

Fundación PROA

PROA

PARAL

PRESSKIT

METADRAMA
DE PABLO HELGUERA

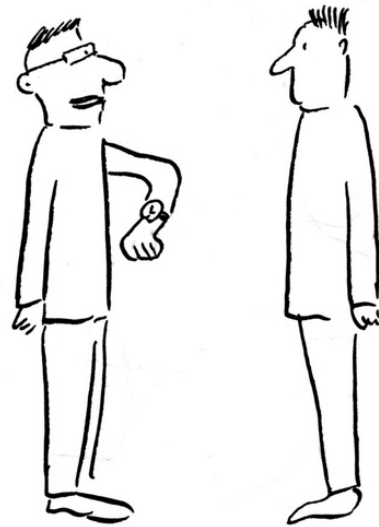
JUNIO - JULIO 2023

TENARIS TERNIUM

PRESENTACIÓN

Fundación Proa y PROA21 reciben al artista, performer, educador y escritor **Pablo Helguera**. En el marco de su visita se presenta en **PROA21** la exhibición **Artoons. Metadrama** con una selección, por primera vez en Argentina, de sus ácidas caricaturas que humorizan sobre las contradicciones, usos y costumbres dentro del mundo del arte, al igual que una presentación de su práctica como educador de museos.

Durante su estadía dictará una conferencia abierta al público sobre los vínculos entre humor y pedagogía, así como un taller teórico-práctico para educadores de museos. Se trata de una oportunidad única para acercarse a la prolífica práctica y singular pensamiento de Helguera.

*"You are the artist of the moment!
Oops, the moment is over."*

*"¡Sos el artista del momento!
Ups, el momento terminó"*

Artoons en alta

APERTURA

Sábado 3 de junio
Av. Pedro de Mendoza 2073, La Boca
C.A.B.A

Jueves a domingos de 12 a 19h

ORGANIZA

Fundación Proa y PROA21

AUSPICIA

Tenaris - Ternium

PROA21

proa21@proa.org
Renzo Longobucco
Santiago Bengolea
Sofía Reitter

PROGRAMAS PÚBLICOS

Rosario García Martínez
rosario@proa.org

PRENSA

prensa@proa.org
Ananda Rigoni Aller, Ana Clara Giannini, Alba
Rodríguez Arranz y Marina Gambier

Bio

PABLO HELGUERA

Pablo Helguera es artista, pedagogo cultural y escritor mexicano radicado en Nueva York. Su trabajo aborda temas que oscilan entre la historia, la pedagogía, la sociolingüística, la etnografía, la memoria y el absurdo, que trata mediante formatos variados como la lectura, las estrategias de exposición en museos, las performances musicales y la ficción escrita. Helguera ha presentado su obra en múltiples bienales y museos internacionales en Latinoamérica, Europa y Asia. Ha sido galardonado con varias becas y premios internacionales de arte, como la John Simon Guggenheim Fellowship y la Creative Capital Grant. Desde 1991 ha trabajado en diferentes museos de arte contemporáneo, como el Guggenheim Museum de Nueva York, donde fue jefe de Programas Públicos en el Departamento de Educación, (1998-2005) y desde 2007 al 2020 fue director de programas académicos y para adultos del MoMA. Actualmente es profesor del College of the Performing Arts del New School en Nueva York.

*"But enough about me—
now let's talk about my work."*

*"Pero basta de hablar sobre mi —
ahora hablemos sobre mi trabajo"*

En 2010 fue designado comisario pedagógico de la 8ª Bienal del Mercosur, celebrada en 2011 en Porto Alegre (Brasil). Tiene un doctorado de la Universidad de Kingston (Reino Unido) y dos doctorados honoris causa, del Kansas City Art Institute y del Plymouth College of Art. Es autor de los siguientes libros (entre otros): *Manual de Estilo del Arte Contemporáneo* (2005), *El niño en la letra* (2008), *Theatrum Anatomicum (and other performance lectures)* (2009), *The Juvenal Players* (2009), *What in the World* (2010), *Ur̄yonstelaii* (2010), *The School of Panamerican Unrest* (una antología de documentos, editado por Sarah DeMeuse, 2011), *Education for Socially Engaged Art* (2011), *Art Scenes: The Social Scripts of the Art World* (2012), *The Parable Conference* (2014) y *A Journal of the Year of the Pharmacy* (2021).

ARTOONS METADRAMA

Encasillar a **Pablo Helguera** (Ciudad de México, 1971) en un rol específico dentro del mundo del arte sería sin duda limitarlo. Por el contrario, su valor radica en la polifonía de voces que encarna: artista, teórico, escritor y educador. Incluso en su producción artística se sirve de diversas disciplinas, como ser la instalación, la escultura, la fotografía, el dibujo, prácticas de interacción sociales y performance. Es precisamente este status camaleónico aquello que le permite hablar con conocimiento de causa sobre el campo del arte y sus instituciones, sirviéndose del humor como ingrediente principal.

Metadrama presenta -por primera vez en Argentina- una selección de sus ácidas caricaturas que satirizan sobre los usos y costumbres del campo artístico, poniendo en relieve sus contradicciones, arquetipos y protocolos. Aquí nadie queda exento de su mirada irónica. Su experiencia profesional, por ejemplo en los departamentos de Educación de importantes museos como el MoMA o el Guggenheim de Nueva York -ciudad donde vive y trabaja-, le permitió desarrollar una mirada sensible y asertiva en torno a los hábitos del campo artístico que siempre cristalizó en dibujos que compartía con amigos y familia. Pero fue recién en el 2008, cuando comenzó con la

"I think I saw somewhere something about you doing something somewhere."

Creo que vi en algún lugar algo sobre
vos haciendo algo en algún lugar

serie de *arpoons*, que presentó por primera vez sus caricaturas en la esfera pública compartiéndolas en sus redes sociales. La rápida viralización que tuvieron y aún tienen los *arpoons* pone en evidencia la innegable identificación que generan en los trabajadores de la cultura de todo el mundo.

Formalmente, estas caricaturas se definen como *single panel* (panel único) dado que no plantean un recorrido narrativo como el que solemos reconocer en las historietas, sino un escena única con una línea de diálogo que condensa el remate. Referencia inevitable de esta composición son las caricaturas del *New Yorker* o, en una coordenada más cercana a la nuestra, las de Quino, a quien Helguera identifica como una referencia ineludible en su infancia.

"My biggest fear becoming an exhibition catalogue with scholarly essays that no one will ever read."

"Mi mayor miedo es convertirme en el catálogo de una exhibición con ensayos académicos que nadie va a leer."

"I am afraid that my work didn't like you."

"Temo que a mi obra no le gustaste"

Pero no es únicamente a través de sus dibujos donde Pablo esgrime juguetonas críticas al mundo del arte. De hecho en su primer libro, **Manual de Estilo del Arte Contemporáneo** (2005), con una pluma hilarante emula los manuales de etiqueta social ofreciendo una parodia del mundo del arte. Allí, cada agente del campo está identificado con una pieza de ajedrez, tema que se retoma en la animación que forma parte de *Metadrama*, recordando la estética de las telenovelas.

Esta presentación también busca dar cuenta de su labor como educador, que se desarrolla en paralelo -o mejor dicho entrelazado- con su trabajo como artista. Por azares del destino, Helguera comenzó a trabajar en el área educativa de varios museos desde su etapa estudiantil, lo cual le inspiró a incorporar la pedagogía en su obra posicionándose posteriormente como un referente sobre estos temas de la teoría y práctica en el arte. Apostando al proceso y al diálogo abierto, le concede un rol fundamental a la mediación, defendiendo el carácter artístico de la práctica educativa y viceversa.

PROGRAMAS PÚBLICOS

Taller

PEDAGOGÍA Y HUMOR

Viernes 2 de junio, 11 a 18h

Av. Pedro de Mendoza 2073

Actividad presencial, sin costo y con postulación previa.

Formulario de postulación

Desde los Happenings de Allan Kaprow a las instrucciones de Fluxus, y desde la transformación de la galería en un comedor de cocina tailandesa por Rirkitt Tiravanija hasta la obra *Conflict Kitchen* de Jon Rubin; desde los años sesenta las prácticas artísticas de las últimas décadas han incluido la participación del público a través del juego, la suspensión de convenciones sociales y los rituales de interacción y la creación de nuevos formatos que ocasionalmente invitan al juego y en otros recurren al humor como estrategia. En paralelo a esta historia, la pedagogía ha explorado asimismo modelos lúdicos de aprendizaje para adultos, desde el teatro invisible de Augusto Boal al trabajo experimental que ocurre en museos, universidades y proyectos alternativos a lo largo del mundo.

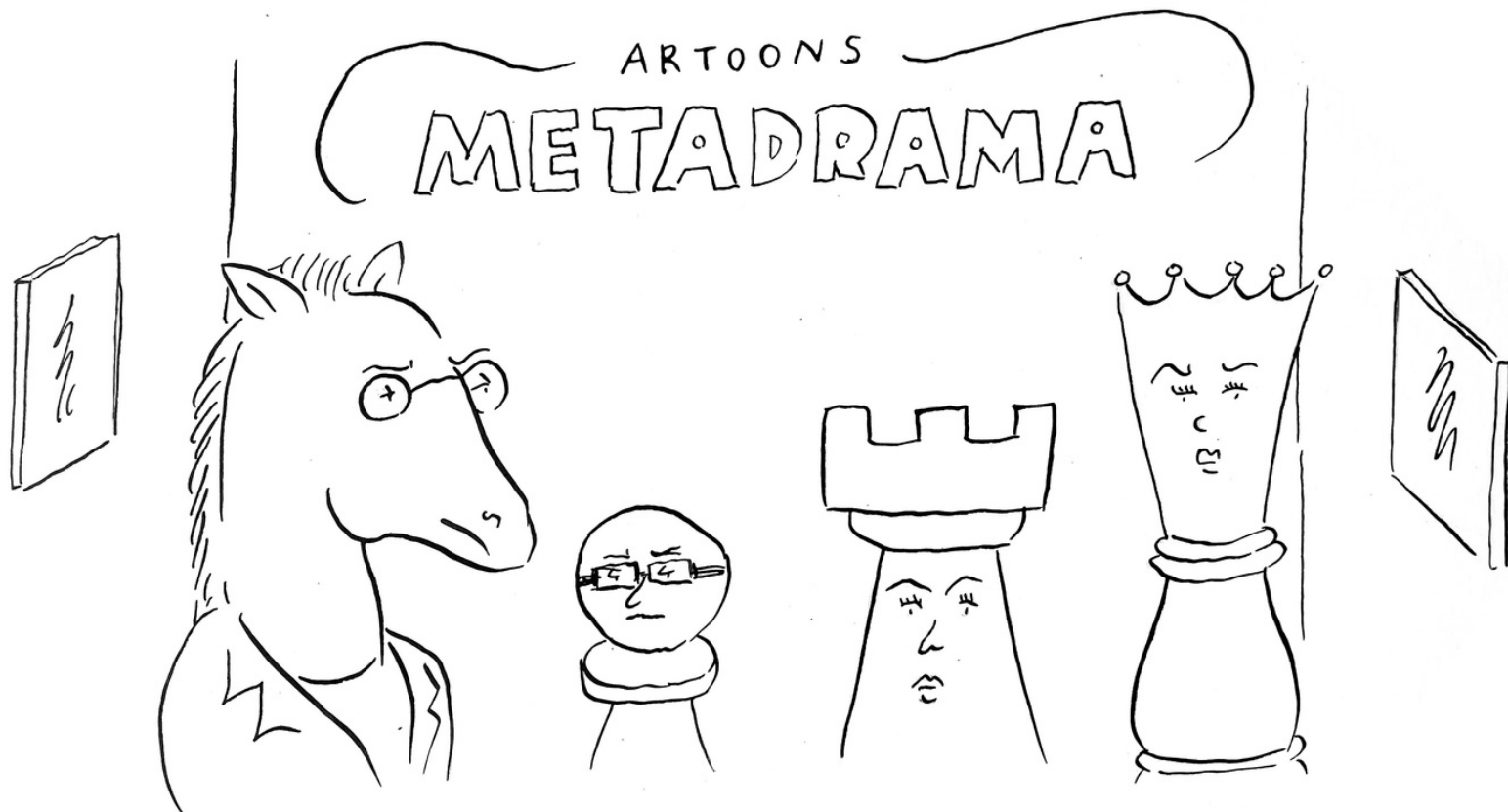
Este taller, dirigido a artistas y educadores, explora la rica historia de estas prácticas y ofrece modelos pedagógicos que parten del humor y de lo lúdico para promover una reflexión crítica de la realidad. El taller incluirá una serie de lecturas, un análisis de los términos pertinentes al tema, una breve presentación de ejemplos históricos y contemporáneos de prácticas experimentales y una sesión dedicada a construir juegos que se inspiran en el humor.

Se entregarán certificados de asistencia

"The text is incomprehensible— it must be an exhibition catalogue."

"El texto es incomprendible, debe ser el catálogo de una exhibición."

PROA21

Santiago Bengolea
Renzo Longobucco
Sofia Reitter

PROGRAMAS PÚBLICOS

Rosario García Martínez
rosario@proa.org

PRENSA

prensa@proa.org
Marina Gambier
Ana Clara Giannini
Alba Rodríguez Arranz

AUDIOVISUAL

Ananda Rigoni Aller

TENARIS - TERNUIM