

Casa del Lago

“Maestro Juan José Arreola”

Mtro. José Fabián Wolffer Hernández

Director ~ desde marzo de 2017

Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola”, uno de los centros culturales de la UNAM, 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 del Lago 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, es un espacio de reflexión sobre problemáticas contemporáneas y ofrece oportunidades formativas tanto para estudiantes y profesionales como para el público en general.

Este año Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola” conmemoró sus 60 años como uno de los centros culturales extramuros de la UNAM. En el marco de este festejo se preparó un programa especial de actividades y contenidos emblemáticos de inicios del espacio como centro cultural. Por mencionar algunos, se comisionó una adaptación libre con tres versiones distintas sobre *La cantante calva* de Eugène Ionesco; se presentó una muestra fotográfica de archivo titulada *60 años de Casa del Lago*; se realizó un *performance* sonoro y algunos conciertos en el Foro Arreola.

CUERPOS COLEGIADOS

Tuvimos una sesión el 1º de marzo con el Consejo Asesor para revisión de programación y presentación de nuevas propuestas para Casa del Lago. Nuestro 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 enriquecedoras para la programación, como la colaboración realizada con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con el cual se realizó la exposición *Josep Renau: gráfica en el exilio*; la programación de conciertos para público joven, así como actividades relacionadas a ciencia, arte y tecnología en colaboración con el programa ACT. Asimismo, tuvimos dos sesiones

del Consejo Asesor de Talleres para selección de la oferta de cursos y talleres para los periodos 4/2019 y 1/2020. Este consejo está conformado por José Wolffer, director de Casa del Lago; Claudia Curiel, subdirectora; Ilona Goyeche, coordinadora de programación, y los miembros externos Luis Muñoz Oliveira y Alejandra Mosig.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Este año se estimuló la creación a través del proyecto interdisciplinario de artes escénicas *The Anonymous Body project México* en colaboración con Iván Núñez (México), Noriko Kato (Japón), Iván Ontiveros (México) y Benyam Seifu (Etiopía/Australia), resultado de una residencia de creación de cuatro días y presentada en el Teatro Rosario Castellanos y la Sala 5. Asimismo, presentamos dos fechas de *Desviaciones estándar*, coreografía de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM (DAJU) resultado de la residencia artística de Igor & Moreno con la compañía y de su directora, Andrea Chirinos.

En el marco del Festival de Poesía en Voz Alta se comisionó a Rogelio Sosa la pieza *Ocaso de los soles*, una intervención sonora para narradores en español y náhuatl, dos cantantes, alientos, percusión y música electrónica en ocho canales, con motivo de los 500 años de la llegada de los españoles a Tenochtitlan e inspirada en el trabajo de Miguel León-Portilla.

Por su parte, en el marco de la conmemoración de los 60 años de Casa del Lago "Maestro Juan José Arreola", se comisionó una adaptación libre con tres versiones distintas sobre *La cantante calva* de Eugène Ionesco. Los directores participantes fueron Belén Aguilar, Servando Ramos y Compañía Monos Teatro, en colaboración con alumnos del Centro Universitario de Teatro (CUT).

También presentamos la pieza *Inuksuit* de John Luther Adams con los percussionistas Diego Espinosa, Iván Manzanilla y 24 percussionistas invitados, los cuales se emplazaron en los distintos jardines de Casa del Lago, con dos presentaciones. Finalmente, el Espacio Sonoro fue un sitio activo para el apoyo de producción de obra artística con más de 20 piezas comisionadas de música electroacústica con jóvenes artistas.

Premios

Fueron entregados cinco premios en los diversos concursos y convocatorias realizadas. Tres de ellos fueron para el Torneo de Ajedrez Blitz Vicente Leñero; dos para un concurso de ensayo sobre la exposición *Vanguardia y desacato. Casa del Lago y el 68* y el último para el concurso de *freestyle* realizado en el marco del Festival de Poesía en Voz Alta.

DIFUSIÓN CULTURAL

Música

Se presentaron 126 conciertos a lo largo del año. Las líneas de trabajo fueron comisiones de obra para el Espacio Sonoro y presentaciones en los distintos espacios de la Casa. Se incluyó la participación de jóvenes creadores de diver-

sas instituciones educativas (Facultad de Música, Centro de Investigación en Estudios de Música, Escuela Superior de Música, Universidad Autónoma Metropolitana [UAM] Unidad Xochimilco y la Academia de Florencia, por mencionar los más importantes), así como a artistas de sólida trayectoria. Los géneros predominantes fueron música clásica, contemporánea, jazz, experimental, rock, hip hop, noise, electroacústica e improvisación, entre otros.

Los conciertos más relevantes del año fueron los del ciclo de Stockhausen; el primer concierto fue *Kontakte*, con el percusionista Diego Espinosa, la pianista japonesa Tomoko Mukaiyama y la sección electrónica a cargo de Sebastián Lach, con un total de 560 asistentes. El segundo concierto fue realizado con el ensamble alemán Zeitkratzer quienes presentaron *Aus den Sieben Tagen* para 320 asistentes. Este ciclo de música contemporánea funcionó de manera significativa porque tuvieron aforo lleno y gran impacto mediático.

El ciclo semanal de música en el Espacio Sonoro incluyó el programa de Música Electroacústica del Mundo, en colaboración con la UAM Xochimilco y Muslab, con participación de compositores de México, Corea, China, Japón, Italia, Grecia, España y Latinoamérica, entre otros. También destacaron las presentaciones de Iván Manzanilla, Liminar con Mónica López y el maratón de compositoras en el marco del Coloquio Internacional de Electroacústica EMS19 con Tania Rubio, Carole Changeron y Sabina Covarrubias, entre otras; también se realizó el recuento sobre la trayectoria de reconocidos compositores como el de Baca Loera.

Para el aniversario de los 60 años de Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola” se realizó una jornada de actividades que incluyó un maratón de música con la contrabajista Joëlle Léandre, el clarinetista Ben Goldberg y la pianista Myra Melford.

En la sección de festivales, participó en el festival Vértice. Experimentación y Vanguardia con un concierto de la renombrada soprano Sarah Maria Sun. Con el Festival NRMAL se presentaron músicos jóvenes como Odsay, Michael Vallera, Belafonte Sensacional, Takak y Siete Catorce, entre otros, con una afluencia de 2,500 espectadores a lo largo de la jornada. Con el Festival el nicho se presentó un día completo con integrantes del ensamble noruego Large Unit-Paal Nilssen-Love. Por último, se presentaron dos fechas de *Inuksuit* de John Luther Adams para 27 percusionistas, emplazados en los diversos jardines de la Casa.

Danza

Con el objetivo de generar mayor impacto entre el público que transita por la Casa debido a la afluencia natural del Bosque de Chapultepec, se colaboró con la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea (DAJU) para explorar coreografías en los distintos espacios del recinto. Con ellos se intervinieron los espacios al exterior de la Casa como jardines, terraza, rotonda y Espacio Sonoro. Entre las presentaciones más relevantes podemos mencionar *La danza de las cabezas* de la compañía Quiatora Monorriel y LOStheUltramar, una compañía de danza enfocada al desarrollo y exploración de intervenciones urbanas. Por último, cabe destacar que se abrieron nuevos espacios de expe-

rimentación para compañías de danza con trabajos en proceso de desarrollo, como *The Anonymous body project* con una residencia de creación y un taller, y *Desviaciones estándar*.

Teatro

Participó el Carro de Comedias de Teatro UNAM con *La verdad sospechosa*, *Los empeños de una casa* y *El cornudo imaginario*. Todas estas presentaciones tuvieron gran afluencia y recepción. También se presentó *Hysteria*, una obra en colaboración con la compañía brasileña Grupo XIX de Teatro. Entre las obras relevantes también podemos mencionar *Mr. Handicap*, una puesta en escena orientada a personas con capacidades diferentes. Por último, cabe mencionar que se realizaron tres versiones distintas de *La cantante calva* con directores jóvenes, para ofrecer una relectura de esta obra de los años sesenta, emblemática para Casa del Lago.

Cine

A lo largo del año fueron presentadas 172 funciones de cine entre documentales, películas de ficción y cortometrajes. La mayor parte de esta programación fue realizada en colaboración con la Dirección General de Actividades Cinematográficas. También fueron incluidos ciclos a través de alianzas externas como el Festival de Cine de Morelia, Ambulante, Mórbido y Shorts Shorts, por mencionar algunos.

Con la Dirección General de Actividades Cinematográficas se presentaron los ciclos: Homenaje a Ingmar Bergman, 25 años del movimiento zapatista, Felices 80 Batman, 80 años del nacimiento de José Emilio Pacheco y la Retrospectiva de Emilio “Indio” Fernández, entre los más relevantes. Asimismo, se realizó el ciclo 50 años de la llegada del hombre a la Luna y el de Cine contemporáneo mexicano en colaboración con Imcine. Con Ambulante se realizó una muestra de cine documental itinerante; con el Festival Mórbido un programa de Freddy Krueger, Stephen King y John Carpenter, mientras que con el Festival de Cine de Morelia se presentó el Programa de Diversidad Sexual.

Exposiciones

Casa del Lago presentó ocho exposiciones a lo largo del año. Damos seguimiento al proyecto M68 con *Vanguardia y desacato: Casa del Lago y el 68* durante los primeros meses del año. También se extendió la exposición *Reino silencioso* de Christian Vizl en las rejas de Casa del Lago y *Erre* de Simon Gerbaud. Posteriormente se presentó *Gráfica en el exilio: Josep Renau en el periodo mexicano*, en el marco de la conmemoración de los 80 años del exilio español republicano. Además, el programa de actividades paralelas incluyó la participación de invitados internacionales en colaboración con el Centro Cultural de España en México, así como actividades con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. También fue relevante la exposición *Lunas del sistema solar: A 50 años del Apolo 11* con fotografías de la NASA en torno a los 50 años del alunizaje.

También en el marco de la conmemoración de los 60 años de Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola” como centro cultural, se realizó una investigación y digitalización de fotos de archivo de los años sesenta para presentar la exposición *60 años de Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola”*. También destacó la exposición *Diseño como postura* en las rejas de Casa del Lago, del renombrado diseñador gráfico Mirko Ilic en colaboración con CENTRO, y *Migra _ _ ÓN*, una exposición en alianza con el Centro de la Imagen sobre migración en el marco de la edición 2019 de FotoMéxico, curada por Claudi Carreras.

Festivales

En el Festival de Poesía en Voz Alta, que fue el evento con mayor afluencia del año (alrededor de 7,168 asistentes), presentamos un taller de fábrica de rimas con Danger, el concierto de Metal Music Machine de Lou Reed interpretado por el ensamble alemán Zietkratzer, varias sesiones de lecturas como *Batallas en el cielo* de José Emilio Pacheco con alumnos del CUT, un *cadáver exquisito* con ilustración en vivo e improvisación, sesiones de rap con Danger, Talí Díaz, Erika Medellín, así como una batalla épica de Cortés vs. Moctezuma. Cabe destacar la comisión de obra *Ocaso de los soles*.

Conferencias y mesas redondas

En total se realizaron 38 conferencias con un total de 1,080 asistentes. En esta línea tuvimos las siguientes temáticas: El cuerpo migrante y su imaginario; El súper 8 y la Casa del Lago; La sangre, el idioma y el apellido: Mujeres indígenas y estados nacionales; Pigmentocracia y Performatividad: intersecciones entre la criminalidad y la cultura visual; Renau, artista político en México; Renau y los medios de comunicación audiovisual, entre las más importantes.

Asimismo, realizamos siete mesas redondas con 339 asistentes: Aquí y ahora: la crónica como género literario de los hechos; La literatura de las madres; Meditatio Sonus-Diálogo sobre neuroacústica; Renau y la experiencia de Estudio Imagen; Renau: Pionero del fotomontaje; Noche de las estrellas-Diez años, dos millones de participantes; y Casa del Lago: un catalizador cultural en los años 60 y 70.

EXTENSIÓN CULTURAL

En cursos y talleres, al término de este año se contó con un total de 4,331 usuarios inscritos en la oferta de los tres trimestres, con aproximadamente 287 talleres realizados a lo largo del año. Hemos tenido nuevos cursos y continuamos reforzando los contenidos de nuestras propuestas 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, el Instituto de Investigaciones Estéticas, la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea (DAJU), Danza UNAM, el Centro Universitario de Teatro (CUT), la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC), la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Programa Arte, Ciencia y Tecnologías (ACT), la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, el Instituto de Astronomía, el Programa para Actividades Especiales de Cooperación Interinstitucional (PAECI), el Programa Institucional de Apoyo a la Certificaciones (PIAC), la Dirección de Literatura, el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), la Cátedra Extraordinaria “Max Aub”. Transdisciplina en Arte y Tecnología, el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras, así como los festivales de cine y música de la Coordinación de Difusión Cultural, como Vértice. Experimentación y Vanguardia, entre otros.

En el marco de colaboración con instancias educativas y culturales externas se encuentran la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, la Universidad Iberoamericana, CENTRO, la Escuela Superior de Música, Musitec, la Muestra Internacional de Música Electroacústica (Muslab), CIEM, Fundación Japón, Centro de la Imagen, Conservatorio Nacional de Música, Instituto Goethe, Centro Cultural de España en México, Embajada de Sudáfrica, Fundación Renau, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, Festival NRMAL, Nodo TV, Spedidam, Electroacoustic Music Studies Network EMS19, Instituto 17, Festival Mórbido, Festival elnicho, así como las editoriales Turner, Antilope, Sexto Piso, Almadía, Anagrama, Elefanta, Alfaguara, Dharma, y Cal y Arena.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Este año hicimos sesiones de prensa con medios especializados para las diversas actividades; coordinamos entrevistas con agencias de medios como Notimex y de prensa escrita como *Milenio*, *Reforma*, *El Economista* y *La Jornada*, entre otros; asimismo, convocamos a medios digitales por su alcance e inmediatez, como las revistas *Dónde Ir*, *Chilango*, *Time Out*, *Sopitas*, etcétera, y a las principales televisoras de contenido cultural en México, TV UNAM, Canal Once, Canal 22 y Foro TV, logrando así más de 250 notas de prensa durante el año.

Nuestros aliados base para difusión entre la comunidad universitaria fueron TVUNAM, Radio UNAM y *Gaceta UNAM*. En radio colaboramos regularmente con Ibero Radio y Aire Libre. Imprimimos la cartelera de actividades durante todo el año con 4,000 ejemplares mensuales y los distribuimos en más de 100 espacios públicos, entre cafeterías, librerías y centros culturales.

MEDIOS DIGITALES

La página *web* de Casa del Lago tuvo ajustes en la sección de programación, como la actualización de opciones en el menú de inicio para facilitar la navegación y experiencia de los usuarios. Actualmente los *clics* son inmediatos y se añadió una etiqueta de categoría según el evento (música, artes escénicas, exposiciones, etcétera) en el calendario mensual. También se instaló un nuevo módulo en la sección de cursos y talleres para descarga de los formatos de pre-inscripción. En lo referente a seguridad, se instaló un certificado SSL para brindar confianza entre el usuario y el servidor, de esta manera los datos quedan encriptados y ambos canales protegidos. Nuestra página *web* quedó mucho más ágil y ligera, con imágenes optimizadas para que descarguen rápidamente la información, de fácil lectura y acceso a través de un navegador sencillo, apto y compatible para dispositivos móviles.

Las redes sociales fueron el primer canal de comunicación de las actividades realizadas en este recinto. Implementamos distintas estrategias de contenido, y nuestra interacción y alcance con los seguidores se incrementó exponencialmente con un total de 416,114 seguidores en Facebook y 325,544 seguidores en Twitter. Asimismo, enviamos correos masivos semanales a todos los suscriptores de la programación de Casa del Lago con información relevante sobre fechas de inscripciones de cursos y talleres, programación e inauguraciones de exposiciones.

LIBRO Y LITERATURA

Las actividades para fomento a la lectura y cultura escrita fueron Regaladores de palabras, el Ciclo de lecturas de Casa del Lago “Maestro Juan José Arreola”, presentaciones de libros, conferencias y charlas en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa y el Festival Poesía en Voz Alta.

Entre las actividades relevantes destaca el Ciclo de lecturas, el cual incluyó presentaciones mensuales de libros de autores mexicanos contemporáneos renombrados. La dinámica integró lecturas con los propios autores y comentarios de especialistas. En esta línea se presentó *No contar todo* de Emiliano Monge, *El sueño de toda célula* de Maricela Guerrero, *Hematoma* de Yael Weiss, *Persona* de Yolanda Segura, *Tema libre* de Alejandro Zambra y *Fadanelli* de Guillermo Fadanelli, entre los más importantes.

Asimismo, contamos con la presentación de los libros *Unfolding: Education and Design for Social Innovation*,; *Alunizaje* de José Franco; *Silent Kingdom: A World Beneath the Waves* de Christian Vizli; *Caer en la que no era. Jazz, disonancia y práctica crítica* de Ajay Heble, y *Emiliano Zapata. Vida y virtudes según cuentan en Morelos*.

Fue editado el catálogo del Festival de Poesía en Voz Alta 2019 con 1,000 ejemplares, el cual también se integró en versión digital en la sección de archivo de la página *web* de Casa del Lago, y el catálogo de la exposición *Migra_ _ÓN* en coproducción con Centro de la Imagen.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

El edificio histórico se pintó por fuera y por dentro, se restauraron las ventanas y puertas de madera y se arregló de fondo el problema de humedad en la galería 3. Asimismo, se arreglaron los escalones de la Pérgola y se realizó una extensión de los mismos para conectarlos con el Espacio Sonoro a manera de foro. Por último, se impermeabilizaron las áreas del comedor y bodegas, y se realizaron los trabajos regulares de limpieza profunda en todas las instalaciones.

