

PABLO HELGUERA
DRAMATIS PERSONÆ

Instituto de la Telenovela

Dramatis Personæ es el título de esta exposición antológica de Pablo Helguera (Ciudad de México, 1971) en el Museo Jumex, la cual explora el enfoque multidisciplinario del artista a través de una selección de instalaciones y performances realizados en las últimas dos décadas. La continua labor de Helguera como educador de museos desde 1992, año en el que comenzó a trabajar en el departamento de educación del Art Institute of Chicago, ha sido un factor fundamental en el desarrollo de su práctica artística. Su trabajo se puede enmarcar dentro de una categoría definida en años recientes por teóricos del arte contemporáneo como arte de compromiso social, o simplemente práctica social, para describir formas artísticas que involucran la participación de individuos y colectividades en la esfera pública. La obra de Helguera cubre un amplio espectro de temas, a menudo con un agudo sentido del humor: las Américas, la historia, la geografía, el lenguaje, la etnografía, la sociolingüística, la política, la pedagogía, el teatro, la memoria, la música, la ópera pero también los heterónimos, el disparate y los palíndromos. Estos intereses convergentes se despliegan en su obra a través de estrategias performativas, muchas de las cuales toman prestado de las formas de discurso público propias de los contextos institucionales, tales como la conferencia y el simposio. De manera similar, algunas de sus instalaciones, particularmente algunas de las que han sido seleccionadas para esta muestra antológica, reflejan las estrategias museológicas y dispositivos de exposición, adentrándose en la historia de distintas tipologías de instituciones museísticas, y su evolución hacia el mundo contemporáneo. Su empleo de estos modos discursivos, así como de herramientas pedagógicas revela asimismo un interés en la esfera pública, el papel del artista en la sociedad y, de manera más importante, el papel del público, no como espectadores pasivos sino como participantes y agentes activos del cambio social.

En este sentido, vale la pena destacar uno de los proyectos más ambiciosos del artista hasta la fecha, *La Escuela Panamericana del Desasosiego*, desarrollado entre 2003 y 2006, un viaje a través del continente americano, con el cual buscaba visitar el pensamiento panamericanista del siglo XIX (desde Simón Bolívar hasta José Martí) y del siglo XX (en la figura de José Vasconcelos), en un esfuerzo por “evaluar de manera colectiva el significado de esas ideas en la época de la internet y la posglobalización”.¹ El proyecto panamericano de Helguera evoca en cierto modo al del educador y pensador anticolonialista Simón Rodríguez, quien en 1828 escribió *Sociedades Americanas*, luego de viajar por Europa y las Américas difundiendo sus ideas sobre la educación y la política, no sin antes causar bastante desasosiego a donde quiera que fuera. Coinciden también Rodríguez y Helguera en el tema de los heterónimos. Inspirado en las figuras del profeta bíblico Samuel quien buscó liberar al pueblo judío de los filisteos, y la del náufrago Robinson Crusoe, Samuel Robinson fue el heterónimo escogido por Rodríguez al huir de su país natal, Venezuela, y exiliarse en Jamaica luego de participar en la fracasada conspiración de Manuel Gual y José María España en 1797, la primera insurrección en la historia de la independencia de Venezuela. Aunque no se presentará en el contexto de esta muestra antológica —su naturaleza experiencial, temporal y extendida sobre una vasta región geográfica hacen que no sea posible recrearla hoy en toda su dimensión— es una obra emblemática del trabajo de Helguera y generó una reflexión sobre cómo presentar de la manera más fidedigna, y desde el punto de vista expositivo, una práctica que opera sobre la base de la experiencia y la participación.

Así, *Dramatis Personæ* toma la forma no convencional de una exhibición que se extiende en el tiempo; una exposición por “entregas” que se ajusta a las exigencias de las prácticas artísticas contemporáneas que operan con base en la temporalidad, es decir, aquellas que tienen la duración como dimensión y se desdoblan en el tiempo”.² De este modo, la exposición se desarrollará durante dos años en la Galería 1 del museo, así como en sedes externas, presentando una serie de instalaciones

1. Un antecedente importante en el arte contemporáneo fue *Video Trans Americas* de Juan Downey, proyecto que buscaba la unión de los pueblos indígenas de las Américas a través de la video-retroalimentación, “reproduciendo una cultura en el contexto de la otra”. Downey emprendió sus viajes entre 1973 y 1976, desde Nueva York hasta la Patagonia. Downey se veía a sí mismo como un “comunicador cultural, un antropólogo estético activador con un medio de expresión: el video”.

2. Definición de “time-based media” del laboratorio de conservación de medios del departamento de conservación del Museo Guggenheim. Ver <https://www.guggenheim.org/conservation/time-based-media>

y performances que Helguera ha realizado en las últimas dos décadas (algunas nunca presentadas en México). El título, *Dramatis Personæ*, remite al significado original del término, que designa el elenco de personajes en una producción teatral (válido hoy en día para el cine y la televisión), al igual que a la persona que desempeña muchos papeles, como es el caso de Helguera, cuyos heterónimos individuales y colectivos habitarán el museo durante este período de tiempo.

Apropiadamente, su primera presentación nos introduce al aspecto serial, o “por entregas”, de la exposición, al revisitar la historia de la versión latinoamericana contemporánea y mediática del folletín del siglo XIX.³ El *Instituto de la Telenovela* crea una entidad pública ficticia dedicada al estudio de la telenovela y su impacto social y cultural en las Américas y el mundo entero. Aquí el visitante puede consultar archivos, material audiovisual, y objetos relacionados con la producción de uno de los géneros más populares de América Latina, y uno de sus más importantes productos de exportación a nivel mundial. Nómada como *La Escuela Panamericana del Desasosiego*, el *Instituto de la Telenovela* ha viajado a muchas ciudades en el mundo desde su primera presentación en 2002 en la Galerija P74 en Liubliana, Eslovenia, incluyendo la 8ª Bienal de La Habana, el Centro HDLU en Zagreb y el Royal College of Art en Londres. Durante su paso en la Ciudad de México, estará abierto al público del 7 al 30 de abril, de martes a domingo entre las 11 am y las 8 pm.

Como parte del Instituto, Helguera dará su conferencia/performance *Theatrum Anatomicum* (o *cómo diseccionar una telenovela*) donde, acompañado de una actriz profesional, entablará un diálogo aparentemente absurdo (en realidad, dos conferencias simultáneas sobre temas no relacionados), yuxtaponiendo la historia y el significado sociocultural de la telenovela con un análisis del teatro anatómico holandés de los siglos XVI y XVII como antecedente del espectáculo contemporáneo.

El evento de cierre, el 29 de abril, será una mesa redonda organizada por Helguera y los equipos curatoriales y de educación del Museo Jumex, sobre el tema del fenómeno mundial de la telenovela, con la participación de expertos en el tema provenientes de distintos campos tales como la sociología, la literatura, la escritura de libretos y la actuación.

La producción del *Instituto de la Telenovela* ha sido posible gracias al valioso apoyo de Televisa, *La fábrica de sueños*.⁴

Pablo Helguera (Ciudad de México, 1971) vive y trabaja en Nueva York.

Ha expuesto y presentado performances en el Museum of Modern Art, Nueva York; Museo de Arte Reina Sofía, Madrid; ICA Boston, RCA Londres; 8ª Bienal de La Habana; PERFORMA 05; Shedhalle, Zürich; MoMA P.S.1, Nueva York; Brooklyn Museum; IFA Galerie, Bonn; Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokio; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); Ex-Teresa Espacio Alternativo, Ciudad de México; The Bronx Museum, Artist Space, and Sculpture Center, entre otros. Ha recibido varias becas y premios de instituciones, como: John Simon Guggenheim Foundation, Creative Capital Grant, Franklin Furnace, y Art Matters. Desde 1991 trabaja como educador en museos; actualmente es el director del programa académico para adultos del Museum of Modern Art en Nueva York y fue curador pedagógico de la 8ª Bienal de Mercosul. Como autor, ha publicado más de veinte libros.

3. El *feuilleton* fue un género popular por entregas, que apareció por primera vez en periódicos de Francia a comienzos del siglo XIX. Según el diccionario Merriam-Webster, un *feuilleton* es: a: una novela por entregas, b: una obra de ficción que apela al gusto popular.
4. Televisa ha utilizado este eslogan como parte de sus campañas publicitarias y de hecho es el título de una serie en la que muestran lo que ocurre tras bastidores en la producción de las telenovelas y otros programas televisivos.

MUSEO JUMEX
07–30.ABR.2017

MUSEO JUMEX
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
303
COL. GRANADA
11520, CIUDAD DE MÉXICO

T.
+52(55) 5395 2615
+52(55) 5395 2618

fundacionjumex.org

ADMISIÓN

Público general / \$ 50
Público nacional / \$ 30
Maestros* / \$ 15
Entrada gratuita a menores
De 15 años / estudiantes* / adultos mayores*

*Con credencial vigente
Domingo entrada libre
Acceso gratuito durante periodos de instalación de exposiciones

HORARIOS

Martes a domingo / 11AM – 8PM
Lunes / cerrado

CRÉDITOS DE LA EXPOSICIÓN

CURADURÍA Y TEXTO
Julieta González

ASISTENTE CURATORIAL
Ixel Rión

AMBIENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Adriaan Schalkwijk y Pablo Helguera

COORDINACIÓN EDITORIAL
Arelly Ramírez

DISEÑO GRÁFICO
Priscila Vanneville

PRODUCCIÓN
Enrique Ibarra
Daniel Ricaño

EDUCACIÓN
Ana Cristina Flores
Christian Camacho
María Cristina Torres

PABLO HELGUERA
DRAMATIS PERSONÆ

Instituto de la Telenovela (Soap-Opera Institute)

Dramatis Personæ is the title of the mid-career survey devoted to the work of Pablo Helguera (b. Mexico City, 1971) at Museo Jumex, which explores the artist's multidisciplinary approach, through a selection of installations and performance works produced in the last two decades. Helguera's practice is informed by his continued professional engagement as a museum educator since 1992 when he started working in the education department at the Art Institute of Chicago. Framed within what has been described by theorists in recent years as social practice or socially engaged art, to define art that engages the participation of individuals and collectivities in the public sphere, Helguera's work covers a wide range of subjects, often with a sharp sense of humor; the Americas, history, geography, language, ethnography, sociolinguistics, politics, pedagogy, theater, memory, music, opera, but also heteronyms, nonsense, and palindromes. These intersecting interests are deployed in his work through performative strategies many of which rely on discursive forms of public address, with a particular emphasis on those proper to institutional contexts such as the lecture and the symposium. In a similar way, some of his installations, particularly some of those selected for this survey, are reflective of museological strategies and means of display, delving into the history of different types of museum institutions, and their evolution into the contemporary world. His recourse to these modes of address as well as to pedagogical tools also reveals an interest in the public sphere, the role of the artist in society at large and more importantly, the role of the audience, not as passive spectators but as participants and active agents of social change.

Between 2003 and 2006, Helguera worked on one of his most ambitious projects to date, *The School of Panamerican Unrest*. Helguera traveled the Americas, seeking to revisit the Panamericanist thought of 19th century independence thinkers from Simón Bolívar to José Martí, as well as 20th century figures such as José Vasconcelos, in an effort to collectively "evaluate the meaning of those ideas during the time of the Internet and post-globalization."¹ Helguera's Panamerican project brings to mind that of educator and anticolonialist thinker Simón Rodríguez, who in 1828 wrote *Sociedades Americanas*, after traveling Europe and the Americas disseminating his ideas on education, and not without causing a good measure of unrest wherever he went. Coincidentally, Rodríguez also took an heteronym, Samuel Robinson (after the biblical prophet Samuel who sought to liberate his people from the Philistines, and Robinson Crusoe the castaway) upon fleeing Venezuela, his native country, and exiling himself in Jamaica following his involvement in the failed conspiracy of Gual y España, the first independence uprising in Venezuela in 1797. Even though it will not be presented in the context of this survey—its live, experiential and time-based nature over an extensive geographical region makes it no longer possible to recreate—it is emblematic of Helguera's undertakings and prompted a reflection on how to best approach, from an exhibition point of view, a practice that revolves around experience and participation.

Dramatis Personæ, thus takes the non-conventional form of a time-based survey of the artist's work. Like time-based media, which "has a duration as a dimension and unfolds to the viewer over time,"² the exhibition, presented in *installments*, will unfold over two years in the first floor gallery of the museum as well as in outside venues, presenting a series of installations and performances that Helguera has conceived in the past two decades (some of which have never been presented in Mexico). The title *Dramatis Personæ*, alludes to the original meaning of the term, used to designate the cast of characters in a theater production (valid also today for film and television), but also to the person who performs many roles as is the case of Helguera, whose collective and individual heteronyms will inhabit the museum over a period of time.

1. An important precedent in contemporary art was Juan Downey's *Video Trans Americas*, which aimed to communicate indigenous communities from the Americas through the feedback capabilities of video, "playing back one culture in the context of another". Downey undertook his trips between 1973 and 1976, going from New York to the southern tip of Latin America. Downey envisioned himself as a "cultural communicator, an activating aesthetic anthropologist with visual means of expression: videotape."

2. Definition of time-based media according to the Guggenheim Museum's media conservation lab at the department of conservation. See <https://www.guggenheim.org/conservation/time-based-media>

Fittingly, his first presentation introduces us to the time-based or serial nature of this exhibition, as it revisits the history of Latin America's own contemporary and media-based version of the 19th century *feuilleton*.³ The *Instituto de la Telenovela* creates a fictional public entity devoted to the study of the *telenovela* (soap-opera) and its social and cultural impact in the Americas and beyond. Here the visitor can browse archives, audiovisual material and objects related to the production of one of the most popular television genres in Latin America, and one of its best exports. As nomadic as the *School of Panamerican Unrest*, the *Instituto* has traveled to many locations around the world, since its first presentation in 2002 at Galerija P74 in Ljubljana, Slovenia, including the 8th Havana Biennial, HDLU center in Zagreb, and the Royal College of Art in London. During its sojourn in Mexico City, it will be open to the public Tuesday to Sunday during between 11 am and 8pm at the museum, from April 7 to April 30, 2017.

As part of the *Instituto*, Helguera will deliver his lecture/performance *Theatrum Anatomicum (or, How to Dissect a Melodrama)*, where accompanied by a professional actress, he will engage in a seemingly absurd dialogue (in reality, two lectures on disparate subjects delivered simultaneously) juxtaposing the history and socio-cultural significance of the *telenovela* with an analysis of the Dutch anatomical theater of the 16th century as an early form of contemporary spectacle.

The closing event, on April 29, will be a roundtable organized by Helguera and the curatorial and education staff at the museum, on the subject of the worldwide phenomenon of the *telenovela*, with the participation of experts on the theme coming from different fields such as sociology, literature, screenwriting, and acting.

The production of the *Instituto de la Telenovela* has been made possible thanks to the invaluable support of Televisa, *the factory of dreams*.⁴

Pablo Helguera (Mexico City, 1971) lives and works in New York. He has exhibited and/or staged performances at the Museum of Modern Art, New York; Museo de Arte Reina Sofía, Madrid; ICA Boston; RCA London; the 8th Havana Biennial, PERFORMA 05; Shedhalle, Zurich; MoMA P.S.1, New York; Brooklyn Museum; IFA Galerie, Bonn; Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo; MALBA, Buenos Aires, Ex-Teresa Espacio Alternativo, Mexico City; The Bronx Museum, Artist Space, and Sculpture Center, among many others. He has been the recipient of several grants and awards from the John Simon Guggenheim Foundation, Creative Capital Grant, Franklin Furnace, and Art Matters. Since 1991 he has worked as a museum educator, most recently at the Museum of Modern Art in New York where he is Director of Adult and Academic Programs. He was also pedagogical curator of the 8th Bienal de Mercosul. He is the author of over 20 books.

3. A popular genre, printed in installments, which first appeared in newspapers in France in the early 19th century. According to the Merriam-Webster definition, a *feuilleton* is a: a novel printed in installments, b: a work of fiction catering to popular tastes.
4. Televisa has used this slogan as part of its marketing campaigns and it is actually the title of a series where they show what goes on behind the scenes in the production of telenovelas and other television programs.

**MUSEO JUMEX
07–30.APR.2017**

**MUSEO JUMEX
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
303
COL. GRANADA
11520, MEXICO CITY**

T.
+52(55) 5395 2615
+52(55) 5395 2618

fundacionjumex.org

ADMISSION

General admission / \$ 50
Mexican citizens / \$ 30
Teachers* / \$ 15
Free for: Children under 14 /
Students* / Senior citizens*

*with valid ID
Sundays free

HOURS

Tuesday - Sunday / 11AM – 8PM
Monday / Closed

EXHIBITION CREDITS

CURATOR AND TEXT
Julieta González

CURATORIAL ASSISTANT
Ixel Rión

INSTALLATION DESIGN
Adriaan Schalkwijk and Pablo Helguera

EDITORIAL COORDINATOR
Arely Ramírez

DESIGN
Priscila Vanneuville

PRODUCTION
Enrique Ibarra
Daniel Ricaño

EDUCATION
Ana Cristina Flores
Christian Camacho
María Cristina Torres