

Related Programs

Center Day
22 de julio, 1-4pm

Inauguración de William Estrada: *Múltiples & Multitudes* acompañada de actividades artísticas inspiradas en los temas de la exposición y mucho más.

Mobile Street Art Cart William Estrada
12 de agosto, de 10 am 3 pm y 14 de octubre durante Center Day de 1 a 4 pm

William Estrada dirigirá un taller de serigrafía activando su pieza *Carrito de Arte Callejero* dentro de la exposición. Esta actividad propone reflexionar acerca del grabado como herramienta de activismo político, educación; así como para destacar voces locales y visibilizar problemas en Chicago.

Sesiones de retratos familiares
27 de agosto en Hyde Park Flea, 12-5 pm

William Estrada invita a las familias, dadas o elegidas, que viven en Hyde Park a ser fotografiadas como parte del *Proyecto Retrato Familiar*. El objetivo de esta serie de retratos es proporcionar a las familias una fotografía física que honre su historia.

Construyendo legados en público y en la práctica
5 de octubre, 6-8 pm

Acompaña al artista expositor William Estrada y Cesáreo Moreno (Curador en Jefe del National Museum of Mexican Art) durante una conversación que establecerá conexiones entre las prácticas de Estrada y el difunto artista y activista Carlos Cortéz (1923-2005). La conversación resalta la influencia de Cortéz en generaciones de artistas mexicano-estadounidenses en Chicago, con énfasis en los valores y metodologías presentes en el trabajo de Estrada y Cortés. Este programa es una colaboración entre Hyde Park Art Center y el National Museum of Mexican Art (NMMA) con motivo de la exposición William Estrada: *Múltiples & Multitudes* y la conmemoración del centenario del legado de Carlos Cortéz.

Apoyo para esta exhibicion proporcionado por:

Hyde ParkARTCENTER

5020 South Cornell Avenue Chicago, Illinois 60615 773.324.5520 www.hydeparkart.org

Hyde Park Art Center is a unique resource that advances contemporary visual art in Chicago by connecting artists and communities in unexpected ways. The Art Center is funded in part by the: Alphawood Foundation; Andy Warhol Foundation for Visual Arts; a City Arts III grant from the City of Chicago's Department of Cultural Affairs and Special Events; Field Foundation of Illinois; Harpo Foundation; Harper Court Arts Council; Illinois Arts Council, a state agency; The Irving Harris Foundation; The Joyce Foundation; Leo S. Guthman Fund; Lloyd A. Fry Foundation; MacArthur Fund for Arts and Culture at Prince; Polk Bros. Foundation; Searle Funds at The Chicago Community Trust; and the generosity of people like you.

William Estrada:
Múltiples & Multitudes

22 de julio - 29 de octubre de 2023
Kanter Family Foundation Gallery

Instalación de *Múltiples & Multitudes*

Con aportes de Dr. Ivan Arenas Sarah Atlas, Jasmin Cardenas, Chicago ACT Collective (Paulina Valencia Camacho, Sarah Atlas, Juan Carlos Pérez, William Estrada, Silvia Inés González, Amanda Cortes, Jessica Muller, Hilesh Patel, Vanessa Sanchez, Eric Reyes, Karen Reyes, Eric J. Garcia, Rudy Esparza, Ivan Arenas, Nicole Marroquin), Jen Delos Reyes, Martha Elena Maldonado, Mobilize Creative Collaborative (Aquil Char-Iton, William Estrada, Andrés Lemus-Spont, Marya Spont-Lemus), Dr. Patricia Nguyen & Axis Lab Chicago, Hilesh Patel, Aram Han Sifuentes, Estudiantes de 5to grado de Telpochcalli (2011), Edith Tovar, Jocelyn Vazquez-Gomez, y Adrian Zelaya.

El trabajo del artista William Estrada se puede encontrar en parques, jardines comunitarios, bibliotecas, YouTube, salones de clases, galerías y todo tipo de eventos comunitarios. A través de sus obras en grabado, fotografía, performance, instalación, escultura, pintura y diseño (así como en muchas otras formas híbridas), William busca reimaginar los espacios públicos y educativos para unir a las personas y amplificar las voces locales. El trabajo de William suele ser colaborativo y siempre se realiza teniendo en cuenta al público. El papel participativo de su audiencia está diseñado en la estructura de su trabajo, que consiste en crear espacio física o metafóricamente para que otros se expresen políticamente y artísticamente. Por lo tanto, el título de esta exposición hace referencia a la capacidad de William para involucrar a multitudes a través de su trabajo y a su habilidad para crear plataformas útiles para otros y que pueden reproducirse en entornos comunitarios.

Varios de los proyectos de William que se incluyen en esta exposición son herramientas para que otros creen y se representen a sí mismos. La *Imprenta radical* (2018-en curso) es una imprenta emergente que se instala en espacios comunales para que los miembros de la comunidad la utilicen. Su *Carrito de arte callejero* (2015-en curso), es un salón de clases en ruedas diseñado para ofrecer talleres de arte en cualquier lugar y se presenta aquí como una escultura que se activará durante la exposición. *Arte con Maestro William* (2020-en curso) es un canal bilingüe de YouTube que ofrece clases de arte gratuitas impartidas por William para que las familias las sigan, también se proyecta en la galería. El *Proyecto retrato familiar* (2014-en curso) es un estudio de fotografía móvil operado por el artista que proporciona retratos impresos gratuitos para familias en los vecindarios de Chicago. Ciento cuarenta de las fotografías (de un total de mas de 15,000 en la serie) se incluyen en la exposición, un registro de la longevidad de esta generosa contribución. Estos proyectos han sido diseñados como invitaciones para que otros creen, como espacios para las intervenciones performáticas del artista para las comunidades y como obras de arte visuales por sí mismas.

Instalacion de *Múltiples & Multitudes*

Los proyectos descritos anteriormente se presentan como obras de video, impresiones, instalaciones y esculturas que serán activadas por el artista durante eventos performativos improvisados y planeados a lo largo de la exposición. Este conjunto de obras, exhibido por primera vez aquí, permite a los espectadores percibir la importancia de la presencia y la acción en la práctica del artista. En estos proyectos, así como en otros de la exposición, el artista asume el papel de maestro, facilitador, fotógrafo y urbanista, poniendo en práctica una imaginación radical, la capacidad de imaginar y crear futuros diferentes que desafían el status quo y nos mueven hacia un mundo más justo y sostenible.

Inspirándose en el Movimiento de Arte Chicano en Estados Unidos y en el Taller de Gráfica Popular de la Ciudad de México, dos movimientos que se comprometieron a hacer arte accesible y utilizaron el arte como una herramienta para difundir mensajes sociopolíticos relevantes, el trabajo de William es radicalmente accesible. Al igual que los artistas de estos movimientos, la carrera de William como artista comenzó con el muralismo. Su práctica muralística iniciada en Pilsen en el 1998 continúa hasta hoy y su trabajo sigue viviendo en espacios públicos. El trabajo de William se reproduce de manera económica y se puede encontrar en línea, está hecho por, con y para los miembros de la comunidad. La creación colectiva es un valor fundamental de su práctica. Como se evidencia en la exposición, las impresiones de William dejan espacio para que

los participantes intervengan con su propia voz, como en los “Mad Libs”, lo que permite que el trabajo sea completado y propio de los participantes. Los colaboradores de William incluyen a personas con las que se encuentra brevemente, como visitantes de exposiciones o encuentros fortuitos en el parque, así como estudiantes, compañeros maestros, artistas interdisciplinarios y más. Varios de los colaboradores de William son reconocidos en la exhibición a través de las etiquetas.

En 2021, William recibió una residencia de un año como parte del programa Jackman Goldwasser Residency en el Hyde Park Art Center, que le proporcionó un espacio de estudio gratuito y apoyo para la investigación y el desarrollo profesional. Durante su residencia, William trabajó con Jasmin Cardenas en el proyecto *Puppets + Resistencia*, que se incluye en la exposición, y su *Imprenta radical* ocupó su estudio en el Art Center, invitando a otros a aprovechar el espacio y los recursos. Hubo impresiones fuera de la puerta de su estudio durante toda la residencia, disponibles para que cualquiera se los llevara a casa. Algunas de las impresiones que William generosamente regaló a nuestros visitantes se incluyen en la exposición. En el estilo de las pancartas de protesta, transmiten mensajes cortos y empáticos sobre el amor y el cuidado comunitario. Inspiradas en los letreros pintados a mano de México, la paleta de colores de las impresiones son brillantes, al igual que los mensajes esperanzadores que transmiten.

Está claro que William no es un artista que trabaja solo. En el proceso de desarrollo de esta exposición, tuvo dificultades para llamarla una exposición individual. A pesar de su espíritu colaborativo, una exposición individual de su trabajo había estado pendiente durante mucho tiempo. El momento es adecuado para examinar la práctica exitosa a través de las décadas de William, y es un honor distintivo que su primera exposición sea en el Hyde Park Art Center, dada su profunda historia con la organización. William enseñó en el campamento de verano del Art Center durante 13 años consecutivos, entre 2005 y 2018. Su trabajo se ha exhibido aquí como parte de exposiciones colectivas y ha participado en innumerables programas públicos. El trabajo de William ha traído alegría y ha empoderado a un gran numero de innumerables visitantes y estudiantes del Art Center a lo largo de los años. Nos complace celebrar, llamar la atención y fomentar un diálogo crítico en torno al importante trabajo de William a través de esta exposición.

Mariela Acuña, Curadora de *Múltiples & Multitudes* y Gerente de Exposiciones y Residencias

Biografía del artista:

William Estrada es un educador artístico y artista multidisciplinario. Su arte y enseñanza son un discurso colaborativo que examina críticamente los espacios públicos y privados junto con las personas para participar en la imaginación radical. Ha participado en diversos paneles sobre programación comunitaria, integración de las artes y currículos de justicia social. Actualmente es miembro de la facultad UIC de la Escuela de Arte e Historia y artista docente en la Escuela Primaria Telpochcalli. El ha dado clases de arte en Hyde Park Art Center desde el 2005. William participa en trabajos colaborativos con el Mobilize Creative Collaborative,

el Chicago ACT Collective y la Cooperativa de Artistas Justseeds. Su investigación actual se centra en el desarrollo de proyectos comunitarios culturalmente relevantes que centren las estructuras de poder de raza, economía y acceso cultural en espacios en disputa que brinden un espacio para imaginar colectivamente futuros justos.