

Casa del Lago

“Maestro Juan José Arreola”

Mtro. José Fabián Wolffer Hernández

Director ~ desde marzo de 2017

Como uno de los centros culturales de la UNAM, Casa del Lago se distingue por la frescura, el vigor y la diversidad de su programa, inmerso en la praxis y la reflexión artística contemporánea, que convoca a públicos diversos (desde el universitario y el que asiste al Bosque de Chapultepec hasta el metropolitano) y es un espacio propicio para la convergencia de iniciativas individuales, colectivas, universitarias y de distintas instituciones.

El objetivo de la Casa es fomentar y difundir la creación y la colaboración artística, con particular énfasis en aquellas iniciativas que auspician la innovación, la interdisciplina y la transversalidad. Sus líneas estratégicas abarcan distintas manifestaciones artísticas, entre ellas la música, el teatro, la danza, el cine, la literatura y las artes visuales, y contemplan la exploración y consolidación de vasos comunicantes entre ellas. Asimismo, la Casa del Lago es un espacio de reflexión sobre problemáticas contemporáneas y ofrece oportunidades formativas, tanto para estudiantes y profesionales como para el público en general.

CUERPOS COLEGIADOS

Se realizaron dos sesiones a lo largo del año con el Consejo Asesor para la revisión de la programación y la presentación de nuevas propuestas para Casa del Lago, el 31 de enero y el 21 de agosto. El Consejo Asesor está conformado por: David Gaitán (teatro), Cinthya García Leyva (literatura), Pablo Guisa Koestinger (cine), Riánsares Lozano de la Pola (arte) y Alfonso Muriedas Félix (música). Los resultados de las sesiones fueron muy enriquecedores para la programación y se vieron reflejados en casos específicos como la inauguración de las Rejas de Casa del Lago para exhibición de fotografía, la vinculación con festivales y agentes culturales externos en música y cine como Festival NRMAL, Nodo, Distrital y Festival Mórbido, entre otros, y en el área de artes visuales con la vinculación al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en búsqueda de sinergias.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Este año se estimuló la creación del proyecto interdisciplinario “El círculo de lo imprevisible” con dos Nodos, uno en junio y otro en septiembre; trató de sesiones de trabajo entre músicos, bailarines y curadores de arte para generar presentaciones finales al público. Este proyecto se realizó en colaboración con la compañía Carne y Hueso enfocada al trabajo interdisciplinario, principalmente con danza y música. También se

integró una fecha en el Centro Cultural Universitario en los salones de Danza UNAM para amplificar el impacto de los artistas nacionales e internacionales que se trajeron para estas actividades, gracias al apoyo del PAECI.

En el área de jardines para presentaciones, entre performance, danza y teatro tuvimos *El duelo: Juego escénico extramuros para transeúntes* y *Propagaciones-exploración coreográfica participativa*. Estas actividades se realizaron con jóvenes estudiantes del CUT.

También se realizó el concierto de *La bocca, i piedi, il suono*, de Salvatore Sciarrino, con 100 saxofonistas ambulantes, todos estudiantes de distintas partes de la República Mexicana. Esta actividad fue una coproducción con la Compañía Nacional de Ópera y Teatro del INBA, en el marco del Foro Internacional de Música Contemporánea Manuel Enríquez, así como del Festival Música contra el Olvido de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Entre los estudiantes participantes se invitó a músicos de la Facultad de Música de la UNAM, el Conservatorio Nacional de Música, la Universidad Nacional Autónoma de Puebla, entre otros.

Se estimuló la producción de la pieza sonora *Memorial poético del 68*, en colaboración con Radio UNAM, y la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Finalmente, cabe mencionar que el Espacio Sonoro fue un espacio activo para el apoyo de producción de obra artística con más de 10 piezas comisionadas de música electroacústica con artistas jóvenes.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

Música

Presentamos alrededor de 127 conciertos a lo largo del año con una perspectiva amplia e incluyente para ofertar diversidad de géneros y atender tanto a un público general como especializado. También se trabajó por atraer a un público nuevo que jamás había visitado Casa del Lago. Entre la propuesta musical de este año para lograr los objetivos mencionados, destacan la música clásica, contemporánea, experimental, rock, punk, hip hop, jazz, noise, metal, electroacústica e improvisación, por mencionar los que más impacto mediático y flujo de asistencia detonaron.

Los conciertos más relevantes del año fueron los siguientes: un ciclo de clavecín de música clásica y contemporánea con cuatro presentaciones en la Sala Rosario Castellanos, con obras de Xenakis, Ligeti, Aperghis, Bach, Couperin y Froberger, entre otros. El concierto de solo de guitarra del norteamericano Lee Ranaldo (ex guitarrista de Sonic Youth), el cual se presentó en el Foro al Aire Libre en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa con una propuesta experimental. Se realizó una colaboración entre músicos colombianos y mexicanos en el marco del Año Dual México-Colombia y tuvimos la presencia de Edson Velandia con la banda mexicana de los Zoogochenses y la concertista Teresita Gómez.

Otro concierto a destacar de manera particular fue el del Cuarteto Sigma Project, con una pieza de Salvatore Sciarrino para cuatro saxofonistas fijos y cien saxofonistas ambulantes. Una coproducción con el INBA en el marco del Día de la Música, el cual presentó a 104 saxofonistas de distintas partes del país con el Cuarteto Español. Las presentaciones del Ensemble Vértice con obras de Grisey, Romitelli, Stockhausen en el marco de Festival Vértice. Experimentación y Vanguardia también fueron relevantes.

En el Espacio Sonoro (multicanal 8.1) presentamos todos los sábados nuestro programa de música electroacústica del mundo con participación de compositores de Francia, España, Brasil, Colombia, Argentina y Portugal, entre otros. También destacaron las presentaciones de Daniel Teruggi; el concierto para guitarra, koto y electrónica con Miyuki Ito, Maya Kimura y Norio Sato; chelo electrónico con Irasema Andrade, el clarinetista Fernando Domínguez y el percusionista Iván Manzanilla, así como varios recuentos sobre la trayectoria de reconocidos compositores mexicanos como Antonio Russek, Alicia Urreta y Manuel Rocha, entre otros.

Danza

Con el objetivo de generar mayor impacto entre el público general que transita por la Casa debido a la afluencia natural del Bosque de Chapultepec durante los fines de semana, diseñamos programas que pudieran ocupar los diversos espacios exteriores como la explanada, terraza, jardines y el espacio sonoro, lo cual tuvo muy buenos resultados. En esta línea realizamos las presentaciones de *Datos visibles* con la nueva Compañía juvenil de Danza Contemporánea (DAJU) de la UNAM y *Propagaciones-exploración coreográfica participativa*, una intervención performática de cuerpo, espacio y sonido con la compañía Carne y Hueso. Entre los actos con artistas internacionales presentamos a Yukio Suzuki de danza butoh en el marco del programa interdisciplinario del Círculo de lo imprevisible. Cerramos el programa anual con la presentación del 20 Encuentro Nacional de Capoeira Faz Acontecer con los mestres Acordeon y Toni Vargas, actividad que convocó a más de mil 500 asistentes.

Teatro

Presentamos una temporada con 12 funciones de la obra *Después de Babel*, de la compañía Teatro sin Paredes. Una intervención escénica en cinco espacios distintos de Casa del Lago con tres repeticiones en cada uno para que el espectador construyera su propio recorrido. También tuvimos la presentación de *Ágora* con cuatro funciones en la Sala Rosario Castellanos, una obra basada en el performance de Christophe Meierhans sobre los modelos democráticos. La dinámica establecía un diálogo activo con el público. Asimismo, se presentó *Merienda de negros*, de Edgar Chías, con Pamela Almanza, Leonardo Zamudio y José Juan Sánchez con seis funciones en el Foro al Aire Libre. En el marco Festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM se presentaron dos funciones de *La frontera vagabunda* (teatro de calle), con la compañía Quinta Teatro, en el área de la Explanada y distintos jardines del recinto, la cual tuvo amplia asistencia. Participó el Carro de Comedias con *Jarry la máquina del tiempo*, con Emiliano Cárdenas y, por último, cabe destacar las presentaciones de *A-Ronne*, de Luciano Berio, con elenco del CUT, una de las obras con mayor afluencia y expectativa del año en nuestra programación de teatro.

Performance

Jenny Berger Myhre y Manuela de Laborde en el marco de Festival el Nicho; Sesión colectiva de improvisación dentro del programa del Círculo de lo imprevisible, con Arturo Ortega y Yukio Suzuki, y *Thesporlac Kutlahui* con Theo Michael, como actividad paralela de la exposición *La simetría del ermitaño*.

Cine

A lo largo del año presentamos alrededor de 185 funciones de cine; la mayor parte de la programación se realizó en colaboración con la Dirección General de Actividades Cinematográficas, pero también se presentaron colaboraciones con diversos festivales de cine e instituciones culturales.

Con la Dirección General de Actividades Cinematográficas se presentaron los ciclos: Homenaje a Ingmar Bergman, Miradas del cine sueco; Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado; Premio Óscar a la mejor película extranjera, Muestra de cine mexicano, Ganadores del 15 Festival de Morelia, Muestra de ganadores del Encuentro Hispanoamericano de cine y video documental independiente, entre otros. Asimismo, se realizaron diversos ciclos del M68 en el marco de la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968: El espíritu de la época, La imagen de la juventud, Contenidos sociales en el contexto mexicano de ficción y documental en los 70 y 80 a partir del movimiento de 1968, y La guerra sucia hasta nuestros días, además de proyecciones en el marco del aniversario de *Resistencia Modulada* de Radio UNAM.

Entre las colaboraciones con entidades culturales y otros festivales de cine se presentó la siguiente programación: Joyas que nunca viste, Matrimonios mórbidos y el programa Mórbido, durante la semana de actividades del Festival Mórbido en la Casa del Lago. Asimismo, se presentó el ciclo Cine para escuchar, programado por el Instituto Goethe; el Tour Cinema Planeta, con el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, y Niña Santa, con la participación de directores de cine en colaboración con el Festival Distrital. También se programó un ciclo en torno a la exposición *Comunes*, de Israel Martínez, que se llevó a cabo en la Casa del Lago.

Exposiciones

Casa del Lago presentó nueve exposiciones a lo largo del año con un nuevo espacio de exhibición: las Rejas de Casa del Lago (Milla). En el marco de la conmemoración por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 se realizó la exposición *Comunes*, de Israel Martínez, que planteó un análisis comparativo entre el presente del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco del arquitecto Mario Pani (1964) y una serie de unidades habitacionales de Europa del Este y de La Habana, Cuba, con las que comparte similitudes históricas, arquitectónicas y paisajísticas. En esta misma línea se realizó la investigación y exposición *Vanguardia y desacato - Casa del Lago en el 68*, sobre la programación del recinto en dicha época en cine, teatro, música, danza, literatura y pintura, así como su función como agente de promoción cultural de la UNAM en un contexto en el que CU y la mayor parte de sus recintos de extensión cultural todavía no existían.

En el marco del centenario del nacimiento de Juan José Arreola se presentó la exposición *Inventario: Breve taxonomía anecdótica de Juan José Arreola*, con objetos personales y descripción de anécdotas con personalidades cercanas al autor. Como parte del programa de intercambio Ars Flora con Colombia se presentó la exposición *Antes del presente*, de Tania Ximena, sobre el volcán del Nevado del Ruiz: una aproximación entre arte y naturaleza. También se presentó la exposición *La simetría del ermitaño*, del portugués Theo Michael, basada en una crítica al capitalismo.

Se inauguró el espacio de las Rejas de Casas del Lago, un corredor con 25 mamparas para la exhibición de fotografías. El espacio se abrió con la exposición de fotografía

marina del reconocido artista internacional Christian Vizl, *Reino silencioso: Un mundo debajo de las olas*. Por último, se presentó la exposición de Simon Gerbaud Erre conformada por una animación interactiva, así como fragmentos o residuos del proceso de corte y disección de una balsa.

Festivales

En el Festival de Poesía en Voz Alta, que fue el evento con más afluencia del año (alrededor de 10 mil 948 asistentes), presentamos al norteamericano Erik Friedlander en colaboración con talento nacional, Diego Espinosa y Misha Marks, a la Banda Baston para una jornada de hip hop, a Hispana y Mime. También se realizó la presentación del nuevo disco de John Zorn Tiferet con la banda mexicana Klesmerzon y el brasileño Cyro Baptista como invitado especial. Asimismo, se presentó una jornada completa de metal con la banda neoyorkina Cleric, un solo de Matt Hollenberg y un dúo de baterías con Larry Kwartowitz y Jorge Chávez.

Conferencias y mesas redondas

En total se realizaron 82 conferencias con un total de 6 mil 360 asistentes. En esta línea tuvimos: El nevado del Ruiz, una lección de vulcanología en el marco de la exposición *Antes del presente*, con el vulcanólogo Néstor López Valdés; El signo sonoro en el papel (Suiza) con Manfred Werder; *Disrupting the Dominant Song* con Salomé Voegelin (conferencia en inglés); el ciclo de conferencias de Earth X México, en colaboración con Fundación UNAM y la agencia Creta, con 67 conferencias y 5 mil 666 asistentes, sobre medio ambiente; las conferencias de la Cátedra Conlon Nancarrow para contrabajo y guitarra, en el marco de Festival Vértice, y nueve conferencias en el marco del Festival por la Salud en colaboración con la Secretaría de la Salud federal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con 410 asistentes: El poder del deporte como experiencia paralímpica, La felicidad, Familia y emociones, Salud emocional infantil, Emociones en las personas adultas mayores, Género y emociones, Emociones y sexualidad e Inteligencia emocional y redes sociales.

Asimismo, realizamos 20 mesas redondas con 861 asistentes con los siguientes títulos: ¿Cómo problematizar los objetos ordinarios?, Cartografía histórica y mapas de erupciones, Problematicar la interdisciplina: El círculo de lo imprevisible, Día Mundial del Medio Ambiente, Mesa dos: Futuros, aportaciones de Juan O’Gorman a la arquitectura orgánica, Periodismo de investigación y libertad de expresión en México, Vinculación de los estudiantes con la problemática rural, Desarrollos urbanos y conjuntos habitacionales en el movimiento Moderno. Por último, cabe mencionar algunos de los talleres realizados, como Mi Vida en el Ajedrez, con la gran maestra de ajedrez Lisan-dra Ordaz, y El Dios de la Risa y los Libros, como parte de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa.

Se entregaron 16 premios en los diversos concursos y convocatorias realizadas: para el *Bestiario* de Juan José Arreola, un concurso de memorización sobre la obra del autor; y para el concurso de *freestyle* e improvisación. Ambos concursos se presentaron en el marco del Festival de Poesía en Voz Alta 2018. Asimismo, se realizaron cuatro

concursos de ajedrez a lo largo del año: estudiantil, infantil, femenino y Blitz con premios para los primeros tres lugares. En esta línea se realizó un concurso especial de ajedrez de partidas múltiples con 50 participantes y la maestra de ajedrez Lisandra Ordaz. Por último, se entregaron reconocimientos y constancias a los participantes en talleres, actividades formativas y presentaciones de los alumnos de la Facultad de Música.

EXTENSIÓN CULTURAL

En los cursos y talleres que ofrece Casa del Lago, al término de este año se contó con un total de 4 mil 859 usuarios inscritos en los tres trimestres y un periodo de verano, y con aproximadamente 327 talleres ofertados a lo largo del año. Hemos tenido nuevos cursos y continuamos reforzando los contenidos de nuestras ofertas para el gusto de todos los usuarios, incorporando temas como artes plásticas, artes visuales, fotografía, cine y arte contemporáneo.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

Las alianzas más importantes del año para generar sinergias y fortalecer nuestras actividades fueron tanto con entidades de la UNAM (escuelas, dependencias, facultades e institutos), como con otras universidades e instituciones culturales nacionales e internacionales. Entre las entidades de la UNAM destacan la Facultad de Música (FaM), el Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística (SUICREA), la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea (DAJU), Danza UNAM, el Centro Universitario de Teatro (CUT), el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Programa de Arte Ciencia y Tecnología (ACT), la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, el Instituto de Astronomía, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), así como los festivales de cine y música de la Coordinación de Difusión Cultural: FICUNAM, Vértice. Experimentación y Vanguardia, IM•PULSO Música Escena Verano UNAM, M68, entre otros.

En el marco de colaboración con instancias educativas y culturales externas se encuentran la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, la Universidad Iberoamericana (UIA), la Escuela Superior de Música, Musitec, la Muestra Internacional de Música Electroacústica (MUSLAB), el CMASS, Ex Teresa Arte Actual, la Fundación Japón, Semarnat, el Conservatorio de la Ciudad de Rheims, el Laboratorio de Minas Gerais (FR), la Universidad Nacional de Colombia, la Embajada de Colombia, el Instituto Goethe, la Embajada de Francia, la Embajada de Suecia, Earth X México y los festivales NRMAL, Mórvido, El Nicho, Aural y el de poesía El Avispero.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El público a quien van dirigidas nuestras actividades es muy diverso. Por un lado, confluyen los asistentes del Bosque de Chapultepec y público general y, por el otro, los interesados en una oferta cultural más especializada, como estudiantes y académicos. Por esta razón implementamos estrategias con medios de toda índole, como prensa escrita, digital, radio y televisión.

En prensa escrita realizamos colaboraciones y tuvimos presencia en *La Jornada*, *Reforma*, *Excélsior*, *Novedades*, *el Universal*, *Publímetro*, *Gatopardo* y *Milenio*, entre los más importantes. En medios digitales generamos sinergia con Time Out México, Dónde ir, Cultura Colectiva, Sopitas, Freim, Chilango, Vía México, Indie Rocks, Hiroshima, Gas TV, Filter, por mencionar algunos.

En radio tuvimos presencia y colaboraciones destacadas con Radio UNAM, así como IMER, MVS y Radio Ibero. En televisión recibimos apoyo de TV UNAM y realizamos alianzas con Canal 11 y Canal 22 para programas especiales. Asimismo, se distribuyeron flyers de programación mensual en más de 100 espacios culturales.

MEDIOS DIGITALES

Las plataformas digitales que utilizamos para la difusión de nuestras actividades fueron principalmente Facebook, con 11 mil 246 likes; Twitter con 18 mil 493 e Instagram con 11 mil 683; también utilizamos Mailchimp para envío de correos masivos semanales con la programación e información destacada de la programación.

Asimismo, se lanzó la nueva página web de Casa del Lago con secciones especiales para documentación y archivo de catálogos, programas de mano, videos y audios, lo cual incrementó de manera sustancial las visitas a la página. La renovación de esta plataforma fue un cambio fundamental para la difusión de nuestras actividades en 2018, ya que se trabajó por una navegabilidad mucho más amable con el usuario, se ligaron todas las redes sociales del recinto y se implementó un *plug* para *newsletter* con el fin de generar una base de datos de público interesado.

LIBRO Y LECTURA

Se presentó un programa de actividades con más de 20 editoriales independientes en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa. Participaron las editoriales: Acapulco, Alias, Almadía, Antílope, Caja de Cerillos, la Cartonera y Zorro rojo, entre otras. Tuvimos la presentación especial de *Some writings on music and musicians*, del reconocido músico Lee Ranaldo de Sonic Youth, con presencia del autor. Asimismo, y para conmemorar el centenario del nacimiento de Juan José Arreola, se presentó una mesa redonda sobre el taller literario de Arreola con Gonzalo Celorio, Beatriz Espejo, Felipe Garrido y Hernán Zavala. Por último, cabe señalar que tuvimos un programa constante a lo largo del año con Regaladores de palabras para público infantil y familiar. También implementamos un programa de lecturas sobre autores mexicanos contemporáneos con presencia de los autores, quienes se presentaron en el foro exterior: *El oficio de la venganza* de Luis Muñoz Oliveira y el *Libro de las mentiras* con Gastón García Mariño. Otras actividades literarias fueron el club de lectura con Alberto Villarreal, sobre *Frankenstein* de Mary Shelly, y la presentación del libro *Cygnus* de Carlos Alvahuete en el marco del Festival Mórbido.

El plan de trabajo del último año fue promover la divulgación de publicaciones digitales a través de diversas plataformas. Para esto renovamos y lanzamos una nueva página web con una sección de archivo para descarga de publicaciones digitales, de manera que las publicaciones impresas del año y de algunos años anteriores se exportaron en formatos digitales y se subieron para consulta pública: Poesía en Voz Alta 2018,

catálogo exposición Comunes de Israel Martínez, catálogo exposición Christian Vizl y catálogo Conlon Nancarrow. También hicimos promoción de la nueva página y el envío de *newsletters* a una amplia base de datos para dar a conocer estas publicaciones.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Con el objetivo de mejorar las instalaciones y darles mantenimiento, atendimos la restauración del piso, puertas y ventanas de madera del edificio histórico de Casa del Lago, también fue pintada por dentro y fuera. El piso de madera del espacio de ajedrez fue barnizado para recubrimiento de intemperie. Las velarias camerinos de los foros y el camino de Reforma a la Casa, así como la Pérgola fueron restaurados. Para brindar una mejor atención al área de talleres, todos los salones fueron equipados con pantalla, proyector y equipo de audio. Pusieron *access point* en el Espacio Sonoro, Foro al Aire Libre y Sala José Emilio Pacheco para amplificar la señal de internet y fue implementado un nuevo espacio de exhibición con 25 mamparas para fotografías: Rejas de Casa del Lago (Milla).

