

ESSEX FLOWERS

19 Monroe St New York, NY 10002

Baruck Racine Arellano *Caminando con silencio / Walking with silence*

March 15th to April 14th, 2024

Opening Reception:
Friday, March 15th, 6pm

The work of Baruck Racine Arellano reflects his experiences as an indigenous person pierced by migration. Born in la Mixteca region of Oaxaca, his family migrated undocumented to California in 1990. In 2000 he and his family were part of a forced return due to anti-migrant politics in the United States. He currently resides in Ecatepec, Estado de México, and moves between CDMX and Oaxaca through his work as an artist, teacher, and immigration rights activist. Having grown up in the U.S., upon his family's return to Mexico, Racine found himself in a state of "in-betweenness," belonging neither here nor there. Back in Mexico, the artist's sudden geographical proximity to his ancestral land did not automatically render this quasi-familiar place a "home"; rather, the entire concept of home was problematized. Taking photos became a way to engage with his condition directly, raising broader questions about indigeneity, national identity, memory, longing, and abandonment.

Racine's creative work currently encompasses various activities beyond photography, including the production of fanzines and other collaborative projects, but the foundation of his practice was traditional film photography. After stumbling upon his father's old Minolta camera, the artist's methods developed out of his circumstances, in particular the economic accessibility of analog equipment relative to digital, including the ability to print your own photos in the darkroom. Freed from a reliance on technological means of production (and the class barriers therein imposed), Racine's "DIY" approach created an intimate (and closed) loop within the spatial and material proximity between film,

Baruck Racine Arellano, *Pochote (Oaxaca)*, Silver gelatin print, 5 x 7 inches, 2021
Printed by Gerardo Castillo Corona

La obra de Baruck Racine Arellano refleja su experiencia como persona indígena atravesada por la migración. Nacido en la región Mixteca de Oaxaca, su familia migró sin documentación a California en 1990. En 2000 él y su familia fueron forzados a regresar a México por la política anti-inmigrante en los Estados Unidos. Actualmente vive en Ecatepec, Estado de México, y transita entre CDMX y Oaxaca, a través de su trabajo como artista, maestro, y activista. Habiendo crecido en los Estados Unidos, al regresar a México, Racine se encontró en un estado "intermedio," sin pertenecer aquí ni allá. La repentina proximidad del artista a su tierra ancestral no convirtió a este lugar quasi-familiar en un "hogar" inmediato; al contrario, el concepto mismo del hogar se problematizó. Tomar fotos se volvió una manera de enfrentar directamente su condición, planteando preguntas más amplias sobre la indigenidad, la identidad nacional, la memoria, el deseo, y el abandono.

La obra creativa de Racine actualmente abarca varias actividades más allá de la fotografía, incluyendo la producción de fanzines y otros proyectos colaborativos, pero los orígenes de su práctica artística fueron a través de la fotografía tradicional. Después de encontrar la cámara vieja de su papá, los métodos del artista fueron circunstanciales, en particular se desarrollaron alrededor de la accesibilidad económica del equipo análogo comparado con el digital, incluyendo la habilidad de imprimir sus propias fotos en el cuarto oscuro. Liberado de la dependencia de los métodos tecnológicos de producción (y las barreras de clase allí dentro impuestas), su método "DIY" creyó un circuito íntimo (y cerrado) entre la proximidad

camera, and darkroom. The artist's habitation of this space—moving between the field where images are captured and the room where they are materialized (and touched by human hands)—underscores the broader theme of physical presence. This dynamic further plays itself out in the resulting black and white silver gelatin prints, a format uniquely well-suited to exploring the textural nature of things. A medium that can easily be read as nostalgic instead projects a sense of urgency and necessity.

Racine's initiation as a "novice" photographer (he studied geography in college) imbues the work with another conceptual dimension. Driven by the emotional need to connect to people and places, he sought practical solutions to image gathering and printing, avoiding certain self-aware tendencies of "making art." The act of taking pictures was not merely a form of documenting experience—it was itself an experience, enabling the very connection the artist sought, to the spaces he inhabited since his return to Mexico, and in particular to the Mixtec region of Oaxaca. The word "craft" generally refers to technical skill, but it can also be understood in the broader context of craft traditions, in which form is put at the service of daily necessity, be it domestic, social, or religious. In synthesizing the processes of seeing and touching with the process of knowing (and belonging), Racine's *craft* yields a remarkable compression of distances—between the artist and their work, between art and life, between people and land, between here and there—and a uniquely personal account of identity and its relationship to place.

The moments we find in the photos co-exist with silence—something like peace, something that goes quiet. My approach to taking a picture emerges from that silence, and moves in step with how I share that moment with what's around me, including what's in the frame. For me, photography is a contemplation of my surroundings, absorbing that moment the instant before opening the shutter. I am very conscious that tomorrow brings many changes, and that certain things that exist today will not exist in the future; photography preserves a state of being that is otherwise destined to be lost.

I take photos from a place of respect, that I see as strongly informed by the process of my formation and deconstruction as a person. Initially when I arrived in Mexico from the U.S., I was ashamed of being from a pueblo Mixteco, but the activity of taking photos became a means of giving honor and respect to my roots. My photos come from and return towards that respect for the places I've inhabited and that inhabit me.

It would be impossible to separate Racine's work as an artist from his work as an activist, in particular his leadership role in Otros Dreams en Acción (ODA), an organization based in Mexico City. ODA is dedicated to mutual support and political action for those who grew up in the United States and are now in Mexico due to forced return and deportation, deportation of a family member, family separation or the threat of deportation. The organization seeks to initiate dialogues around the complexities of border politics, facilitating exchanges, awareness, and collaboration. They advocate for the right to belong to two countries, embracing the concept of belonging *aquí y allá*, here and there.

Baruck Racine Arellano is an activist, artist, community organizer and geographer. He is part of the returnee community that immigrated with his family from Tecomaxltahuaca, a Nuu Savi pueblo in the northwestern part of Oaxaca. He currently co-coordinates Pocha House, the Cultural and Artistic Space at Otros Dreams en Acción (ODA). Racine has a degree in Geography from the National Autonomous University of Mexico (UNAM, Mexico City). He has curated various exhibitions, including at ODA and in the Casa del Libro (UNAM). He participated in the Formación de impresores de fotografía in 2019 and 2019 in the Centro de Las Artes (San Agustín, Oaxaca), in addition to various other art-related projects and workshops. In 2023, upon obtaining a visa for the first time since his return to Mexico 20 years prior, he was part of a delegation of ODA representatives invited to lecture at the Hemispheric Institute at NYU.

<http://www.odamexico.org/>

Color photographs printed at Vostok Image Lab, CDMX, México
Black and white photographs printed by Gerardo Castillo Corona
Curatorial text by Calvin Burton

espacial y material de la película, la cámara, y el cuarto oscuro. El artista morando en el espacio—moviéndose entre el campo donde se capturan las imágenes y el cuarto donde se materializan (y se tocan con manos)—enfatisa el tema principal de la presencia física. Esta dinámica también se muestra en las impresiones en gelatina de plata en blanco y negro, un formato excepcionalmente apropiado para explorar la naturaleza textural de las cosas. Un medio que fácilmente se lee como nostálgico, en lugar proyecta un sentido de urgencia y necesidad.

La iniciación de Racine como fotógrafo "novicio" (su licenciatura fue en Geografía) infunde a su trabajo con otra dimensión conceptual. Motivado por la necesidad emocional de conectarse a la gente y los lugares, buscó soluciones prácticas para recolectar e imprimir imágenes, evitando ciertas tendencias auto-conscientes de "hacer arte." El acto de tomar fotos no fue simplemente una forma de documentar la experiencia—era en sí una experiencia, facilitando la misma conexión que buscaba el artista, a los espacios que habitaba desde su regreso a México, y en particular a la región Mixteca de Oaxaca. En inglés, la palabra "craft" se refiere a la habilidad técnica, pero también se puede entender como la artesanía, en cuyo contexto, la forma se pone al servicio de la necesidad diaria, ya sea doméstica, social, o religiosa. Al sintetizar los procesos de ver y tocar con el proceso de conocer (y así, pertenecer), el *craft* de Racine cosecha una compresión extraordinaria de las distancias—entre el artista y su obra, entre el arte y la vida, entre la gente y su tierra, entre el aquí y el allá—y un recuento excepcionalmente personal de la identidad y su relación al lugar.

Los momentos que se encuentran en las fotos conviven con el silencio—algo de paz, algo que se calla. Mi acercamiento al momento de tomar la foto viene a partir de ese silencio, y va de la mano de cómo comparto ese momento con lo que hay a mi alrededor. Para mí, la fotografía es contemplar a mis alrededores, absorber ese momento un instante antes de abrir el obturador. Estoy muy consciente de que el mañana trae muchos cambios, y que algunas cosas que existen hoy ya no existirán; la fotografía preserva a un estado de ser y estar que, de otro modo, está destinado a perderse.

Tomo fotos desde un espacio de respeto, que veo muy relacionado con los procesos de mi formación y deconstrucción como persona. Al inicio, cuando llegué a México del gabacho, me daba vergüenza ser de un pueblo Mixteco, pero la actividad de hacer fotografía se volvió una manera a brindarle honor y respeto a mis raíces. Mis fotos vienen de y van hacia ese respeto por los lugares que he habitado y que habitan en mí.

Sería imposible separar la obra artística de Racine de su activismo, en particular su participación en Otros Dreams en Acción (ODA). ODA es una organización con base en la ciudad de México dedicada al apoyo mutuo y la acción política por y para quienes crecieron en Estados Unidos y ahora se encuentran en México debido a la deportación, deportación de un familiar, o amenaza a deportación. La organización busca iniciar diálogos que abordan las complejidades de la política fronteriza, facilitando intercambios, aprendizaje, y colaboración. Abogan por el derecho a pertenecer a dos países, abrazando el concepto de pertenecer *aquí y allá*, *here and there*.

Baruck Racine Arellano es activista, artista, organizador comunitario y geógrafo. Forma parte de la comunidad de refugiados que inmigraron con su familia desde Tecomaxltahuaca, un pueblo Nuu Savi en la parte noroeste de Oaxaca. Actualmente co-coordina Pocha House, el Espacio Cultural y Artístico de ODA. Racine es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, Ciudad de México). Ha curado diversas exposiciones, en ODA y en la Casa del Libro (UNAM). Participó en la Formación de impresores de fotografía en 2019 y 2019 en el Centro de Las Artes (San Agustín, Oaxaca), además de varios otros proyectos y talleres orientados a la comunidad. En 2023, al obtener su visa por primera vez después de haber retornado hacía más de veinte años, formó parte de una delegación de representantes de ODA invitados a dar un discurso en el Instituto Hemisférico de la Universidad de Nueva York.

<http://www.odamexico.org/>

Impresiones en color hecha en Vostok Image Lab, CDMX, México
Impresiones en blanco y negro hechas por Gerardo Castillo Corona
Texto curatorial por Calvin Burton