

GALERIA
ENRIQUE
GUERRERO

LAS BRUJAS DE TEPOZTLÁN (Y OTRAS ÓPERAS INÉDITAS)

PABLO HELGUERA

“Un dandy italiano irascible lanza su piano desde su balcón. Un pintor novohispano bebe un elíxir que le permite ver el futuro. Una famosa videoasta siria desaparece súbitamente por las calles de Jerusalén. En 1977 un cura en Sevilla descubre, debajo de un armario, un manuscrito que resulta ser la primera ópera escrita en las Américas. Un compositor negro norteamericano escribe una obra en los años cincuenta que presagia la decadencia del imperio norteamericano. Siguiendo el dictado de Hermes Trismegisto, Giordano Bruno escribe su obra maestra sabiendo que ésta lo conducirá a la hoguera. La vida de un soldado israelí termina en las manos de una niña palestina. Una mujer de la aristocracia de la nueva inglaterra decide morir enterrada en vida antes de descender de clase.”¹

La galería Enrique Guerrero se complace en presentar la exposición individual de Pablo Helguera titulada *Las brujas de Tepoztlán (y otras óperas inéditas)*.

Las brujas de Tepoztlán (y otras óperas inéditas) es un proyecto que incluye una exposición y la publicación de un libro escrito por el artista que describen y estudian las biografías y las obras de cuatro compositores de ópera que, de acuerdo al artista, “han sido tan profundamente olvidados que su misma identidad podría ser cuestionada: Enrico Camorelli (1868-1904), autor de la ópera “Il Processo di Giordano Bruno”; Mona Kassem (1955- ?), autora de la obra política minimalista *Jahannam*,

¹ Citas tomadas de la contraportada e introducción del libro *Las brujas de Tepoztlán (y otras óperas inéditas)* de Pablo Helguera, Editorial Circorama, 2007

GALERIA
ENRIQUE
GUERRERO

Anselmo Jiménez de la Rueda (1593-1674), autor de *Las brujas de Tepoztlán*, y Richard Pryce (1915-1978), autor de *The Connecticut Story*, una ópera compuesta en la década de los cincuenta.”

Tanto la exposición como el libro narran y analizan la gestación de las respectivas obras maestras de estos compositores, todos ellos aparentemente incomprendidos en sus respectivas épocas. Haciendo uso de las características de estas cuatro óperas disímiles, oscuras y de autoría dudosa, el proyecto incluye un video, textos e imágenes a manera de una fuga a cuatro voces correspondiendo a las tres modalidades de rigor que exige el género de la ópera: dramaturgia, escenario y música.

Sobre este proyecto, el artista ha escrito: “hoy, que vivimos en un ámbito académico en el arte donde predomina la estética comparada, la auto-referencialidad, y donde aún cunde la fiebre de la estética relacional, es difícil no producir una obra que no reflexione sobre estos temas, como es el caso que este proyecto, que humildemente intenta hacer un comentario en este territorio”.

La exposición plantea asimismo una serie de preguntas en torno a la autoría y a la interpretación: “¿Qué porciones de una obra que conocemos y hemos vivenciado le debemos atribuir a su compositor, a sus intérpretes, a sus críticos y a sus cronistas? ¿No es acaso cada obra un producto multitudinario de versiones y puntos de vista? ¿Dónde termina la vida del autor y comienza la de su personaje, y donde termina el mensaje de un autor y comienza el de su intérprete? ¿Hasta qué punto la reinterpretación histórica de una obra se convierte en apropiación?”

Las brujas de Tepoztlán (y otras óperas inéditas) busca poner a prueba la premisa y la conclusión de que si es cierto que en nuestra era “después del fin del arte” la originalidad del estilo artístico se ha colapsado, lo único que nos queda es el contrapunto histórico, estético y circunstancial, como lo comprueba la cultura actual

GALERIA
ENRIQUE
GUERRERO

del *deejay*. En el caso de esta muestra, el artista se remonta a la estructura combinatoria que sirve de legado a esa tradición musical, que es la fuga barroca y en particular la obra de J.S. Bach.

Sobre este proyecto, el artista añade: "este proyecto es el resultado absolutamente fallido de lograr que una obra hable por sí sola sin necesidad de la crítica, la historiografía o la interpretación. Quizá por ello se produzca en el espectador y/o lector una extraña sensación de que tanto en la exposición como en el libro los autores, intérpretes, críticos y personajes se fusionan o van intercambiando en diferentes momentos sus papeles como si se tratase de un juego de sillas musicales sin sillas, y con un solo jugador que fuese todos a la vez."

La exposición incluye varios dioramas, un video y una serie de collages realizados por el artista. El libro que acompaña a esta exposición estará a la venta el día de la inauguración.

Pablo Helguera (México, DF, 1971) es un artista visual que vive y trabaja en Nueva York. Sus obra, cuyo formato varía desde grabaciones en fonógrafo a viajes intercontinentales, frecuentemente ha estado ligada a temas como la historia, la ficción, la memoria, la epistemología y la auto-referencialidad. Su obra se ha mostrado en el museo de arte moderno de Nueva York, el RCA de Londres, las bienales de Liverpool, Habana y Performa de Nueva York, y en ciudades como Tokio, Buenos Aires, Berlín, Zagreb y Chicago, entre muchas otras. Su proyecto *La escuela panamericana del desasosiego* (2006, www.panamericanismo.org), consistente en cruzar la totalidad de la carretera panamericana desde Anchorage hasta Tierra del fuego, se presentó en 27 museos y centros culturales a lo largo de 15 países. Las exposiciones individuales de Helguera en México han incluido *Estacionamientos* (Tallería Espacio Cultural, 1998), donde presentó la obra de 14 heterónimos artísticos; y *Del archivo vocal de Florence Foster Jenkins* (Ex-Teresa Espacio Alternativo, 2000), una exposición que narraba la

GALERIA
ENRIQUE
GUERRERO

biografía de la peor soprano de la historia. Asimismo ha presentado su obra en el Museo Carrillo Gil, Sala de Arte Público Siqueiros y Casa del Lago. Recientemente publicó el libro *Manual de estilo del arte contemporáneo* (Tumbona Ediciones, 2005), un manual de etiqueta social para el mundo del arte. Helguera es asimismo autor del libro *Endingness* (Terminalismo)(2005), un ensayo sobre el arte de la memoria, y de más de una docena de performances y obras de teatro.

De la exposición *Parallel Lives (Vidas paralelas)*(2003), la escritora Susan Snodgrass escribió en la revista *Art in America*: "la instalación recibe coherencia gracias al sentido de imitación y de atención al detalle por parte del artista, así como su uso irónico de asociaciones simbólicas y motivos geométricos. La reconstrucción de datos biográficos de Helguera también subvierte los argumentos autoritativos de la historia y la pedagogía al mostrar la manera en que los objetos pueden ser tan fácilmente definidos por múltiples interpretaciones".

Helguera ha recibido becas y distinciones de fundaciones como Creative Capital Foundation, la colección Jumex, el Fondo para la cultura y las artes, Lower Manhattan Cultural Council, el Chicago Department of Cultural Affairs, y muchos otros.