

INFORME

TÉCNICO

INFORME FINAL DEL PROYECTO 2014/050. ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA: ACERVOS DOCUMENTALES DE LA HETERODOXIA CULTURAL EN MÉXICO

Como parte del programa estratégico del Museo Universitario del Chopo, se ha llevado a cabo un trabajo que busca la recuperación de la memoria histórica de la escena *underground* de los años 80 y 90 en México. A través de su Centro de Información y Mediateca, se planteó el objetivo de realizar el rescate y activación de archivos documentales y colecciones que dan cuenta de la producción cultural de grupos y proyectos de la escena cultural no oficial e independiente en México, que fueron determinantes para el surgimiento de nuevos esquemas de producción, distribución y consumo cultural y artístico y la irrupción de nuevos discursos estéticos. Fue así como se integró el "Fondo Heterodoxias", compuesto por distintas colecciones independientes, pero emergidas todas en relación con prácticas y actores de la escena cultural y artística alternativa en México. Formado a partir de diversas donaciones y préstamos, el Fondo Heterodoxias tiene el potencial para constituir una memoria documental de gran valor, que posibilite la revaloración y apuesta al futuro de proyectos, personas y prácticas que desde la calle, los clubes, los ejercicios editoriales radicales o la música, configuraron transformaciones fundamentales en el arte y la cultura en México.

El presente proyecto se planteó como objetivo la estabilización, catalogación, digitalización y activación de algunas de las colecciones que conforman el mencionado "Fondo Heterodoxias", con el fin último de generar herramientas que pongan a disposición del público los materiales que las conforman y de generar contenidos alrededor de ellas.

Gracias al apoyo obtenido, fue posible realizar una intervención de las colecciones que se describen a continuación.

Colecciones intervenidas

- Rocío Mireles-Poliester

La colección agrupa los 27 números publicados de la revista *Poliester*, un proyecto editorial impulsado por Rocío Mireles, Kurt Hollander y Eduardo Cemaj, que buscaba dar a conocer la producción artística contemporánea de México al exterior y viceversa. La revista, de carácter temático, se posicionó por su cobertura internacional y por ser, en su momento, uno de los pocos medios especializados en cubrir la escena del arte contemporáneo local, a través de contenidos diversos que cubrían desde la reseña hasta el ensayo. Es considerada un referente para entender el contexto del arte en México en los noventa y sus circuitos de intermediación y producción.

- Tianguis Cultural del Chopo

La colección de Tianguis Cultural del Chopo está integrada por parte del material que el Tianguis del Chopo ha configurado y que documenta su historia desde sus inicios como "Sábado del tianguis" al interior del Museo Universitario del Chopo hasta su configuración como una iniciativa independiente fuera del espacio institucional. Abarca desde el año 1981 hasta 1998 y cuenta con 122 documentos de naturaleza varia, principalmente hemerográficos y efímera. La colección permite dar cuenta del conjunto de actividades que el Tianguis ha desarrollado, su organización y el impacto que sobre la dinámica cultural de la Ciudad de México y a nivel internacional ha tenido.

- Antonio Pantoja

La colección de Antonio y Jorge Pantoja abarca desde 1980 hasta el 2010 y está integrada por materiales de Antonio y Jorge Pantoja en tanto miembros fundadores del Tianguis Cultural del Chopo. Cuenta con treinta y nueve documentos de naturaleza varia como notas de prensa, volantes, reconocimientos y fotografías.

- Diseño gráfico Mongo

Está conformada por parte del acervo personal de Ramón Sánchez Lira "Mongo" quien fue responsable de la imagen gráfica de dos de los espacios determinantes para la escena artística y cultural de la Ciudad de México: La Última Carcajada de la Cumbancha y el Disco-Bar Nueve. La colección se compone de 218 documentos que abarcan aproximadamente los años de 1987 a 1992, en su mayoría invitaciones, volantes, programas de mano, carteles y carteleras. La última carcajada de la cumbancha, mejor conocida como LUCC operó de 1987 al 31 de diciembre de 1992. El multiforo se distinguió por la pluralidad de su oferta y referente para el rock y la cultura *underground*. El Disco-Bar Nueve (El nueve) funcionó de 1974 a 1989. Iniciativa de Henri Donnadieu, este espacio localizado en la calle de Londres en la zona rosa, se convirtió no sólo en uno de los primeros en dar cabida a la escena lésbico-gay, sino a manifestaciones culturales urbanas (como el punk y el rock) que eran por completo ignoradas o vetadas en los circuitos oficiales.

- Cecilia Imaz Bayona

La colección de Cecilia Imaz está compuesta por materiales diversos reunidos por la coleccionista. Se trata de 37 documentos que se relacionan con movimientos estudiantiles durante el siglo XX en la Ciudad de México, entre la década de los 60 y la de los 90. La colección engloba una gama de formatos y materiales, entre el cartel, los volantes propagandísticos, publicaciones del Consejo Nacional de Huelga de 1968, notas de prensa y publicaciones independientes de análisis político.

- Jorge Reyes

La colección Jorge Reyes cuenta con documentos pertenecientes al acervo de Jorge Reyes de cuya custodia es depositaria Ariane Pellicer. En total se cuenta con 189 documentos, dentro de los cuales existen revistas completas, guiones y carpetas de trabajo compuestas de varias páginas, así como fotografías y negativos. Autodefinido como etnomúsico, Reyes es considerado uno de los artistas más famosos en la música contemporánea mexicana, ya que su obra abarca un amplio rango de experimentación sonora, al incorporar instrumentos mesoamericanos a la música rock, jazz y electrónica, creando su propio género musical, que definió como "tloque nahuaque" (música corporal con canto armónico).

- Gallito Cómics

Gallito Cómics es una de las iniciativas de historietismo y comic mexicano y latinoamericano más consistente de los últimos 30 años. El primer número se publicó en enero de 1992 y apareció bajo el nombre de *El Gallito inglés*, el cual mantuvo hasta el número 19, en el cual cambiaría a *Gallito Cómics*, nombre que mantendría hasta el término de la publicación en noviembre de 2000. En total se editaron 60 números. El grueso de la documentación de la colección está constituido por esos 60 números.

- Mauricio Bares-Nitro/A sangre fría

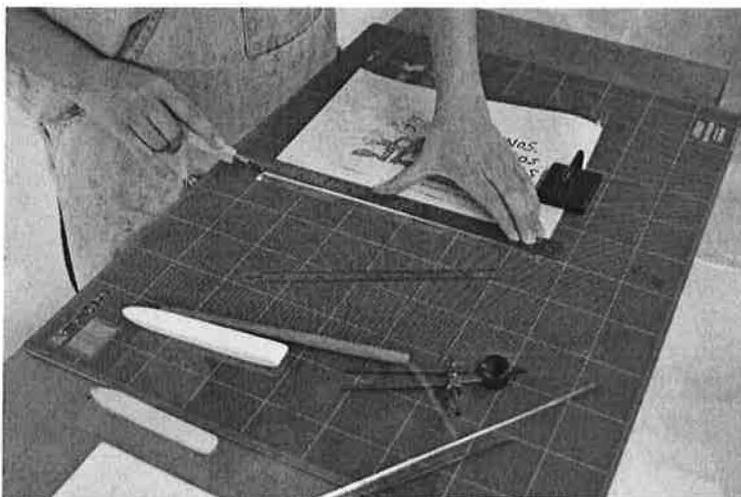
Está integrado por el total de los números correspondientes a los proyectos editoriales realizados por Mauricio Bares: *A Sangre fría* y *Nitro*. El grueso de la documentación física de esta colección está constituido por 9 revistas (4 números de *A sangre fría* y 5 de *Nitro*). Pese a su breve existencia, *A Sangre Fría* tuvo repercusiones directas en el ámbito de la edición independiente y el periodismo cultural. Por su parte, *Nitro* fue fundada en 1997 por Mauricio Bares y René Velázquez de León. El proyecto si bien se planteó como una suerte de continuidad con *A Sangre fría*, a la vez fue propuesto como opuesto a la misma en términos formales, de temática y de tono.

Etapas y procesos

El proyecto se desarrolló en distintas etapas. Las diversas colecciones se intervinieron de manera equivalente y siguieron estos procesos:

a) **Estabilización de acervos.** Implicó el trabajo general de cuidado y organización de todos los materiales, la revisión de los inventarios con los que las colecciones ingresaron al Centro de Información y Mediateca del Museo, para eliminar errores o duplicidades. Se colocaron guardas de primer nivel. Se realizaron las siguientes actividades:

- Registro
- Valoración y diagnóstico
- Limpieza
- Conservación preventiva

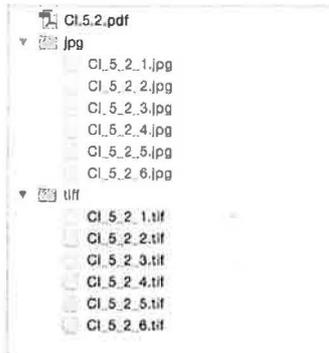
Diseño y elaboración de guardas de Mylar.

b) **Digitalización.** Se realizó un trabajo detallado de digitalización a través del escaneo de los materiales, a 300 dpi, con lo que se generaron copias de conservación (.tiff) y

de difusión (.jpg). Posteriormente se realizaron revisiones y en su caso, correcciones. En el caso de las publicaciones se integró también un archivo .pdf.

Actividades:

- Escaneo
- Generación de copias de conservación. tiff
- Generación de copias de difusión. Jpg

Ejemplo de digitales generados de la colección Cecilia Imaz.

- c) **Documentación y catalogación.** A partir de un trabajo de investigación, se ubicaron las características históricas e historiográficas, a fin de identificar los distintos valores de las colecciones. Se identificó la historia archivística y se revisaron a detalle los documentos y la información contenida en ellos con el objetivo de realizar una catalogación congruente y efectiva. La catalogación incluyó el origen de procedencia, el tipo de soporte y un número consecutivo asignado con criterios cronológicos. De todas las colecciones intervenidas se generaron bases de datos descriptivas a nivel ítem y fichas de descripción archivística siguiendo las normativas de ISAD(G).

La base de datos incluyen los siguientes campos generales:

Procedencia, Ingreso, Descripción conceptual, Descripción física, Diagnóstico, Legal y Digitalización.

Actividades:

- Investigación documental
- Catalogación
- Indexación

d) **Activación.** Uno de los objetivos del proyecto fue poner a disposición de usuarios, materiales útiles para la realización de investigaciones futuras, generados a partir de lo contenido en las colecciones. Igualmente, se planteó la necesidad, a partir del archivo, de generar nuevos encuentros entre los protagonistas vinculados a las colecciones, con la intención de propiciar un trabajo de reconstrucción histórica a partir también de la oralidad. La activación es entendida como la disposición y comunicación pública mediante estrategias varias. Este trabajo de activación en este punto, se enfocó en el desarrollo de dos proyectos:

- **Conversatorios:** se realizaron una serie de diálogos no públicos, a través de los cuales se tuvo la posibilidad de escuchar de viva voz a los actores y agentes que fueron determinantes en la escena cultural y artística de México en los ochenta y 90. De estos encuentros se realizaron grabaciones para generar ediciones en forma de episodios para poner a disposición del público. Los encuentros fueron los siguientes:
  - “Tianguis Cultural del Chopo”. Con Juan Heladio Ríos, Carlos Alvarado, José Antonio Pantoja y Abraham Ríos, todos miembros fundadores del Tianguis Cultural del Chopo.
  - “El otro Rock: Progresivo en el México de los 70”. Con Walter Schmidt, Carlos Alvarado, Hugo Santos y Alex Eisenring. Todos ellos miembros de los grupos de la música *underground* en México, quienes realizaban de manera independiente sus conciertos e involucraban propuestas visuales y el “hágalo usted mismo” en lo relacionado con la edición musical y las portadas de su producción discográfica.
  - “Orígenes del Punk en México” . Con Álvaro Detor Escobar “El Toluco” quien formó parte del *Colectivo Anti todo*, Manuel Saldivar “El Vikingo” y Luis V., director de *Kryptas Records* sello discográfico que apoya a la escena *underground*.
  - “Artistas, Redes y circuitos”. Con las artistas visuales: Pilar Villela, Mónica Mayer, fundadora de Pinto Mi Raya y Laureana Toledo.
  - “Magali Lara, Del verbo estar”. Conversación con la artista Magali Lara en torno a su trayectoria como agente que protagonizó y experimentó procesos que dan forma hoy al arte y la cultura en México. Desde su experiencia con Los Grupos, su participación en la construcción de redes de artistas mujeres, su cercanía a los espacios alternativos e independientes y sus trabajos de edición experimental, Lara personifica esas transiciones y tensiones entre el arte y lo *alternativo*.
  - “Editoriales Independientes”: Con Rocío Mireles, Eric Proaño Muciño “Frik” y Mauricio Bares de la Editorial Nitro Press.
  - “Música y Arte”. Participan actores y fundadores de algunos de los espacios culturales alternativos en México como Eduardo Barajas miembro fundador de La última Carcajada de la Cumbancha; Brisa

Vázquez del Bar Tutifrufruti y Nestor Quiñones, artista plástico y creador del espacio La Quiñonera.

- “Graciela Iturbide. Avándaro” Conversación con la fotógrafa Graciela Iturbide en relación con el trabajo que realizó durante el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro en septiembre de 1971. En su trabajo Iturbide retrató las contradicciones desatadas de los procesos culturales de una sociedad en transformación. En su serie fotográfica, Graciela Iturbide plasmó el inicio de formas que luego explotarán en las calles, la música, las imprentas, el arte y los cuerpos.
- Publicaciones. Se desarrolló la serie *Archivero*, concebida como una serie de volúmenes de pequeño formato, resultado de la catalogación e investigación sobre los acervos. La serie tiene como objetivo el abrir diversas líneas de indagación y reflexión crítica. Se concretaron 3 números:
  - *Nitro – A sangre fría. Selección de archivo*
  - *Escenas de la curaduría durante la década de los noventa en México. Selección del archivo de la revista Poliester.*
  - *Caos Urbano.México Punk*

Resultados obtenidos

- Estabilización del material en un 100%
- Digitalización de los acervos en un 100%
- Catalogación 100%
- Investigación documental 80%
- Indexación 60%

Productos

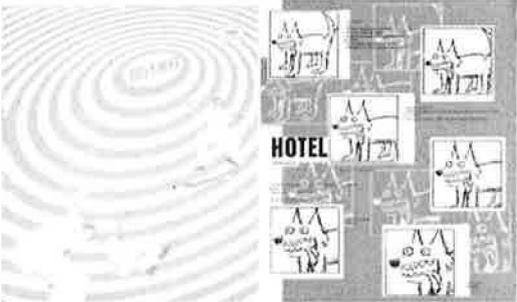
- Catálogo general disponible para consulta del público a través de la página web del museo. <http://www.mediatecachopo.unam.mx/prueba/Investigaciones.html>
- Conversatorios:
  - Cápsulas audiovisuales disponibles para el público de una selección de los conversatorios llevados a cabo, a través de la página web del museo.
    - “Tianguis Cultural del Chopo”.
    - “Magali Lara, Del verbo estar”.
    - “Graciela Iturbide. Avándaro”
  - Serie audiovisual editada, con un tiraje promedio de 100 unidades, para su difusión en centros de documentación y universidades.
- Publicaciones. *Archivero*. Volúmenes de pequeño formato, 3 números como serie inicial.
  - Díaz, Alejandro, Guillermo Santamarina, Jorge García Murillo, *et. al.*, *Escenas de la curaduría durante la década de los noventa en México.*

Selección de entrevistas del archivo de la revista Poliester, México, Museo Universitario del Chopo, 2015. 52 pp.

- Ballesteros, Héctor, Mauricio Bares, *et. al.*, *Nitro – A sangre fría. Selección de archivo*, México, UNAM – Museo Universitario del Chopo, 2016, 84 pp.
- Detor Escobar, Álvaro, *Caos urbano México punk*, México, UNAM – Museo Universitario del Chopo, 2016, 151 pp.

Mauricio Bares (Nitro/A Sangre Fría)

Datos		Imágenes
1	<p>Registro MB.5.1</p> <p>Bares, Mauricio (ed.) <i>Nitro</i>, México D.F., número 1, Otoño 1997, 36 p.</p> <p>impresión offset, 28.1 x 24.1 cm.</p>	
2	<p>Registro MB.5.2</p> <p>Bares, Mauricio (ed.) <i>Nitro</i>, México D.F., número 2, Julio 1998, 32 p.</p> <p>impresión offset, 27.9 x 23.9 cm</p>	
3	<p>Registro MB.5.3</p> <p>Bares, Mauricio (ed.) <i>Nitro</i>, México D.F., número 3, Abril 1999, 34 p.</p> <p>impresión offset, 28 x 23.1 cm</p>	
4	<p>Registro MB.5.4</p> <p>Bares, Mauricio (ed.) <i>Nitro. Belleza es freak</i>, México D.F. número 4, 2000, 40 p.</p> <p>impresión offset, 27.9 x 22.9 cm</p> <p>Observaciones Las páginas en el PDF están unidas.</p>	

Conversatorios

- “Tianguis Cultural del Chopo”. Diálogo con los fundadores del Tianguis Cultural del Chopo, Juan Heladio Ríos, Carlos Alvarado, José Antonio Pantoja y Abraham Ríos, en relación con los orígenes del tianguis, sus diferentes sedes, sus dificultades, sus transformaciones y su presente. Los participantes establecen el trayecto seguido por el tianguis para convertirse en un referente cultural para los jóvenes de la Ciudad de México y hasta del mundo, como un espacio de circulación y encuentro, diverso, alternativo y autogestivo.
  - “Graciela Iturbide. Avándaro” Conversación con la fotógrafa Graciela Iturbide en relación con el trabajo que realizó durante el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro en septiembre de 1971. En su trabajo Iturbide retrató las contradicciones desatadas de los procesos culturales de una sociedad en transformación. En su serie fotográfica, Graciela Iturbide plasmó el inicio de formas que luego explotarán en las calles, la música, las imprentas, el arte y los cuerpos.
  - “Magali Lara, Del verbo estar”. Conversación con la artista Magali Lara en torno a su trayectoria como agente que protagonizó y experimentó procesos que dan forma hoy al arte y la cultura en México. Desde su experiencia con Los Grupos, su participación en la construcción de redes de artistas mujeres, su cercanía a los espacios alternativos e independientes y sus trabajos de edición experimental, Lara personifica esas transiciones y tensiones entre el arte y lo *alternativo*.
- Publicaciones. *Archivero*. Volúmenes de pequeño formato, 3 números como serie inicial.
    - Díaz, Alejandro, Guillermo Santamarina, Jorge García Murillo, *et. al.*, *Escenas de la curaduría durante la década de los noventa en México. Selección de entrevistas del archivo de la revista Poliester*, México, UNAM-Museo Universitario del Chopo, 2015. 52 pp.

El volumen presenta una selección de las entrevistas realizadas a curadores mexicanos o activos en México publicadas en la revista *Poliester*, referente obligado para todo aquel que tenga interés en la escena del arte contemporáneo en México durante los noventa. El conjunto que se presenta permite al lector un acercamiento a un momento específico de la curaduría como práctica y profesión, base de mucho del trabajo curatorial actual.
    - Ballesteros, Héctor, Mauricio Bares, *et. al.*, *Nitro – A sangre fría. Selección de archivo*, México, UNAM – Museo Universitario del Chopo, 2016, 84 pp.

Este volumen presenta una selección de textos de dos de los proyectos editoriales más irreverentes de los noventa, *A sangre fría* y *Nitro*. Ambas publicaciones, cada una con su carácter, contravinieron el modelo de revista cultural y literaria, academicista al extremo, poco

experimental y plana en su formato y diseño editorial. El conjunto que se presenta permite al lector un acercamiento a ambas propuestas las cuales también abrieron camino para la producción editorial independiente.

- Detor Escobar, Álvaro, *Caos urbano México punk*, México, UNAM – Museo Universitario del Chopo, 2016, 151 pp
Es el recuento testimonial de un determinado momento del punk en la Ciudad de México y en el Estado de México, realizado por Álvaro Detor Escobar, "El Toluco", el cual, a la par que otros protagonistas de la escena punketa se ha preocupado por documentar y propiciar iniciativas que permitan entender el papel del punk como alternativa social, cultural y de ejercicio político para una juventud que no encontraba espacio dentro de los esquemas institucionales existentes.

Resumen del proyecto 2014/050

El Museo Universitario del Chopo, se planteó el objetivo de realizar el rescate y activación de archivos documentales que dan cuenta de la producción cultural de grupos y proyectos de la escena no oficial e independiente en México. Fue así como se integró el "Fondo Heterodoxias", que tiene el potencial para constituir una memoria documental de gran valor, que posibilite la revaloración y apuesta al futuro de proyectos, personas y prácticas que desde la calle, los clubes, los ejercicios editoriales radicales o la música, configuraron transformaciones fundamentales en el arte y la cultura en México partir de los años 80 y 90. El presente proyecto se planteó como objetivo la estabilización, catalogación, digitalización y activación de algunas de las colecciones que hacen parte del mencionado "Fondo Heterodoxias", con el fin último de generar herramientas que pongan a disposición del público los materiales que las conforman y de generar contenidos alrededor de ellas.