
MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

Mtra. Alma Rosa Jiménez Chávez
Directora
(marzo de 2000)

ACTIVIDADES POR EL CENTENARIO DEL EDIFICIO

En 2003, el edificio que aloja al Museo Universitario del Chopo cumplió cien años. Por ese motivo, buena parte del programa cultural del año se dedicó a conmemorar el centenario. El programa de artes plásticas y visuales dedicó diez de sus 23 exposiciones a recordar algún aspecto o episodio de la larga vida de este espacio universitario, ya sea la época en que fue el Museo Nacional de Historia Natural (1913-1964), el periodo en que estuvo abandonado (1964-1975), o bien el tiempo en que ha sido centro promotor y difusor del arte de vanguardia en todas sus manifestaciones, bajo el amparo UNAM (1975 a la fecha).

De esta forma, en enero se presentó la exposición *Historia Natural*, del artista plástico Luis Argudín, quien desarrolló una muestra de pintura con base en especímenes del acervo del antiguo Museo Nacional de Historia Natural, la cual fue ambientada con una instalación que incluyó aves disecadas y lienzos que recordaban el formato de los antiguos gabinetes de curiosidad. A la vez, Antonio Serna presentó la exposición *Divertimentos. Pajarracos y animalejos*, consistente en una serie de dibujos de gran formato de aves con elementos de mujer que, de una manera divertida, evocaban los fenómenos de la naturaleza que solía exhibir aquél primer museo que habitó el mismo espacio del Chopo. También en enero el artista plástico Luis Manuel Serrano presentó la exposición *El monstruo de las posibilidades y las posibilidades del monstruo*, integrada por más de 50 objetos de arte contenidos en cajas de diferentes tamaños que en su conjunto hacían una revisión estética de la historia del Museo, desde su llegada en barco desde Alemania y su edificación en la colonia Santa María la Ribera, la época en que sirvió de museo de historia natural, los primeros tiempos del museo de arte contemporáneo con los conciertos masivos de rock, el nacimiento del Tianguis del Chopo, el Cinematógrafo del Chopo y el tiempo actual.

En abril, el Museo inauguró la exposición *Veinte carbones y una tinta*, solicitada a 21 artistas plásticos pertenecientes a la generación que nació con el Chopo y que ahora gozan de reconocido prestigio. La convocatoria se hizo a 20 artistas hombres (Paul Birbil, Alberto, y José Castro Leñero, José Fors, Juan Iván González de León, Carlos Gutiérrez Angulo, José Antonio Hernández Vargas, Saúl Kaminer, Gabriel Macoleta, Alfonso Mena Pacheco, Gustavo Monroy, Mario Núñez, Mario Rangel, Óscar Ratto, Mauricio Sandoval, Luciano Spanó, Mario Torres Peña, Roberto Turnbull, Germán Venegas y Boris Viskin) para que hicieran un dibujo al carbón inspirados en el Museo del Chopo, y a una artista mujer, Estrella Carmona, para que desarrollara una tinta con el mismo tema. La respuesta de los artistas fue excelente y la muestra, después de ser exhibida en el Museo, se expuso en el marco del Programa El Museo *fuera* del Museo, en el Instituto de Cultura de Aguascalientes; en el Instituto de Cultura de León, Guanajuato; en la Dirección General del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Guanajuato; en la Universidad Michoacana de San Nicolás, en Morelia, Michoacán; en el Museo de la Ciudad de Querétaro y en 2004 se exhibirá en el Museo de Arte Contemporáneo “Ángel Zárraga”, del Instituto de Cultura de Durango. También en abril, se presentó la exposición *Zoología fantástica*, de manufactura femenina, que pretendió contrarrestar un poco el sesgo masculino de Veinte carbones. En ella, Helen Escobedo, Martha Palau, Flor Minor, Rocío Maldonado, Ofelia Márquez Huitzil y Mirna Manrique, elaboraron obras ligeras de gran formato que habitaron el espacio aéreo del museo con monstruos fantásticos como antaño lo hiciera la enorme ballena del Museo Nacional de Historia Natural, tan recordada por los visitantes del Chopo. Asimismo, en abril, el Museo, con apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, montó una instalación monumental titulada *De pulgas y dinosaurio*. En el contexto de un género contemporáneo, el título de ésta exposición recordó a otros de los especímenes célebres del antiguo museo: a las pulgas vestidas y al esqueleto del *diplodocus* que de 1929 a 1964 habitó el espacio del Chopo. La muestra consistió en una sucesión de acetatos de más de 5 m de largo y 2.5 m de alto, en los que aparecían impresas ampliaciones translúcidas de fotografías del antiguo museo en un montaje laberíntico que se reflejaba en enorme espejo que hacía parecer al visitante como una más de las piezas expuestas en una nueva lectura de imágenes del antiguo Museo Nacional de Historia Natural. Simultáneamente, se presentó la exposición didáctica *El Chopo del siglo XX al 3º milenio*, en la que se hizo una selección iconográfica de los cien años de vida del edificio, con breves textos explicativos de cada etapa vivida en el recinto.

En agosto, el artista plástico Andrés Moctezuma presentó la instalación de artegráficas *A la sombra del Chopo*, hecha con base en grabados de su autoría y objetos alusivos a la estructura y vocación vanguardista del Museo. A la vez, en agosto se inauguró la exposición estelar del año a cargo del artista plástico José Luis Cuevas, quien expuso la más abundante colección de esculturas, grabados, agendas y objetos de la serie *Animales Impuros*, creada a partir del poemario del mismo título de José Miguel Ullán. La intención de la muestra fue repoblar el museo con especies fenomenales que si bien antes provenían de los desórdenes de la naturaleza, ahora, con los animales impuros de Cuevas, lo hizo con seres fantásticos surgidos de su imaginación, talento y oficio creativo. En noviembre se hizo coincidir la fiesta de aniversario del Museo Universitario del Chopo con la inauguración de la exposición que cerró el programa de artes plásticas del año del centenario: *Un siglo y a volar...*, muestra consistente en cien papalotes elaborados por cien artistas plásticos, uno por cada año de vida del museo. La centena de papalotes artísticos se instaló en el espacio aéreo del Museo ilustrando la buena disposición que la comunidad artística tiene para con el Chopo, recinto que ha acogido los primeros proyectos de muchos de los creadores de la escena artística actual. Como acto final de esta exposición se convocó a los artistas y sus familias, a la comunidad universitaria y al público en general a volar los papalotes artísticos y otros muchos papalotes en “Las Islas” de Ciudad Universitaria, la última semana de febrero del siguiente año, en un acto en el que los papalotes como los años fueron “mandados a volar”, al tiempo que el performancero Pancho López lanzaba al cielo cien globos blancos, uno por cada papalote y año de vida del Museo, hasta que se perdieron de vista con la ambientación de una selección musical de temas aéreos.

En lo referente a las actividades escénicas presentadas en el marco de los festejos por el centenario, en 2003 se realizaron cuatro ciclos de conciertos conmemorativos. En mayo, septiembre y octubre se presentaron ciclos de conciertos acústicos de rock, jazz y blues que, en forma respectiva se llamaron: *Todos desenchufados. Rock por los cien años del Chopo*, con los grupos “Iconoclasta”, “Luzbel”, “Nuclear”, “Fratta”, “Los Rastrillos”, Rafael Catana, “Tex- Tex”, “Kenny y los Eléctricos”, “Pink-Punk”, “Guillotina”, “Escárbame”, “Reacción” y “Distenia”. *Otros desenchufados. Jazz con sabía de Chopo*, con la participación de Héctor Infanzón, “Toxígeno”, Magos Herrera, Verónica Ituarte, “B4”, “Sociedad Acústica de Capital Variable”, Ricardo Benítez, y Yekina Pavón. Así como el ciclo *Más desenchufados. Blues con el Chopo en el corazón*, con la participación de “La Rambla”, Juan Hernández y su Banda de Blues, “La Banda de los Corazones Locos”, Tere Estrada, Nina Galindo, “El Club del Algodón”, “Alma Blues”, “Follaje”, “Blues 40”, “Dulce Niño de Aguamiel” y “Las Señoritas de Aviñón”. Y, los primeros días de noviembre, se efectuó el ciclo *10 X 100. 10 conciertos por los cien años del Chopo*, en que se reunió una muestra representativa de la variedad de propuestas musicales que, a lo largo de la historia, han nutrido la oferta musical del Museo. Así, el ciclo ofreció un concierto diario durante diez días con los siguientes artistas, cuya historia profesional se encuentra ligada afectivamente con la del Chopo: Jorge Reyes, Horacio Franco, Regina Orozco, “Real de Catorce”, Jimena Giménez Cacho con la presentación del grupo “Interior 3”, Betsy Pecanins, Astrid Hadad, Yekina Pavón, Susana Harp y Tania Libertad.

Asimismo, en noviembre de 2003 se rindió *Homenaje al artista plástico Arnold Belkin*, uno de los más significativos directores del Museo del Chopo. El homenaje se hizo mediante una mesa redonda que recordó amistosamente su historia, su trabajo y su labor al frente del Chopo y mediante una efímera instalación-ofrenda de muertos con objetos personales del maestro y una festiva tertulia con música y comida mexicana. También en noviembre se rindió *Homenaje al poeta Enrique González Rojo*, nieto del poeta modernista Enrique González Martínez, que hoy en día presta su nombre a la antigua calle del Chopo donde se ubica el Museo. El homenaje a González Rojo consistió en un concierto interpretado principalmente por sus hijos Enrique y Guillermo González Phillips, la lectura de algunos de sus poemas y una mesa redonda en la que participaron Graciela González Phillips, Eusebio Ruvalcaba y José Francisco Conde Ortega.

A la vez se efectuaron dos coloquios conmemorativos: en mayo se llevó a cabo el encuentro *Un Chopo, 2 museos, 100 años*, realizado en el marco del Día Internacional de los Museos, que abordó el tema del papel del Chopo en el panorama artístico y cultural de las últimas décadas. En él participaron Julieta Fierro, Flavio Salamanca, Elena Urrutia, Alejandro Sánchez Mejorada, Samuel Morales, Alberto Argüello, Eloy Tarcisio, Yuridia Contreras, Arturo Saucedo y Jorge Pantoja, entre otros. En octubre se realizó el coloquio *Una mirada a la Santa María la Ribera*, tercer coloquio comunitario al que convoca el Museo para reflexionar en torno de temas de relevancia de la colonia que, en 2003 y a raíz del centenario, llevó la atención hacia el propio museo invitando a la comunidad a revisar el rol que ha jugado en el desarrollo de la zona. En noviembre, con la finalidad de atender a la población infantil y juvenil, se llevó a cabo la premiación del concurso de pintura *El Chopo cumpleaños y la banda* cuyo jurado, compuesto por los artistas plásticos Arturo Buitrón, Flor Minor y Gustavo Monroy y por la poeta Rocío Cerón, otorgó premios en tres categorías de edad que abarcaron a niños y jóvenes de los seis a los 15 años.

EXPOSICIONES

Al margen de las actividades conmemorativas, el Museo presentó trece exposiciones de artes plásticas y visuales entre las que destacan la instalación escultórica *32.7*, de Luis Palacios Kaim; la muestra colectiva fotográfica del movimiento zapatista *69 miradas contra Polifemo*, en el marco de su décimo aniversario; la muestra de pintura y dibujo *7 semanas*, de la artista plástica Philippa Smith; la muestra de cerámica escultórica *Ventanas interiores*, de Isadora Cuéllar; la exposición de fotografía cibacrome en formato de 3 X 3 m, *Antimateria*, de Marco Tulio Lamoyi; y la colectiva de plástica de diversas técnicas que año con año se lleva a cabo como parte de las actividades de la *Semana Cultural Lésbica Gay*, y que en 2003 se dedicó al poeta Xavier Villaurrutia en el centenario de su natalicio.

Se calcula que las 23 exposiciones presentadas durante el año en el Museo convocaron a un público de 22 mil personas.

PERFORMANCE

En el primer trimestre del año se realizó el *Primer Encuentro Nacional de Performagia*, evento que recibió más de 150 proyectos de diez estados de la República. Un jurado compuesto por Víctor Muñoz, Lorena Wolfer, Maris Bustamante y Pancho López seleccionaron 25 proyectos que se presentaron en el museo. Los participantes tomaron un curso especial con 14 performanceros reconocidos, incluidos los jurados. Como parte de este evento el músico Jorge Reyes y el grupo Eros Ludens convocaron al performance colectivo titulado *No a la guerra*. En el segundo trimestre, luego de brindar en el Chopo un taller especial, el performancero Guillermo Gómez Peña presentó el evento *El museo de la identidad fetichizada*, en el que se montaron ocho performances simultáneos con una ambientación lumínica y sonora especial que se completaba con el deambular del público que, a invitación de los artistas, libremente se integraba a los performances con alguna participación, o bien como elemento escenográfico de los mismos. En el tercer trimestre la artista plástica Gerri Leitij empleó la totalidad del espacio interior del Museo para presentar el proyecto *Los invisibles*, consistente en el performance de la inauguración de una exposición de piezas invisibles montadas en un espacio parcialmente iluminado con luz negra y de colores tenues, bruma y sonorización de Vicente Rojo Cama que conferían al espacio una atmósfera enigmática. A lo largo del año se presentaron también los performances *Subcutáneo. Acciones bajo la piel de la ciudad*, y *Re-acciones médicas*, ambos de Pancho López; *2 X 2 Performance Polonia México* de Lorena Méndez y Artur Grabowski; *Llámalo azar*, de Katia Tirado; y *La chica Vamp* de Laura Plancarte. En diciembre, se realizó el *Encuentro de Moda Alternativa.modales*. Concurso que recibió cerca de 80 proyectos, de los que se seleccionaron 25 que integraron el desfile de modas en el que se realizó la eliminatoria y premiación final.

En general, la audiencia que se tuvo en el año para la disciplina de performance fue cercana a las 150 mil personas.

MÚSICA

Además de los ciclos de conciertos conmemorativos del centenario del edificio, a lo largo del año se presentaron diferentes conciertos, entre los que vale la pena mencionar los siguientes: en junio se presentaron el flautista *Horacio Franco* y el contrabajista *Victor Flores*, la soprano *Magdalena Ortiz*, la cantautora *Lety Servín* y música latinoamericana con *Ochy Curiely* su grupo, todos ellos en el marco de la Semana Cultural Lésbica Gay; en junio, *Armando Cedillo* y *Gonzalo Gutiérrez Ortega* ofrecieron un concierto de trompeta y contrabajo; y en diciembre se presentaron los grupos de rock *"Cabezas de Cera"*, *"Juan Chamán"* y *"La Chacha"*.

TEATRO

En lo relativo a teatro, en enero se presentó la obra de hemoficción *Mamá está loca o poseída*, de José Trigos, dirigida por Lorenzo Mijares; en marzo, *Las voces secretas*, dirigida y actuada por Meztli Adamina; y en agosto, *Paranóicos*, de la compañía de teatro "Paranóicos". En cuanto a teatro infantil, en febrero se presentó la obra *El pozo de los mil demonios*, de la "Compañía Frago Dadún"; en marzo, *Caracol y Colibrí*, de la misma compañía teatral; en abril y mayo, *Sinfonía de un soñador*, del grupo "Recórcholis"; en junio y julio, *Descubriendo la Ciencia*, dirigida por Ana María Romero, a cargo del grupo "Tecnofágos"; en agosto y septiembre, se presentó el espectáculo de música infantil *Lany Mallone*, por el grupo "Fonámbules del Teatro"; de octubre a diciembre, *Sueño de una noche de verano*, del grupo "Por Amor al Arte", de Magdalena Solórzano; y en diciembre la embajada española presentó la ópera de cámara *Cuerpos deshabitados*, escrita y dirigida por Mariana Bollain, con textos de Rafael Alberti.

DANZA

De entre las presentaciones de danza contemporánea destacan las siguientes: en mayo, como es habitual, se presentó el XVII Encuentro de Danza de los diferentes planteles de los Colegios de Ciencias y Humanidades; el grupo "Artes escénicas" ofreció *Historias en jazz*, en junio, con el propósito de festejar su VII aniversario, el grupo "La Cebra" brindó cinco funciones de *Danza Gay*; en julio, el grupo "Viandante" presentó *Metáforas de plástico*, y en agosto, el grupo "Políglotas del cuerpo" presentó *Estrategias de lo humano*. Asimismo, como todos los años, se realizó el *Maratón de Danza*, en beneficio de Unidos Contra el SIDA, A. C. En el marco del ciclo "Sabadanza", que se presenta todos los sábados en coordinación con la Dirección de Danza, se presentaron los siguientes espectáculos: en enero y febrero, *Coordenadas de la nada... morada del vacío*; en marzo, *Las muertas enamoradas*; en abril, *Fragmentos*; en mayo y julio, *Semblanza*; en junio, *Jeremías 10:23*; en agosto, *Viva Milpa Alta (Nada crece sin raíces)*; en septiembre, *Desde los mares del Sur*; en octubre, *The American Jazz Theater*; en noviembre y diciembre, *De África a América y de América al mundo*.

En lo relativo a actividades escénicas, en 2003 se llevaron a cabo 50 conciertos que recibieron una audiencia cercana a las 7 mil personas. Se presentaron 15 obras teatrales, con 69 funciones, y un público mayor a 5 mil personas; y 22 espectáculos de danza, con 66 funciones que convocaron a más de 7 mil personas. Lo cual arroja un total de 185 funciones de música, teatro y danza, y 19 mil asistentes.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Una de las actividades que más fortalecen el carácter comunitario del Museo son los *Talleres Libres del Chopo*, que ofrecen dos promociones semestrales al año con 33 opciones artísticas y académicas para público de todas las edades tales como: *Apreciación cinematográfica*, *Cuento*, *Redacción*, *Periodismo cultural*, *Sexualidad*, *Guitarra* y *Talla en piedra*, entre otros. En 2003 se impartieron 66 talleres que atendieron a 1,374 alumnos

A la vez, a lo largo del año se brindaron ocho talleres especiales, sobre materias específicas, de diferentes periodicidades y contenidos que dieron atención a 169 alumnos. De entre ellos cabe mencionar los siguientes: en enero, el taller *El Performance y la Cultura Visual*; en marzo, el *Curso de Arte Contemporáneo*; y en junio el *Curso de Arte Gótico*. Además, en febrero, el grupo "Palomilla Gay" llevó a cabo el foro de debate y reflexión *Conozcamos Nuestro Presente*. En marzo, en el marco del Festival de México en el Centro Histórico, se llevó a cabo el *Festival de Lucha Libre a 2003 Caídas sin Límite de Tiempo*, consistente en mesas redondas sobre el fenómeno de la lucha libre y peleas de exhibición. En septiembre, se realizó la charla *Escudos Humanos, entre la Paz y la Guerra*, con los escudos humanos que participaron en la guerra de Irak, misma que fue ilustrada con video, fotografías y música de Medio Oriente en vivo y conducción de Marcelino Perelló. En el cuarto trimestre se llevó a cabo el *Encuentro de Maquillaje Corporal*, coordinado por Penélope Rivera quien, luego de impartir un taller, invitó a un grupo de artistas a practicar el *body art*. Entre los artistas invitados figuraron Gilberto Aceves Navarro, Mario Rangel Faz, Emilio Pallán, Alfredo García, Elizabeth Castañón, Mariana Salido y Rosario García Crespo, el evento concluyó con un desfile de sus creaciones. En octubre, María Liduvina Juárez, Aldo Alba, Francisco Álvarez, Eduardo Rodríguez Rincón y Max Rojas hicieron la presentación de la novela *Los amantes de Hong Kong*, de Roberto Reyes.

En el año, se llevaron a cabo trece mesas redondas entre las que destacan: *Antecedentes del performance*, *Generación de jóvenes del performance*, *De la manifestación política al carnaval*, *El SIDA y sus políticas*, *Homenaje a Xavier Villaurrutia*, *Homenaje a la poeta Dolores Castro en su 80 aniversario*, *La sexualidad en las iglesias*, entre otras.

Se realizaron 25 lecturas de cuento, poesía y episodios históricos para el público en general, los cuales atendieron aproximadamente a mil 300 personas.

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

En lo que concierne a las actividades de publicaciones y difusión, en 2003 se generaron 117 impresos (entre carteles, folletos, invitaciones, programas de mano, trípticos y volantes) con un tiraje global de 370 mil ejemplares; cuatro catálogos de las exposiciones *Antimateria*, *Veinte carbones y una tinta*, *Historia natural* y *Divertimento. Pajarracos y animalejos*. Así como 91 boletines de prensa para promover las actividades del Museo, se exhibieron 15 anuncios espectaculares y pendones en diferentes puntos de la Ciudad y se convocó a cinco conferencias de prensa. Se registraron más de 70 entrevistas de radio y televisión a los artistas incluidos en la programación del Museo. Con el apoyo de Radio UNAM, se transmitieron cerca de 50 emisiones del programa *Las Ondas del Chopo* por el 860 de AM y se generaron más de 30 cápsulas que lograron ser transmitidas 350 veces.

OTROS SERVICIOS

Entre los servicios adicionales que el Museo ofrece a su público, puede mencionarse que en 2003 ofreció 26 visitas guiadas, dando atención a 725 personas; 195 consultas a su archivo histórico, se concedieron 420 permisos con fines culturales para fotografiar su edificio; además de ofrecer el servicio de cafetería, y se benefició del trabajo de 24 estudiantes que con su trabajo en el Museo Universitario del Chopo acreditaron su servicio social.

* * *

CUADRO RESUMEN

Concepto	2003	
	Cantidad	Asistentes
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES		
Exposiciones	23	22,000
Performances	34	150,000
Concursos	3	450 participantes
ACTIVIDADES ESCÉNICAS		
Obras de Teatro	15	5,000
Conciertos	50	7,000
Espectáculos de danza	22	7,000
ACTIVIDADES ACADÉMICAS		
Talleres Libres	66	1,374
Talleres especiales	8	169
Conferencias y Mesas redondas	13	800
Lecturas	25	500
Visitas Guiadas	26	775
Estudiantes de Servicio Social		24
Consultas al Archivo Histórico		195
INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN		
Impresos (carteles, folletos, programas, invitaciones, trípticos y volantes)	117	370,000 ejemplares
Entrevistas de radio y televisión	70	
Emisiones del programa "Las Ondas del Chopo"	50	

Concepto	2003
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	
Exposiciones	23
Asistencia	23,000
Obras de Teatro	15
Conciertos	50
Espectáculos de Danza	22
Funciones de Música, Danza y Teatro	185
Asistencia	19,000
VINCULACIÓN	
Develaciones de placa	1
Asistentes	120
Donaciones recibidas	9
INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN	
Impresos (carteles, folletos, invitaciones, programas de mano trípticos y volantes)	117
Tiraje	370,000
Entrevistas de radios y televisión	más de 70
Emisiones del programa Las Ondas del Chopo	cerca de 50
Cápsulas generadas	más de 30
Transmisiones	350
Carteles	1
Tiraje	500
Espectaculares	1