

The background of the entire page is decorated with a pattern of small, tilted squares in various shades of green and yellow, scattered across the white space.

Rafael Morales Cendejas

PORTFOLIO

rafaelmoralescendejas@gmail.com

Rafael Morales Cendejas

Nace en Uruapan, Michoacán el 25 de junio de 1991.

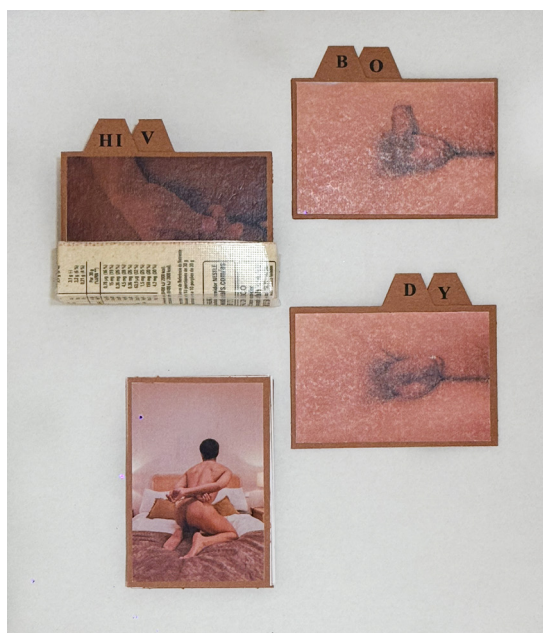
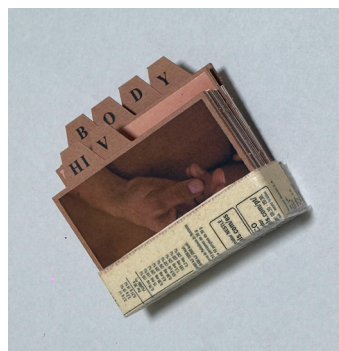
Rafael Morales Cendejas es un artista mexicano del libro, gestor cultural e investigador. Es Licenciado en Diseño para la Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara (2010-2014) y Maestro en Artes Visuales del Libro por University of the Arts London (2017-2019). En 2025, es miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Tecnologías de la Información y Comunicación (CIITIC-4) de la Universidad de Guadalajara.

Actualmente cursa dos programas doctorales: en Metodología de la Enseñanza (2024-2026) por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad (2025-2029) por la Universidad Politécnica de Madrid.

Desde 2012, su trabajo vinculado a la publicación como práctica artística ha sido incluido en talleres, residencias, seminarios, simposios, conferencias, catálogos, exposiciones individuales y colectivas, festivales de fanzines y ferias internacionales del libro de arte en México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, España, Italia, Grecia, Francia, Alemania y Reino Unido. Su línea de investigación se enfoca en el desarrollo del proyecto Centro Mexicano para las Artes del Libro y en la publicación bajo el sello Editorial Facsimile.

A continuación se muestra una breve recopilación de su trabajo.

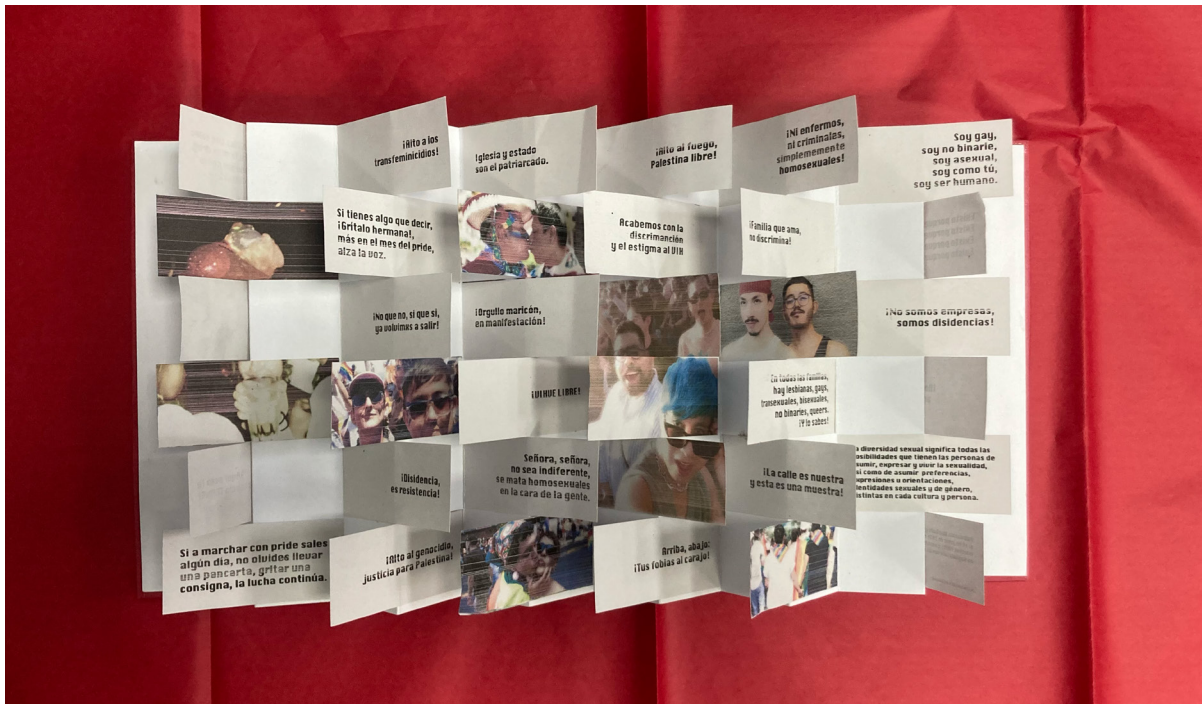

HIV BODY (2025)

Fotolibro que incluye una serie de 25 fotografías de mi cuerpo realizadas por el fotógrafo ruso Gosha Golosov, 5 dibujos corporales en lápiz de color y 9 textos quirográficos. Edición de 30 ejemplares, 65x95x25 mm

Este libro de artista aborda la discriminación y el trato desigual que enfrentan las personas que viven con VIH al buscar atención médica y medicación en distintos países, reflexionando sobre el estigma persistente que sigue marcando a los cuerpos seropositivos en espacios públicos, profesionales y de salud. Concebido como una carpeta de archivo, el proyecto narra el cuerpo desde la incertidumbre médica pero también desde la esperanza, evidenciando cómo, aunque el VIH ya no es una sentencia de muerte, continúan siendo la burocracia, el estigma y la desigualdad en el acceso a los tratamientos —especialmente en América Latina— los factores que siguen poniendo en riesgo estas vidas.

Consignas (2024)

Libro bandera encuadernación en tapa dura. Papel revolución, impresión digital y quirografía. Edición de 15 ejemplares. 9 cm x 16 cm (cerrado)

Este libro usa fotos de archivo de marchas PRIDE, así como las consignas que demandan derechos y políticas públicas más inclusivas para la población LGBTQ+ y la liberación de Palestina. Las consignas, entendidas como frases breves, directas y coreables, son un recurso central en distintas marchas porque condensan en pocas palabras las luchas, demandas y emociones colectivas. En los activismos las consignas pueden unificar voces, generar fuerza colectiva y mantener viva la memoria de la resistencia frente a sistemas de opresión.

Manspreading (2019)

Libro de artista, instalación, 4 concertinas hexagonales, 24 páginas en cianotipia. 8.5 cm x 2.5 cm (cerrado) 40 x 60 cm (Cianotipia superior)

En mi investigación identifiqué que *manspreading* es un término reciente, incorporado a los diccionarios Oxford en 2015, lo que explica su escasa presencia en archivos y colecciones del Reino Unido. Ante esta falta de fuentes, recurrí a artículos y revistas como *The Guardian*, donde el concepto se utiliza para abrir debates públicos. La investigación se apoya en teorías feministas y humanistas, el análisis del uso del hashtag *#manspreading* en redes sociales y el contacto con mujeres activistas y artistas queer, experiencias que han fortalecido una perspectiva política aplicada a las artes del libro.

Sea readings (2018)

Fotoperformance, secuencia de imágenes, libros impermeables y videoarte. En colaboración con Miles Johnson como parte de la residencia Co-net en la región de Valencia y Castellón. Organizado por la Universitat Jaume I y el Festival Imaginaria - Fotografía en Primavera 2018

Esta fotoperformance forma parte de una serie de obras que desarrollan la experiencia de la lectura con libros impermeables. Cuando la gente va al mar, suele llevar un libro consigo. Me interesa fomentar este comportamiento tanto bajo el agua como sobre ella. El agua no es un impedimento para disfrutar de la lectura; de hecho, puede ser algo divertido.

Information diet (2017)

Libro de artista. Dimensiones variables, 29 páginas, 7x6x9 cm
(Cerrado) Corte láser en MDF supervisado por Marios Stamatis
Edición limitada de 10 ejemplares hecha en Camberwell
College of Arts, Londres, Reino Unido

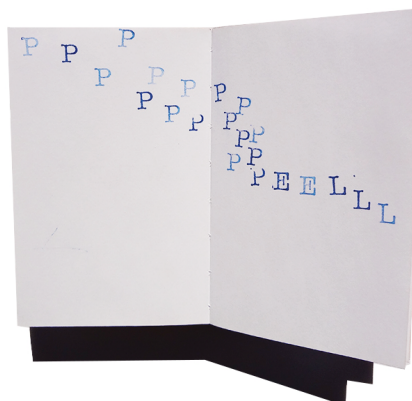
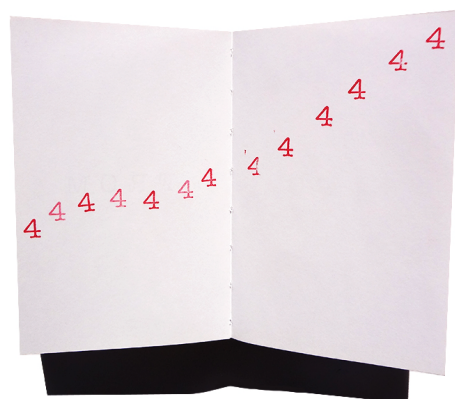
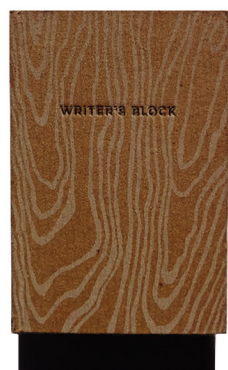
Esta vez elegí la forma de una papa como punto de partida. En mi investigación, me impresionaron la función, el consumo y las posibilidades de esta verdura en todo el mundo. Normalmente, un libro tradicional tiene páginas cuadradas, pero este tiene 29 rodajas de papa. Hoy estamos más conectados que nunca gracias a internet. Cuando sabemos algo sobre alguien a través de las redes sociales, sentimos una conexión, pero por alguna razón somos adictos a las trivialidades.

Apuntes sobre historia visual del arte (2016)

Libro intervenido con dibujo, papercut, monotipia, entre otras
50 cm x 29.5 cm x 3.5 cm (abierto) 2,200 gramos

Apuntes sobre historia visual del arte esta intervenido de forma cronológica y se estructura en grandes periodos marcados por las rupturas narrativas e impulsivas, antigüedad, edad media, renacimiento, modernidad, contemporaneidad. La obra muestra hasta que punto la creación artística es a un mismo tiempo inseparable pero independiente de la época en la que se inscribe y refleja las estrechas relaciones que hay entre muchos artistas que vivieron con siglos de diferencia.

Writer's Block (2016)

Libro intervenido con estampación por sello de goma, tinta azul y roja. 22 cm x 15.5 cm 12 cm (abierto) 400 gramos

A través de una búsqueda de vocabulario en la poesía visual, del arte con sellos de goma, se da una narrativa conceptual que parte de la marca efímera cambiante, una red marginal de la intervención que cuestiona las prácticas y convenciones artísticas.

WE ARE VISUAL POETRY

WE ARE VISUAL POETRY (2015)

Libro obra de 176 páginas, portada elaborada con papercut,
100 ejemplares impresos en papel Mohawk Loop Feltmark Pure
White 216 g/m <https://goo.gl/bk1E4h>

Proyecto cuya intención es reflexionar en torno a los intercambios digitales que permite el internet al estrechar vínculos. En forma libro se muestran contenidos recibidos a partir de una convocatoria difundida únicamente por web en 2015, contiene alrededor de 140 poéticas visuales recibidas por email de 68 co-autores de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Italia, México, Perú, Rusia, Serbia, Turquía y Uruguay.

EVASIÓN LECTORA (2015)

1. Arrojar un libro contra la pared hasta que desaparezca.
De la serie formas de evadir la lectura.
Animación gif: <http://goo.gl/DtjKv6>

La práctica placentera de la lectura esta disminuyendo, como obligación o tarea escolar los libros son fuentes de tedio y nos colocan fuera de la moda del consumo. En México hay tantas personas que no leen que se torna verdaderamente imposible hacer una tipología que comprenda todas las maneras y estilos de evadir la lectura. El mexicano no-lector abarca todas las clases y edades, grado de escolaridad, nivel de profesionismo y salud ocular. A partir de la fotografía y la acción performática se propone dicha tipología.

VARIEDADES (2015)

Fanzine ilustrado con fragmentos de textos de Lechedevirgen
Edición de 100 ejemplares, reproducción en xerox y aerografía
negra sobre papel pergamino, marquilla y lino, encuadernación
con cintas adhesivas. <https://goo.gl/o2LMgF>

Fanzine ilustrado a partir del taller performance presentado el 25 de abril de 2015 en foro LARVA, Guadalajara. "Inferno Varieté: Estigma" explica la relación entre la violencia y la masculinidad, un espacio donde los cuerpos y sujetos que no se ajustan a la figura hegemónica de "hombre" viven un infierno en vida, así como aquellos que gozan de dichos privilegios de la masculinidad son atravesados por ataduras como la virilidad, la valentía, la fuerza y el temor a ser emparentados con lo femenino, en un clima de homofobia que somete a todos por igual.

LIABOOKS (2015)

Sobres suajados a una tinta de 15x10 cm, con postales a cuatro tintas y tarjeta de presentación a una tinta

Material promocional de Lía, Libro de Artista dentro de CODEX V Book Fair & Symposium en Craneway Pavillion Richmond California del 8 al 11 de febrero de 2015, en donde se representaron a 22 artistas mexicanos en uno de los escenarios más importantes del mundo al cual asisten coleccionistas del Silicon Valley y de la Universidad de Standford, libreros y bibliófilos del arte contemporáneo.

NEONBOOK (2014)

Fotolibro, *Print on demand* hasta 500 ejemplares (impresión digital en papel presentación mate 170 gr), objeto aleatorio para colección, contenedor tipo caja de 13 x 7 x 4.5 cm (impresión offset a una tinta en caple blanco suajado de 18 pts), 48 páginas en 3 piezas desplegables.<http://goo.gl/edX42d>

Basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades y de relaciones entre esos objetos. Es un modelo entidad-relación (a veces denominado por sus siglas en inglés, E-R "Entity relationship", o del español DER "Diagrama de Entidad Relación") Para las limitantes semánticas se extiende el diagrama incorporando algunos elementos más al lenguaje como los atributos en relaciones, la cardinalidad de las relaciones, la herencia y la agregación.

no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura,
no comprendo la lectura, no comprendo la lectura, no comprendo la lectura.

LA PARED (2014)

Libro objeto de 9 paredes miniatura (25 x 50 x 2 cm cada pieza), edición de 3 ejemplares en mixed media, encuadernación extradura de unicel, cartón gris y cemento.

*Obra seleccionada por Bank Street Arts, Sheffield International Artist Book Prize 2015 <https://goo.gl/iz33Cs>

Con la intención de identificar al lector en México, problematizar y reflexionar sobre la cantidad y calidad de lo que individual y colectivamente se lee en relación a otros sujetos y naciones. Como una construcción del imaginario social mexicano en donde el ser, en lo que es, surgen otras formas, se establecen nuevas determinaciones. Lo que en cada momento es, no está plenamente determinado, es decir no lo está hasta el punto de excluir el surgimiento de otras determinaciones.

DERIVADAS (2014)

Fanzine seleccionado en la "1a Muestra de Fanzine Ilustrado MUFART", 100 ejemplares gratuitos en blanco y negro y segunda edición de 100 ejemplares a color. Impresión digital, papel bond, 16 páginas. <https://goo.gl/K1pZpC>

La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. Al estudiar la lectura si una función representa el texto de una retícula con respecto a la imagen, su derivada es la decodificación.

POSTBOOK (2013)

Libro de artista, edición de 30 ejemplares en impresión digital, encuadernación con materiales sintéticos, títulos en recorte de vinil holográfico, 22 páginas. *Obra seleccionada en la 1ª Bienal de Arte y Diseño Universitario UNAM <http://goo.gl/aMt7Ec>

La postmodernidad es la habilidad de superar tendencias, lo actual es un inconveniente vacío, la diversidad y la pluralidad se manifiestan en la transición del ser. La postproducción es más que una simple edición, denota la materia análoga transformada en digital por las vanguardias informáticas. El postporno es una revolución francesa en la línea de la historia del hedonismo, expresión artística política que carece de líder convencional y vuelve todo público.

INSTAGÜEDAD (2013)

Libro de artista, ejemplar único en procesos fotográficos antiguos como cianotipia, Marrón Van Dyke y virados, hojas sueltas de papel fabriano 50% algodón.

Libro de artista que hace una analogía con Instagram quien básicamente es una aplicación para compartir fotos en diferentes redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. Los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage. Instagüedad conserva de manera relativa lo instantáneo en sus revelados, en el pasado el fotógrafo tampoco era un profesional, se revelan manchas de manipulación y pandeos en el papel imposibles de ocultar.

LIBROS SIAMESES (2013)

Libro de artista con 3 ejemplares únicos en impresión digital y fotográfica, encuadernación pasta dura con imanes de neodimio, papel bond y couché, 164 páginas. *Colección Lía, Libro de Artista <https://goo.gl/2krnDH>

¿Qué pasaría si dos libros nacieran juntos?
¿Cómo se sentirían esos libros?
¿Quién podría separarlos?

El 4 de julio de 2013 han nacido Pepe y Paco siendo libros siameses, igualdad y diferencia, unión y separación, individualidad y relación. La dualidad es una forma de existencia de vida simultánea en donde se necesitan de ambas partes.

LO INVISIBLE.

El que recoge la basura lo hace cada tercer día, nunca
me doy cuenta cuando pasa, pero pasa. Cuando llega
de pasar es cuando me pasa entre maldades: la
necesidad de verle.

Tener el jet invisible de la mujer maravilla me haría
el individuo más ficticio de la historia. Tener el
traje invisible del emperador me haría el individuo
más iconoclasta de la historia. Tener la copa invisible
del mago con la rayocastiz me haría el individuo más
sanguinario de la historia.

El camuflaje no es sinónimo de lo invisible, lo siento
como la tendencia militar, pero sí lo redunda
dando del pleonasmo de verlo con mis propios ojos
es lo suficientemente fuerte para desconstruir la
imagen del espectro visible en píxeles.

Foco a mí, foco a él.

THINGS THINGS THINGS (2013)

Libro de artista, 22 ejemplares con encuadernación rústica,
impresión digital en papel bond, 266 páginas.
<https://goo.gl/6Sugte>

"THINGS THINGS THINGS" es una publicación dirigida a público infantil para estimular la creatividad de su semiconsciente con una muestra de relaciones absurdas, irracionales e incluso ridículas que giran en relación a cosas cotidianas. El lenguaje propuesto se vuelve divertido porque se pierde la seriedad del mismo al deconstruir las formas literarias tradicionales como la crónica, la noticia, el cuento, la descripción y la poesía visual para construir una recopilación de prosa iconoclasta fugaz.

DESPIERTA (2012)

Film ficción, acción performance de 1 minuto 57 segundos.
<https://goo.gl/YGpCGm>

Se invita mediante una acción/performance a despertar al ser inhumano e indiferente, dormido al cambio, a dejarse llevar por la onda verde para sobrellevar la severa problemática ambiental. La realización retoma algunas técnicas de bodypaint y animación tradicional.

