

–MUCH– Museo Universitario del Chopo

Mtro. José Luis Paredes Pacho
Director ~ desde mayo de 2012

El plan estratégico del Museo Universitario del Chopo retoma su perfil fundacional, basándose en cinco líneas de trabajo: heterodoxias y escenas subterráneas; dispositivos tecnológicos, redes sociales, comunidades y economías creativas; postdisciplinas y cruces disciplinares; diseño, espacio urbano y arquitectura; e historia, patrimonio y colección. Asimismo, se desarrollaron las áreas de pensamiento contemporáneo y literatura expandida y se definió al Centro de Información y Mediateca como el archivo de las heterodoxias y escenas subterráneas; se creó una Fanzinoteca, y se fortaleció la relación con el barrio.

Se mantiene una relación permanente con colectivos culturales y redes independientes de producción artística y de pensamiento con la idea de dialogar y contribuir al fortalecimiento de la autonomía de la cultura independiente, autogestiva, con posturas críticas.

Su misión es explorar y activar la heterodoxia cultural creativa y crítica a través de iniciativas transdisciplinarias y multidisciplinarias, generando atmósferas de experimentación y reflexión en diálogo con colectivos culturales emergentes y redes independientes mediante programas transversales dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general.

La visión del Museo Universitario del Chopo es ser el referente crítico y reflexivo para las nuevas tendencias dentro de las heterodoxias en las artes vivas, música, visuales y la literatura, conservando la memoria de la subterrneidad y propiciando el encuentro de las diversas culturas postsubterráneas de la actualidad global con la comunidad universitaria y el público en general.

CUERPOS COLEGIADOS

El museo cuenta con un Consejo Asesor, así como con un Comité Editorial, mismos que sesionaron tres veces y una vez respectivamente durante el año.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Desde 2014 realizamos el Festival Universitario de Rap y Hip Hop ‘Al Filo de la Lengua’, con el objetivo de acercar a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la Escuela Nacional Preparatoria y de las Facultades de Estudios Superiores a uno de los estilos de música y expresión lírica alternativa, el hip-hop, el cual es un vínculo de creación para las jóvenes generaciones. Desde entonces, el Festival se ha llevado a cabo cada semestre, logrando visitar a todos los planteles de la ENP, el CCH y las FES.

En el 2017 se colaboró con el bachillerato de la UNAM en la realización de las Semanas culturales de los CCH's y Preparatorias, poniendo al alcance de los estudiantes el museo para que presentaran una selección de sus actividades artísticas. Se presentaron la Muestra coral del CCH y la Muestra musical de la Escuela Nacional Preparatoria.

En noviembre y diciembre se realizó el Laboratorio de fanzine y publicación independiente, el cual buscó ofrecer elementos para comprender mejor qué es un fanzine.

La publicación *La mirada transgresora: Bienales Internacionales de Poesía Visual/Experimental*, fue reconocida con el Premio Caniem al Arte Editorial en el género de Poesía.

Desde 2015, en el área de Artes Vivas, un grupo nacional y uno internacional han sido invitados al museo para hacer de este espacio su sede para desarrollar la investigación-creación. Las estadías pueden desencadenar en nuevas producciones o bien en espacios para repensar y socializar las artes. La selección de los creadores contempla la cooperación e intercambio con la comunidad universitaria, de modo que los estudiantes afines a los diversos proyectos puedan colaborar de forma directa, asistir a actividades formativas o participar de espacios de discusión y análisis. En marzo se llevó a cabo el Laboratorio de creación Cartografías del presente, como parte del año Dual México–Alemania. En abril se realizó la residencia No hay futuro posible, con el Laboratorio de Isabel Toledo. En mayo contamos con la compañía Pentimento que resultó en el proyecto escénico *No hay futuro posible*. En noviembre, resultado de la residencia de Nicolás Poggi, *10 temas para morir*, con la muerte como tema central de esta pieza de danza.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

EXPOSICIONES

El programa de exposiciones tuvo como objetivo principal la realización de muestras que promovieran la reflexión de las manifestaciones de la cultura contemporánea desde las diversas disciplinas que forman parte de las artes visuales en la actualidad. Se hizo énfasis en el desarrollo de nuevos lenguajes que surgieron a través de la experimentación y de cruces interdisciplinarios, exposiciones de artistas jóvenes, emergentes y de media carrera, así como revisiones de artistas de importancia histórica.

En 2017 continuaron en exhibición tres muestras del 2016, que junto con las ocho nuevas exposiciones hicieron un total de 11 exposiciones. Las muestras inauguradas en el 2016 y que continuaron en la primera parte del 2017 fueron *Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo*, una colectiva curada por David G. Torres, *Azul extensivo* de Sofía Taboas y *Música para los lugares olvidados* de Oliver Blank. El programa del 2017 estuvo compuesto de *Memorándum* de Héctor Zamora, *Distopías* de Gabriel Garcilazo, *Del verbo estar* de Magali Lara, *Empezamos con un beso* (en el marco del Festival Internacional de la Diversidad Sexual), la colectiva *Monumentos Anti-monumentos y nueva escultura pública* curada por Pablo León de la Barra, *Somos tiernos* de Iván Argote, *3 Casas extraordinarias* de Kiyoto Ota y *Notas para una educación (económico) sentimental*.

ARTES VIVAS

El propósito de esta línea de trabajo durante el 2017, fue facilitar a la comunidad universitaria y al público en general el acceso a las artes vivas contemporáneas, con una programación que

desafió las formas tradicionales de lo escénico. De esta manera el museo se posicionó como el espacio universitario idóneo para experimentar y fomentar propuestas que marcaron tendencia. Apostó por nuevos lenguajes, generó espacios para la producción y reflexión crítica, colaboró con los barrios aledaños al museo, propició la participación activa de la comunidad universitaria y el diálogo horizontal con el público en general. Promovió cruces no sólo entre disciplinas artísticas sino con otras áreas del conocimiento

En esta materia destacaron las siguientes áreas de programación:

CREADORES EMERGENTES

Sin Vergüenza, música descaradamente frescos. Ciclo mensual de conciertos con bandas y solistas cuyas propuestas destacaron en la música nacional. La curaduría estuvo a cargo de Leonora Milán. Destacó la presentación de Silver Rose en agosto y Stendal en septiembre.

ENCUENTROS, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS

Destacó el conversatorio Proceso de creación colectiva, con la curadora Anna Mülter, de la Sophiensäle (Berlín), en marzo y la conferencia Punk is not dead, en el marco de la exposición *Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo*, charla- debate que reunió a Israel Martínez y Guillermo Santamarina, artistas audiovisuales, con Miguel ‘Thrasher’ Cortés, músico de algunas de las bandas de punk más influyentes de la década de los 90. También, se realizó el encuentro (Auto) Editar en un México racista, compuesto por talleres, mesas redondas y muestra de publicaciones, contó con diversos actores del ámbito académico, artístico, editorial y activistas que se reunieron en un espacio de reflexión, diálogo y acción con el propósito de evidenciar las prácticas racistas y discriminatorias en México; así como para crear estrategias de resistencia relacionadas con la auto publicación y el ejercicio editorial.

COMUNIDADES Y ALTERIDAD

El museo, bastión de lo marginal, significó un espacio de encuentro y visibilidad para muchas comunidades que permanecen en la periferia de las miradas mediáticas y oficiales. Su trayectoria histórica le otorgó un alto grado de credibilidad, legitimidad y reconocimiento entre dichos núcleos, por lo que dar continuidad a este esfuerzo fue una consecuencia lógica de su perfil incluyente.

Este espectro comunitario comprendió a la comunidad interna (asistentes de los talleres, grupos de la tercera edad y trabajadores), los barrios de la zona, las distintas subculturas y los colectivos independientes, así como al público y creadores locales, extendiéndose hasta abarcar a artistas y visitantes internacionales.

En junio se llevó a cabo la presentación del micrositio Úmbal Coreografía nómada para habitantes, proyecto de coreografía colectiva ciudadana en el que se ejercitaron nuevas formas posibles de encuentro por medio del baile y se experimentaron modos distintos de recorrer, reconocer y reapropiarse colectivamente del espacio público, de ahí su condición nómada.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En enero inició el Laboratorio coreográfico Lo personal colectivo con Isabelle Schäd, que culminó con dos presentaciones en el mes de febrero. En marzo se presentaron los performances:

Antes de la playa está el mar, Mexican Dance, La pista de baile, MeMe-I see. Ah!, Letter to dance, Operation Orpheus, Man power dance y Open Studio, ambos proyectos en el marco del año Dual México-Alemania.

ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARIAS

En septiembre se realizó el proyecto multidisciplinario *Fantomas Monster*, en el que se realizó una pieza multimedia que conjuntó teatro en escena, documental, cómics, clips de animación, página web, exposición y un conversatorio. Fue inspirado en la novela *Fantomas contra los vampiros multinacionales. Una utopía realizable*, de Julio Cortázar (1975). La obra se construyó a través de experiencias de artistas y activistas de México e Irán que han emigrado a Alemania y otros países.

En el mismo mes de septiembre se presentó la obra *Extraños mares arden*, documental escénico que posicionó al museo en el circuito internacional europeo de exhibición de Artes Vivas. Esta pieza mostró la relación entre la industria minera en el desierto de Atacama, Chile (el más antiguo y árido del planeta), la industria del arte contemporáneo y la familia Guggenheim, que se enriqueció con ambas. Esta pieza escénica se configuró en el espacio tradicional de la sala teatral; a través de un relato se contaron aspectos del desarrollo del capitalismo en las primeras décadas del siglo XX en Latinoamérica. En noviembre se realizó *Trasmedia Border. Arte repensando las fronteras*, proyecto en coordinación con el British Council en México, reunió a creadores visuales, sonoros, poetas y performers de nuestro país, Reino Unido y Estados Unidos.

MÚSICA

En colaboración con Canal 11 se realizó *Acústicos de Central Once* en el Museo Universitario del Chopo, en emisiones mensuales; destacaron los grupos Mollinete, Ampersanel, Salón Victoria, Passing Ravensel, Belafonte Sensacional, O'kills y Love La Femme y Stendal.

En octubre se presentó *Alash Ensemble*, agrupación rusa de la cual sus integrantes son maestros del Xöömei, Khoomei, o canto de garganta que es muy similar a la técnica vocal budista que permite emitir varios sonidos al mismo tiempo; el grupo viajó a México para presentarse en el Festival Internacional Cervantino.

TEATRO Y DANZA

En febrero y marzo se presentó *Este cuerpo mío*, proyecto escénico de Mariana Villegas en el que la autora realizó una reflexión sobre la memoria de su cuerpo y la relación de éste con su entorno. En abril se presentó *Cuerpo de U*, pieza compuesta por diversas escenas con temática extrema y diversa, todas unidas por un tema en común: la cultura cristiana desmoronándose, reconstruyéndose y buscando un lugar para imponer sus conceptos. En el mismo mes de abril se realizó la obra *Please, Continue Hamlet*, ejercicio que provocó y estimuló el sentido cívico del espectador en relación con la idea de justicia y cómo este concepto tiene un significado diferente entre ciudadanos y Estado. En noviembre se llevó a cabo la función de danza *Festina Lente. Making Haste Slowly*, la cual fue una instalación dancística. En diciembre se presentó *120*, la obra unió el documental con la ficción y retomó aspectos de la novela *120 días de Sodoma*, del Marqués de Sade; de la película *Saló*, de Pier Paolo Pasolini; y del caso de un cacique mexicano. *120* es la primera pieza de la compañía de teatro para adultos La Tiznada. También se

presentó *Aparición-es*, pieza dancística que trabajó bajo la metástasis de violencia, recurrente en escenarios y contextos diversos —como la desaparición forzada de personas en México—. Bajo esta normalización de desapariciones, los creadores de las artes vivas Magdalena Brezzo y Emmanuel Pacheco presentaron piezas que se refieren a esa problemática como un acto de resistencia.

FESTIVALES Y FERIAS

El 15 de mayo inició la 2ª edición del Festival Internacional de Danza Butoh en América Latina “Cuerpos en revuelta”, con la participación de importantes figuras del butoh japonés y latinoamericano: Makiko Tominaga, Atsushi Takenouchi, Takao Kawaguchi y Taketeru Kudo, cuatro artistas japoneses con una apropiación original del butoh basada en su investigación artística personal. De Latinoamérica participaron Natalia Cuéllar (Chile), actriz y directora de la Compañía Ruta de la Memoria; Lola Lince (México), bailarina con una prolífica trayectoria internacional; y el Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual (México), una de las principales compañías promotoras del butoh en México. El Festival constó de ocho funciones de danza, una conferencia magistral de Bruce Baird y cinco talleres.

En agosto se llevó a cabo el Festival Bullshit Mex, muestra de procesos de investigación/creación en artes vivas, en el que 19 creadores de España, Uruguay, Brasil, Chile y México presentaron al público 18 piezas. Bullshit Mex también incluyó charlas con los artistas y conversatorios con especialistas en torno a cada una de las obras y su labor creativa, tanto en sus visiones como en sus posturas acerca de las artes vivas contemporáneas.

En abril la Coordinación de Difusión Cultura realizó la Fiesta del Libro y la Rosa y, en el marco de ésta, en el Museo se presentaron las muestras de danza y teatro del CCH en el Foro; se llevaron a cabo las lecturas dramatizadas: *Lectura de Parkour* y *La caminata*. Se realizaron los performances de los libros *Coreopolítica* y *Coreopolicia* y *Aparición*, así como los performances *I_ching coreográfico*, *Una partitura para biblioteca chiquita* y *Coreografía de la palabra*. Se contó con la Biblioteca Itinerante B.I.C. Se tuvo la presencia de Ovnibus, proyecto que buscó incluir una visión actual del concepto “libro” a partir de la infinidad de soportes y relaciones transdisciplinarias que pueden detonarse del mismo. Se llevó a cabo el Escritorio de cartas y poemas. Se realizaron los talleres: Desbordamientos, Palabrario de cabecera, Expandilibro y Taller relámpago de gráfica auto adherible (*stikers*). Asimismo se realizaron lecturas en voz alta *Leamos a Rulfo* y a Eusebio Rubalcaba. Se presentaron los libros: *El callejón del blues* de Parménides García Saldaña y *La cosificación de las mujeres* de Valentina Tolentino.

En noviembre se llevó a cabo el IV Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas. Estruendo Multilingüe, con la participación de cuatro grupos y cuatro solistas provenientes de Sonora, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guatemala, Colombia y Canadá.

VINCULACIÓN CON EL BARRIO

Desarrollamos proyectos en colaboración o en relación con el barrio y sus comunidades, destacando la publicación *Voces*, enfocada principalmente en oficios y actividades culturales de la vida cotidiana en Santa María la Ribera, con el objetivo de establecer un lazo de comunicación entre el museo y la comunidad. Se realizaron cinco números en el año. Asimismo, se realizó el proyecto *Puntos ciegos*, el cual fue un audio-recorrido por la Santa María la Ribera en el que los autores entrevistaron a invidentes de la colonia con relación a los recuerdos que tienen del barrio y del entorno actual; con esta información crearon un mapa de lugares y un registro

sonoro que reúne sus vivencias habituales, pasadas y presentes. Se llevó a cabo en los meses de noviembre y diciembre.

TALLERES LIBRES DEL CHOPO

En el año se ofrecieron dos emisiones, opciones educativas para niños, adolescentes y adultos con una participación de más de cuatro mil personas. En 2017 contamos con 75 talleres con la participación de mil 717 personas. Destacando aquellos de fomento a la lectura como Redacción, Escritura avanzada, Redacción e introducción a la literatura.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

Se firmaron 51 contratos y convenios con artistas, instituciones culturales públicas y privadas, nacionales y extranjeros, para realizar actividades o producirlas de manera conjunta. Cabe destacar los realizados con las editoriales Akal, Paso de Gato, Colofón, Sexto Piso, Alejandría: Ediciones sin nombre, Editores Viceversa. Además, se tuvieron colaboraciones con el British Council, Instituto Goethe por el Año Dual México–Alemania, Canal 11, Fundación Japón, el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional Preparatoria, Injuve, el Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE), entre otros.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Continuamos posicionándonos dentro de la oferta cultural de la ciudad, en todos los sectores poblacionales y culturales, como centro de culturas contemporáneas; como un museo universitario de notable trayectoria histórica y riqueza de su inmueble patrimonial. En el año 2017 se realizaron 232 entrevistas a nuestros artistas.

MEDIOS DIGITALES

La página web del Museo tuvo 243 mil 521 visitas. Se produjeron 244 videos de los cuales se subieron 120 al canal de YouTube.

El número de seguidores con que cerró Facebook en 2017 fue de 122 mil 17; el número de seguidores con que cerró Twitter fue de 357 mil 436; el número de recorridos virtuales en la página web durante 2017 fue de 7 mil 624. Además, se realizaron 16 transmisiones webcast (*streaming*), lo que facilitó al público a seguir actividades a distancia.

LIBRO Y LECTURA

Uno de los programas más fuertes dentro de la promoción de la lectura para nuevos públicos y estudiantes del Museo es el de Literatura Expandida, con el cual presentamos diferentes poetas emergentes, marginales, callejeros, colectivos de creación literaria, nuevas prácticas literarias y de experimentación, así como ciclos de reflexión y conferencias sobre diferentes temas relacionados con las nuevas tecnologías y los cambios de los paradigmas literarios. Destacaron:

Micrófono abierto, que se realizó de manera mensual, así como el Quinto y Sexto Festival Universitario de Rap y Hip Hop ‘Al Filo de la Lengua’ realizados con los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria en abril y con los del Colegio de Ciencias y Humanidades en octubre.

En junio se realizó el Primer Circuito Nacional Poetry Slam MX, incluyó conferencias, clínicas y la presentación de artistas internacionales de Brasil y España, así como una serie de charlas con traducción al lenguaje de señas acerca de temas relevantes relacionadas con la escena del *slam*, encaminadas al fortalecimiento de esta expresión. Iniciativa del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto A.C., en colaboración con el Colectivo POM Palabra Oralidad Mensaje, Diosaloca.mx, World SLAMIN.com y Slammers México.

En noviembre se realizó el taller especial La Escuela de Niños Escritores (ENE). La ENE promueve la escritura creativa mediante juegos, ejercicios y lecturas, así como un ambiente en el cual los niños que quieren escribir puedan dar rienda suelta a su forma de expresión.

En el 2017 se realizaron las siguientes publicaciones:

- Voces, fanzine que se desarrolló en colaboración con el barrio. Se publicaron 5 números.
- *La mirada transgresora: Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental*, antología de las Bienales de Poesía Visual/Experimental en México.
- Mauro Giaconi. *Desde el fondo del tiempo, publicación de la exposición.*

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El Centro de Información y Mediateca tiene el objetivo de rescatar y activar archivos documentales que dan cuenta de la producción cultural de las escenas alternativas, subterráneas o marginales en México y el Mundo, de los ochenta y noventa, con esquemas diversos de producción, distribución y consumo determinantes para la irrupción de nuevos discursos estéticos. En este marco está la Fanzinoteca, que recopila y estudia publicaciones autoeditadas, para explorar los repertorios que envuelven a estos formatos y las escenas desde donde emergen.

Contamos con más de 150 mil documentos digitalizados y los Fondos Mauricio Bares, Poliéster, Julián Woodside, del Podrido, Nick Zedd, Bar 9, Moho, Tianguis Cultural, Antonio Pantoja, Ramón Aca, Alvaro Detor (Toluco), Anna Bell Chino, Bienales de poesía visual y experimental, entre otros. Estos fondos se reciben en préstamo temporal y se digitalizan por lo que la consulta al público es digital. En 2017 se digitalizaron 4 mil 4 documentos.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En 2017 se continuó con la restauración de fachadas, lucarnas, sillares y muros del edificio histórico, con el apoyo de la Dirección General del Patrimonio Universitario y la Dirección General de Obras y Conservación.

Igualmente se acondicionaron los salones de danza y el de usos múltiples con la finalidad de proporcionar mejores servicios a nuestros usuarios de talleres.

