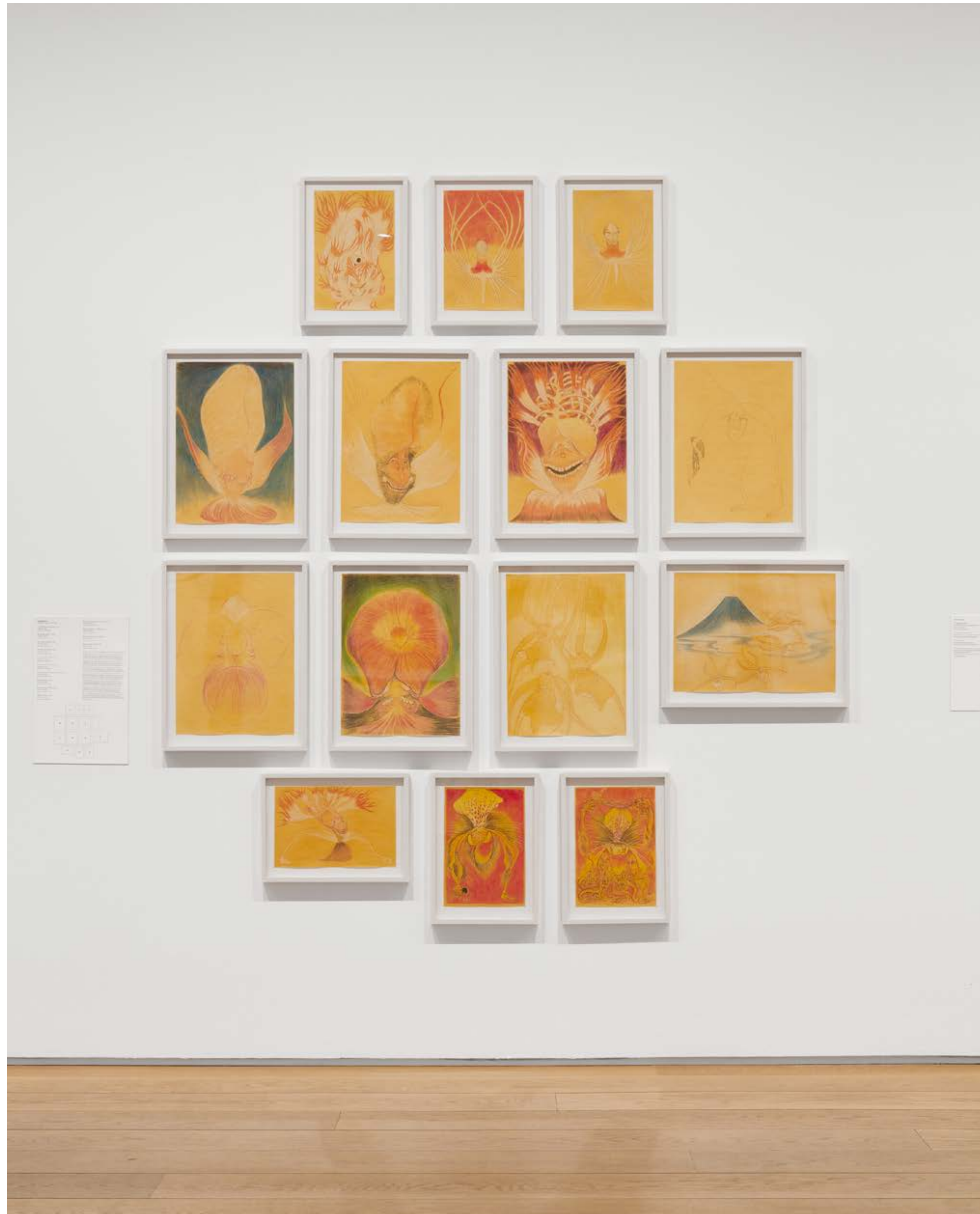
Manteniendo una práctica diaria de dibujo, Barrios suele trabajar con pasteles de colores, lo que le permite desarrollar una imagen clara de sus composiciones a un ritmo más rápido. El tono amarillo del papel manila integra los colores pastel de una manera suave y armoniosa, mientras que la naturaleza asequible del papel le permite trabajar con facilidad, sin temor a equivocarse. (Barrios utiliza el mismo papel que su madre usó cuando era niño para cubrir las paredes de su departamento para evitar que Barrios y sus hermanos marcaran las paredes con crayones). Dar rienda suelta a su imaginación resulta en dibujos excepcionales que combinan referencias de la pintura japonesa de la época Heian, cerámicas prehispánicas y retratos de caricatura para crear reinos que, por más ficticios que parezcan, se refieren concretamente al mundo en el que vivimos.

¹⁶ Barrios, 2021.

Drawing in the Continuous Present,
2022

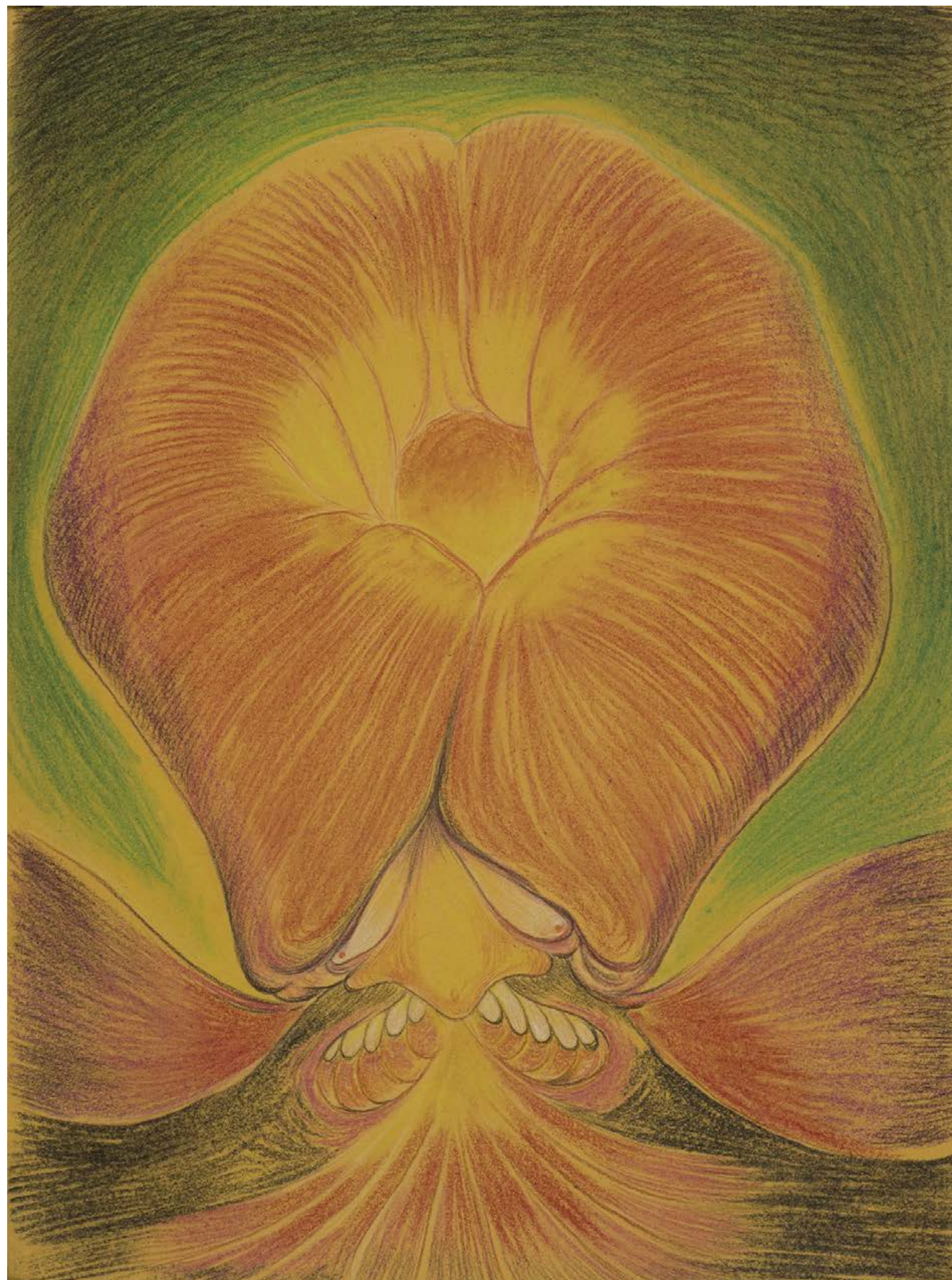
Vista de exposición
The Drawing Center, New York, EUA

Drawing in the Continuous Present,
2022

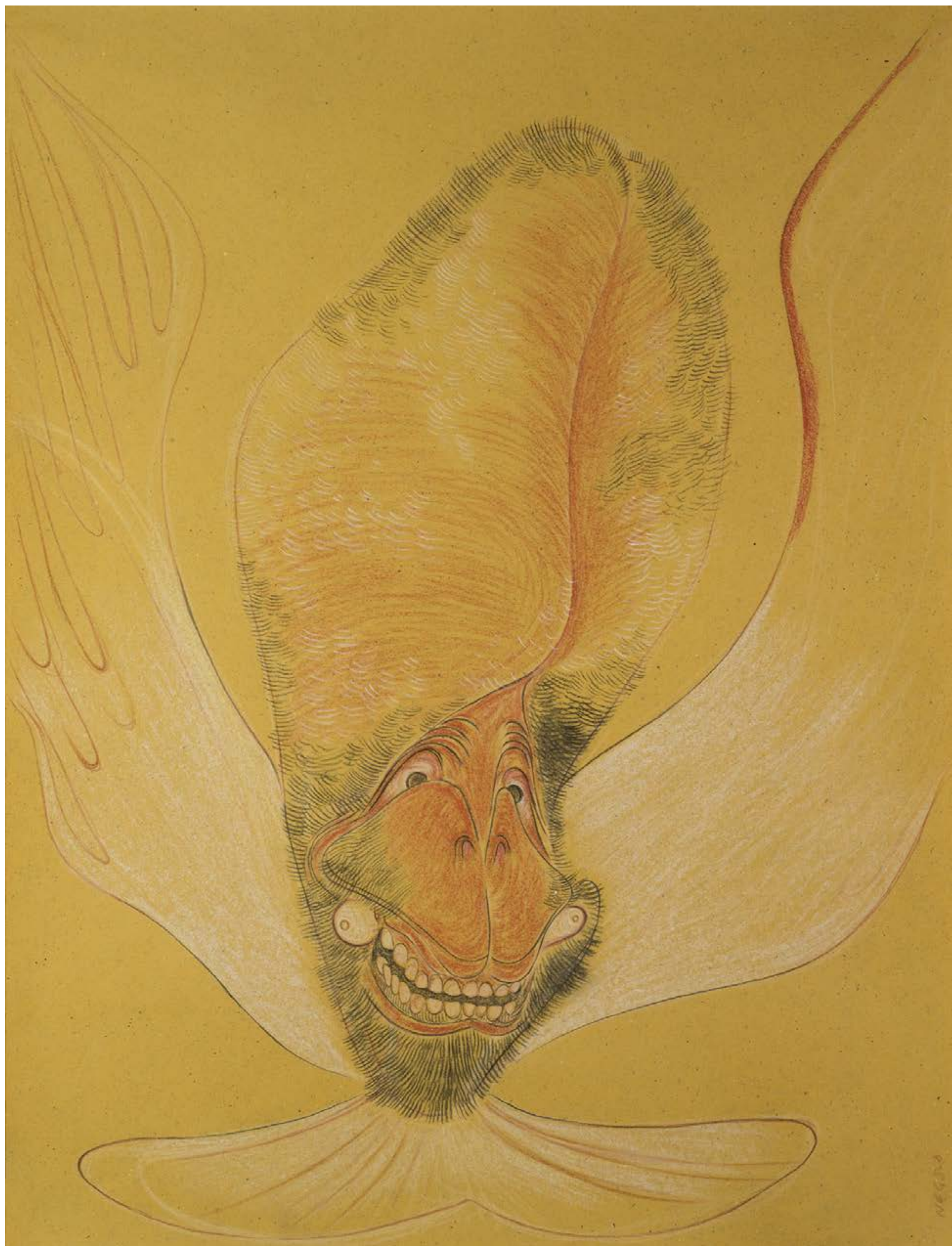
Vista de exposición
The Drawing Center, New York, EUA

Fotos por Daniel Terna
Cortesía The Drawing Center

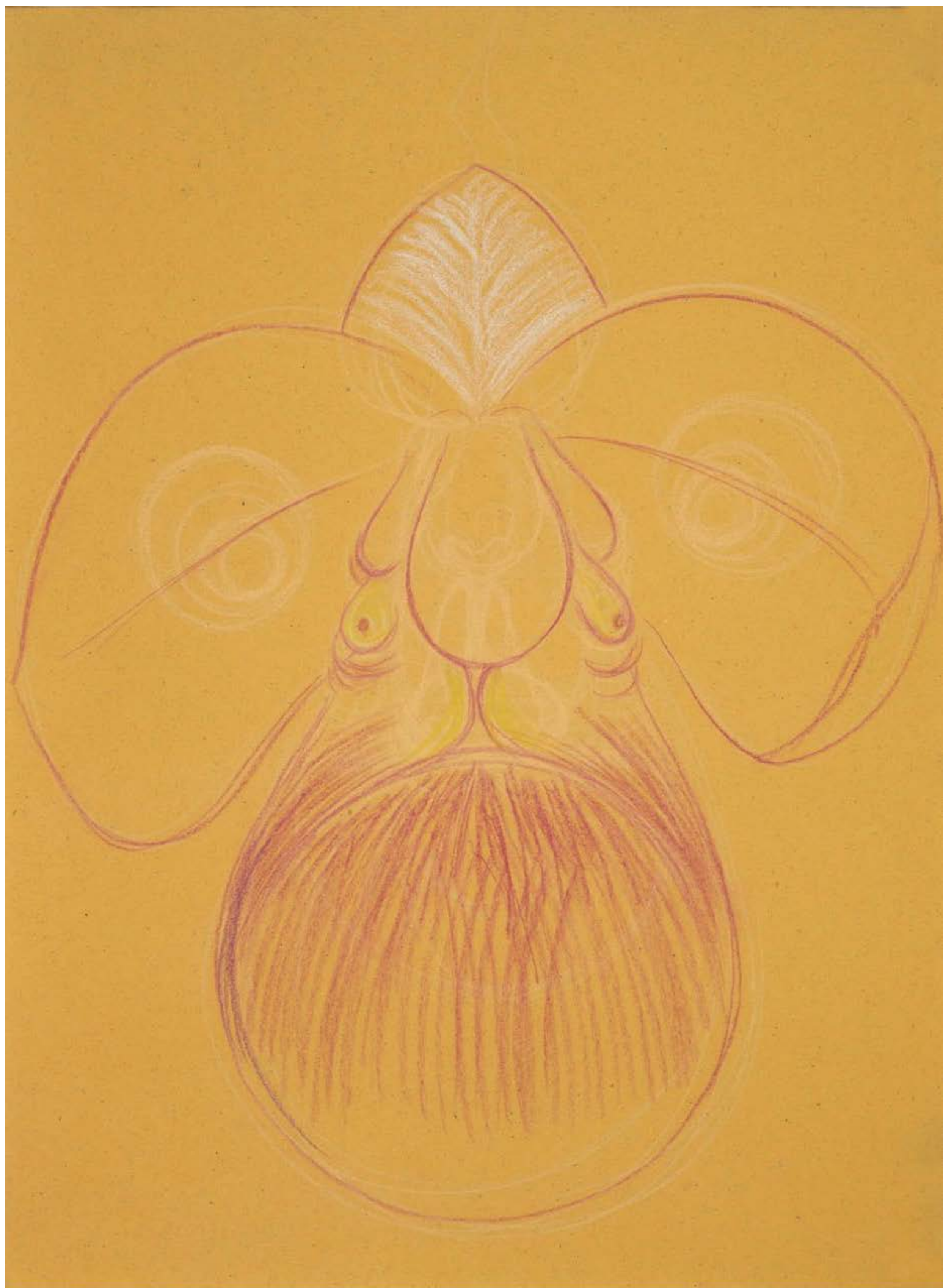
Cypripedium estallido (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
48 x 35 cm

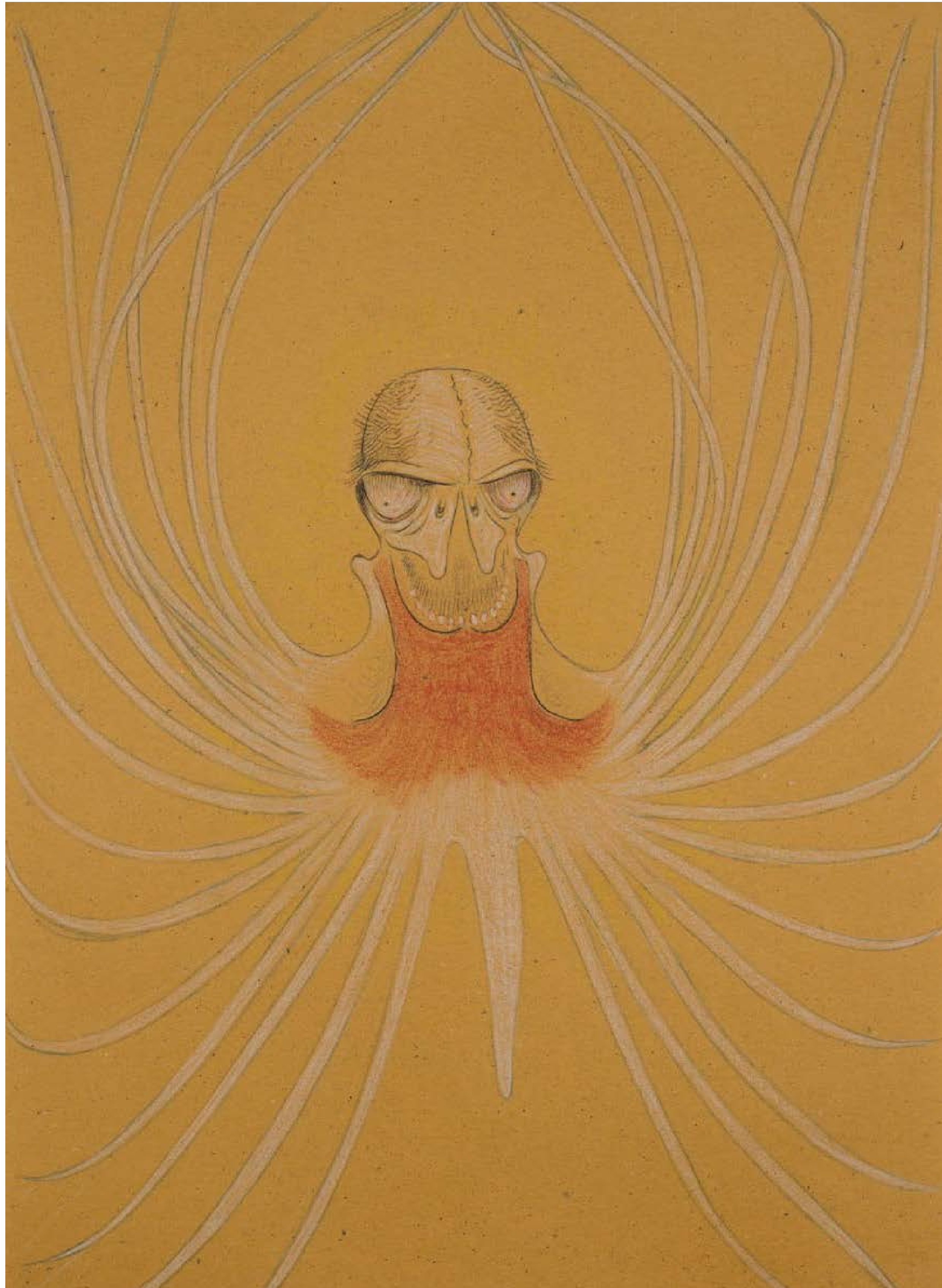
Cypripedium monkey (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
48 x 35 cm

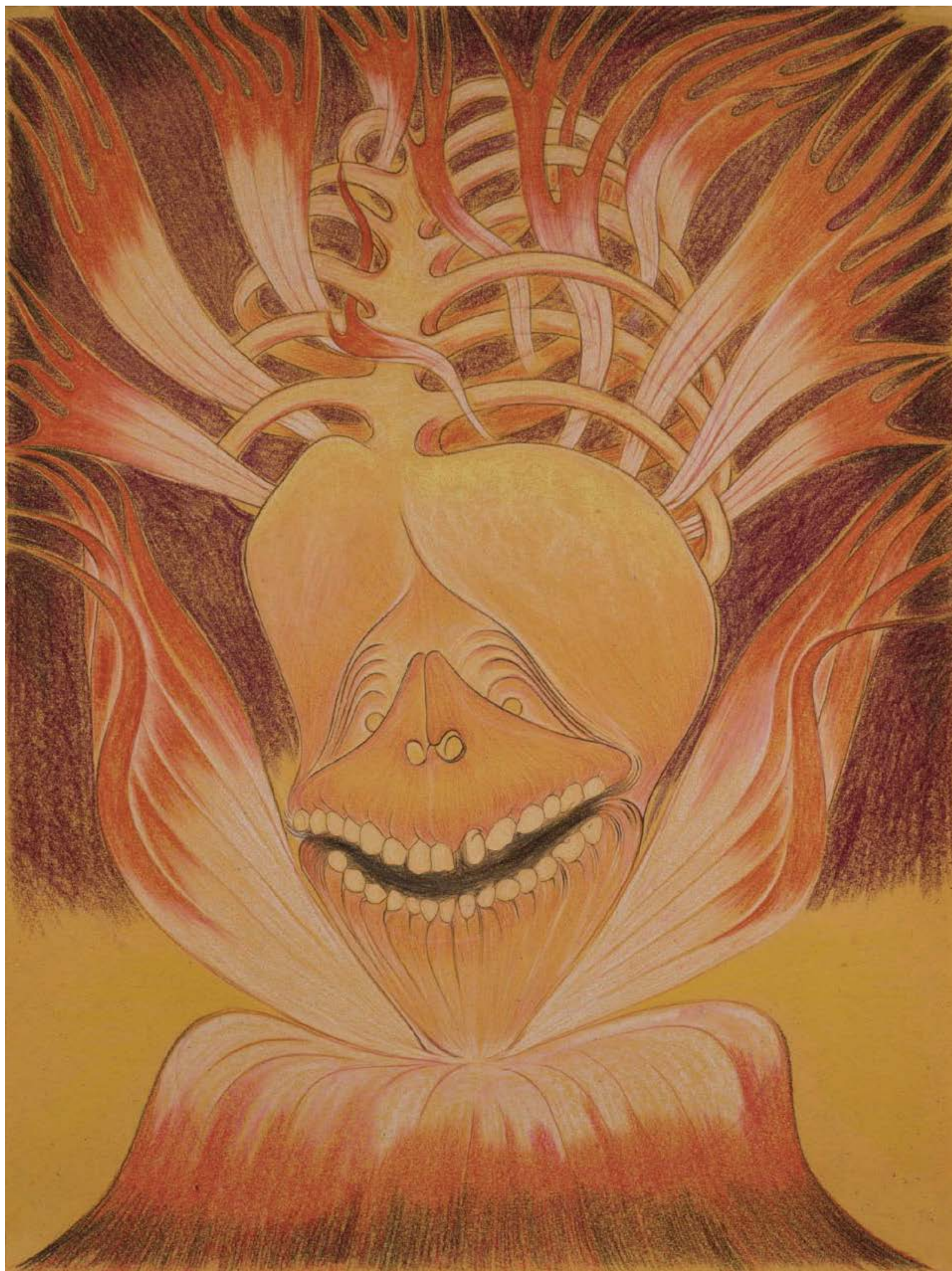
Kovachii perro (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
48 x 35 cm

Soldado medusa II (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
35 x 24 cm

Cypripedium aparición (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
48 x 35 cm

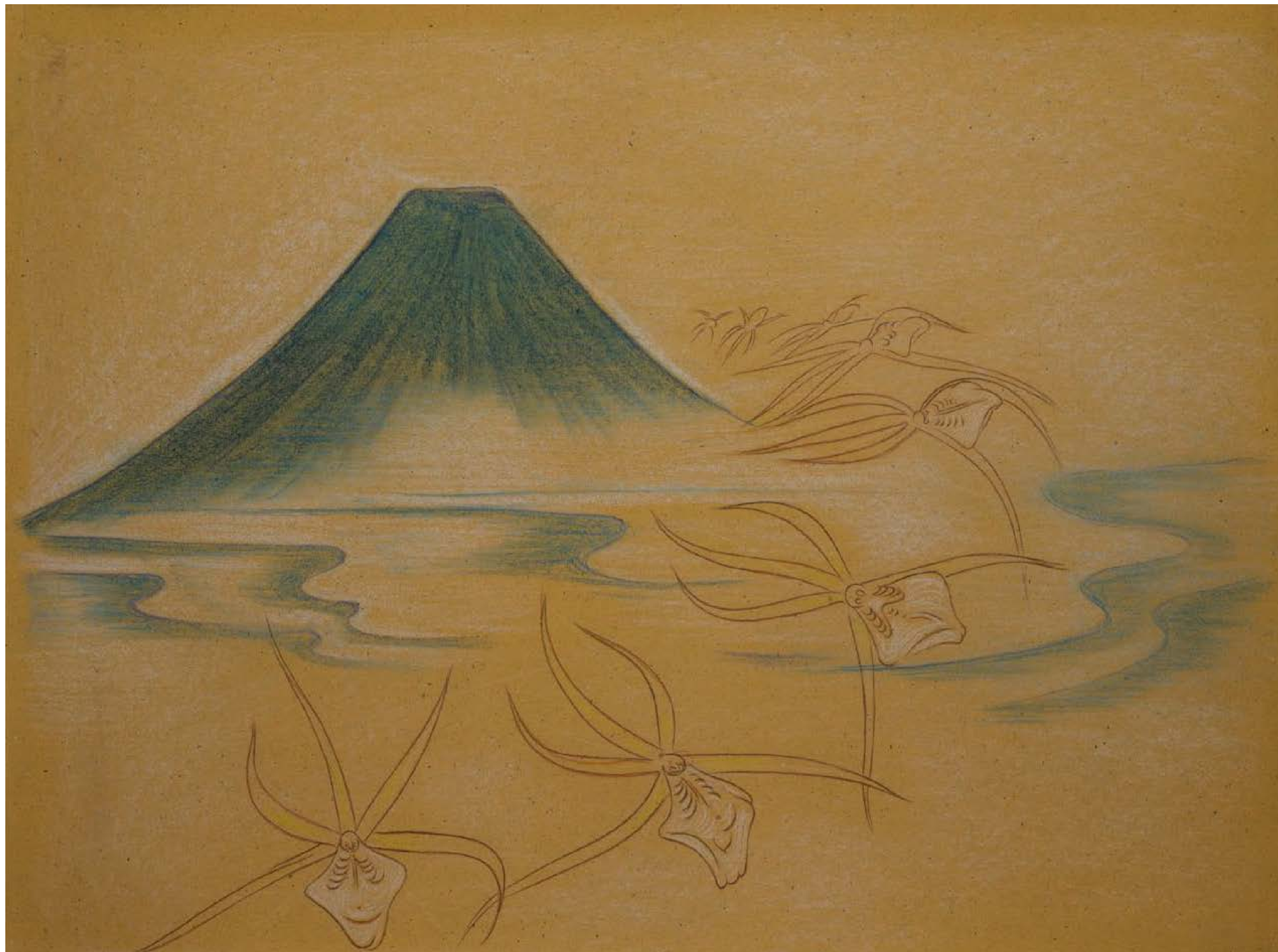
A donde crees que vas II (de la serie
Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
35 x 24 cm

Cypripedium con costillar (de la serie
Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
24 x 35 cm

Brassias vuelan sobre el volcán I (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
35 x 48 cm

Las rodillas del ciprés

Museo de la Ciudad de Querétaro

Curaduría: Inbal Miller y Edgar Alejandro Hernández

Hay obsesiones que resultan muy productivas por la capacidad que tienen de desbordar su propio objeto de deseo. Es el caso del impulso y esencia que guía la obra reciente de Javier Barrios, quien durante casi un lustro ha enfocado su trabajo al estudio e investigación de las flores, particularmente las orquídeas, para desarrollar un heterogéneo cuerpo de obra que tiene la capacidad de recordar discusiones entre arte y ciencia, ser humano y naturaleza, representación y estructuras de poder, política y narración histórica, divulgación de la ciencia y visiones apocalípticas, escenas de humor intelectualizado y fantásticos viajes decimonónicos en busca de especies exóticas.

La exposición *Las rodillas del ciprés*, que se suma a los festejos por el 25 aniversario del Museo de la Ciudad de Querétaro, ofrece una selección representativa de obras que fueron creadas a partir del viaje que realizó el artista al pantano Fakahatchee en las afueras de Naples, Florida, Estados Unidos, para encontrar una rara y mitificada orquídea fantasma.

Siguiendo el relato que generó el libro *El ladrón de orquídeas* (1998), de Susan Orlean, y la película *Adaptation* (2002), escrita por Charlie Kaufman, Barrios se internó en el pantano Fakahatchee para tratar de encontrar la *dendrophylax lindenii* (orquídea fantasma), una especie que no tiene hojas, tallo, ni bulbos, sólo un enroscado cúmulo de raíces, ya que estas últimas realizan el proceso clorofílico. Florece una vez al año y su flor posee una blancura tan nívea y vibrante que no tiene comparación alguna, además de que su pronunciado y protuberante labelo genera la sensación de que permanece mágicamente suspendida en el aire, como un fantasma. Al menos así la describen aquellos que la han podido ver en la naturaleza.

La experiencia de Barrios, que narra en primera persona, es registrada en video, pero también en los numerosos dibujos que se desdoblán en un complejo rizoma donde la representación de la naturaleza cede ante las visiones y obsesiones del artista. La muestra tiene como eje la orquídea fantasma, pero en realidad su presencia no se limita a su representación gráfica, sino que su perenne ausencia es lo que da tono y peso a la obra del artista. Lo trascendente para Barrios no está en lograr un retrato fidedigno de las orquídeas, sino en poner en tensión las numerosas posibilidades que como artista encuentra al momento de participar de este juego de expectativas y frustraciones. Entender a las orquídeas no es sólo un proceso de aprendizaje de cuestiones botánicas, sino que se desborda hacia su propio entendimiento del arte y de las implicaciones políticas y sociales de la creación contemporánea.

Esta exposición fue posible gracias al apoyo de la familia Maya Montalvo.

Las rodillas del ciprés, 2022

Vista de exposición
Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, México

Las rodillas del ciprés, 2022

Vista de exposición
Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, México

Las rodillas del ciprés, 2022

Vista de exposición
Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, México

Las rodillas del ciprés, 2022

Vista de exposición
Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, México

Las rodillas del ciprés, 2022

Vista de exposición
Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, México

Las rodillas del ciprés, 2022

Vista de exposición
Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, México

Las rodillas del ciprés, 2022

Vista de exposición
Museo de la Ciudad de Querétaro,
Querétaro, México

Haunted House I (Florida 2020), 2020

Lápiz sobre papel montado en madera
105 x 75 x 33 cm

*Haunted House II (Metztlán 2020),
2020*

Tinta sobre papel montado en madera
65 x 86 x 35 cm

OTRXS MUNDXS

Museo Tamayo

Curada por Humberto Moro y Andrés Valtierra

Con la asistencia de Regina Elías y Verónica Guerrero

OTRXS MUNDXS es una exposición grupal que revisa y articula la obra de un grupo heterogéneo y multicultural de más de cuarenta artistas que trabajan individual y colectivamente en la Ciudad de México. A través de cuatro núcleos temáticos (I. Capitalismo y dominación, II. Serialidad, identidad y obliteración, III. Entropía, especulación y visualización y IV. Cuerpo y materialidad), esta muestra presenta obra reciente y comisiones especiales que revelan discursos urgentes, representativos de una comunidad artística que interioriza los paradigmas y fracasos del capitalismo tardío. *OTRXS MUNDXS* se enfoca en resaltar la otredad: las participaciones resultan en microcosmos artísticos que cuestionan las concepciones preestablecidas y hegemónicas, o bien, que solidifican visiones alternativas sobre lo que significa hacer arte de o desde la Ciudad de México.

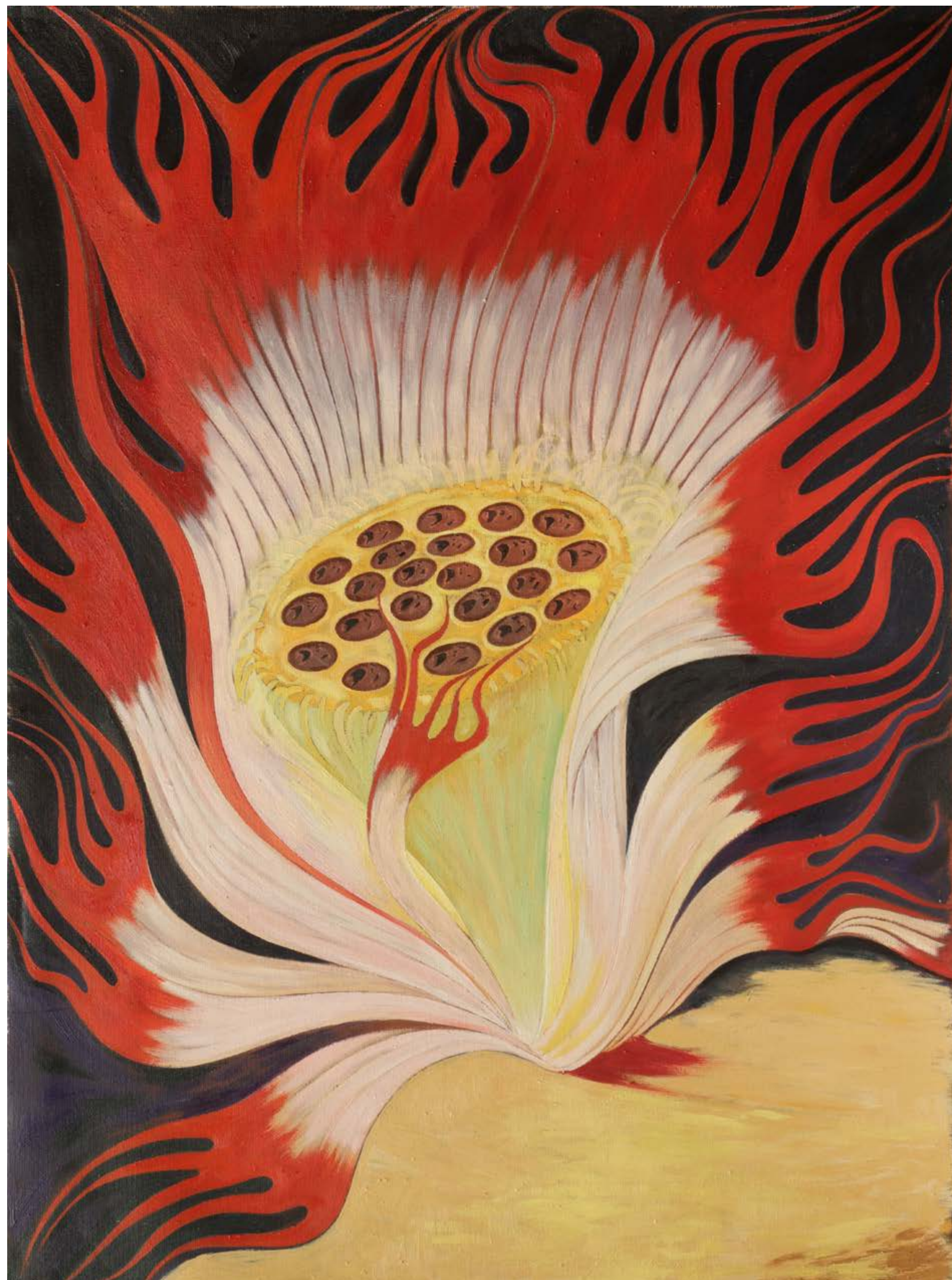
OTRXS MUNDXS presenta en su mayoría artistas jóvenes o emergentes —para algunos, esta exposición es su primera presentación en museos. A la par, articula estas narrativas con un grupo selecto de artistas más establecidos que han sido esenciales para definir el paisaje artístico de México, tanto local como internacionalmente. A pesar de que esta exposición es una revisión exhaustiva del paisaje artístico actual, su objetivo no es abarcar todas las prácticas o ser un ejercicio universal. En ese sentido, la exposición ha sido construida con la consciencia de sus propias limitaciones y con la expectativa de presentar un argumento en particular, entre muchos otros que pueden ser generados sobre el arte del presente.

Francis Alÿs, ASMA, Zazil Barba, Fernanda Barreto, Javier Barrios, Miguel Calderón, Pia Camil, Marcos Castro, Paloma Contreras Lomas, Chelsea Culprit, Pablo Dávila, ektor garcia, Mario García Torres y Sol Oosel, Yann Gerstberger, Julieta Gil, Daniel Godínez Nivón, Romeo Gómez López, Cristóbal Gracia, Clotilde Jiménez, Madeline Jiménez, Ángela Leyva, Yeni Mao, Noe Martínez, Melanie McLain, Josué Mejía, Berenice Olmedo, Fernando Palma Rodríguez, Tania Pérez Córdova, Rita Ponce de León, Jerónimo Reyes-Retana, Armando Rosales, Marco Rountree, SANGREE, Bárbara Sánchez-Kane, Guillermo Santamarina, Ana Segovia, Tercerunquinto, and Tezontle.

La cuarta y última sección de la muestra, *Cuerpo y Materialidad*, se introduce con un video de Francis Alÿs, una documentación performativa del artista que divide por la mitad una de sus pinturas paisajísticas con una sierra de mano, sugiriendo el potencial transformador de la destrucción; y un encargo de Marcos Castro, donde una constelación de pinturas sobre lienzo interactúan con un mural que representa un inters post-humano Paisaje de especies donde referencias de marcadores culturales prehispánicos se confrontan

con escenas aparentemente apocalípticas. Ana Segovia y Romeo Gómez López ofrecen una reinterpretación de la cultura popular mexicana e internacional que desafía las concepciones heteropatriarcales difundidas por el arte y el cine. Guillermo Santamarina recurre a la estética dada y punk para explorar la figura y el lenguaje visual de quienes han quedado fuera de la sociedad. El segmento más delirante de la exposición, obra de Clotilde Jiménez, Chelsea Culprit, Javier Barrios, ASMA, Marco Rountree y Tania Pérez Córdova, organiza un diálogo multicapa entre paisaje y cuerpo, tocando los sueños, la materialidad y las subjetividades queer. En la última galería de esta sección, Yann Gerstberger presenta una instalación inmersiva hecha de textiles, dibujos y obras escultóricas – un jardín abandonado donde la naturaleza se apoderó de estructuras artificiales y naturales, con representaciones de figuras vegetales y antropomórficas.

El grupo de pinturas expuesto de Barrios revela la intersección entre las reminiscencias de las formas caprichosas de la orquídea fantasma, y algunos elementos que parecen describir entidades fálicas y monstruosas que, simultáneamente, dialogan con lo que el artista llama visiones budistas del infierno.

Loto de sangre y fuego (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2020

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Aparición (Cardón) (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2020

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Horno de tierra (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2020

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

A donde crees que vas (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2020

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Olla común (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2020

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

OTRXS MUNDXS (núcleo IV, Cuerpo y Materialidad), 2020-2021

Vista de exposición
Museo Tamayo, Ciudad de México,
México

OTRXS MUNDXS (núcleo IV, Cuerpo y Materialidad), 2020-2021

Vista de exposición
Museo Tamayo, Ciudad de México,
México

Cortesía de Museo Tamayo, INBAL
Fotos por Gerardo Landa y Eduardo
López para GLR Estudio

Buddhist Visions of Hell serie

Estos dibujos presentan mundos surrealistas, mitológicos-botánicos donde las orquídeas son las protagonistas: criaturas monstruosas demoníacas que gobiernan un paisaje infernal increíblemente diverso.

Influenciado por el arte asiático, la cerámica precolombina y la caricatura, represento estas plantas como divinidades del infierno. En una contra narrativa donde las plantas tienen a los humanos a su merced, las flores aparecen como demonios y deidades oscuras ocupando un lugar que nunca antes se les ha asignado. Por muy ficticios que puedan parecer, situaciones y problemáticas como éstas se refieren concretamente al mundo en que vivimos.

—

Los visionarios dibujos de mundos sobrenaturales de Javier Barrios sitúan a las orquídeas y a otras flores exóticas como los principales protagonistas de fantasías demoníacas y monstruosas. «Inventar algo nuevo es un reto enorme,» dice Barrios, «pero transformar algo conocido en algo inesperado es un reto aún mayor.» El artista se entrega de manera radical a dicha propuesta en su propia práctica de dibujo, que reinventa las tradiciones de la ilustración botánica. Antes de la invención de la fotografía, este género era el método por excelencia para visualizar y describir la flora del mundo. Los artistas que poseían conocimiento horticultural creaban dibujos con una precisión meticulosa de plantas para el uso de médicos, farmacéuticos, científicos y de jardinería por igual. El trabajo de Barrios, por otro lado, traslada elementos de la psicodelia al campo. Barrios abandona la perspectiva científica por una que permite una relación entre el humano y la planta más imaginativa, reconociendo los peligros sociales y las fuerzas políticas que han influenciado la tradición. Incluso hoy, uno puede ver los mercados de orquídeas como un ejemplo de cómo las fuerzas culturales, económicas y coloniales se entrelazan en un intento de controlar y explotar la naturaleza. En los dibujos de Barrios, es la figura humana la que está atrapada, aferrada y destripada por una flora traicionera — retando la asunción que los humanos son la especie en control. Los atrevidos, calcáreos y sanguinos colores de las muecas y sonrisas de las orquídeas evocan violencia, pero también un placer exuberante en la posesión de poder.

Texto por Rosario Güiraldes, Curadora Asociada de The Drawing Center

Phragmipedium Samurai (de la serie
Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
35 x 24 cm

Niños brassias (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Pastel sobre papel
48 x 35 cm

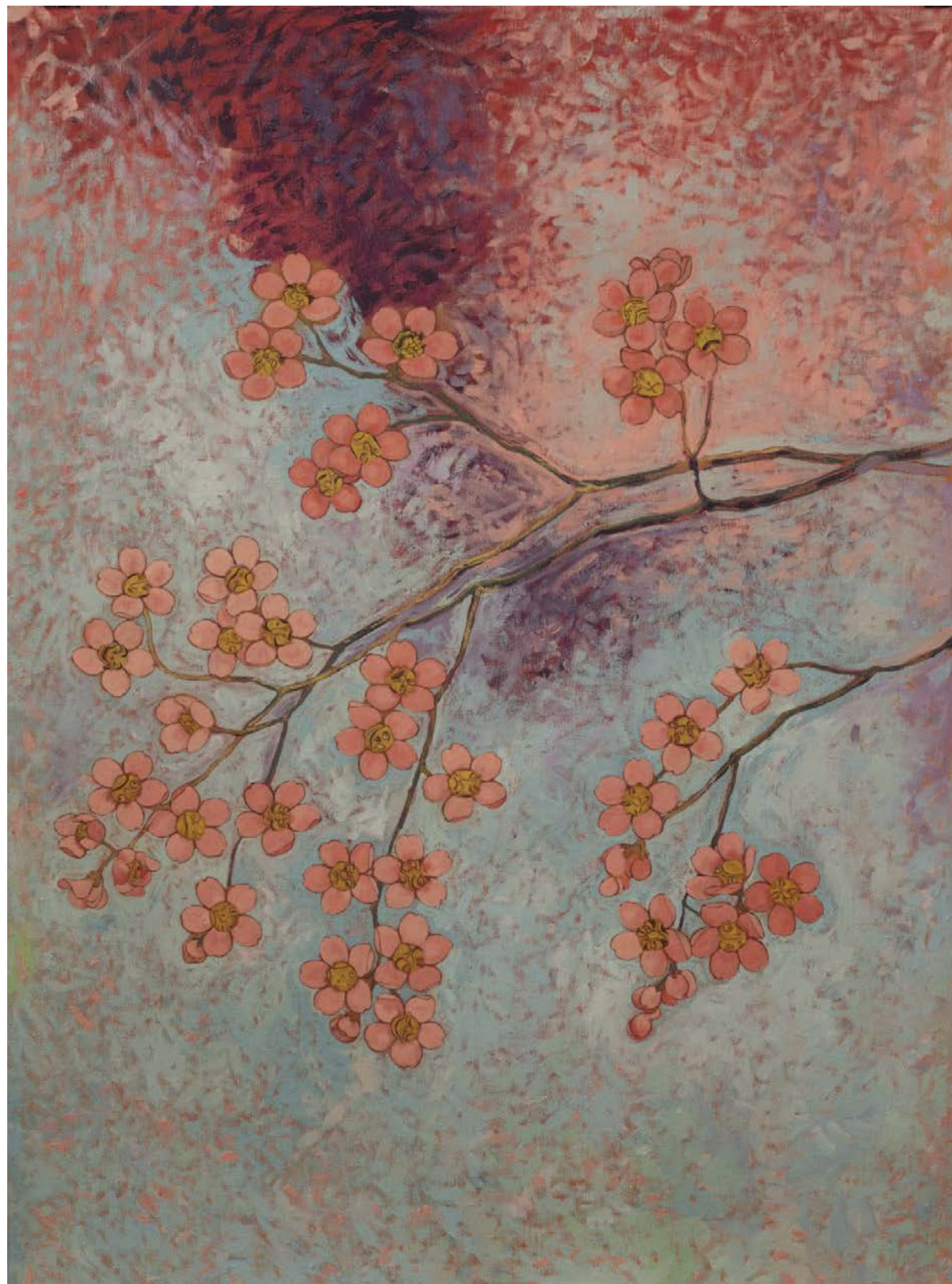
Almond blossom IV (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

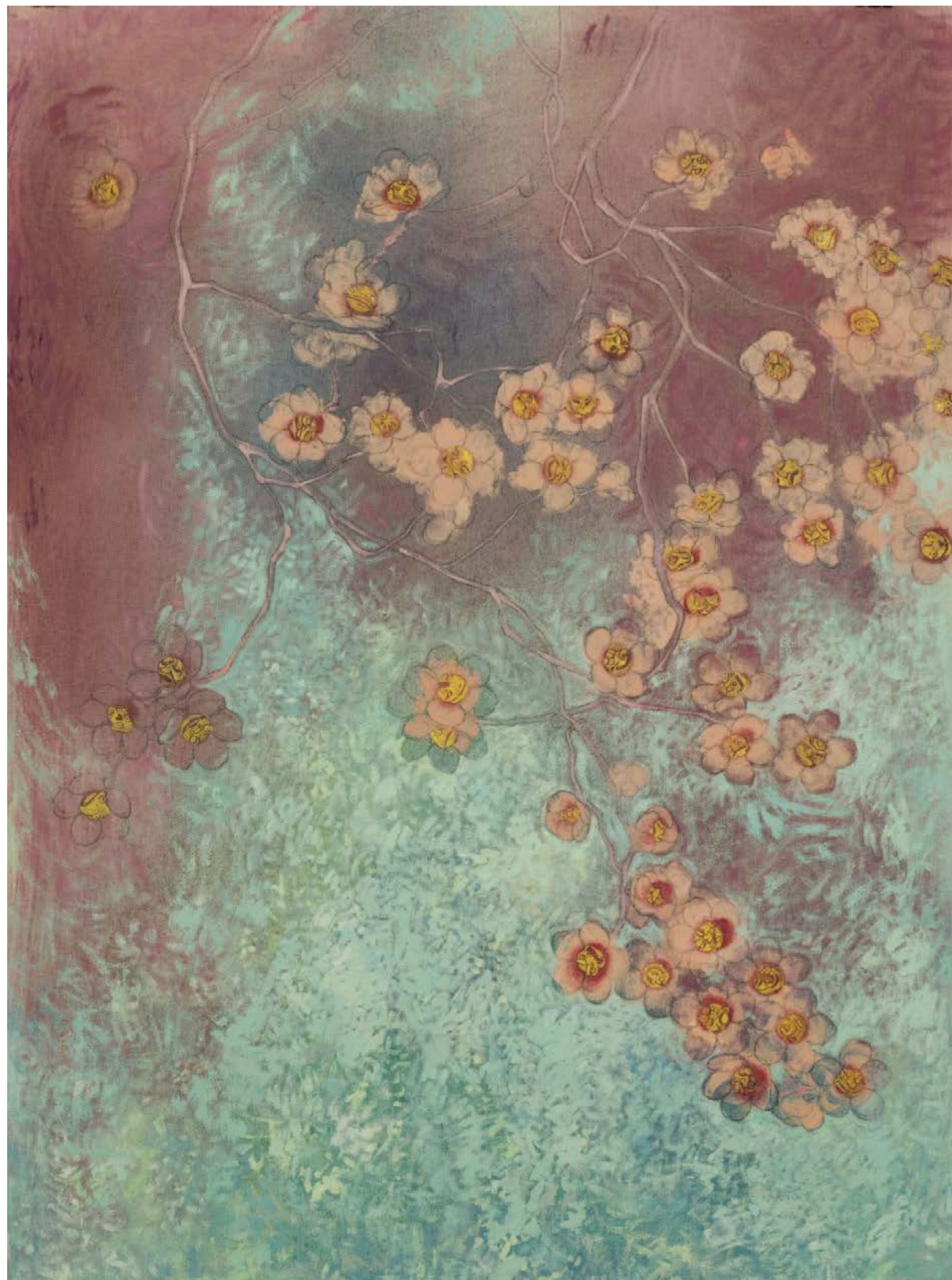
Almond blossom VI (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

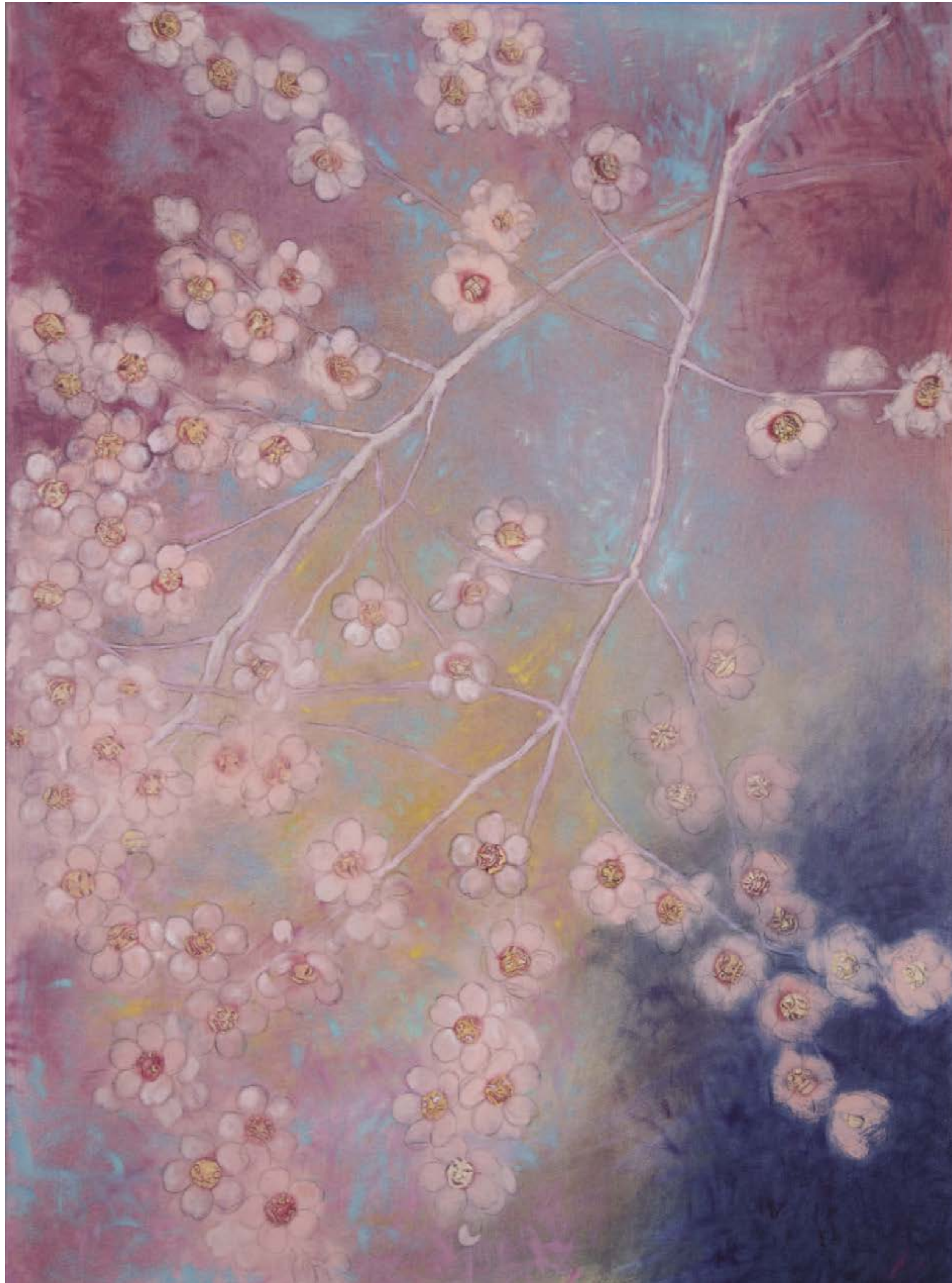
Almond blossom VII (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Almond Blossom IX (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Almond Blossom X (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2021

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Almond Blossom XI (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2022

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Demonio tripaphio encuentra el cráneo de un niño y siente fascinación (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2020

Pastel sobre papel
47.5 x 35 cm

Sin título (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2020

Óleo sobre tela
70 x 50 cm

Paphiopedilum watching herself (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2019

Pastel sobre papel
35 x 24 cm

Almond blossom (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2019

Pastel sobre papel
35 x 48 cm

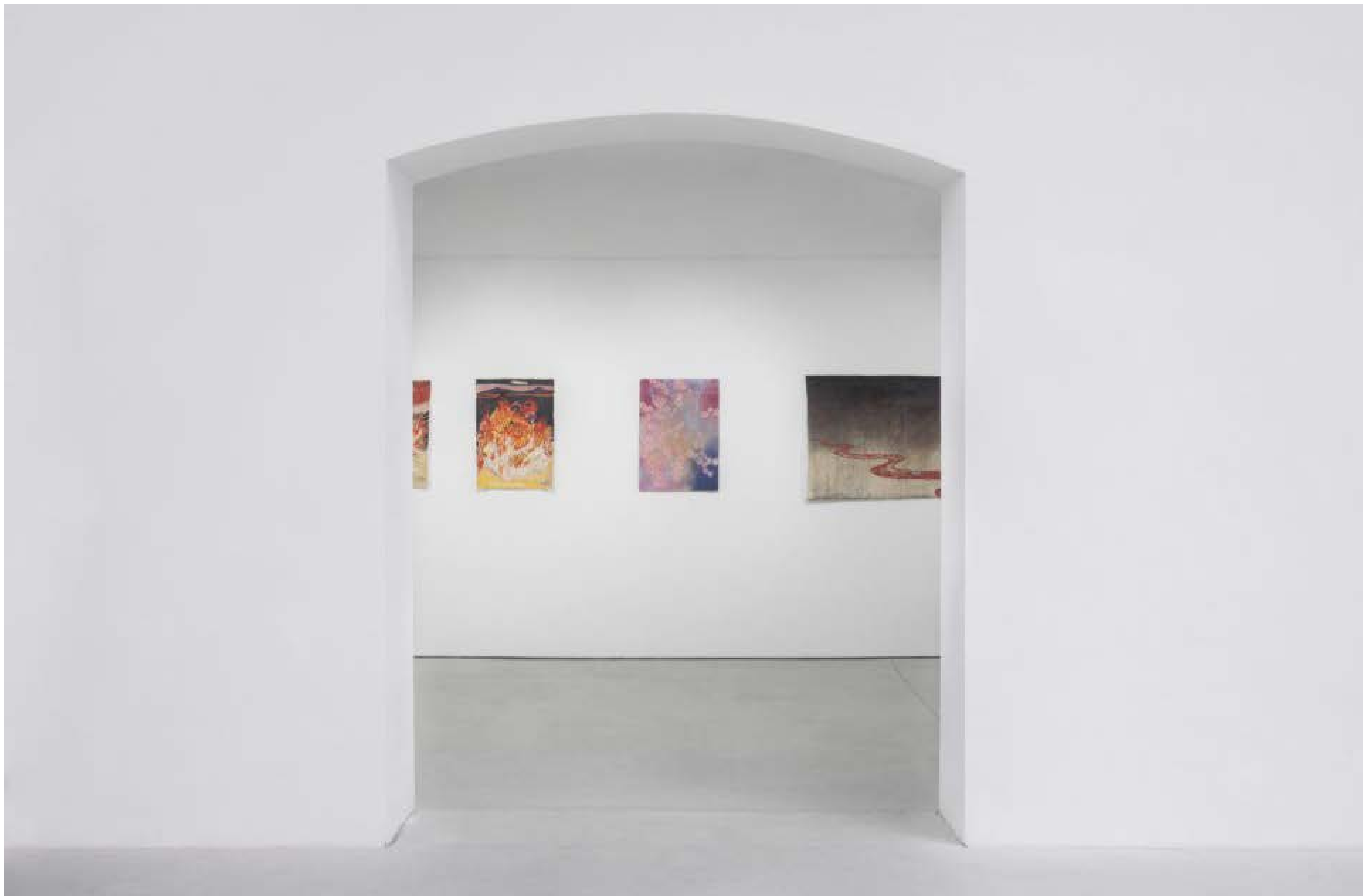
Brassias dancing (de la serie Buddhist Visions of Hell), 2019

Pastel sobre papel
24 x 35 cm

Raining Blood, 2021-2022

Óleo sobre tela
78 x 110 cm

Javier Barrios en *Les beaux jours*, 2022

Vista de exposición
CLEARING, Bruselas, Bélgica

Javier Barrios en *Les beaux jours*, 2022

Vista de exposición
CLEARING, Bruselas, Bélgica

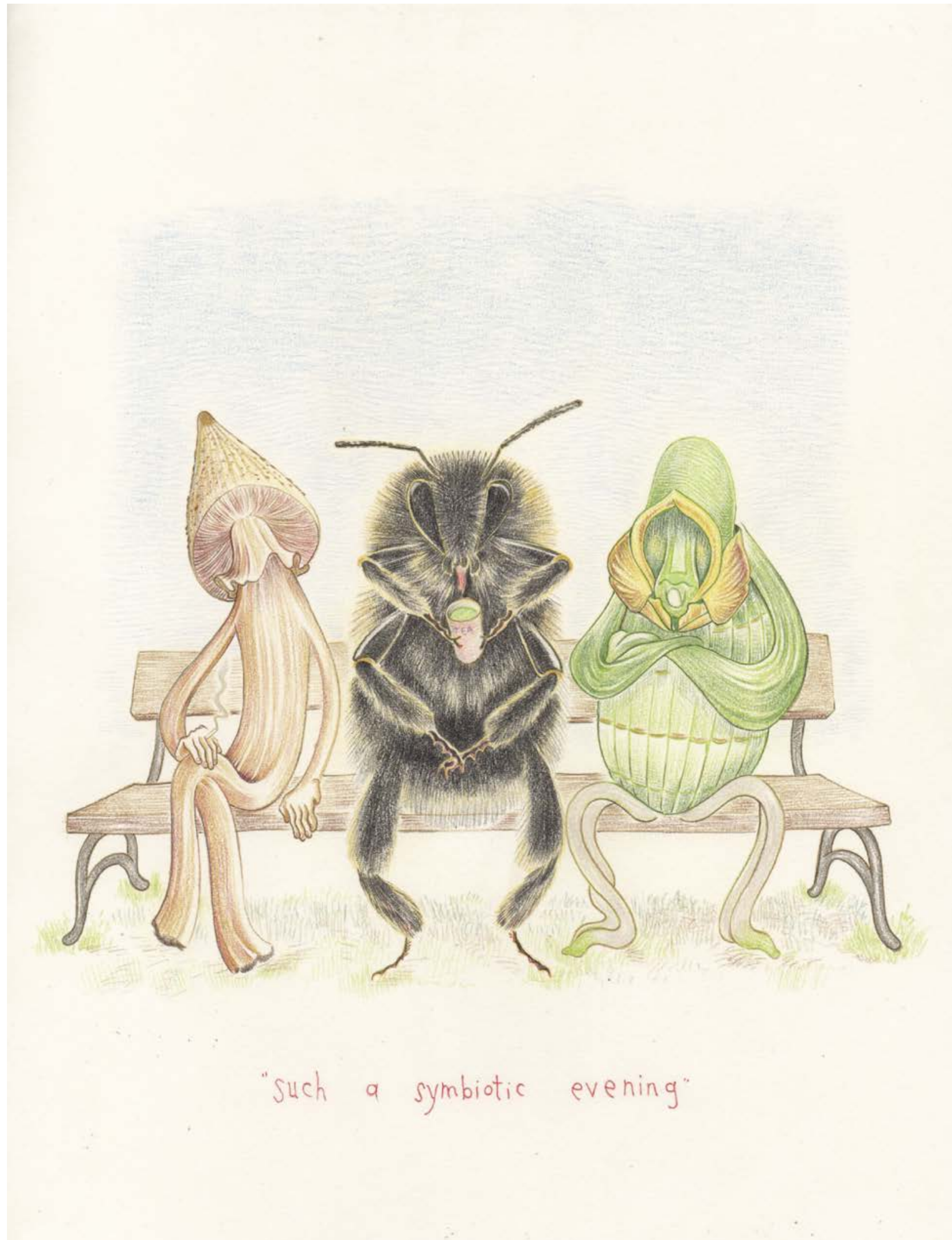
Fotos cortesía de CLEARING

Orchid Toons

Esta serie de dibujos (2019 - presente) se realizan pensando en las posibilidades entre los personajes de dibujos animados, el arte y la divulgación científica.

Empecé a hacerlos para compartir mi pasión y entusiasmo por las orquídeas y se convirtieron en una forma de hablar de otros temas e intereses como la historia de la ciencia y las relaciones de tensión entre los humanos y la naturaleza.

Me gusta incluir detalles históricos, particularidades morfológicas, mecanismos evolutivos e información en general, pensando en el humor como herramienta para llegar a audiencias más amplias. Al mismo tiempo, trato de reflexionar sobre cómo las orquídeas, los animales y los insectos pueden enseñarnos otras formas de convivir entre nosotros y con otros seres vivos.

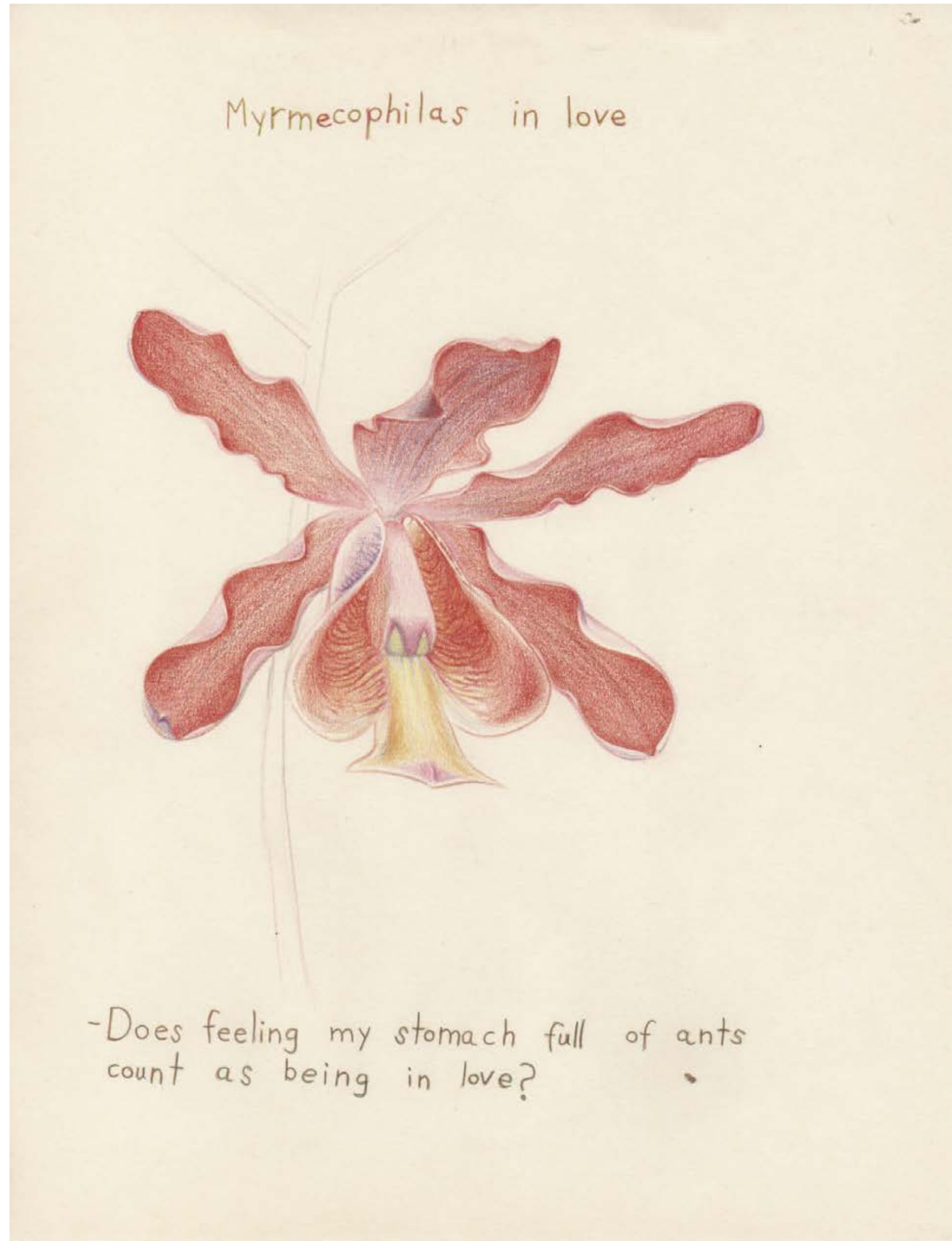
Symbiotic Evening (de la serie Orchid toons), 2019

Lápiz de color sobre papel
28 x 21.5 cm

Epiphytic Relationships (de la serie Orchid toons), 2019

Lápiz de color sobre papel
28 x 21.5 cm

Myrmecophilas in Love (de la serie Orchid toons), 2019

Lápiz de color sobre papel
28 x 21.5 cm

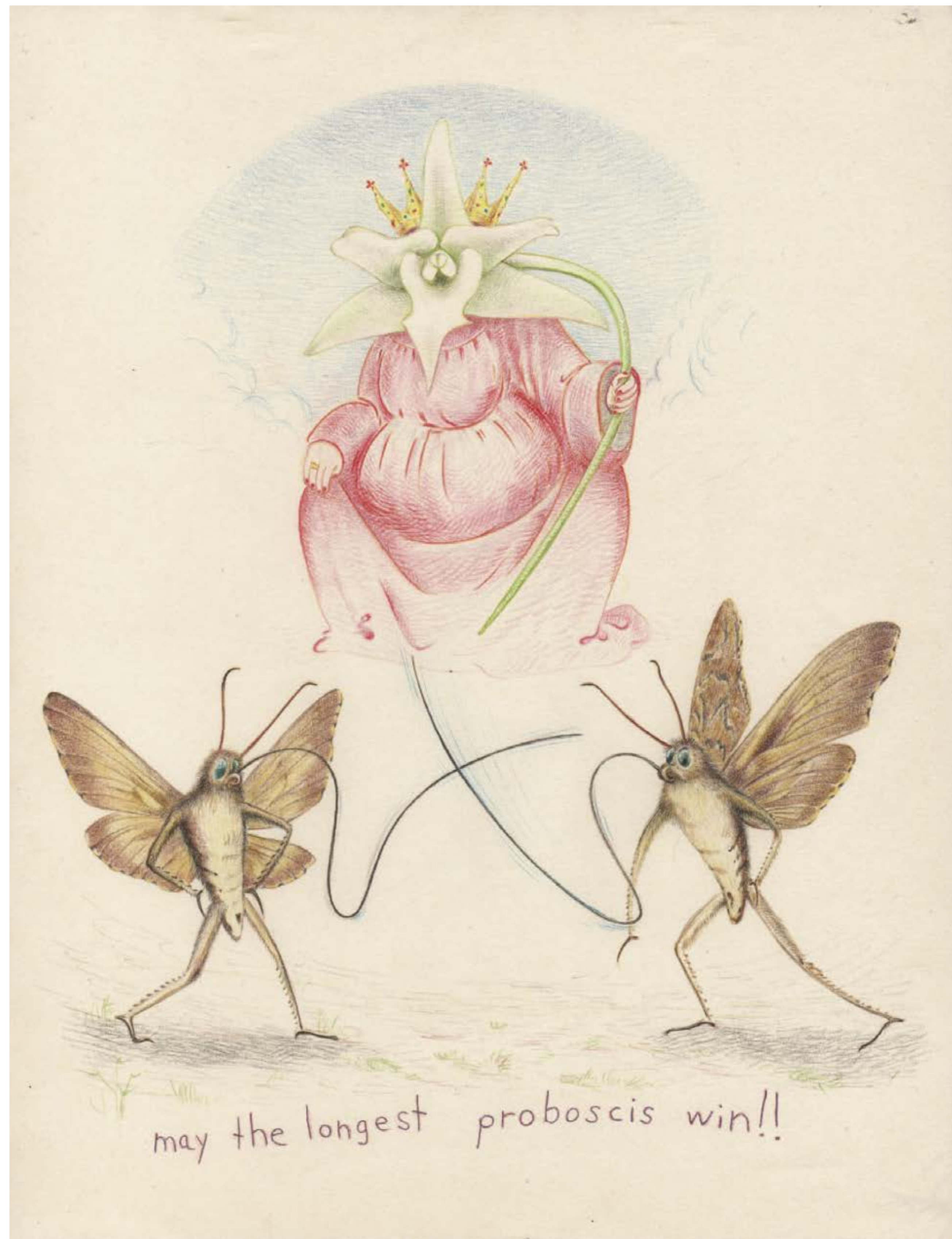
Aedeagus Pics (de la serie Orchid toons), 2019

Lápiz de color sobre papel
28 x 21.5 cm

Euglossinae Teenagers (de la serie Orchid toons), 2020

Lápiz de color sobre papel
28 x 21.5 cm

God Save The Queen Huh! (de la serie Orchid toons), 2019

Lápiz de color sobre papel
28 x 21.5 cm

Dibujos negros

Barrios considera, por mucho, estos dibujos como los más obsesivos que ha hecho.

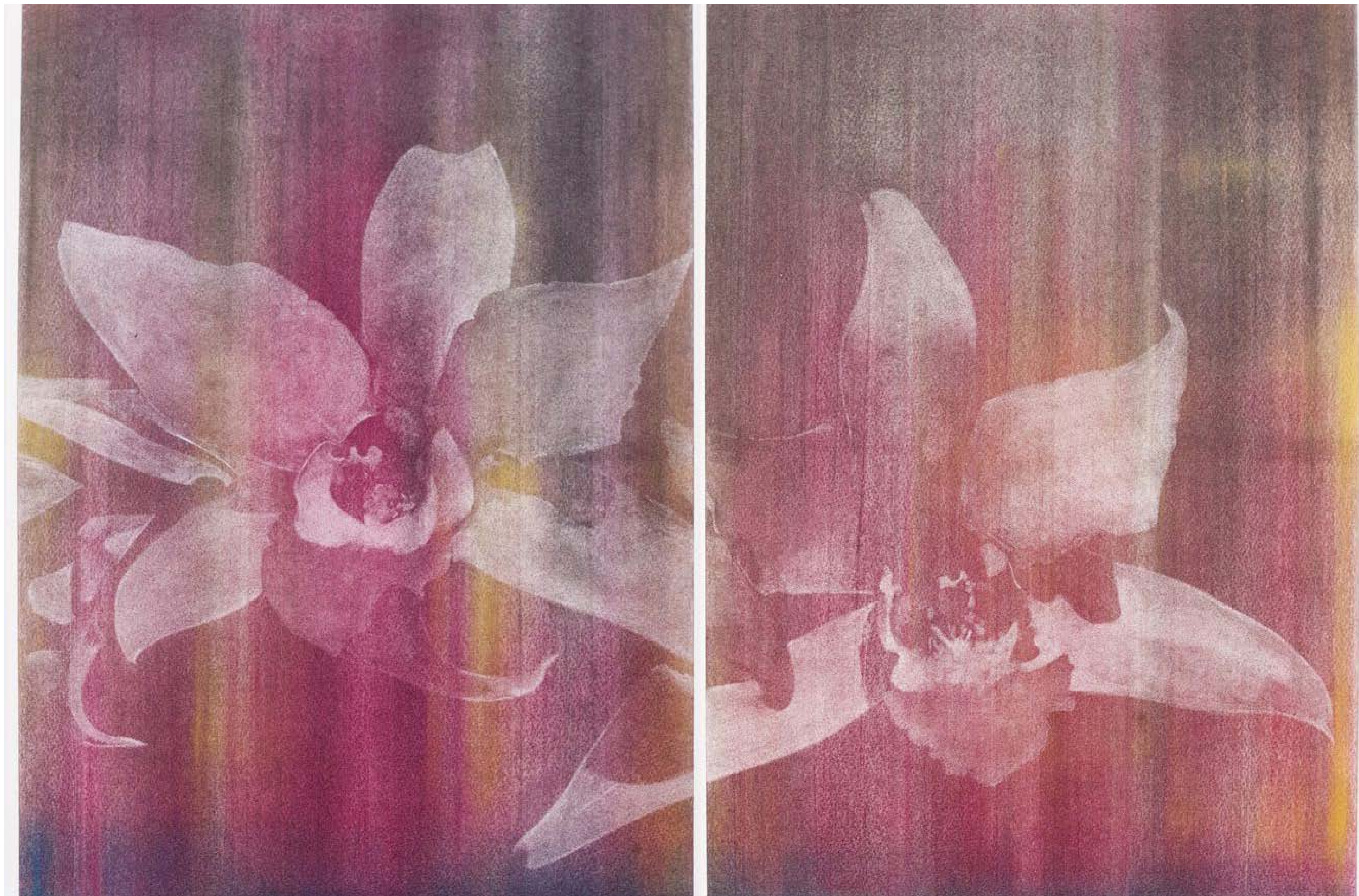
Las fotocopias son muy importantes en su vida. A través de estas impresiones, experimentó por primera vez muchas obras de arte, textos fundamentales e imágenes que marcaron su vida.

Con las orquídeas en especial, se generó una gran expectativa pues el artista no había logrado ver las flores en persona cuando hizo estos dibujos, solo contaba con imágenes en blanco y negro que copió de libros en la biblioteca. Estas piezas hablan del deseo y las frustraciones de querer ver cosas increíbles, pero también cuentan su obsesión como artista por reproducir la realidad que le rodea.

Sin título (Laelia Speciosa), 2018

Pastel sobre papel
50 x 35 cm

Laelias de Mexico II (detalle), 2018

Pastel sobre papel
56 x 76 cm c/u

Laelias de Mexico I, 2018

Pastel sobre papel
56 x 76 cm c/u

Sillas plegables y flores

En cada silla del círculo, descansa una pintura de un paisaje que ha sido recortada para usarse como pasamontañas. La escena representa a un grupo de personas que se sientan juntas para hablar sobre sí mismas y de las cosas que las rodean. Cada individuo habla a través de un paisaje, que de alguna manera es su contexto, el espacio donde se reconoce.

Más de dos sillas plegables son una multitud

Extender una silla plegable es reclamar un pequeño tramo de territorio con la intención de dirigir la atención hacia lo que está en la periferia de nuestra mirada. Si nos sentamos en dos sillas plegables, cara a cara y cerca el uno del otro, digamos que, a un metro de distancia, el mobiliario sugiere la posibilidad de una conversación. Si integramos a una tercera persona con su respectiva silla plegable, la cortesía de algunos o el silencio incómodo, también pueden llevar al diálogo. Y si nadie ha sacado su teléfono celular, la conversación comienza. Si se une una cuarta persona con una cuarta silla, la posibilidad de formar un círculo se vuelve evidente, y los cuerpos se alejan unos de los otros para crearla. Las sillas se abren y cierran a medida que más personas y sillas se vuelven parte de la conversación. La construcción de una comunidad lleva a un despliegue: la energía se libera a través del encuentro físico de las personas. La silla plegable es, por lo tanto, un elemento del colectivo humano moderno. La formación de un grupo de sillas reflejará las intenciones y la dinámica del grupo de personas que se sientan en ellas. En una formación circular, las jerarquías se eliminan y se sugiere un intercambio abierto. En esta exposición, la silla plegable es un símbolo de diálogo, una plataforma física para la resistencia política que fomenta las relaciones humanas a través del encuentro y el intercambio. Para organizar, tenemos que sentarnos y hablar.

Toma una tercera flor y será un ramo

Las flores también unen a las personas y son un elemento central de muchos de nuestros rituales sociales. En México, las peonías son para dar la bienvenida; los crisantemos honran a los muertos; las rosas son para los seres queridos, y los lirios para celebrar. Cuando se recolectan diferentes flores, la diversidad de olores, colores y formas revela la fertilidad encontrada en la diferencia. Además, las flores se pueden entender como una metáfora de los sistemas capitalistas de producción: con cada florecimiento o despliegue, se producen semillas. Éstas permiten que las flores se reproduzcan, pero también se cultivan y explotan por los frutos que generan. Amapola, café, marihuana, tabaco, peyote, maíz, caña de azúcar, cacao, coca, salvia, soja, algodón, cereza y orquídeas: flores que desaparecen a la sombra de la agricultura y cuyo polen enriquece la economía y, por extensión, el subyacente sistema político y sociocultural que la sostiene. Las flores en esta exhibición representan el biopoder y su papel para sostener la vida. Pero el marchitarse es inevitable. En la existencia efímera, delicada y lucrativa de una flor, se pone de manifiesto el fracaso inminente de un sistema de producción y consumo

insostenible.

Dibujar flores sentado en una silla plegable

En un momento de mayor ansiedad social cuando los medios imaginan un futuro desalentador, Javier Barrios ha decidido dibujar sillas y flores. Durante mucho tiempo, Barrios encontró en dibujar un espacio para reflexionar sobre la construcción, (re) producción y distribución de imágenes en una sociedad mediada por signos y símbolos. Sus trazos de lápiz y pincel transforman las ideas de resistencia y auto-organización en símbolos que, presentados como sillas y flores plegables, tienen la capacidad de actuar como un rumor. A diferencia del rumor que el Estado difunde para controlar a las masas a través del miedo y las falsedades, el rumor en la obra de Barrios representa la disidencia: un lenguaje secreto que se desarrolla para inspirar la organización y el diálogo crítico en el contexto sociopolítico en el que nos encontramos. De esta forma, Barrios politiza lo cotidiano a través de dos elementos que aluden a las relaciones afectivas; al utilizar este simbolismo, el artista nos asegura que siempre que reunamos sillas plegables con flores, habrá espacios seguros de resistencia y para encontrar la fuerza colectiva que nos ayude a desafiar la estructura de poder.

Asamblea (boceto), 2017

Óleo sobre tela y sillas plegables
Medidas variables

Asamblea, 2017

Lápiz de color sobre papel
70 x 100 cm

Javier Barrios (Guadalajara, 1989)	<i>Máquina de vapor</i> , Bikini Wax EPS, Ciudad de México, México	en colaboración con Joaquín Segura, Museo de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, México	<i>Here the border is you</i> , curada por Lúiza Teixeira de Freitas y Claudia Segura, ProyectosLA, Los Ángeles, EUA
FORMACIÓN Programa educativo SOMA, Ciudad de México, México	2014 <i>Habitación de oro</i> , Diéresis, Guadalajara, México	2020-2021 <i>Otrxs mundxs</i> , Museo Tamayo, Ciudad de México, México	<i>Tres golpes</i> , en colaboración con Joaquín Segura, curada por Paulina Ascencio, Fundación CALOSA, Irapuato, México
Licenciatura en Artes, Secretaría de Cultura de Jalisco, Guadalajara, México	2013 <i>América: Ciudad amurallada</i> , Alianza Francesa de Guadalajara, Guadalajara, México	2020 <i>Delicacy in Filigree</i> , curada por Juan Pablo Cendejas, Aoyama Meguro, Tokio, Japón	2016 Segunda Gran Bienal Tropical, Proyecto de Pablo León de la Barra Loíza, Puerto Rico
EXPOSICIONES INDIVIDUALES Próximamente <i>Casa de sombras</i> , Pequod Co., Ciudad de México, México	EXPOSICIONES GRUPALES 2022 <i>I Could Eat You: Part 2</i> , exposición grupal colaborativa entre Fortes D'Aloia & Gabriel, Madragoa y CLEARING, Casa da Cultura Comporta, Comporta, Portugal	2019 Bodega ACME, Salón ACME 7ma edición, Ciudad de México, México	<i>Políticas del polvo</i> , Galería Emma Molina, Monterrey, México
2022 <i>Las rodillas del ciprés</i> , Museo de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, México	<i>Bitácoras: Colección Fundación Casa Wabi</i> , Fundación Casa Wabi en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, Querétaro, Mexico	2018 <i>Cómo diluir el territorio</i> , curada por Viviana Martínez, La No Bienal 2da edición, San José, Costa Rica	<i>Reconstrucción: Un proyecto de Abraham Cruzvillegas</i> , curaduría de Viviana Kuri, Museo de Arte de Zapopan (MAZ), Zapopan, México
2021 <i>Cloning the Ghost</i> , Art and Culture Center/ Hollywood, California, EUA	<i>Les beaux jours</i> , CLEARING, Bruselas, Bélgica	2017 127, Páramo, Nueva York, EUA	2015 <i>Under Construction</i> , curada por Meaghan Kent, Páramo, Guadalajara, México
2017 <i>Huerta a cuadros indoor</i> , Ladrón Galería, Ciudad de México, México	<i>Drawing in the Continuous Present</i> , The Drawing Center, Nueva York, USA	<i>Kitchen debate</i> , curada por Paulina Ascencio, Regina Rex y Rawson Projects, Nueva York, EUA	2015-2014 <i>Testigo del siglo</i> , curada por Viviana Kuri y Humberto Moro, Museo de Arte de Zapopan, Zapopan, México
<i>Sillas plegables y flores</i> , Páramo, Guadalajara, México	<i>Autosuficiencia #2: Ejercicios de balance</i> ,		2014 Bienal Universitaria de Arte y Diseño, Uni-

versidad Nacional Autónoma de México y Academia de San Carlos, Ciudad de México, México

Maratón de las Américas 89Plus: Autoconstrucción (artista invitado), curaduría de Hans Ulrich Obrist y Simon Castets, Museo Jumex, Ciudad de México, México

2013
Sin necesidad de profecías, curada por Humberto Moro, Diéresis, Guadalajara, México

2011
Anatema-Guadalajara, curada por Miriam Novóa y Samantha Cendejas, Guadalajara, México

RESIDENCIAS

2019, Casa Wabi, Oaxaca, México
2018, International Residency Program, The International Studio & Curatorial Program, Nueva York, EUA
2017, Residencia artística, Hotel El Ganzo, San José del Cabo, México

BECAS Y RECONOCIMIENTOS

2019-2020, Beca Jóvenes Creadores, medios alternativos, FONCA, Ciudad de México

ico, México

COLECCIONES

Beth Rudin DeWoody collection, Nueva York, EUA

Colección Diéresis, Guadalajara, México

Colección GAIA, México

Colección Isabel y Agustín Coppel, México

Fundación M, México

Phillips/Yuyito, México

TEXTOS ESCRITOS

De vuelta en Utopía. A, The Style Guide, 2017

OTRAS ACTIVIDADES

2015-Actualmente
Cofundador del espacio independiente Interior 2.1, Guadalajara, México

2012-Actualmente
Fundador y escritor del proyecto editorial independiente *Ediciones Barrio Boy'z*, México