

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

Lic. Mario Espinosa Ricalde – Director – octubre de 2008

Introducción

El Centro Universitario de Teatro (CUT) tiene como objetivo principal formar actores profesionales, además de articular y difundir las propuestas, lenguajes artísticos y prácticas escénicas que se desarrollan en el país y en el mundo.

Su vinculación entre sistematización académica, generación de conocimiento, creación y producción teatral, le permite estimular al máximo la creatividad de sus docentes y alumnos, de modo tal que estos últimos egresen con un nivel académico de excelencia.

El CUT tiene como funciones sustantivas programar cursos, seminarios, talleres, conferencias y encuentros académicos con otras escuelas de teatro, universidades e instituciones del país y del extranjero, además de generar puestas en escena que resulten de sus procesos académicos, las cuales son presentadas al público en condiciones de producción y programación profesionales.

Educación artística y estímulo a la creación

Las actividades académicas programadas durante los dos semestres escolares se desarrollaron de acuerdo con el calendario establecido por la Dirección General de Administración Escolar. Los periodos de exámenes y evaluaciones correspondientes se desarrollaron por área y por grado académico, durante los meses de enero y junio.

Durante los meses de abril a junio se difundió en medios impresos y electrónicos la convocatoria para el registro de aspirantes al proceso de selección de la Generación 2008-2012. Con un padrón de 222 postulantes, del 28 de julio al 15 de agosto se desarrolló el proceso que en esta ocasión duró tres semanas y finalizó con la inscripción de 16 alumnos de nuevo ingreso.

Con los resultados obtenidos de la convocatoria y el proceso de selección, la Dirección, la Secretaría Académica y los 16 académicos participantes, de manera colegiada evaluaron y revisaron los criterios y mecanismos establecidos para el ingreso y perfil de los alumnos que integrarán la próxima generación y las modificaciones que sea necesario instrumentar para el siguiente proceso.

Se impartieron un total de 60 cursos regulares en las áreas formativas de Actuación, Cuerpo y Movimiento, Músico-Vocal, Cultura Teatral y Cultura General, además del desarrollo de dos cursos especializados de Combate Escénico (principiantes y avanzados), impartidos por Jonathan Waller y Kristina Soeborg de la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), del Reino Unido. Asimismo, siete seminarios: Apreciación Visual, impartido por José de Santiago; Apreciación Cinematográfica, coordinado por la cineasta Busi Cortés; Teatro y Mito, a cargo de

Esther Seligson, y El Texto y el Actor, impartido por Antonio Crestani. Se realizaron también los siguientes nueve talleres: Dirección de Escena, impartido por Eugenio Barba; Objetos y Bunraku, coordinado por la Compañía británica *Blind Summit*; Organización y Producción de Espectáculos Escénicos, a cargo de Marisa de León; Sexualidad y Actuación, impartido por la doctora Alma Aldana; Proceso de Producción Teatral, coordinado por Patricia Rozitchner; Voz Humana, impartido por Daniel Prieto; Trabajo Específico para Recintos Abiertos, a cargo de la Compañía británica *Periplum*, el cual concluyó con dos presentaciones en la Antigua Iglesia Anglicana y, finalmente, se desarrolló durante todo el año el Taller de Teatro, actividad académica que el maestro Mauricio García Carmona desarrolló en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que se impartió a 62 alumnos en el transcurso del año.

Además de la preparación de exámenes y prácticas escénicas regularmente abiertas al público, se produjeron y presentaron los siguientes ocho proyectos escénicos:

- *Roberto Zucco*, de Bernard-Marie Koltès, dirección de Lorena Maza.
- *Outdoor and Site Responsive Work*, dirección de la Compañía británica *Periplum*, en colaboración con The Anglo Mexican Foundation.
- *Primera Noche de Combate Escénico*, coordinación escénica de Daniel Martínez y Miguel Ángel Barrera, presentación en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.
- *La hija del aire*, de Pedro Calderón de la Barca, dirección de Emma Dib.
- *Cuando nos llamábamos Benito Cereno*, autoría y dirección de Alaciel Molas.
- *Frente al olvido / Tierra de nadie*, de Juan Tovar, bajo la dirección de José Caballero.
- *Final de partida*, de Samuel Beckett, dirigida por Octavio Michel.
- *A puerta cerrada*, de Jean-Paul Sartre, dirigida por Abel Ignacio Hernández.

El 3 de febrero, con el fin de temporada de *Frente al olvido y Tierra de nadie*, se diplomó a los 14 alumnos de la Generación 2004-2008. En el mismo espacio donde se había desarrollado esta obra, La Caja Negra del CUT, del 25 de abril al 21 de septiembre transcurrió la temporada de la puesta en escena *Roberto Zucco*, del dramaturgo francés Bernard-Marie Koltès, primer proceso académico de formato profesional de la Generación 2005-2008 que se le encomendó dirigir a Lorena Maza.

Durante el segundo semestre del año, los dos cuartos grados iniciaron en agosto el trabajo de las siguientes dos puestas en escena, las cuales han programado sus estrenos para el primer trimestre del próximo año: *Electra despierta*, escrita especialmente por la dramaturga Ximena Escalante para diplomar a la Generación 2005-2008 bajo la dirección de Martín Acosta, y *Electronic City*, del dramaturgo alemán Falk Richter, obra bajo la conducción del director Marco Vieyra, representa la primera puesta de formato profesional de la Generación 2005-2009.

Además de la programación teatral en cartelera, se realizaron también las siguientes actividades en el Foro del CUT: el 29 de abril se festejó en colaboración con la Dirección de Danza el *Día Internacional de la Danza*; se realizaron cuatro conferencias con los ponentes Iona Wiessberg, Claudio Valdés Kuri, José Antonio Hormigón y Antonio Ocampo, de la Northeastern University de Nueva York, y se presentaron ocho muestras de trabajo escénico al público durante los dos periodos de exámenes

Además de cumplir con su compromiso como miembro del Comité Organizador del Festival Nacional de Teatro Universitario, durante los meses de septiembre y octubre el CUT presentó cuatro obras en la XVI edición del festival. En la Categoría C-1: *Un sitio para bien morir*, espectáculo escénico de Atanasio Cadena, y *Donceles 815*, versión teatral de Abel Ignacio Hernández sobre la novela *Aura* de Carlos Fuentes; en la Categoría C-2: *Roberto Zucco*, y en la Categoría C-3: *Cuéntame a dónde vas Caperucita*, de Juan Carlos Cuellar. Además de obtener el primer lugar en la Categoría C-2 (montajes profesionales de escuelas), el CUT obtuvo cinco distinciones por: mejor dirección de obra, mejor actor, mejor actriz, mejor música original y mejor diseño escenográfico.

Las actividades académicas y artísticas organizadas durante el año 2008 registraron una asistencia total de 11 mil 732 espectadores, resultado de 128 funciones teatrales.

Difusión e intercambio académico y cultural

La labor de intercambio y vinculación con otras entidades se fortaleció con el incremento en el número de giras, festivales, exposiciones y asesorías académicas en universidades e instituciones del país y del extranjero.

Se participó en la XII Exposición de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana 2008” y en el Día Mundial del Teatro –organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral– con la obra *A puerta cerrada*; por su parte, *Final de partida* desarrolló dos temporadas: la primera en el Centro Nacional de las Artes y la segunda en La Gruta del Centro Cultural Helénico, además de realizar dos giras en los estados de Guanajuato y Campeche; *Cuando nos llamábamos Benito Cereno* realizó una temporada durante el mes de mayo en el Teatro Santa Catarina; también en mayo y durante septiembre y octubre la obra *Frente al olvido* presentó 18 funciones en el Palacio Nacional; *Roberto Zucco* estuvo en temporada en el Teatro Sergio Magaña, producto de la colaboración con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal.

En colaboración con la Dirección de Teatro de la UNAM y la Coordinación Nacional de Teatro del INBA, de septiembre a diciembre, el CUT participó en el proyecto *DF. Homenaje a Emilio Carballido*, a través de cuatro piezas cortas dirigidas por cuatro jóvenes directores egresados del Centro.

En cumplimiento del Programa de Colaboración Académica y Cultural 2008, coordinado por la Secretaría Técnica de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural, se impartió un taller de Ortofonía en la Universidad de Occidente, en Sinaloa, y un curso de Expresión Corporal a alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California.

En el plano nacional, se refrendaron y/o ampliaron acuerdos de colaboración con la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) y con el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) del INBA, con la Casa del Teatro, con el Centro de Estudios para la Voz (CEUVOZ), con el Centro Nacional de las Artes y el Centro Cultural Helénico del CONACULTA, con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y con el Instituto Cultural de Campeche. A nivel internacional, el CUT mantuvo o estableció programas de intercambio y colaboración académica con la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), del Reino Unido, con la Northeastern University de Nueva York y con The Anglo Mexican Foundation.

Medios de comunicación

La página electrónica del CUT, www.cut.unam.mx, fue consultada por alrededor de 150 mil usuarios, lo cual representa un promedio de alrededor de 300 visitas diarias.

Investgación y preservación del patrimonio cultural

La biblioteca del CUT adquirió 282 materiales nuevos, con lo cual el acervo bibliográfico, de audio y digital, tiene ahora 5 451 títulos especializados en teatro. La biblioteca realizó un total de 735 préstamos, de los cuales, 64 fueron de carácter interbibliotecario.

Creación y mejoramiento de infraestructura cultural

Se concluyó la remodelación del Foro del CUT, con las siguientes acciones: renovación del camerino de la planta baja y sustitución del cableado eléctrico del equipo de iluminación escénica.

