

Traducción de Álvaro Perdices
Prólogo de Octavio Zaya

ARTOONS

PABLO HELGUERA

consonni

Autor

Pablo Helguera

Traducción

Álvaro Perdices

Corrección

Fernando Quincoces

Diseño de colección

Maite Zabaleta

Maquetación

Zuriñe de Langarika

Ilustración de la contracubierta interior

Josunene (Josune Urrutia Asua)

Impresión

Artes Gráficas Cofás

Edición

consonni

C/ Conde Mirasol 13-LJ1D. 48003 Bilbao. www.consonni.org

Ediciones originales en inglés: *Artoons*, *Artoons: Volume 2* y *Artoons: Volume 3*. Jorge Pinto Books, Inc., Nueva York, 2009 y 2010.

Primera edición en español: consonni, Bilbao, noviembre de 2016. Esta edición contiene una selección de *Artoons* de los tres volúmenes publicados por Jorge Pinto Books, Inc. así como otros dibujos realizados entre 2010 y 2016.

ISBN: 978-84-16205-23-3

Depósito legal: BI-1697-2016

---

consonni es una productora de arte contemporáneo sin ánimo de lucro y una editorial especializada localizada en Bilbao. Desde 1996, consonni invita a artistas a desarrollar proyectos que generalmente no adoptan un aspecto de objeto de arte expuesto en un espacio. consonni investiga fórmulas para expandir conceptos como el comisariado, la producción, la programación y la edición desde las prácticas artísticas contemporáneas. consonni propone registrar las diversas maneras de hacer crítica en la actualidad y de crear esfera pública, con los feminismos como hoja de ruta. La editorial cuenta con tres colecciones: Proyectos, Paper y Beste.

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Los textos y traducciones pertenecen a sus autoras/es. Publicado de acuerdo con los derechos cedidos de Jorge Pinto Books, Inc.

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, así como del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco.

PRÓLOGO

EN LA SUPERFICIE DE LAS COSAS

Da la impresión de que Pablo Helguera ha estado siempre moviéndose, de que nunca ha aprendido a estarse quieto. Desde luego no es lo que a primera vista diría uno de este artista sistemático y poco pretencioso. Claro que uno tampoco diría que hace chistes gráficos. Lo cierto es que se mueve, aunque lo de *moverse* tal vez habría que matizarlo aquí como la actividad natural de esa clase especial de persona que tiene la valentía de partir pero que no parece agobiada por llegar. Ha estado en muchos sitios, sin duda; entre otros muchos fue durante bastantes años responsable de programas públicos del museo Guggenheim antes de convertirse en el actual Director de Programas Académicos y para Adultos del MoMA. Y es, además, autor de varios libros, *performer*, compositor musical, artista conceptual, acaso trapacero, y tal vez una de esas mentes imbuidas de la incitante noción del arte como proceso no cerrado, una puesta en práctica de la interminable búsqueda de los fragmentos de la conciencia moderna. O eso parece, después del que está considerado como el proyecto artístico más vasto y desmedido jamás realizado, *The School of Panamerican Unrest* (2003-), la audaz y celebrada obra maestra de Helguera, una suerte de proyecto de *think tank* encaminado en última instancia a reavivar el diálogo cultural americano norte-sur, para lo cual viajó conduciendo desde Anchorage en Alaska hasta la Tierra del Fuego en Chile con una escuela portátil en la que representaba y ofrecía su personal combinación de literatura, música, teoría pedagógica y humor por medio de palabras e imágenes, de ingenio y de encanto. Así es como se mueve.

Sus *Artoons* han de encuadrarse, por tanto, dentro de una práctica interdisciplinar que, por un lado, adopta formatos variados e inusuales: entre otros, publicaciones y simposios experimentales, exposiciones, museos nómadas, archivos fonográficos (de lenguas presuntamente al borde de la extinción), ópera, teatro, seriales y arte público. Por otro lado, y vistas desde esta perspectiva, las viñetas son un medio más en su compromiso con la noción de personalidad laberíntica o con la tradición de la personalidad como mosaico de personas recíprocamente reflejadas, que evoca inequívocamente la más amplia tradición moderna iniciada por Pessoa, Borges y Calvino. Dentro de ese laberinto, sus *Artoons* son tan solo una senda más, con las inevitables direcciones equivocadas, desvíos y callejones sin salida.

Helguera viene dibujando viñetas desde que durante su infancia en Ciudad de México descubrió las de Saul Steinberg en un libro encontrado en la biblioteca de su abuelo, aunque solo desde hace poco ha empezado a compartirlas en público, como explica él mismo: “Desde que era adolescente decidí que el caricaturismo no era una práctica artística ‘seria’. Pero ahora pienso que soy ya lo bastante mayor como para que no me importe, o por lo menos he redefinido mi idea de lo que es ‘serio’”. Más recientemente se ha sentido obligado también a utilizar este formato porque cree que en general el intervalo de atención y en particular la contemplación del arte han venido “erosionándose por todas partes debido a la sobresaturación de imágenes en el mundo real y en el mundo online”. Los dibujos “funcionan bien en medios como los blogs y Facebook, que es donde normalmente posteo mis *Artoons* (me parece que en el mundo del arte nos pasamos ahora más tiempo en Facebook que en los museos o galerías)”.

Los *Artoons* de Helguera deben sus modos y su estilo a la tradición de chistes de una sola viñeta que conocemos por

The New Yorker, pero el centro primordial de atención del autor está en el Mundo del Arte, en el sistema de sobreentendidos y disparidades que conforman esta comunidad tan mal representada, poniendo de relieve las verdades y despropósitos que el artista, como un “antropólogo amateur”, observa en los rituales y diferenciaciones jerárquicas de este ambiente tan peculiar y sumamente especializado. Helguera satiriza las subastas de arte y las galerías de postín, a los artistas *celebrity* y las revistas de arte comerciales, a los curadores famosos, las bienales y las ferias de arte; en otras palabras, aquello que ejemplifica el panorama del arte contemporáneo.

En cierto modo, *Artoons* es la puesta en práctica del *Manual de Estilo del Arte Contemporáneo* (2005) de Helguera, un divertido libro de etiqueta artistoide, a ratos irreverente, a ratos incluso desconsiderado, y siempre cordial, que pretendía establecer las convenciones, funciones y jerarquías que rigen tácitamente en la comunidad del Mundo del Arte y allanar el camino hacia el estrellato a los neófitos en las élites artísticas; un libro que también servía de guía a los interesados en jugar “el juego del Mundo del Arte”. Si el *Manual* asesoraba al artista sobre cómo inflar su CV sin necesidad de recurrir a exposiciones imaginarias, o le sugería al espectador las maneras apropiadas de escaparse de una interminable instalación de vídeo cuando el artista está presente, o nos explicaba si hay que acostarse con artistas cuyo trabajo detestamos, los *Artoons* de Helguera toman como blanco esa escena artística, de la que él mismo es miembro destacado, para burlarse de aquello que en ella, o en sí mismo, no deja de sorprender a este artista intrépido: “Todos nos tomamos muy en serio a pesar de que nuestros rituales son socialmente mostrencos, nuestros escritos incomprensibles y nuestro arte de lo más raro. A veces hace falta que venga al rescate el humor para dar sentido a las cosas.”

No estoy seguro de que esta nueva entrega de *Artoons*, que se ríe de nosotros y de otros personajes —“el visitante de museos insufrible, el artista mediocre o el coleccionista o el teórico con aspiraciones”— vaya a contribuir en modo alguno a dar sentido a ese Mundo del Arte que, como dijo una vez Barry Schwabsky, “no sabe si es una subcultura que finge ser una cultura o una cultura que finge ser una subcultura”. Pero sí estoy seguro de que la combinación de sátira perspicaz y entusiasmo romántico que ofrece Helguera para calibrar no solo su integridad como artista sino nuestras propias limitaciones, ayudará a quienes estén dispuestos a divertirse con nuestras caricaturas. Alguien cuyo nombre no recuerdo dijo cierta vez que, por encima de lo trágico y lo irónico, el humor es el arte de las superficies, de los dobles y los desplazamientos, donde significaciones, alturas y profundidades quedan suspendidas. El humor de Helguera nos conduce a la superficie de las cosas, allí donde se produce el sentido en la ocasión mágica de nuestra risa gracias al disparate de lo superficial. Ese instante de puro sentido es el que Helguera ha venido buscando en sus performances a medida que se movía y sigue moviéndose.

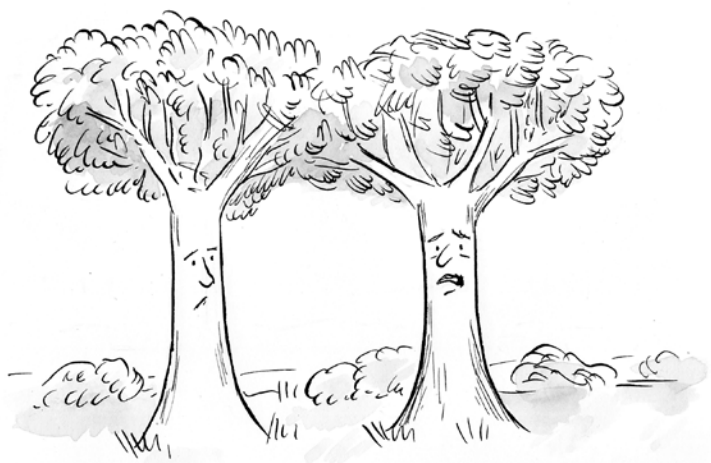
No sería justo, sin embargo, no mencionara el papel primordial que juega el traductor de esta edición española. Y no precisamente porque Álvaro Perdices haya podido encontrar los equivalentes de los textos que produce Helguera sino porque, a partir de su larga experiencia en el mundo del arte de Los Ángeles, ya estaba familiarizado con las situaciones y vicisitudes que han conducido a Helguera a ese instante de puro sentido que arrebató nuestra risa o nuestra sonrisa y continúa y se despliega en cada uno de esos momentos en que nos aventuramos, y arriesgamos nuestra imaginación, en El Mundo del Arte.

Octavio Zaya
Noviembre 2016

“Me parece de lo más elitista que este artista que se ha pasado toda la vida estudiando, pensando y haciendo arte nos venga con cosas que yo no puedo entender en dos segundos.”

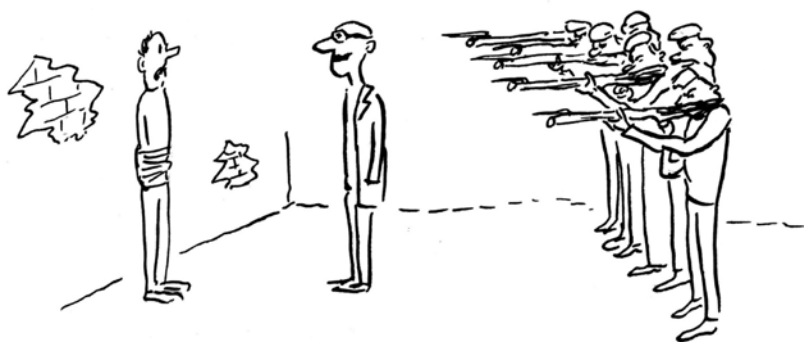
“Lo que más me aterra es convertirme en un catálogo de exposiciones con ensayos académicos que nadie va a leer jamás.”

“Hicimos una expo feminista que tuvo tanto éxito que decidimos que ya podíamos volver a nuestra programación habitual de machirulos.”

“¡Alerta! ¡El enemigo está desplegando su puppy de Jeff Koons!”

“Es que nos sentimos más cómodos trabajando con artistas muertos.”

Si te ha gustado este fragmento, **consigue el libro completo** con tan solo dos clicks.
<http://bit.ly/2gn3JbA>

COLECCIÓN PAPER

Artoons

Pablo Helguera

2016

Yo veo / Tú significas

Lucy R. Lippard

2016

Cuerpos que aparecen. Performance y feminismos en el tardofranquismo

Maite Garbayo Maeztu

2016

La Rue del Percebe de la Cultura y la niebla de la cultura digital

Mery Cuesta

2015

La pieza huérfana. Relatos de la paleotecnología

Víctor del Río

2015

Ojos y Capital

Remedios Zafra

2015

La línea de producción de la crítica

Peio Aguirre

2014

Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad

Jaime Cuenca

2013

Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)

Martí Manen

2012

Paper es un espacio de pensamiento crítico. Se propone registrar las diversas maneras de hacer crítica en la actualidad, mostrando así las líneas por las que la producción artística interroga la sociedad contemporánea.

La colección Paper forma parte de la línea editorial de la productora de arte consonni situada en Bilbao.

Como en los míticos *cartoons* de *The New Yorker*, el artista Pablo Helguera recupera la técnica de la caricatura para generar un retrato exagerado y a veces distorsionado del mundo del arte. Este libro compila una selección de 187 dibujos, que Helguera ha publicado entre los años 2009 y 2016. Por primera vez traducidos al español por el artista Álvaro Perdices. La edición cuenta con un prólogo del crítico y curador Octavio Zaya.

Pablo Helguera (Ciudad de México, 1971) es un artista, pedagogo cultural y escritor afincado en Nueva York. Su trabajo se centra en 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.

