

MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

– MUCh –

Dr. José Luis Paredes Pacho
Director – desde mayo de 2012

Durante la presente gestión, el Museo Universitario del Chopo se caracterizó por albergar expresiones culturales emergentes y disidentes, propiciar encuentros entre distintas prácticas disciplinares y campos creativos, así como por convocar a públicos alternativos y a la comunidad universitaria.

La línea curatorial y el programa de actividades durante el 2023 continuaron propiciando la reflexión y el diálogo a partir de discursos contemporáneos críticos con las escenas emergentes y heterodoxas a través de iniciativas trans y multidisciplinares; por otro lado, se desarrollaron proyectos y espacios para la producción artística desde una perspectiva social y crítica. Asimismo, facilitó a la comunidad universitaria y al público el acceso al arte y cultura contemporáneas para promover su entendimiento y disfrute, fungiendo también como plataforma para la experimentación para artistas nacionales e internacionales, tanto emergentes como reconocidos, con énfasis en proyectos de mujeres creadoras emergentes, con trayectoria y consolidadas.

Además, el Centro de Documentación y Mediateca tuvo como misión consolidar el repositorio digital Desobediente como un espacio virtual donde convergen la memoria de las escenas contraculturales y subterráneas en México, así como con una Fanzinoteca, única en el país, desde la cual se organizan periódicamente ferias de fanzines o auto publicaciones, así como sesiones de escucha y diálogo en torno al coleccionismo alternativo de fanzines, stickers, vinilos y casetes.

La tienda y librería del museo continuó con una oferta especializada en temas relacionados con la vocación del museo: urbanismo, política, género, contracultura y comunidades disidentes, poesía experimental, literatura expandida y prácticas escriturales, teatro y artes vivas, lenguas y culturas de pueblos originarios, rock, músicas diversas y musicología, entre otros.

En total se programaron 397 actividades presenciales que reportaron una asistencia de 72,614 personas; se llevaron a cabo siete actividades virtuales que tuvieron una afluencia de 128 usuarios conectados y cuatro actividades híbridas que sumaron

una asistencia de 432 personas. Del total de actividades programadas, 87 fueron con perspectiva de género.

CUERPOS COLEGIADOS

El Museo cuenta con un Consejo Asesor cuya labor y asesoría son fundamentales para la realización de los programas de trabajo del Museo en materia de seguimiento y evaluación, al tiempo que emite recomendaciones para llevar a cabo acciones sustantivas que mejoren la atención al público y los servicios que ofrece el Museo. Dicho Consejo sesionó el 13 de diciembre. Así mismo, cuenta con un Comité Editorial.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Durante el 2023 el Museo llevó a cabo el concurso Mejor haz un fanzine, orientado a promover y fomentar el interés por los procesos de publicación independiente, incentivando la creación de proyectos editoriales como vía para el ejercicio del pensamiento crítico y la libertad de expresión en la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior de la UNAM.

Se otorgaron seis premios correspondientes al primer, segundo y tercer lugar en dos categorías. En cuanto al programa de residencias artísticas, se efectuó la residencia de la artista española multidisciplinaria Olga Blanco, que derivó en la creación de la pieza *Berrea*, una instalación donde el cuerpo desapareció para dar cuenta de su rastro inscrito en el espacio, a modo de huella estética, plástica, corporal y sonora. Esta pieza fue parte de la investigación Paisaje dentro del paisaje, que la creadora ha desarrollado desde 2017, y la cual profundiza en la estética, movimiento y sonoridad del paisaje, el ritual y la sacralidad del entorno natural. También destaca la residencia de la artista Adriana Butoi que derivó en el estreno de la pieza performática *Kill the fucking bill*, un manifiesto personal que indagó en la hibrididad y el pensamiento rizomático desde el archivo personal cargado de frustraciones, heridas y resentimientos ante actos macro políticos y micro políticos que quitan la vida. Fue presentada en el Foro del Dinosaurio en el mes de junio. Finalmente, en el mes de octubre tuvo lugar la residencia de la artista Mélanie Diemers, con su proyecto *Affaires Interieures*, que junto con las artistas Sophie Cadieuz y Frannie Holder amalgamaron gesto, palabras y voces en un objeto teatral que investigaron en el lugar de refugio que supone un exilio interior y los límites y fricciones causadas por los momentos de abandono y vulnerabilidad del individuo en la sociedad occidental contemporánea.

DIFUSIÓN CULTURAL

La programación del Museo presentó propuestas que abordaron diversas problemáticas sociales del país, desde discursos antihegemónicos, comunitarios, colectivos y antipatriarcales. También tuvo lugar la reflexión sobre la explotación y crisis ambiental derivada de las políticas neoliberales que continúan amenazando la vida. Al mismo tiempo, se apoyaron procesos de creación independiente en comunidades creativas de diversos campos disciplinares. El Museo también continuó el diálogo en torno al género y los diversos feminismos, así como con los procesos de decolonización del pensamiento en los campos del arte y la cultura, con un particular interés en las formas de documentación de la memoria colectiva a partir de eventos y acontecimientos sociales específicos.

Artes Vivas

En el mes de febrero se llevó a cabo el ciclo de danza butoh *Paisajes en exilio. Holografías escénicas para elevar los espíritus*, con la dramaturgia escénica y acción de Carlos Cruz. Estuvo conformado por una serie de tres piezas que integraron un código en movimiento que proporcionaron atmósferas y sensaciones para realizar una lectura oracular de imágenes que remitieron a la sensación primigenia de muerte.

En el mes de marzo, la artista española Sabela Mendoza presentó *Doble*, un performance sobre el plegado, el gesto de guardar, de atesorar, de envolver. La acción integró el trabajo con los objetos, el cuerpo y el movimiento, alrededor de la idea de plegado de un material en concreto: el papel manila, usado habitualmente como envoltorio. A fines de este mismo mes, se presentó *EncarnArte. Calor y crueldad de la carne vertiginosa*, de la artista Aliona Pankina, una instalación escénica con activaciones performáticas que tuvieron lugar en la galería Underground. La pieza registró partituras gráficas correspondientes a distintas áreas del cuerpo, las cuales transcribían intensidades, colores, temperaturas, texturas y velocidades, mientras que las activaciones, mediante movimiento dancístico, voz y sonido combinados con el trabajo de textos, examinaron lo que se concibe como "cuerpo" en la cultural actual, así como las creencias relacionadas con las capacidades y limitaciones de éste, que se asocian al contexto histórico, social, informativo y educativo.

A partir de la segunda semana del mes de abril tuvo lugar *Bitácora del atentado*, instalación escénica y activaciones que plantearon una reflexión sobre la condición de espacios públicos y de encuentro construidos desde la ciudadanía, que se convierten en blanco de atentados, planteando las implicaciones de la violencia y la creación de resistencias pacíficas. La compañía Teatro para el fin del mundo creó un archivo del

escombros de un avión Boeing B227, que fue sede de diversos proyectos, dándole valor documental a los restos, develando una memoria colectiva.

En mayo se presentó la temporada de la pieza teatral *La casa salvaje* a partir de la novela *Casas vacías*, de Brenda Navarro, bajo la dirección de Mariana Giménez y actuaciones de Irene Azuela y Mariana Villegas. La obra supuso una reflexión sobre la realidad que se esconde debajo de la idealización del universo materno.

Archivo Filoctetes fue una instalación de Emilio García Wehbi curada por Marisel Álvarez que se llevó a cabo durante el mes de agosto. Consistió en la exhibición de un corpus documental heterodoxo (fotografías, videos, audios, documentos y testimonios), preservado y recientemente restaurado, digitalizado y catalogado de las cuatro ediciones del Proyecto Filoctetes, realizadas en las ciudades de Viena, Buenos Aires, Berlín y Cracovia entre los años 2002 y 2007. La intervención en esas ciudades consistió en la colocación de 25 muñecos de látex de forma y tamaño humano, en posiciones de abandono, accidente o necesidad, en 25 puntos neurálgicos de la vía pública. Cada muñeco era acompañado por un grupo que disimuladamente registraba las reacciones de los transeúntes. Dicho proyecto, en su momento, fue una respuesta estética al experimento neoliberal devastador puesto en marcha durante el menemismo y que culminó con la crisis política, económica, social e institucional más dramática de la historia reciente de Argentina.

En el marco del Mes del Orgullo LGBTQIA+, el museo programó una serie de actividades relativas a las disidencias sexuales, la diversidad y el activismo. El museo recibió la XXXVI edición del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, evento que conjuntó diversas actividades escénicas y conversatorios.

En el mes de octubre se presentó *Amazonia 2040*, una pieza de danza-performance y videoinstalación de la coreógrafa colombiana Martha Hincapié Charry, la cual reflexionó sobre el presente, pasado y futuro de la selva amazónica; exploró la expresión y resistencia de los conceptos hogar, hábitat y habitantes, así como el activismo y la desaparición de la biodiversidad en tiempos de crisis climática.

En el mes de noviembre se presentó *Ese Bóker en el campo del dolor*, una obra teatral de la compañía La Canavati, escrita y dirigida por Héctor Hernández. La obra abordó la desaparición y aniquilación en masa, tomando como punto de partida la fe de las clases populares y la búsqueda de los ausentes. Destacó el cuestionamiento al Estado respecto al papel de la milicia en la guerra contra el crimen organizado y el daño colateral que deshumaniza a la ciudadanía.

Finalmente, destaca en la programación del museo el ciclo de conciertos Viva la Chopa, el cual agrupó propuestas de algunas de las voces femeninas actuales más repre-

sentativas de la escena musical alternativa e independiente. Se presentaron en total ocho proyectos entre los que destacan: Luisa Almaguer, Jessy Bulbo, Mabe Fratti y la agrupación japonesa Ni Hao.

Otra actividad que destacó por su relevancia fue Estruendo Multilingüe. Festival de músicas en distintas lenguas, este proyecto ha sido un espacio de escucha y diálogo intercultural abierto y crítico para los pueblos y sus comunidades artísticas, a contracorriente del racismo, la xenofobia, y el sexismo. Este año participaron: La Cuervo, Juan Sant, Rapráhuri, Belafonte, Kumantuk, Xuxpë, Za Hash, Auikal y Yibel.

Exposiciones

El programa de artes visuales atendió temas actuales de relevancia social, como lo son el feminismo, la migración y el medio ambiente. Se inauguraron ocho exposiciones presenciales durante el año.

El cuerpo es más grande que la historia, de Noé Martínez

Del 13 de abril al 20 de agosto

Exhibición que indagó en la memoria, no como un concepto abstracto, sino desde la mayor certeza que nos fue otorgada, la del pensamiento corpóreo. La exposición buscó detenerse en el presente para imaginar cómo fueron las interfaces del pasado; reparando en los dolores cotidianos, mirando hacia atrás para encontrar respuestas. El trabajo de Noé Martínez trajo al imaginario presente laceraciones históricas para rescatar sus historias, deseos y nombres como una manera de volver a contarnos la historia de quienes somos.

Las cosas que son lugares, de Melanie McLain

Del 16 de junio al 15 de octubre

Instalación comisionada ex profeso para el Museo, integrada por elementos distribuidos en piso y paredes de la Galería Central, así como por estructuras modulares y el despliegue de telas en diferentes colores y texturas. Su objetivo fue establecer un diálogo entre el cuerpo, los objetos escultóricos y la arquitectura del espacio que los contiene.

Huyamos a Buenos Aires, nadie podrá encontrarnos, de Roberto Jacoby

Del 16 de junio al 22 de octubre

Curada por Santiago Villanueva, primera exhibición antológica del artista multidisciplinario Roberto Jacoby (Buenos Aires, 1944) en México y estuvo conformada por un

recorte específico de su trabajo desde 1983, año de la recuperación democrática en Argentina, hasta trabajos recientes.

Lumbre. Ilustradoras en México

A partir del 20 de octubre

Proyecto que presentó la ilustración como una herramienta contundente para crear construcciones visuales autosuficientes, la ilustración tiene un valor y un fin en sí misma, no está supeditada a funcionar como apoyo de textos u otros contenidos.

El título de la exposición hizo referencia a la relación entre el origen de las palabras "lumbre" e "ilustrar". "Lumbre" viene del latín lumen: fuente de luz, iluminar, mientras que el verbo "ilustrar" proviene del latín illustrare: iluminar, alumbrar, dar luz al entendimiento.

Publicaciones alternativas como espacios independientes

Del 17 de agosto al 26 de noviembre de 2023

Curada por Magali Lara y José Luis Paredes Pacho, esta exposición comparó diversas estrategias editoriales que advierten la transformación del concepto de revista a partir de los años sesenta, cuando varias publicaciones se convirtieron en un espacio para la experimentación.

El fin de lo maravilloso. Ciberpop en México

A partir del 1 de diciembre

Curada por Karol Woolley, la muestra colectiva estuvo organizada en tres secciones que exploraron cómo se ha introyectado el imaginario cibernético en las nuevas generaciones. La primera sección, "Desolación", conjuntó obras que en un sentido de crítica social apuntaban hacia algunas distorsiones y atajos de sobrevivencia de la sociedad de consumo. La segunda, "Recuerdos", reunió iconografía pop a manera de fantasmas remasterizados por estrategias de la tecnología digital. La tercera sección, "Bucle", puso en diálogo distintas temáticas en torno a la hiperconectividad de la sociedad actual.

EXTENSIÓN CULTURAL

Durante el año 2023 el área de servicios educativos programó dos periodos de talleres libres para público en general y también atendió a la población de adultos mayores con opciones gratuitas en colaboración con el INAPAM. Los contenidos que se ofrecieron son teatro, artes plásticas, dibujo, escritura avanzada, bioenergética, yoga, bailes populares y talleres infantiles de teatro y fotografía. Las personas que participaron en

los talleres tuvieron edades y perfiles diversos, que fueron desde los 6 hasta los 77 años de edad, provenientes de las 16 alcaldías de la CDMX. El Museo también programó una serie de talleres especializados para la comunidad artística y cultural que procuraron ofrecer herramientas para fortalecer las áreas de creación, análisis y reflexión en torno a la práctica artística. Destacaron: El placer de la copia infiel: covers y versiones en la música popular urbana, impartido por Rubén López Cano; Editar para sanar /Mujeres autoeditando, impartido por el colectivx ESPORAS en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer; Las vibraciones. La dimensión creativa del sonido, impartido por Guillermo Santamarina; Museografía, impartido por Mariana García Ramírez; Fanzine + Grabado en linóleo, impartido por Floresrosx & Queso Rayones.

Se impartieron un total de 117 talleres presenciales, que contaron con 1,966 asistentes y tres talleres virtuales que atendieron a 42 usuarios.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En colaboración con la iniciativa PerformCZECH, el Museo presentó tres propuestas de la escena alternativa y experimental de República Checa, en el ámbito del arte inmersivo, teatro de objetos y medios, así como escenografía expandida. Las piezas que integraron esta muestra fueron: *Insider*, *Reality Surfing* y *Rain Dance*. Las actividades de PerformCZECH estuvieron coordinadas por el Departamento de Cooperación Internacional del Instituto de Artes y Teatro (ATI), fundada por el Ministerio de Cultura de la República Checa. En esta ocasión el ATI colabora con dos plataformas de producción independientes: MOTUS-Alfred ve dvoře y TERÉN–pole performativního umění. Asimismo, se contó con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación Checo y el Ministerio de Cultura de la República Checa.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Durante el 2023 el Museo consolidó alianzas con El Heraldo, y espacios en carteleras del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Se logró una satisfactoria cobertura de las actividades en medios impresos y digitales, que respondieron a los boletines informativos de la dependencia. Destacaron las notas publicadas en Reforma (Primera Fila y Gente), Reforma (Cultura), La Crónica, El Universal, Revista Chilango, El Horizonte, La jornada (Cultura), Proceso, Milenio, Noticias 22 Digital, Informador MX, Aristegui Noticias, Fahrenheit Magazine, Maremoto (Maristáin), El Bajío Noticias, La Tempestad, CDMX Press, El capitalino, Zócalo, Central FM, Animal Político, Fusilerías, Código radio, Reporte Índigo, Sin Embargo, MVS Noticias, y Dónde Ir. También es pertinente mencionar los espacios y entrevistas concedidas en los diversos programas

de difusión cultural de emisoras de radio y televisión como Imagen Radio, Canal 22, TV Azteca, Excélsior TV, Canal Once, Milenio TV y Radio Mexiquense Radio Educación, W Radio, IMER, Aire Libre, Ibero Radio 90.9, Reactor 105.7, Rock 101, Imagen TV.

La difusión de actividades en las instancias universitarias contempló entrevistas en los espacios informativos de Radio UNAM, TV UNAM, Gaceta UNAM, Dirección General de Comunicación Social, UNAM Global, FES Acatlán, FES Aragón, FES Cuautitlán, FES Iztacala, FES Zaragoza, Gaceta FES Aragón, Cultura en Directo, Danza UNAM, Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y Teatro UNAM.

En total se enviaron 68 boletines de prensa a los medios y se gestionaron un total de 268 entrevistas.

MEDIOS DIGITALES

Si bien el Museo retomó las actividades presenciales, las redes sociales y página web y el repositorio Desobediente, se mantuvieron como los principales canales de comunicación del museo.

La página web <http://www.chopo.unam.mx/> tuvo 200,429 visitas y 208 descargas de sus materiales.

El repositorio <http://archivodesobediente.chopo.unam.mx>, alcanzó 8,255 visitas

El canal de videos, <http://www.youtube.com/user/MuseodelChopo> acumuló 569 nuevos suscriptores y contó con 112,447 reproducciones de 37 nuevos videos.

La cuenta de Instagram <https://www.instagram.com/museodelchopo> obtuvo 11,207 nuevos seguidores, 44,344 likes y 65,969 reproducciones de videos.

PUBLICACIONES, ACTIVIDADES LITERARIAS Y FOMENTO A LA LECTURA

En el 2023 se llevó a cabo la publicación de tres números del *Fanzine Voces*, con un tiraje total de nueve mil ejemplares. En el mes de abril, el museo participó en la Fiesta del Libro y la Rosa con diversas actividades: cuatro talleres y seis presentaciones editoriales, así como la participación de 14 editoriales independientes. En colaboración con Ix Colectivx E*S*P*O*R*A*S el Museo llevó a cabo respectivamente en los meses de marzo y julio, la 2ª y 3ª edición de la Feria El principio del final, dedicada al femzine y a las desobediencias a la cis-heteronorma; contó con la participación de diversxs expositorxs, trueque y presentaciones de proyectos editoriales.

A lo largo del año, el Centro de Información y Mediateca continuó con Anti-Ephemera, una serie de sesiones mensuales de archivos/os y coleccionismo *underground*, en los que coleccionistas (individuales o colectivos) se reunieron para mostrar y compartir de manera cercana y afectiva, los objetos que conforman sus colecciones personales de fanzines, volantes, postales, vinilos, stickers, casetes, carteles, etcétera.

La Fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo continuó poniendo a disposición del público en general parte de su acervo para libre consulta todos los jueves con el proyecto Zinestante. En la programación habitual, el Museo realizó un total de 18 presentaciones editoriales, destacaron: *Presentar el cuerpo, teoría y práctica del libro Cuerpo de obra*, de Déborah Castillo; *Habitar la Biblioteca*, libro colectivo de artistas coordinado por Andrea Reed-Leal de Biblioteca Revelaciones; *Nietzsche. Rebeldía dionisiaca. Fractura del nihilismo*, de Jorge Juanes; presentación de la edición especial por el 25 aniversario de la revista de artes *La Tempestad*.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Centro de Información y Mediateca. En el presente año, el repositorio digital Desobediente continuó siendo un espacio para consulta de un fragmento del acervo documental del Museo que da cuenta de la producción cultural de colectivos y proyectos de la escena cultural no oficial, *underground* e independiente en México. Se añadieron más de 1,200 nuevos objetos pertenecientes a series del Fondo Histórico del Museo. El repositorio tuvo 8,255 usuarios a lo largo del año

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Durante el 2023 se dio mantenimiento correctivo a los equipos de refrigeración (*chillers*) con la finalidad de mantener las condiciones de temperatura en las salas de exposición climatizadas; así mismo, se llevó a cabo el mantenimiento habitual en el Museo (sistemas de aire acondicionado, bombas, elevadores, subestación eléctrica, entre otros).

