

MUSEO JUMEX
08.OCT.-06.NOV.2022

MUSEOS
EN COMÚN: 01

MERCADO GRANADA

LO COMÚN

“Los comunes no son únicamente medios a través de los cuales compartimos de manera igualitaria los recursos que producimos, sino también un compromiso para la creación de elementos colectivos, un compromiso para fomentar los intereses comunes en cualquier aspecto de nuestras vidas”.

George Caffentzis y Silvia Federici*

Marielsa Castro Vizcarra

Desde finales del siglo XX en varios territorios de Latinoamérica se ha estudiado el término de lo común y se ha nombrado a la acción colectiva de compartir de múltiples maneras, como comunalidad¹ o la producción de lo común.² Estas definiciones se alejan de la genealogía del término en inglés *commons*, que describe un bien compartido, en particular, la propiedad de la tierra. Partiendo de las nociones de lo común que se han generado desde Latinoamérica, entendemos lo común como un conjunto de acciones y no únicamente un bien comunal. Es bajo este entendimiento del concepto que se enmarca el proyecto *Museos en común* y su primera edición, *01 Mercado Granada*.

Desde el Museo Jumex desarrollamos una propuesta que desplaza al museo de su espacio habitual para acercar a más personas y, a través de relaciones de largo plazo, crear comunidad con nuestros vecinos. La elección de trabajar con el Mercado Granada se tomó en primer lugar por su ubicación, en segundo, por el potencial del espacio comunal en la explanada del mercado y, en tercer lugar y más importante, por la comunidad que conforma el mercado. Desde su inauguración en 1962, ha sido el sitio de trabajo de cuatro generaciones de familias de la colonia Granada. Si bien no fue fácil incorporarnos a una comunidad a la que no habíamos sido convocados, ha sido gracias a su organización y a la apertura de los locatarios que podemos decir que estamos en camino a la consolidación de una comunidad entre el museo y el mercado.

Como primera etapa del proyecto, de la mano del artista Alonso Gorozpe empezamos el proceso de conocernos. El mercado tiene una comunidad de niñas y niños que después de ir a la escuela utilizan la

explanada del mercado como parque de juegos. Este espacio de aproximadamente 300 m² fue designado originalmente como un comedor comunitario, pero actualmente no opera por sus condiciones. Después de conversaciones con los niños y sus familias, llegamos a la idea conjunta de ofrecer talleres guiados por artistas y arquitectos con el fin de codiseñar un mobiliario para la explanada y reactivarla.

El escritor y activista uruguayo Raúl Zibechi afirma que: “La comunidad no es, se hace. Cada día a través del hacer colectivo de varones y mujeres, niñas, niños y ancianos, quienes al trabajar reunidos hacen comunidad, hacen lo común”.³ Es bajo el *hacer* que propiciamos la construcción de lo común. A lo largo de seis meses de múltiples talleres mediados por el artista plástico Chavis Mármol y la arquitecta Mariana Ríos se codiseñó el mobiliario para la explanada. Los locatarios primero compartieron sus conocimientos sobre el mercado, en tanto que Mármol y Ríos compartieron sus conocimientos y experiencias en torno a la construcción, diseño y producción. Con el paso del tiempo, estos conocimientos se intercambiaron para llegar a acuerdos en los que los aprendizajes fueron mezclados, reevaluados, compartidos y reaprendidos. Se nombró al proyecto *¡Pásele, pásele!*, pensado para varios usos propuestos por los locatarios; es un espacio de encuentro, ocio y juego; que también puede ser utilizado por otros grupos poblacionales, niños y adultos (locatarios y clientes).

Los pensadores y luchadores sociales Gustavo Esteva y Arturo Guerrero Osorio sostienen que: “La comunalidad es el predicado verbal del Nosotros”.⁴ Es la intención del proyecto que las voces involucradas se enuncien siempre desde la colectividad. Seguido de la etapa de codiseño, y con la intención de involucrar más voces, se invitó a los artistas Carmen Serratos Chavarría, Israel Martínez y Julia Barrios de la Mora a activar la galería 1 del Museo Jumex a partir de sus experiencias en el mercado, en una exposición colaborativa. Con el fin de proponer una exposición en donde cada una de las piezas dialogue y se complemente con la del otro, se han mantenido conversaciones constantes entre todos los involucrados en el proyecto, reiterando su espíritu colectivo.

Con el diseño de Gorozpe, se organizaron dos celebraciones para vincular los espacios de manera simbólica: caminar de un lugar al otro llevando el mobiliario del mercado al museo y, al finalizar la exposición,

del museo al mercado. A través de caminatas que hacen evidente la conexión espacial y relacional entre el museo y el mercado, celebramos el inicio de una relación. Con esta primera edición de *Museos en común* también proponemos conversaciones entre múltiples personas que desde distintas disciplinas han estudiado y practicado la construcción de lo común. En este primer esfuerzo buscamos generar aprendizajes que sean inspirados por otras experiencias de instituciones similares, y por otros colegas, para cuestionarnos juntos cuál es el rol de las instituciones culturales en la vinculación con comunidades. *Museos en común 01: Mercado Granada* celebra el compromiso del Museo Jumex en torno al proyecto, así como sus futuras ediciones.

* George Caffentzis y Silvia Federici, “Comunes contra y más allá del capitalismo”, *El apantle. Revista de estudios comunitarios 1* (2015).

1. En la década de 1970, los antropólogos y pensadores oaxaqueños Floriberto Díaz Gómez y Jaime Martínez Luna nombraron “comunalidad” al modo específico de ser y vivir compartiendo con otras y otros en regiones del sureste mexicano.

2. En 2019 la socióloga y activista mexicana Raquel Gutiérrez escribe en el texto *Producir lo común: entramados comunitarios y formas de lo político*: “La producción de lo común, que se realiza siempre como actividad de una trama de interdependencia, implica antes que otra cosa, el cultivo, revitalización, regeneración y reconstrucción de aquello necesario para garantizar la vida colectiva, contra y más allá de las separaciones y negaciones que impone la lógica de despojo y explotación patriarcal del capital, reforzado por el estado liberal y sus formas política”.

3. Raúl Zibechi, “Los trabajos colectivos como bienes comunes material/simbólicos”. *El apantle. Revista de estudios comunitarios 1* (2015).

4. Gustavo Esteva, Arturo Guerrero y Raquel Gutiérrez. “Usos, ideas y perspectivas de la comunalidad”. *Comunalidad, tramas comunitarias y producción de lo común: debates contemporáneos desde América Latina*. Oaxaca: Pez en el Árbol/Casa de las Preguntas (2018): 33-50.

ALONSO GOROZPE

Un proyecto comunitario entre una institución cultural y una comunidad empieza por crear vínculos afectivos. Para que esto suceda se requiere de tiempo y razones para convivirse, convivirse para entenderse y entenderse para asociarse. En poco tiempo, mediante *Museos en común* en el Mercado Granada vimos nacer estos vínculos con los que logramos nuestro primer objetivo en común, crear un espacio en el mercado para jugar, compartir e imaginar nuevas ideas. Este logro lo celebramos con una fiesta (tiempo y razón para convivirnos) en las calles de la colonia. ¡Ahí nos vemos!

Boceto de Granada, 2022. Cortesía de la artista

CARMEN SERRATOS CHAVARRÍA

En mi opinión, lo comunitario o lo colectivo representa un tejido en el que todxs somos agentes importantes y que estamos siendo afectadxs unxs a otrxs todo el tiempo. Es decir, una red de afecto. Generalmente no ponemos atención a este tejido porque estamos acostumbradxs a que todo gire alrededor de lo individual. Sin embargo, lo colectivo es anterior a lo individual. Esta red se comunica y se construye constantemente, y es la razón por la cual cualquier proyecto humano funciona (un mercado, un museo y el espacio en el que interactúan). Este proyecto me ha hecho repensar lo comunitario para darle mayor visibilidad a esta red de afectos y afectaciones.

CHAVIS MÁRMOL

Un día en el Mercado Granada...

Cortesía del artista

ISRAEL MARTÍNEZ

De la estridencia producida por diversidad de fuentes musicales simultáneas en la zona de cocinas y efusivas conversaciones de comensales, a la sigilosa riqueza acústica del área de oficios, el Mercado Granada tiene un amplísimo menú de sonoridades: desde los cantos que ofertan los productos y los servicios, hasta las obras aurales de las máquinas y las herramientas de trabajo que proyectan la enérgica vida de esta comunidad. Estos sonidos son testigos de labores que resisten a pesar de las adversidades económicas, políticas y sociales de nuestro tiempo. Son también una oda a la familia y la amistad.

Fuente de sodas, 2022. Cortesía del artista

JULIA BARRIOS DE LA MORA

Dejarse permear por la potencia de lo común.

Tomarse el tiempo de parar, escuchar, sentir y habitar los espacios de intersección de dinámicas diversas. Permitirse de-construir relaciones cotidianas pre-condicionadas y así propiciar nuevas constelaciones. Dedicar tiempo, afecto, mirada y presencia puede llegar a incomodar las metodologías propias de la producción creativa; requiere de un compromiso para re-pensar el largo de los brazos, la coordinación de tantas piernas caminando juntas, dejar ir la forma para fluir con las negociaciones complejas de la multiplicidad y así poder dimensionar la nueva sombra colectiva que, en movimiento, empezamos a generar.

Búsqueda del tesoro, 2022. Cortesía de la artista

EQUIPO DE EDUCACIÓN

Tanto en las galerías del museo como en la explanada del mercado, hemos entendido que la intención del departamento de Educación no es aprender para acumular, sino aprender para compartir conocimientos, habilidades y experiencias. Asimismo, entendemos que el aprender es un quehacer conjunto y continuo que se nutre con el tiempo. En ese sentido, nuestro papel dentro de *Museos en común* consiste en seguir contribuyendo a lo que se ha hecho hasta ahora: continuar el vínculo con las infancias y los locatarios del mercado, y activar el mobiliario desde lo material y lo simbólico. Es así como nuestra labor se suma a los múltiples oficios que radican en el mercado, considerando que el nuestro es el del aprendizaje, un oficio que no existe sin la colectividad.

Francisco Navarrete
Sofía José Amorim
Sofía Caín Santana
-Departamento de Educación del Museo Jumex

MARIANA RÍOS

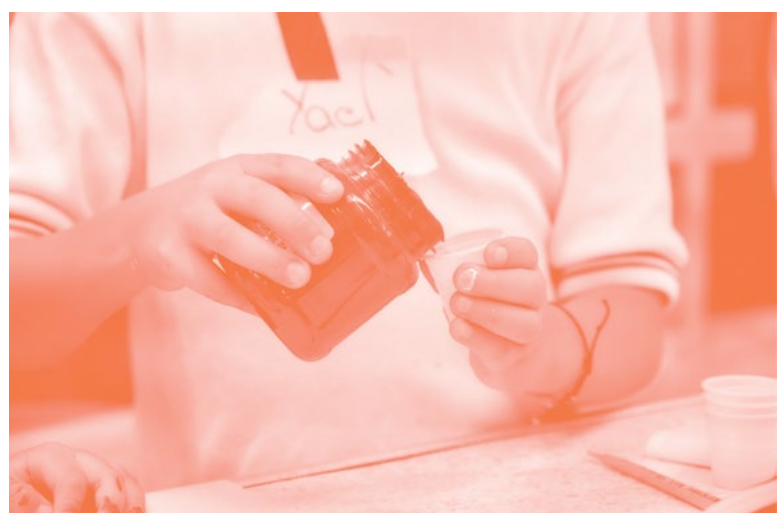
¡Pásele, pásele! es un homenaje al encuentro, al juego y a la celebración que se viven en el Mercado Granada. Chavis Mármol y yo comenzamos los talleres participativos con una intención en común: diseñar en colaboración con la comunidad del "mercado" especialmente con "niñxs", un espacio que abonara a las dinámicas existentes del lugar. La pieza materializa lo vivido y observado durante la reactivación de la explanada, un espacio modificado en la pandemia que pausó las interacciones sociales. Así, aparecen en el espacio cinco elementos que se adhieren al diseño urbano existente: las dos jardineras extienden su huella con rampas, bancas o escalinatas y tres monolitos se distribuyen bajo las sombrillas del patio. Este mobiliario busca devolver la visibilidad hacia un espacio común e invita a los locatarios, clientes y niñxs a la vida pública en el exterior del mercado.

Mi mercado de Granada, 2022. Cortesía de la artista

Camino al Mercado Granada, 2022

MUSEOS EN COMÚN

08.OCT. – 06.NOV.2022

Exposición | Galería 1

La exposición gira en torno a *¡Pásele, pásele!* (2022), mobiliario codiseñado a través del intercambio de saberes entre la comunidad del Mercado Granada, el artista Chavis Mármol y la arquitecta Mariana Ríos. En la sala se escucha *Menú (Mercado Granada)* (2022), una instalación sonora creada por Israel Martínez, amplificando los sonidos que producen las actividades del mercado. También se presenta *Granada* (2022), vestuario diseñado por Carmen Serratos Chavarría, compuesto por cinco elementos de materiales u objetos que forman parte de la vida cotidiana de los locatarios. El vestuario se activa en *Desplegar los vínculos* (2022), performance de Julia Barrios de la Mora, que propone una experiencia colectiva y sensorial en relación con la exposición.

SÁBADO 08.OCT.2022 11AM | INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Acción performática y sonora comunitaria, diseñada por Alonso Gorozpe. Caminata del Mercado Granada al Museo Jumex

12PM | CONVERSACIÓN

Entre las personas involucradas en el proyecto por parte del Museo Jumex, Mercado Granada y los artistas participantes

12:30PM | CONCIERTO EN LA PLAZA DEL MUSEO

Concierto en vivo con el grupo de salsa Controversia

SÁBADOS 15.OCT., 22.OCT., 29.OCT., 05.NOV.2022 DESPLEGAR LOS VÍNCULOS 4PM | PERFORMANCE | GALERÍA 1

Acción performática de Julia Barrios de la Mora

SÁBADO 15.OCT.2022 12PM | TALLER PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES

Esto fue una ganga, me costó \$10
Impartido por: Carmen Serratos Chavarría

DOMINGO 16.OCT.2022 11AM | TALLER PARA NIÑAS Y NIÑOS

Mini domingo: *Paisajes comunes*
Impartido por: Mariana Ríos y Chavis Mármol

PROGRAMA PÚBLICO

13.OCT. – 05.NOV.2022

Museo Jumex

Con la participación de distintas voces nacionales e internacionales que han fomentado investigaciones sobre lo común, y experimentado el vínculo entre comunidad y prácticas culturales, el programa público se basa en cuatro ejes:

¿QUÉ ES LO COMÚN?

Los eventos tratarán sobre la construcción de lo común. A través de las investigaciones y las experiencias de los conferencistas, se dialogará cómo abordan este término desde sus distintas prácticas.

LUGARES COMUNES

Se conversará sobre procesos comunitarios en sitios específicos, las diferencias entre el espacio público y el espacio común, así como el papel de colectivos de arte contemporáneo e instituciones en la integración de comunidades vecinas dentro de sus programaciones públicas.

ACTORES COMUNES

Las conversaciones abordarán la función de los agentes o individuos que propician la construcción de bienes comunes, así como de vínculos con comunidades desde la práctica artística y las instituciones culturales y educativas.

APRENDIZAJES Y SABERES COMUNES

Se presentarán prácticas pedagógicas y saberes dentro del arte contemporáneo que propician la construcción de procesos comunitarios.

CONFERENCIAS Y PANELES

SESIÓN

¿QUÉ ES LO COMÚN?

**JUEVES 13.OCT.2022
5:30 PM | INTRODUCCIÓN**
Marielsa Castro Vizcarra
Curadora asociada
del Museo Jumex

6 PM | CONFERENCIA
Silvia Federici
(Italia-EE.UU.)
Escritora,
profesora y activista
(transmitida en la sala de exposición)

**VIERNES 14.OCT.2022
12 PM | PANEL**

Keyna Eleison
(Brasil)
Codirectora artística
Museo de Arte Moderno
de Río de Janeiro

Gia Enriquez
(Perú-EE.UU.)
Organizadora comunitaria
Queens Museum

Tonatiuh López
y Antonio Barrientos
(México)
Miembros del Museo Arte
Contemporáneo Ecatepec
(MarCE)

Moderadora:
Marielsa Castro Vizcarra

SESIÓN

LUGARES COMUNES

**JUEVES 20.OCT.2022
6 PM | CONFERENCIA**
Andrea Torreblanca
(México)
Directora de proyectos
curatoriales de INSITE
y creadora
de COMMONPLACES

**VIERNES 21.OCT.2022
12 PM | PANEL**
Sofía Olascoaga
(México)
Curadora educativa
y artista visual

Marcelo López Dinardi
(Puerto Rico-EE.UU.)
Arquitecto

Cog•nate Collective
(México-EE.UU.)
Colectivo artístico

Melissa Aguilar (Colombia)
Curadora de La Tertulia

Moderadora:
Sofía José Amorim
Coordinadora de Educación
del Museo Jumex

SESIÓN

ACTORES COMUNES

**JUEVES 27.OCT.2022
6 PM | CONFERENCIA**
Massimiliano Mollona
(Italia-Reino Unido)
Escritor, cineasta y
antropólogo

**VIERNES 28.OCT.2022
12 PM | PANEL**
José Luis Paredes
(México)
Director del Museo
Universitario del Chopo

Ana Laura
López de la Torre
(Uruguay)
Artista, educadora
y escritora

Mary Anderson
(Reino Unido)
Miembro de la cooperativa
de diseño, arquitectura
y arte, Assemble

Moderadora:
Marielsa Castro Vizcarra

SESIÓN

APRENDIZAJES Y SABERES COMUNES

**SÁBADO 05.NOV.2022
11 AM | CONFERENCIA**
Mina Lorena Navarro
(México)
Activista,
socióloga y profesora

12 PM | PANEL
Proyecto Yivi
(México)
Colectivo de formación
y creación artísticas

Mónica Hoff
(Brasil)
Arte educadora

Jordi Ferreiro
(España)
Artista y educador

Moderadora:
Sofía José Amorim

MERCADO GRANADA

El Mercado Granada está ubicado en Laguna Yuriria 27, en la colonia Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Tiene 120 locales comerciales con distintos giros, divididos en dos naves. El 3 de agosto de 1962 abrió oficialmente sus puertas, aunque antes operaba un mercado informal donde los vecinos compraban sus alimentos. Ahora, más de 60 años después, el mercado ha visto pasar varias generaciones de familias de locatarios y de vecinos. Son una comunidad que a través de sus oficios han compartido y construido un espacio en común.

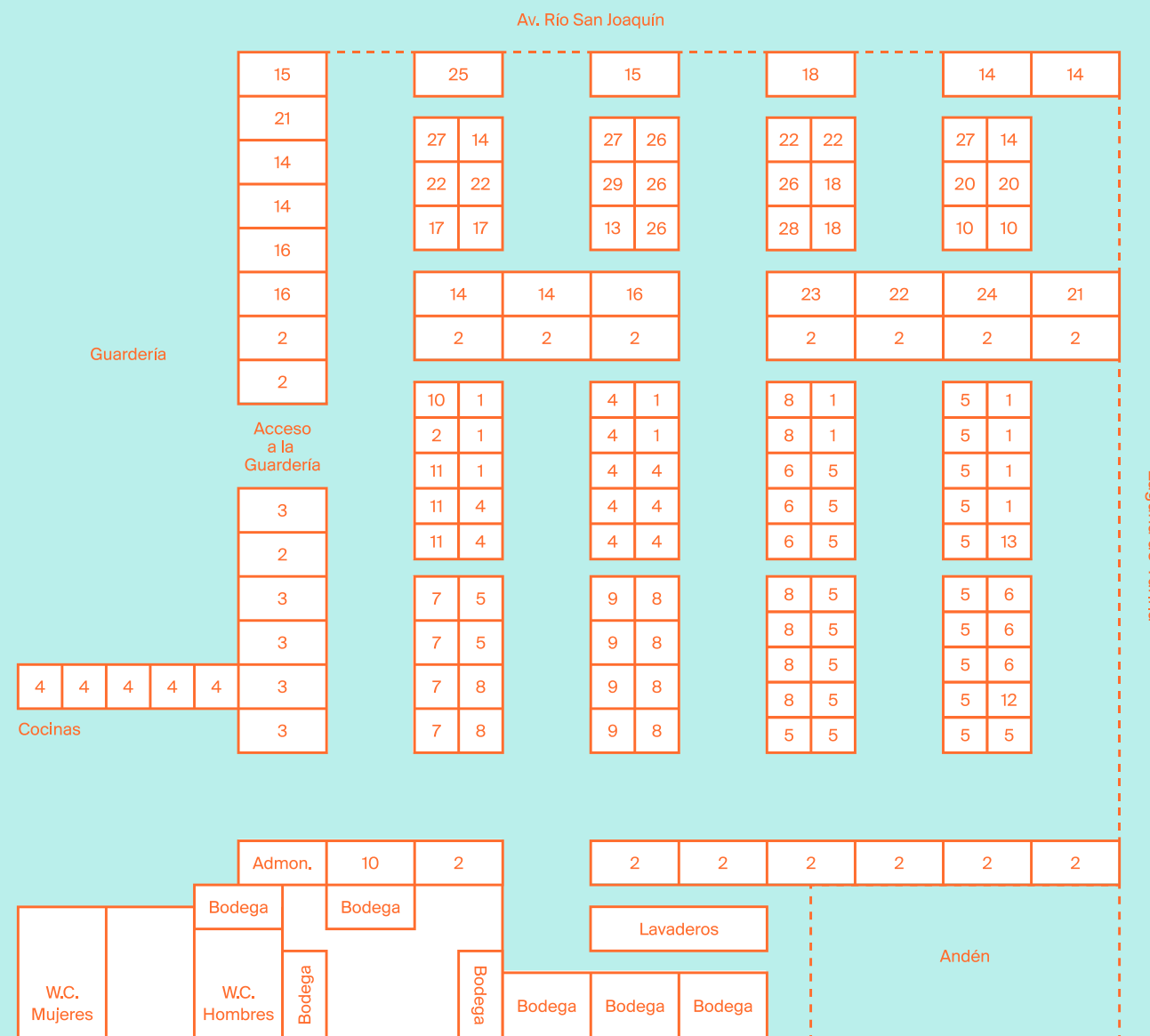
Agradecemos al Mercado Granada por su apertura, generosidad y apoyo para la realización del proyecto, en particular a:

Adrián Gamboa
Alejandra López
Alejandra Mejía
Alfredo Martínez
Alisson Miñón
Ángel Arévalo
Avelina Ramos
Beatriz Espinosa
Brenda Selene
Caren Pérez
Christopher Hernández
Dominic Gamboa
Emilio Alexander López
Esbeidy Sánchez
Estefanía Aldama
Fátima García
Gonzalo Soto
Guadalupe González
Hillary Aislinn Aldama
Jenny Aldama
Jesús Ronquillo
Jesús Olvera
Johan Arévalo
José Guadalupe Luces

José Luciano Guzmán
Karina García
Leonardo Alva
Luis Eduardo Ronquillo
Luisa Fernanda Piado
Manuel Rodríguez
Marce Contreras
María Teresa Bernabé
Mariana Ronquillo
Marisol Villegas
Mateo Damián
Melisa Miñón
Meredith Alcudia
Miranda Velázquez
Patricia Zepeda
Rey David Bernardo
Rocío Jaimes
Rosario Valencia
Santiago Aldama
Silvia Ramírez
Valeria Gamboa
Yael Alain García
Yanell Martínez

MERCADO GRANADA

PLANO Y DIRECTORIO

1. Frutas, legumbres y verduras	11. Chiles secos	22. Reparaciones electrónicas y cerrajería
2. Abarrotes, cremerías y materias primas	12. Plantas	23. Consultorio dental
3. Carnicería	13. Perfumes y regalos	24. Reparación de calzado
4. Comida corrida	14. Sastrería	25. Calzado y bolsas
5. Pescados y mariscos	15. Estética	26. Papelería
6. Jugos y licuados	16. Jarciería	27. Ropa
7. Caldos de gallina	17. Artículos para mascotas	28. Mercería
8. Tacos, carnitas y antojitos	18. Ferretería	29. Relojería, joyería, reparación y venta
9. Pollerías	19. Lavandería	
10. Postres y gelatinas	20. Tapicería	
	21. Vidrios, cuadros y aluminio	

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

AV. RÍO SAN JOAQUÍN

FERROCARRIL DE CUERNAVACA

LAGO YURIRIA

EJÉRCITO NACIONAL

* MUSEO JUMEX

Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada, 11520, Ciudad de México