

–MUCH– Museo Universitario del Chopo

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

La visión del Museo Universitario del Chopo es ser el referente crítico y reflexivo para las expresiones contemporáneas en las artes vivas, la música, las artes visuales y la literatura. Manteniendo su identidad como catalizador y exponente de la escena subterránea, propicia el encuentro de las diversas culturas y comunidades de la actualidad global con la comunidad universitaria y el público en general. A partir de esa visión se busca mantener 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.

Los proyectos artísticos que alberga el Museo Universitario del Chopo se basan en cinco líneas de trabajo: a) Heterodoxias y escenas subterráneas; b) Dispositivos tecnológicos, redes sociales, comunidades y economías creativas; c) Cruces disciplinares; d) Diseño, espacio urbano y arquitectura; e) Historia, patrimonio y colección. Por otro lado, se realizan actividades para fomentar la reflexión, crítica e innovación relacionadas con literatura expandida, pensamiento contemporáneo, las manifestaciones heterodoxas y las escenas subterráneas.

En este sentido, el Museo Universitario del Chopo se mantiene como un espacio clave para la producción artística contemporánea y un escaparate de las propuestas, tanto nacionales como internacionales, que buscan romper las barreras disciplinarias y metodológicas del arte.

CUERPOS COLEGIADOS

El museo cuenta con un consejo asesor, así como con un comité editorial, ambos conformados por expertos en expresiones artísticas contemporáneas. Durante 2018 se organizaron tres sesiones entre los miembros de los cuerpos colegiados, los coordinadores de artes vivas y artes visuales y la Dirección del museo con el fin de dialogar la oferta cultural que conformó la programación. La participación de los cuerpos colegiados permitió seleccionar las propuestas más afines a los objetivos de la UNAM.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Desde 2014 se realiza el Festival Universitario de Rap y Hip Hop “Al filo de la lengua”, el cual tiene como eje rector promover el respeto y fomentar la creación artística a

través de la lírica. En este sentido “Al filo de lengua” busca propiciar espacios de expresión y creación alternativa para la comunidad universitaria.

Durante el 2018 se llevaron a cabo dos ediciones con eliminatorias en las facultades de Psicología, Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, así como en las FES Cuautitlán, Iztacala, Acatlán y Aragón. Los mejores exponentes de cada plantel compitieron en la final celebrada en el museo, en donde los ganadores recibieron como premio un paquete de libros y equipo de microfonía y grabación con el fin de fomentar el trabajo creativo de los participantes.

Durante 2018 se presentaron en el Foro de Dinosaurio los grupos de danza, teatro y música de los CCH; colaboración que permitió exponer el trabajo de los estudiantes mediante tres eventos: 33ª Muestra Coral e Instrumental del CCH (marzo), Muestra de danza y teatro del CCH (abril), 3º Encuentro de Rock del CCH (diciembre).

Continuando con la realización de actividades relacionadas con la creación, desde 2015 se invita a artistas nacionales e internacionales para llevar a cabo residencias de investigación y creación. El objetivo de las residencias es brindar un espacio para repensar las artes escénicas, su cruce con otras disciplinas y los distintos contextos sociales en la actualidad; como resultado del proceso se crearon piezas que formaron parte de las actividades de difusión y extensión cultural del museo. Durante el desarrollo de las residencias de creación se programaron actividades formativas, foros de discusión y análisis en los que la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de dialogar directamente con los artistas.

La residencia nacional contó como invitada a la compañía de danza larubia.co dirigida por la artista escénica Zuadd Atala. Durante el mes de abril, en el marco de la residencia, se invitó a los vecinos del barrio de Santa María la Ribera a ser parte de sesiones de trabajo corporal. El objetivo fue conocer algunas herramientas que se utilizan en la escena pero que funcionan para desarrollar una mejor concentración, escucha y conciencia corporal. Como resultado del trabajo de investigación/creación realizado por la compañía se presentó la pieza coreográfica *La cabeza en azul*, la cual propuso la repetición como un ejercicio coreográfico y un ensayo corporal estético.

Mientras que la residencia internacional corrió a cargo de los coreógrafos emergentes Julia Barrios de la Mora (México) y João Dinis Pinho (Portugal). Durante su estancia en el museo desarrollaron el proyecto *Identidades Borrosas*, integrado por una conferencia performática y un taller especial dirigido a artistas jóvenes. El eje de la residencia fue analizar los elementos que fortalecen los conceptos nacionalismo y globalización y su relación de convivencia/dependencia en la actualidad.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

Artes visuales

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 2018 continuó en exhibición la muestra *Notas para una educación (económico) sentimental*, inaugurada en el 2017, que junto con las 10 pertenecientes al 2018 sumaron un total de 11 muestras. El programa expositivo del 2018 estuvo compuesto por *Ascensión cautiva*, de Tania Candiani; la colectiva *Colección de momentos. Diseño en México 1999-2015*; *Atlas*, de Pablo Vargas Lugo; *Divina comedia*, en el marco del Festival internacional de la Diversidad Sexual; *Líneas y piedras*, de Pablo López Luz; el proyecto *De lo líquido al agua, allí donde otros han fracasado yo no fracasé*; *Telón de boca*, de Pía Camil; la colectiva *Noches fieras 1970-2017*; la colectiva *Operación peine y tijera. Los largos años sesenta en la ciudad de México* y *Las superocheras*, colectiva también.

Artes vivas

El propósito de esta línea de trabajo durante 2018 fue ofrecer a la comunidad universitaria, a la comunidad artística de la Ciudad de México y al público en general una programación que, a través de la reflexión, desafió las formas tradicionales de lo escénico. De esta manera el museo se ha posicionado como el espacio universitario que apuesta por la experimentación. A partir del uso de nuevos lenguajes, generó espacios para la producción mediante un proceso crítico y de reflexión. Durante todo el año el museo colaboró con los barrios vecinos y propició la participación activa de la comunidad universitaria mediante el diálogo horizontal entre espectadores y creadores, a partir del cruce entre disciplinas y diferentes áreas de conocimiento.

Creadores emergentes

Sinvergüenza, descaradamente frescos. Ciclo de conciertos con bandas y solistas jóvenes cuyas propuestas destacaron en la música nacional. La curaduría estuvo a cargo de Gerardo Rosado. Destacaron las presentaciones de Marcela Viejo en febrero y Negro y las nieves de enero en el mes de diciembre. Este ciclo se posicionó como una catapulta de los talentos emergentes en la escena musical del rock, jazz, funk y otros ritmos contemporáneos.

Conferencias y mesas redondas

En el transcurso del año se realizaron diversas actividades en el marco de la programación expositiva del museo, como la conferencia “Colección de momentos. Diseño en México 1999-2015” en el marco de la exposición del mismo título; la mesa redonda “Estéticas del paisaje urbano: fotografía contemporánea en México”, en el marco de la exposición *Líneas y piedras*; una charla que reunió a artistas y profesionales del arte para discutir y repensar las políticas de exhibición, y otra charla titulada “Geometrismo endémico: hacia la objetividad perdida”, ambas en el marco de la exposición *De lo líquido del agua: allí donde otros fracasaron yo no fracasé*; la charla “Camisetas y resistencias” en el marco de *Telón de boca*; y la mesa de diálogo “Exploraciones de la ciencia ficción como pensamiento creativo”, en el marco de la exposición *Atlas*.

Además, dio énfasis en propiciar espacios en los que fue posible entablar un diálogo horizontal y directo entre el público y los creadores escénicos para lograr un mejor entendimiento de los conceptos propuestos, así como retroalimentación para las piezas presentadas. Se realizaron un total de 32 mesas redondas y conferencias en los siguientes proyectos: Residencia de creación internacional *Identidades borrosas*;

Residencia de creación nacional La cabeza en azul; festivales Variaciones butoh, Estruendo multilingüe, Un tiro de dados (España); Habitus. Segunda muestra de procesos de investigación/creación en artes vivas; La biblioteca roja mexicana; Me apellido Guerra, y Capital transjóvenes.

Es importante destacar que gran parte de los asistentes a las actividades programadas forman parte de la comunidad artística de la Ciudad de México, de este modo el museo se confirmó como un espacio clave para la reflexión en torno a las artes escénicas y visuales.

Comunidad y alteridad

El museo es un espacio de encuentro entre diferentes comunidades; universitarios, creadores y vecinos. De la propia diversidad en los visitantes del museo nace una gran comunidad incluyente que se vio beneficiada por proyectos como la proyección de los documentales *Todo lo que hicimos fue secreto* y *La lucha en el camino*; ambos abordan el movimiento punk en Madrid y México. Asimismo, se realizaron tres bazares de trueque punk/DIY (hazlo tú mismo) en el que hubo intercambio de discos, fanzines, libros y arte.

Continuando con la tradición del museo como plataforma de las culturas subterráneas y alternativas, se realizaron conciertos como El Chopo regresa al Chopo y Decibel, en el que se presentaron exponentes del rock.

Actividades multidisciplinares

En este marco destacan las actividades que se generan a raíz de los diversos proyectos artísticos, en los que la intención es la participación activa del público. En el marco de la exposición *Ascensión cautiva* se llevó a cabo el taller especial que retomó el proceso de manufactura usado para la creación del globo aerostático que contenía la muestra; en el marco de la exhibición *Atlas* la proyección de la película *2001: Odisea en el espacio* y la charla en torno a los imaginarios marcianos.

La biblioteca roja mexicana, proyecto multidisciplinario desarrollado por los argentinos Gabriela Halac, Tomás Alzogaray y la cubana Ileana Dieguez, abordó historias de ocultamiento y desaparición en México y Argentina mediante la recuperación colectiva de memorias, libros y textos que presentan la realidad social mexicana. Se realizaron talleres de dibujo, lecturas con invitados especiales, proyecciones de video y una muestra con materiales referentes al movimiento estudiantil de 1968.

También se realizó la producción del proyecto “Me apellido Guerra” en el marco del M68. Éste se integró por conversatorios con representantes de movimientos sociales, una pieza documento-escénico sobre la vida de Ana Luisa Guerra, una instalación interactiva y un performance colectivo. Estas actividades permitieron indagar en la memoria y la subjetividad de los recuerdos como un acto de reflexión incesante.

Música

En el marco de Música contra el Olvido. Día Internacional de la Música, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural, se llevó a cabo un concierto de son jarocho con

la participación de las agrupaciones Roble Florido, Caña Dulce y Caña Brava, Semilla, Los Parientes de Playa Vicente y Son de Madera.

Durante todo el 2018 se continuó colaborando con el Canal 11 en la producción del programa *Acústicos de Central Once*. Cada sesión contempló una entrevista y un set acústico con las siguientes agrupaciones musicales: Orquesta 24 cuadros, La Murga Xicotl, Terooka, Silvana Estrada, Calacas Jazz Band y El Poder del Barrio.

Teatro y danza

El museo se caracterizó por programar propuestas que desafiaron los límites establecidos por las formas convencionales de las artes escénicas.

En este sentido, fue recinto de piezas como *El paseo de Robert Walser*, obra de teatro a pie por los barrios de Santa María la Ribera y San Rafael. Así como *Reincidentes*, de David Gaitán y Alonso Ruizpalacios, la cual se refirió al carácter impulsivo de ser humano, el autocontrol y las apariencias sociales. El montaje desdibuja las líneas divisorias entre el espectador y el actor, permitiéndoles entrar y salir de la ficción y la realidad. También tuvo lugar *Raíz*, puesta en escena que realiza un recorrido histórico por las migraciones humanas mediante el uso de la tecnología móvil, la investigación histórica y los ambientes audiovisuales con los que el espectador pudo interactuar. *Yo es eso que no soy*, experiencia escénica de la compañía Bola de Carne en la que presentó una serie de acciones que son consideradas marginales. Como parte de las actividades del proyecto los espectadores tuvieron la oportunidad de interactuar con la instalación. Se presentó *Ya nada nos dará lo mismo*, de Francisco Barreiro y el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, pieza que expuso los efectos de la corrupción en la sociedad.

En danza se realizó *A la distancia*, pieza basada en una ficción documentada en la que se entrelazó la vida de una niña radicada en Tijuana, México, y otra en La paz, Bolivia, historia que se integró por dispositivos escénicos multimedia e interactivos y por el lenguaje corporal en movimiento; y *Descarnado*, pieza coreográfica unipersonal que aborda el tema de la transmutación de lo sagrado que se convierte en humano, dividida en tres capítulos, con música original e intervención sonora en vivo, así como una intervención escultórica que se realizó durante la puesta en escena.

Festivales y ferias

Como cada año, se participó en la Fiesta del Libro y la Rosa en cuyo marco se realizaron diversas actividades culturales: talleres, una muestra de danza, lectura en voz alta, mesas de venta de las editoriales independientes Aazufre, Taller de Producción Editorial, Cráter Invertido, Taller de Ediciones Económicas, Vacaciones de trabajo, Zúngale, S–ediciones, Islario, Subverzines, Ediciones Acapulco, Ediciones Hungría, Gato Negro Ediciones, La Duplicadora, Pinche Chica Chic, Verdeagua Comics, Laloide Comix, Beibi Creyzi, Ediciones Salvajes, Fauna, Marabunta Librería y Pensaré Cartoneras; también se realizaron tres presentaciones de proyectos editoriales pertenecientes a Pinche Chica Chic, Laloide Comix y Beibi Creyzi, así como presentaciones de publicaciones.

También se realizó el Festival Variaciones Butoh 2018: Plataforma Escénico Experimental, en colaboración con Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual (LEDTR). Este

proyecto logró visibilizar el trabajo de creadores escénicos mexicanos y extranjeros cuyo lenguaje está basado o influenciado por el butoh.

El flujo sónico de trayectorias y culturas musicales locales vivas que ha atestiguado Estruendo Multilingüe. Festival Internacional de Música Contemporánea en Diversas Lenguas desde su primera edición en 2014, ha sido un factor de reflexión y crítica hacia cualquier tipo de centrismo. En 2018 se llevó a cabo la quinta edición con propuestas procedentes de distintas regiones de México, Centroamérica y el Caribe. El festival se conformó por un ciclo de cuatro conciertos cuyo signo distintivo fue la heterogeneidad lingüística, el intercambio cultural y la colaboración musical, y un programa de clínicas y conversatorios que enriquecieron la interacción entre los músicos y el público asistente.

Vinculación con el barrio

¿Qué pasa en el barrio? ha sido un eje conceptual en la programación de actividades. Durante 2018 se desarrollaron proyectos con el objetivo de continuar el trabajo de vinculación con los residentes del barrio en el que está inserto el museo. A partir de espacios de encuentro entre el público y la creación artística, donde el espectador no sólo tiene un papel contemplativo sino interactivo, se realizaron las siguientes actividades: Santa Slam. Tira verbo, tira barrio, slam de poesía abierto a todo público que busca fomentar la convivencia y el empoderamiento comunitario desde la oralidad.

La investigación “en curso. Recorridos adivinatorios en Santa María la Ribera”, recorrido diseñado a partir de entrevistas a vecinos del barrio, su arquitectura e hitos emblemáticos. En colaboración con habitantes, cartomancistas y profesionistas locales se definieron equivalencias entre cartas del tarot y sitios específicos del barrio.

Igualmente, se presentó Puntos ciegos en el que los autores entrevistaron a invidentes que residen en la colonia Santa María la Ribera en relación con los recuerdos que tienen del barrio y del entorno actual; con esta información crearon un mapa de lugares y un registro sonoro que reunió sus vivencias habituales, pasadas y presentes. El público siguió el camino trazado en el mapa; durante el trayecto recobraron fragmentos perdidos debido al cambio urbano.

Damasco 63 fue proyecto escénico realizado en calles y espacios de Santa María la Ribera que consistió en realizar recorridos narrados relacionados con la historia de los talleres de zapateros que existieron durante los años cincuenta en la Ciudad de México, donde la producción de objetos se realizaba de manera artesanal, familiar y casi personal.

EXTENSIÓN CULTURAL

Talleres libres del Chopo

En el año se ofrecieron 381 talleres, en los que se encontraron opciones para niños, adolescentes y adultos con una participación de más de cinco mil personas. Dentro de ellos se impartieron 88 talleres libres con la participación de dos mil personas. Destacan aquellos de fomento a la lectura, como Redacción, Escritura avanzada, Redacción

e introducción a la literatura, además del Taller de dibujo y escultura para niños y no tan niños.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

A lo largo del 2018 el museo llevó a cabo actividades en colaboración con organismos internacionales; esta vinculación permitió ofrecer a la comunidad universitaria y público en general propuestas artísticas de otros países.

La Fiesta de la Música 2018, organizada en colaboración con la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés de América Latina (IFAL) y la Alianza Francesa, celebró la diversidad musical y la creación joven mexicana mediante un concierto con la participación de cuatro agrupaciones musicales. Con esta actividad se logró fortalecer el diálogo cultural entre México y Francia.

Por tercer año consecutivo el museo colaboró con el Festival Ambulante. Cine Documental Itinerante al presentar una propuesta de teatro documental, enriqueciendo y ampliando el diálogo en torno a la justicia desde nuevos lenguajes escénicos. En 2018 se presentó *Cock, Cock... Who's there?*, performance documental de la finlandesa-egipcia Samira Elagoz.

También se llevó a escena la *Pieza distinguida no. 45*, obra dancística de la coreógrafa española María La Ribot en el marco de *Take a seat*, exposición en retrospectiva del trabajo de la artista organizada por el Centro Cultural de España en México.

En colaboración con el Instituto Goethe y el Museo Guggenheim de Nueva York se llevaron a cabo sesiones del diplomado *¿Cómo Encender un Fósforo?*, el cual tuvo como objetivo enlazar espacios y agentes implicados en la producción artística, así como problematizar modos de presentación. Como cierre de las actividades se realizó el performance *Asamble*, de Amalia Pica (Argentina/Reino Unido). El proyecto contó con la participación de más de 30 creadores de diferentes disciplinas.

El museo fue sede de Festival Liberatum enfocado en desarrollar el arte a nivel internacional; en esta edición celebrada en marzo se presentó en el Foro del Dinosaurio la pieza multidisciplinaria *Travelling Lady*, con la actriz española Rossy de Palma como protagonista.

En agosto se desarrolló *Habitus. Segunda muestra de procesos de investigación/creación en artes vivas*, que contó con la presencia de creadores escénicos, teatrólogos y académicos cubanos. Durante la muestra se presentaron cuatro piezas escénicas, una conferencia, una presentación de publicaciones editoriales y cuatro mesas redondas con el objetivo hacer una reflexión sobre el contexto sociocultural en Cuba, así como los modos de hacer y pensar el arte.

Se firmaron 57 contratos y convenios con artistas, instituciones culturales públicas y privadas, nacionales y extranjeras para realizar actividades o producirlas de manera conjunta. Cabe destacar los que se generaron con las casas editoriales Rhythm and Books, RM Ediciones, Editorial Océano y Literatura UNAM.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se realizó difusión de nuestras actividades en importantes medios de comunicación impresos, como el periódico *Reforma*, *Dónde ir*, *La Jornada*, *Chilango*, *La Tempestad* y *TimeOut*, posicionando el museo como un centro de culturas contemporáneas en la Ciudad de México. Mediante entrevistas, notas y anuncios la programación del museo formó parte de la oferta cultural de la Ciudad de México.

En el transcurso de 2018 se realizaron 323 entrevistas en programas culturales de canales y radiodifusoras como Canal 22 y Televisa, Ibero Radio y Código CDMX con el objetivo de dar a conocer los proyectos que albergó el museo.

MEDIOS DIGITALES

La página web del museo es una de las principales herramientas de difusión, en ella los usuarios tuvieron la oportunidad de consultar la historia del museo y las actividades programadas; durante 2018 fue visitada por 271 mil 487 personas. Esta misma página cuenta con una sección para realizar recorridos virtuales por el museo, de los que se realizaron 6 mil 368 en el año.

Se produjeron 203 videos para la difusión de las actividades del museo y como registro de los eventos realizados. De este material producido se subieron 66 videos para enriquecer el canal oficial de YouTube y continuar el trabajo de difusión de la cultura mediante medios digitales.

En cuanto a las redes sociales del museo, se abrió la cuenta de Instagram con 58 mil seguidores. Twitter cerró el 2018 con 379 mil 573 seguidores. Facebook incrementó su número de *likes* a 130 mil 405 y durante 2018 se realizaron 15 transmisiones en vivo mediante Facebook Live, principalmente de actividades académicas, conversatorios y conferencias.

LIBRO Y LECTURA

En febrero se continuó de manera semanal el taller especial La Escuela de Niños Escritores, que 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.

Micrófono Abierto. Lo que se lee con el oído. Con una treintena de ediciones este ciclo mensual se ha vuelto un espacio donde científicos, jazzeros, amas de casa, poetas, académicos, eslameros, raperos, niños, personas de la tercera edad y creadores interdisciplinarios han generado diálogos a partir de la palabra y la escucha. Este ciclo mensual se ha convertido en un referente en la Ciudad de México de oralidad, inclusión y mezcla de disciplinas, en el que el público y participantes conforman una comunidad única que comparte saberes.

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo Un Tiro de Dados. Festival de Literatura Expandida, que estuvo conformado por presentaciones y mesas redondas con artistas emblemáticos de la escena española como Ajo, Judith Farrés y Eduard Scoffet.

Se realizaron, además, presentaciones de publicaciones, como *Entre el objeto y la imagen*; *Escultura británica contemporánea*, presentación por Alias Editorial, y el número cinco de la revista literaria *La zorra vuelve al gallinero*, editada por el poeta Mario Raúl Guzmán.

En el 2018 se publicaron tres números de *Voces*, fanzine que se desarrolló en colaboración con el barrio. Asimismo, realizó *Magali Lara. Del verbo estar*, publicación de la exposición con el mismo nombre.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El Centro de Información y Mediateca continuó las labores de rescate y activación de 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. Durante 2018 se digitalizaron 2742 documentos. En este marco el museo cuenta con una Fanzinoteca, que recopila y estudia publicaciones autoeditadas con el fin de explorar los repertorios que envuelven a estos formatos y las escenas desde donde emergen.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En 2018 se realizaron 40 actividades de mejoramiento de la infraestructura al recinto expositivo así como a las oficinas, clasificándose por reacondicionamiento, mantenimiento preventivo, rehabilitación y mantenimiento correctivo.

