

–MUCh– Museo Universitario del Chopo

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

El Museo Universitario del Chopo (MUCh) ha sido tradicionalmente un espacio para la difusión del arte, la cultura y la movilización del pensamiento, con un especial énfasis en expresiones alejadas del canon, albergando de forma crítica en sus diversos espacios propuestas emergentes y transdisciplinarias que en su conjunto conforman una amplia oferta en artes visuales, artes vivas (teatro, música, danza, *performance*) y literatura expandida. Al mismo tiempo, se ha ocupado de fomentar el pensamiento crítico mediante conferencias, charlas y mesas redondas.

A lo largo de su historia, el Museo ha propiciado la experimentación y reflexión sobre la práctica artística en colaboración con múltiples colectivos culturales y redes independientes de producción artística y de pensamiento, así como con instituciones de difusión cultural, locales, nacionales e internacionales, públicas y privadas, mediante programas transversales dirigidos a la comunidad universitaria y al público general. Por otro lado, ofrece igualmente talleres especializados como de iniciación artística, además de actividades de mediación, con un particular interés en enriquecer y fortalecer la memoria e identidad del barrio. Asimismo, el Centro de Información y Mediateca constituye un archivo de las heterodoxias y escenas subterráneas, mientras que la Fanzinoteca resguarda parte de la memoria viva de la escena subterránea.

CUERPOS COLEGIADOS

El Museo cuenta con un Consejo Asesor, así como con un Comité Editorial, ambos sesionaron una vez durante el 2020.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

La emergencia sanitaria del Covid-19 representó un parteaguas en la actividad del Museo. Imposibilitado para abrir sus puertas al público, y ante la necesidad de darle continuidad a las funciones sustantivas de promoción y difusión de la cultura, el Museo se valió de sus canales de comunicación (redes sociales, página web y canal de videos), como espacios alternativos virtuales que albergaran las diversas actividades previstas en la programación.

La página de Facebook fungió como el principal espacio de comunicación y exhibición de los diversos proyectos culturales y artísticos abiertos al público.

Salvo los talleres libres, todas las actividades fueron sin costo a fin de garantizar el acceso equitativo y estimular el tráfico de audiencias.

En el caso de las exposiciones con estreno físico cancelado, se optó por la modalidad virtual, para la cual se produjeron y editaron exposiciones y/o visitas guiadas virtuales disponibles tanto en el sitio web oficial del Museo como en el canal de videos y redes sociales (Youtube, Facebook e Instagram). En cuanto a las actividades de formación, extensión y estímulo a la creación, se implementaron las videoconferencias gracias a las plataformas que la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) puso a disposición de los recintos para fungir como espacios y aulas virtuales seguros para los usuarios (cuentas en las plataformas Zoom y Cisco Webex).

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Actividades presenciales

En el mes de enero se promovió la creación escénica con énfasis en procesos documentales e íntimos que reflexionan en torno a la memoria con la obra *La Melancolía del turista Teatro de objetos documentales*, una creación del colectivo mexicano-español Oligor y Microscopía que exploró, mediante fotografías, postales y otros objetos, algunos lugares que han sido emblemáticos en el imaginario vacacional y que en la actualidad se encuentran en cierta decadencia. La pieza profundizó sobre el tipo de imágenes que el individuo crea a partir de recuerdos en un lapso corto que busca discontinuar el flujo estable de la existencia.

Durante el mes de febrero el Museo presentó en el Foro del Dinosaurio piezas escénicas internacionales vanguardistas y novedosas de dos creadoras destacadas de la escena contemporánea internacional, en principio tuvo lugar el estreno oficial del *performance Alone Together*, de Joana Brabo (Menorca, España), artista multidisciplinar, *performer*, música y escritora. Se trató de una original pieza de arte vivo que invita al espectador a experimentar su intimidad a través de sus sentidos. Un viaje trepidante por diferentes realidades, situaciones comunes y cotidianas donde la ansiedad, las relaciones abusivas, la pertenencia, lo femenino y dejar de fumar son el hilo conductor de las historias que se entrelaza en una vertiginosa prosa poética.

Finalmente, las actividades presenciales en el Museo culminaron con la presentación de *Danse Mutante*, proyecto coreográfico de la creadora quebequense Mélanie Demers. Este proyecto de creación itinerante se logró gracias a la colaboración de tres coreógrafas de distintos continentes: Ann Liv Young (Nueva York, EUA), Kettly Noël (Bámako, Malí) y Ann Van den Broek (Rotterdam, Holanda). Cada una de las coreógrafas ha generado su propia mutación partiendo de una versión precedente. Esta serie de mutaciones dieron como resultado cuatro versiones coreográficas distintas.

Proyectos de creación a distancia

- **H₂O cuerpo**

Se trató de una residencia de creación a distancia que integró diversos elementos artísticos para conformar una obra multidisciplinar inspirada en investigaciones sobre la relación de la especie humana con el agua. Este proceso creativo reunió a artistas de distintos países de América que, en tiempos de contingencia sanitaria y aislamiento social, desarrollaron un lenguaje común.

Esta residencia reunió en la virtualidad a Tessa Nerys y Hays-Nordin (EUA) con los creadores mexicanos Diana Sánchez Rodríguez (coreógrafa), Misha Arias de la Cantolla (actor y *performer*), Aureliano Lecca (músico) y Mara Arteaga (artista audiovisual). Todos ellos interesados en proponer distintas exploraciones en relación al agua en tiempos de crisis ecológica y sanitaria. Este proyecto formó parte del Festival El Aleph. Festival de Arte y Ciencia

- **Escena viva. Intervenciones al espacio doméstico**

Desde las prácticas escénicas tradicionales hasta las hibridaciones actuales de las artes vivas, el espacio doméstico ha sido fuente sustancial de inspiración. Esta serie de intervenciones recopiló en video escenas de la vida cotidiana atravesadas por la puesta en escena de sus participantes durante el periodo de distanciamiento social. Participaron: Oligor/Microscopía Teatro (México-España); los creadores y compañías mexicanas Aura Arreola, Toztli Abril de Dios, Teatro Bola de carne, La Liga Teatro Elástico y Misha Arias de la Cantolla, así como Nicolás Poggi y Laura Agorreca (Argentina) y Aliona Shewionkova (Rusia).

Como ha ocurrido desde el 2014, en el 2020 se llevó a cabo la octava edición del Festival de Rap y Hip Hop "Al filo de la lengua", actividad que fomenta la creatividad y el gusto por las nuevas expresiones musicales en la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), facultades de Estudios Superiores (FES) y facultades. En este año se llevó a cabo de manera virtual, con dos ediciones intramuros que gozaron de una enorme y sorpresiva recepción de parte del alumnado, con resultados de calidad y gran compromiso. Cabe destacar que, en la segunda edición de esta modalidad, el primer lugar le correspondió al estudiante de bioquímica Erick Salvador Elizalde Cárdenas, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con la composición musical *Ciencia/conciencia*, que aborda de manera sensible y personal el tema que concierne a toda la comunidad: la pandemia y el Covid-19.

De septiembre a diciembre tuvo lugar el diplomado ¿Cómo encender un fósforo? y el festival Encender un Fósforo, cuya edición 2020 estuvo conformada por conferencias magistrales y una selección de proyectos de investigación de los participantes del programa. El Festival buscó establecer un diálogo entre el pensamiento y las prácticas que surgen al interior de las actividades del diplomado, de los procesos de investigación y de las preguntas alrededor de un proyecto artístico. Fue un espacio de encuentro y discusión entre distintos agentes participantes de la producción artística, y un soporte para visibilizar investigaciones vinculadas con la danza, la coreografía y la *performance*.

- **Malinche/Malinches 2020-21**

A diez años de la creación del proyecto Trilogía Mexicana, el Museo y la compañía La Máquina de teatro se dieron a la tarea de dialogar desde una perspectiva crítica sobre la situación del territorio femenino caracterizado por la violencia, la conquista y el despojo. A través de la figura de la Malinche y las Malinches, encarnadas en centenares de testimonios de las mujeres, se hace una revisión desde las artes vivas de los discursos históricos hegemónicos que colocan a la mujer al margen de la historia. Revisar la imagen de la Malinche, como personaje histórico que se teje con la vida cotidiana de múltiples mujeres mexicanas contemporáneas de las más diversas clases y culturas. El proyecto *Malinche/Malinches* está integrado por dos etapas, de las cuales la primera dio inicio el segundo semestre del 2020.

DIFUSIÓN CULTURAL

Exposiciones

Vuelo a la jaula abierta de Jerónimo Hagerman, inaugurada el 25 de enero, es una pieza de sitio específico que busca activar el jardín del Museo a modo de reflexión sobre el espacio que ocupamos en el universo. El proyecto tiene la intención de fomentar la observación y convivencia con la naturaleza. Se trata de una escultura de gran escala que incluye varios bebederos circulares para pájaros, vegetación floral y una banca para que los visitantes puedan observar sentados el entorno y provocar un ambiente de tranquilidad, descanso, quietud y reflexión.

El rocío sobre las madrugadas sin fin de Guadalupe Rosales, inaugurada el 25 de enero, exploró la realidad de la cultura mexicana americana del Este de Los Ángeles, California, principalmente durante la década de los noventa. Los proyectos de archivo *Veteranas & Rucas* y *Map Pointz* constituyeron modos de auto-representación y visibilización; como un tributo para quienes murieron por la violencia, el conjunto de fotografías, *flyers*, reliquias y documentos encara el luto, el trauma y la nostalgia.

Hipocampo de Marco Rountree, intervención de gran formato en la Galería Central del Museo que consistió en un ejercicio tanto de registro como de reconstrucción, en el que las criaturas y objetos que han moldeado este espacio están juntos narrando tiempos, lugares y significados. El móvil transgredió los límites de la imaginación a través de la asociación libre; el mero ejercicio de enumerarlas y colgarlas todas juntas tiene en sí mismo un poder de encantamiento.

¡Vándalas! Gráfica feminista chilena callejera, consistió en una muestra virtual que busca dar cuenta de la explosión política y creativa urbana de mujeres y disidencias feministas en la protesta social callejera en Chile, cuyo lenguaje expresivo y gráfico se nutrió fundamentalmente de la técnica serigráfica para la impresión de carteles y del *paste up*, técnica de composición de imágenes y textos que se pintan o imprimen sobre papeles que luego son pegados sobre muros y/o estructuras. Esta exposición se llevó a cabo como parte de las

actividades de la Toma feminista del Chopo, en colaboración con la Cátedra Rosario Castellanos en Arte y Género, de la Coordinación de Difusión Cultural.

EXTENSIÓN CULTURAL

En febrero tuvo lugar Devenires. Encuentro sobre feminismos, racialidad y prácticas artísticas, curado por Paola Marugán Ricart (España). Encuentro artístico multidisciplinar que fue un espacio para reflexionar y discutir la forma en que las relaciones de género, raza, clase, sexualidad y localización afectan y son afectadas por los procesos sociales y políticos actuales.

El ciclo de charlas Romper el tiempo. Diálogos desde el aislamiento, surge en la pandemia y las normas de aislamiento social que han sido el contexto en el que afrontamos el presente. En este escenario mundial, nuestros cuerpos se someten a las decisiones de gobiernos que operan el derecho a la vida y, al mismo tiempo, la distribución de nuestras prácticas cotidianas. En este momento de irrupción el Museo se apropió del *impasse* para detener el tiempo de la producción cotidiana y reflexionar sobre las prácticas dentro del campo de las artes vivas. Este ciclo de charlas a modo de videoconferencias reunió a un grupo de especialistas quienes, desde sus propios contextos nacionales, profesionales y personales, abordaron distintas temáticas para repensar las prácticas de las artes vivas, su creación, distribución y consumo en un momento de incertidumbre general y cambios de paradigmas.

Participaron Juan Nicolás Martínez (Murcia, España), Marina Wainer (Buenos Aires, Argentina), Ana Luisa Campusano (Santiago de Chile), Gloria Godínez (Islas Canarias), Antonio Prieto Stambaugh (Xalapa, México), Ricardo Sassone (Buenos Aires, Argentina), Lourdes González (Guadalajara, México), Gabriela Halac (Córdoba, Argentina), Giulia Palladini, (Londres, Reino Unido), Rolf Abderhalden (Bogotá, Colombia).

Durante el periodo agosto- septiembre se realizaron charlas, talleres y conversatorios en torno a la diversidad y equidad de género como parte del programa Toma feminista del Chopo, entre los que destacan los talleres Desenfocando el género y Cine transfeminista.

En el mes de octubre, en el marco del Día Internacional de la Salida del Closet tuvo lugar el foro Visibilidad lésbica y bisexual en la cultura contemporánea, cuyo objetivo fue abrir un espacio para el diálogo con creadoras lesbianas y bisexuales en torno a su producción artística y cómo ésta se ve atravesada por el género y la sexualidad. Este foro contó con la participación de Ángeles Cruz, Úrsula Pruneda y Julia Antivilo.

La última semana de octubre tuvo lugar el encuentro Diseño Pandémico, una serie de cuatro conversatorios coordinado por Pedro Ceñal Murga que dan cuenta del momento actual, en el que de manera repentina las prácticas cotidianas están rodeadas de objetos diseñados en función a cuerpos con un mayor —y nuevo— grado de vulnerabilidad y cuyo uso impacta en lo social, lo cultural y lo político.

¿Qué pasa en el barrio? A lo largo del año se procuró fortalecer el canal de comunicación y vínculo con el barrio. Alrededor del Museo es una iniciativa que pretende dar cuenta y generar lazos de colaboración con establecimientos de índole comercial, artística y cultural de la colonia Santa María la Ribera y San Rafael, ambas aledañas al Museo, de tal forma que los espacios virtuales del Museo fortalezcan sus redes sociales y sirvan como instrumento de difusión y promoción.

En cuanto a las actividades de formación no escolarizada y de estímulo a la creación, durante el 2020 se impartieron un total de 114 talleres, de los cuales 84 correspondieron a talleres libres que habitualmente se llevan a cabo en el Museo de manera presencial. Se adaptaron con éxito y gracias a la disposición de maestros y asistentes, así como al apoyo de la CUAIEED de la UNAM, que puso a disposición cuentas en plataformas virtuales (Zoom y Cisco Webex) para poder llevar a cabo las actividades.

Uno de los objetivos principales de los talleres especiales fue fortalecer la comunidad del Museo y contribuir a la salud emocional y mental en el confinamiento obligado por la pandemia. Se procuró generar espacios virtuales de confianza, expresión y acompañamiento, así como opciones para complementar la formación de la comunidad artística. Destacan los talleres Músicas del Chopo, dirigidos a jóvenes, los de narrativa Twitter ficciones y La Escritura del detalle, el taller de dibujo Las pequeñas cosas y el seminario Caleidoscopio: moda, creación e identidad. Los trabajos resultantes se agruparon en micrositijs dentro de la página web del Museo.

Finalmente, también destaca el Curso Introductorio de Museografía, impartido del 1 de agosto al 5 de septiembre en la plataforma virtual Zoom. Se trató de un espacio para comprender el proceso museográfico desde su conceptualización hasta su materialización. Se realizaron análisis de casos específicos, así como el desarrollo de una propuesta museográfica propia a nivel maqueta. El objetivo de programar este curso fue ofrecer contenidos especializados para este ámbito profesional, muchas veces ignorado por los especialistas de la arquitectura, el diseño y la historia del arte.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

Se llevaron a cabo tres conversatorios como parte del programa Espacios culturales de participación ciudadana, enfocado al diálogo sobre las estrategias que desarrollan los espacios culturales autogestivos o de comunidades específicas, la manera en que éstos se relacionan frente a las agendas políticas de los museos públicos, la comunidad, así como las oportunidades de investigación que brindan. El programa contó con la participación de Luis Alarcón y Ana María Saavedra de la Galería Metropolitana (Santiago, Chile), Ana Gallardo de La Verdi (Buenos Aires, Argentina); Andrés Garcés de Ciudad Abierta (Ritoque, Chile); Maxim Holland del espacio HAWAPI (Lima, Perú), Sandra Ceballos de Espacio Aglutinador (La Habana, Cuba) y Camilla Rocha Campos del espacio autogestivo Capacete (Río de Janeiro, Brasil).

Por otro lado, el Museo ha podido ampliar el marco de colaboración con instituciones educativas y culturales internacionales con la participación de académicos y artistas que colaboraron en los espacios de diálogo y reflexión virtuales del Museo a lo largo de este último año, tal es el caso de la Universidad de Buenos Aires, el MoMa y el Fashion Institute of Technology (EUA), la Universidad Nacional de Colombia, la Galería Metropolitana (Chile), El Goldsmith College y la Universidad de Roehampton (Reino Unido), entre otras.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Durante el 2020 se mantuvo la difusión de actividades para posicionar al Museo dentro de la oferta cultural virtual de la ciudad en amplios sectores poblacionales y culturales.

Se realizaron 156 entrevistas a titulares de los distintos proyectos artísticos, se realizaron un total de 49 inserciones de prensa en medios digitales (portales web de difusión cultural y radio).

MEDIOS DIGITALES

La página web <http://www.chopo.unam.mx/> alcanzó 180,490 visitas, 433 descargas de sus materiales digitales y 128 reproducciones de video y audio. Se implementaron micrositios para dar a conocer los trabajos resultantes de los talleres especiales.

El canal de videos <http://www.youtube.com/user/MuseodelChopo> acumuló 5,457 likes, 1,471 suscriptores, 156 videos nuevos y 131,501 reproducciones. La cuenta de Instagram <https://www.instagram.com/museodelchopo> obtuvo 6,580 nuevos seguidores, 13,934 likes, 37,573 reproducciones, 324,085 visualizaciones y 804,671 impresiones. Facebook obtuvo 181,157 likes y 1,082 publicaciones. Twitter obtuvo 6,562 nuevos seguidores y se realizaron 1,009 tuits.

A lo largo del año el Museo realizó la producción de 113 videos que fueron utilizados para promover y difundir las actividades de todas las áreas.

LIBRO Y LITERATURA

En el mes de octubre se llevó a cabo el Festival Lit & Luz, evento intercultural que fomenta la creación y colaboración artística entre residentes de la Ciudad de México y Chicago. Durante las diversas ediciones han participado artistas que exploran los contextos históricos de dichas ciudades, a través del lenguaje, arte, literatura, video y música. Consistió en una mezcla de transmisiones en vivo y debut de videos con narraciones, música, poesía, videoarte y presentaciones extemporáneas que exploran la relación entre idiomas, las manifestaciones artísticas, los problemas sociales y las culturas de Estados Unidos y México a través del tema "Remix: responder y reconstruir". La transmisión se realizó desde el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago a través del canal de Youtube del Museo Universitario del Chopo. Contó con la participación de artistas, escritores y músicos de Chicago, Ciudad de México, Guadalajara, entre otros.

En el 2020 el Museo realizó tres números de *Voces*, fanzine que se desarrolló en colaboración con el barrio a fin de continuar ofreciendo a la comunidad que vive, labora, transita o visita esta colonia un impreso de distribución gratuita que da a conocer sus oficios, historia, gastronomía, actividades y cultura, abriendo así un diálogo con habitantes, artistas y comerciantes del barrio. Los números 18 y 19 dieron a conocer el sentir de los vecinos sobre la pandemia actual, de qué manera cambiaron sus hábitos, necesidades y prioridades. Al mismo tiempo, *Voces* es un importante canal de difusión de autores noveles en el campo de las letras, que en cada entrega comparten sus textos y reflexiones en torno al quehacer editorial.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Con la intención de dar continuidad a los trabajos de digitalización del acervo documental que el Museo Universitario del Chopo ha llevado a cabo, se ha renovado la plataforma digital que busca hacer uso de herramientas contemporáneas para volver accesibles y difundir los distintos fondos que son resguardados por su Centro de Información y Mediateca. El proyecto pretende dar acceso al acervo documental y gráfico que conforma los Fondos Histórico, Heterodoxias y Fanzinoteca, a través de los cuales es posible establecer procesos de memoria y acercarse a colectivos, proyectos y personas vinculados a prácticas culturales consideradas marginales, *underground*, desobedientes.

El archivo digital está construido con el *software* libre Collective Access y está acompañado por un proceso de revisión de catalogación y sistematización de datos en apego a estándares internacionales de metadatos, lo que permite responder a las exigencias presentes y futuras en términos de disponibilidad, operatividad, publicidad, claridad de la información, estabilidad y sostenibilidad. La herramienta habilitada busca con ello permitir el tejido de redes, historias y conocimiento a través de los documentos y los objetos, además de entablar diálogos tanto con las comunidades productoras que les dieron origen, como con las que hoy los usan. Esta plataforma se trata al final, de un esfuerzo para proporcionar información que pueda ser reutilizada por investigadores y público diverso, e integrarse a procesos de aprendizaje inclusivo.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Debido a la pandemia, el Museo debió realizar adecuaciones en sus instalaciones para preservar la salud tanto del personal como de los visitantes una vez que sea posible reanudar las actividades presenciales. Dichas adecuaciones se ajustaron a las disposiciones y lineamientos de la UNAM y del gobierno de la Ciudad de México y que básicamente consistieron en la implementación de señalética para indicar y delimitar protocolos sanitarios para personal y público en general, así como para la distribución y flujos del tránsito de los visitantes. Además del mantenimiento habitual en los sistemas de ventilación, eléctrico e hidráulico, se colocaron barreras físicas (estructuras de acrílico) en taquilla,

el área de camerinos generales, en la tienda (área de mostrador) y oficinas. En esta última área también se cambió la cancelería para tener mayor ventilación. En cada acceso y lugares estratégicos se colocaron dispensadores de alcohol en gel. De manera complementaria, se llevó a cabo una desinfección integral especializada del recinto. Asimismo, con el apoyo de la Dirección General del Patrimonio Universitario y la Dirección General de Obras y Conservación se restauraron los techos y plafones del recinto histórico, así como el sellado de vidrios.

