

Centro Universitario de Teatro (CUT)

Lic. Mario Espinosa Ricalde

Director

Febrero de 2008

El Centro Universitario de Teatro (CUT) tiene como objetivos principales la formación de actores profesionales y la difusión de las propuestas artísticas teatrales resultantes de sus procesos académicos.

Como generador de enseñanza, pensamiento y movimiento escénicos, el CUT ha influido de manera notable en la historia del teatro nacional. Prueba de ello es el reconocimiento y la permanente demanda de sus egresados en la escena nacional, cuya mayoría se encuentra en activo.

A través de su modelo pedagógico, caracterizado por el vínculo entre enseñanza y sistematización académica, generación de nuevo conocimiento, creación y producción escénicas, el CUT desarrolla las siguientes funciones: programa cursos regulares y especializados, talleres, seminarios, conferencias y encuentros académicos con otras escuelas y centros de formación teatral, universidades e instituciones del país y del mundo; programa también las puestas en escena que genera, las cuales son presentadas al público en condiciones de producción y programación profesionales, sea desarrollando temporadas regulares en sus recintos, o bien participando en festivales, muestras y giras nacionales e internacionales.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

De acuerdo al calendario establecido por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), las actividades académicas programadas durante los dos semestres de 2014 se desarrollaron en los dos periodos de cursos y exámenes regulares de la UNAM, con sus correspondientes evaluaciones académicas en lo que se refiere al aprendizaje individual y colectivo de cada generación de alumnos, según el año académico cursado y por campo de estudio.

Durante el año 2014 se diseñaron y realizaron los 65 cursos regulares considerados en el plan de estudios vigente. Se organizaron también tres seminarios y 14 talleres especializados, entre los que cabe destacar los siguientes: Entrenamiento actoral aplicado al proceso de montaje, Técnica avanzada de combate escénico, Actuación con máscara o bufón, Sexualidad y actuación, El cuerpo neutro, Análisis de una obra teatral, La voz del cuerpo, Metodología para proyectos de investigación de posgrado en teatro, y Teatro y mito. Los académicos y/o creadores invitados para desarrollarlos fueron,

respectivamente: Sylvie Mongin-Algan, Miguel Ángel Barrera, Adriana Duch, Alma Aldana, Vicky Araico, Andy Bragen, Daniel Victoria, María Luisa Pupo y Úrsula Pruneda.

Especial mención merece la conclusión del curso Formación de Formadores: El Nuevo Rostro del Profesor de Actuación, proyecto que el CUT había iniciado desde 2012 con el Centro de Investigación Teatral AKT-ZENT, de Berlín, Alemania. Con el apoyo económico de la Unión Europea, a través del Instituto Internacional de Teatro (ITI-UNESCO), la UNAM y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 6 de febrero al 8 de marzo se desarrolló el cuarto y último módulo de trabajo con 17 alumnos de diversas nacionalidades (Brasil, Colombia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Italia, Polonia, Finlandia y Lituania), de entre los cuales siete son maestros del Centro. El objetivo de desarrollar la investigación pedagógica y la innovación de las prácticas de entrenamiento teatral en México y Europa fue ampliamente cumplido. En el marco de este proyecto, el CUT presentó también el libro **Entrenamiento para siempre**, de Jurij Alschitz, en coedición con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y la Cátedra Bergman.

En lo que se refiere al proceso de selección de la Generación 2014-2018, se difundió la convocatoria correspondiente a este año del 7 de marzo al 30 de abril, la cual ejecutó un periodo de registro de inscripciones del 5 al 23 de mayo y atendió un total de 206 aspirantes para ingresar al CUT. El proceso de selección como tal se desarrolló del 9 al 27 de junio y concluyó con el ingreso de 16 nuevos alumnos que comenzaron sus estudios en el Centro el 4 de agosto, fecha en que inició el ciclo escolar 2014-2015 de la UNAM.

En lo que se refiere a la Cátedra Ingmar Bergman, como miembro activo del comité organizador, la participación del CUT fue continua a través del año. Caben destacar las siguientes actividades: el 26 de febrero se desarrolló en el Foro del CUT la conferencia magistral Formas y Fundamentos de la Dirección, impartida por Armin Petras, conferencia que también fue el inicio del taller con el mismo nombre en el que participaron 14 alumnos y dos egresados del CUT; en octubre, cinco alumnos trabajaron por invitación ex profeso con el teórico alemán Hans-Thies Lehmann en la sesión extraordinaria sobre Teatro Posdramático; en noviembre, nuevamente la fórmula conferencia magistral- taller, reunió durante una semana a la Generación 2011-2015 con el creador sueco Marcus Lindeen, en la práctica experimental Bergman: Sueños y Visiones Irrealizables, en la Caja Negra del CUT.

En 2014 se produjeron y programaron diez puestas en escena. Tres de ellas se diseñaron para los alumnos de cuarto año bajo el esquema de formato profesional. En el marco del proyecto **Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos en México 1952-1967**, del 25 de abril y hasta el 31 de agosto la obra **La consagración del invierno** desarrolló temporada en la Casa del Lago. Escrita especialmente para la Generación 2010-2014, el proceso académico y la dirección estuvieron a cargo de Alberto Villarreal. Durante el segundo semestre, **Ventanas**, obra basada en textos de Wajdi Mouawad y dirigida por Hugo Arrevillaga, se presentó en la Caja Negra del CUT hasta el 27 de noviembre, día que se contó con la presencia del mismo Mouawad para la función en donde se diplomó a esta generación de 14 alumnos que concluyeron su carrera.

En lo que se refiere al diseño curricular de la generación siguiente, 2011-2015, en el mes de septiembre los alumnos iniciaron su primer proceso académico de profesionalización con el maestro Luis de Tavira, a quien se le encomendó la dramaturgia y la dirección de escena de la obra intitulada **Citerea**, la cual tiene previsto su estreno para el primer trimestre del próximo año en el Foro del CUT.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

De los diez proyectos escénicos que el CUT presentó bajo diversos esquemas de producción, además de las obras de formato profesional arriba citadas, el resto de las puestas en escena que se programaron

fue resultado de talleres y cursos curriculares, o bien propuestas que emanaron de la iniciativa de alumnos, maestros y egresados que experimentan con lenguajes teatrales preparando nuevos montajes.

Entre las obras que se presentaron a lo largo de este año en los recintos del CUT, es importante consignar las siguientes: **El manantial de los santos**, de John M. Sygne, dirigida por Gerardo del Razo; **Máscara vs. cabellera**, de Víctor Hugo Rascón Banda, con dirección de Erwin Veytya; **El enlace con la tierra**, de Sergio Rued; **El príncipe inconstante**, espectáculo de Daniel Victoria, y **Sopa de letras**, autoría y dirección de Lilita Durazo.

En este mismo rubro de trabajo, durante los meses de septiembre y octubre, el CUT presentó cinco obras en concurso en la primera fase del XXII Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario 2014: **El reino de los animales**, de Ronald Schimmelpfenning, dirigida por Luis Rivera; **Las certezas caducan**, de Américo del Río; **Ficticia**, creación colectiva dirigida por Zabdi Blanco; **#YosoyAlbertoVillarreal (comentarios de un actor mexicano pinche)**, montaje unipersonal de Alejandro Guerrero y, finalmente, **Ventanas**, obra que concursó representando al CUT en la categoría de escuelas y resultó finalista. Se presentará el próximo mes de febrero en segunda vuelta, en la gran final del festival.

En colaboración también con la Dirección de Teatro, durante todo septiembre fue difundida la segunda emisión de la convocatoria Incubadora de Grupos Teatrales, proyecto cuyo objetivo es apoyar la autonomía artística y la autogestión de compañías o grupos de jóvenes recién egresados de las escuelas de teatro. En esta ocasión, el 28 de octubre se anunció la selección de dos proyectos del CUT para ser apoyados durante 2015: **Pozole o la venganza de los Pelópidas**, del Grupo Festín Efímero, y **Trayectorias líquidas**.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

En el transcurso de 2014 el CUT programó 251 actividades de difusión y extensión de la cultura, que registraron una asistencia de poco más de 14 000 personas. De esas actividades es importante mencionar que 130 de ellas fueron las funciones de teatro de las diez obras programadas en sus recintos, así como la presentación de 22 exámenes abiertos al público y 24 actividades multidisciplinarias, entre las que destaca la Sexta Noche de Combate, bajo la coordinación artística del maestro Miguel Ángel Barrera. Con llenos totales, este año el espectáculo ofreció nuevamente dos funciones el 23 de abril en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Como es tradición, este montaje convocó a casi toda la comunidad del CUT en su organización, incluidos los egresados que continúan practicando la disciplina.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En lo que se refiere al intercambio académico con otras universidades e instituciones nacionales e internacionales, así como la colaboración cultural con otras entidades de la UNAM, se dio continuidad a varios de los proyectos iniciados en años anteriores y se abrieron otros nuevos.

Como se había previsto, dado el éxito y su continuidad anterior, **Verdades como puños**, obra de creación colectiva bajo la dirección de Ernesto Collado y producción del CUT del año 2013, durante 2014 fue programada en diversos foros, festivales y giras, manteniéndose activa todo el año. Durante el mes de enero desarrolló una corta temporada en el Centro Cultural España; en febrero participó en la semana final de las actividades del XXI Festival Nacional de Teatro Universitario; en marzo, invitada por el INBA, formó parte del conjunto de obras del Ciclo de Teatro Escolar; en abril fue programada por el gobierno del Distrito Federal en diversos

foros a través del proyecto Teatro en Espacios Alternativos de la Ciudad de México; durante los meses de julio y agosto, invitada por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, ofreció una temporada en el marco del programa Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio, la cual se desarrolló en distintos espacios de las delegaciones de la ciudad. En septiembre viajó a Colombia para participar en el XXXVI Festival Internacional de Manizales y formó también parte de la programación de los festejos del 80º Aniversario del Palacio de Bellas Artes; finalmente, a principios de noviembre viajó a Monterrey, Nuevo León, sede de la XXXV Muestra Nacional de Teatro 2014, presentándose en la Plaza del Teatro Principal. Como la obra más invitada del año, esta generosa puesta en escena representó al CUT con una extraordinaria movilidad en el plano de la colaboración cultural nacional e internacional, formando parte de diversos festivales y encuentros teatrales.

En colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural, el 23 de abril se participó en la Fiesta del Libro y la Rosa con fragmentos de **Sueño de una noche de verano**, de William Shakespeare; con la Generación 2012-2016 bajo la dirección de Erwin Veytia, se programaron dos funciones en el Jardín Julio Castillo del Centro Cultural Universitario.

También en apoyo a los proyectos organizados por la Coordinación de Difusión Cultural, del 17 al 19 de octubre el CUT formó parte de la programación del Tercer Festival ¡En Contacto Contigo! Se impartieron dos talleres libres de Introducción a la Actuación y dos más de Combate Escénico, atendándose a 66 nuevos alumnos de la UNAM, y se participó también durante los tres días continuos del festival en el Pabellón de Teatro con las intervenciones e improvisaciones escénicas llamadas **Del juego a la escena**.

Otro de los ejes de colaboración con el Subsistema de Difusión Cultural que se iniciaron este año para difundir las actividades que el CUT genera, se abrió a partir de la colaboración semanal que desde el mes de agosto se mantiene con Radio UNAM a través del programa **Primer Movimiento**.

Los días 19 y 21 de octubre se colaboró en la Feria de Orientación Vocacional "Al Encuentro del Mañana" 2014, organizada por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), con atención informativa en el stand de la Coordinación de Difusión Cultural.

En cuanto al Programa de Intercambio Académico Nacional, coordinado por la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, el CUT coordinó e impartió los siguientes talleres: del 4 al 7 de marzo la profesora Alaciél Molas impartió el taller El Nuevo Rostro del Maestro de Actuación a 12 alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León; del 3 al 9 de agosto los profesores Javier Loza y Francisco Álvarez desarrollaron respectivamente los talleres Análisis y Prevención de Riesgos en Espacios Escénicos, e Iluminación de Espectáculos con 23 alumnos del Instituto de Cultura de Campeche (ICAM).

Con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI), además de las reuniones periódicas de trabajo en comisiones, el 23 de enero y el 4 de agosto el CUT participó en las dos jornadas semestrales de bienvenida a los alumnos de la UNAM en los Comités Académicos de Movilidad Estudiantil Internacional. En lo que se refiere a movilidad académica, con DGEI se trabajó este año la estancia de un alumno de la Universidad del Valle, de Cali, Colombia, quien actualmente se encuentra realizando estudios de séptimo semestre en el Centro, y se autorizó también la residencia de una alumna proveniente de la Universidad Federal de Maranhao, Brasil, para estudiar el tercer semestre en el periodo de enero a junio de 2015. En el marco de este programa, actualmente una alumna del CUT se encuentra realizando una estancia académica en la Universidad Finis Terrae, en Santiago, Chile, y otra más recién egresada ha sido becada para cursar estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el próximo año.

Es importante destacar también que a partir del 10 de marzo, a través de su Secretaría Académica, el CUT se incorporó oficialmente a la Comisión de Vinculación Investigación-Docencia (CUVID), creada en septiembre

de 2013 por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. En este mismo marco de colaboración, durante los meses de septiembre y octubre se trabajó intensamente con los Consejos Académicos del Área de las Humanidades y las Artes, para preparar la jornada escénica que se ofreció el 30 de octubre a Fundación UNAM por la conmemoración de sus 20 años.

De acuerdo al convenio de colaboración que el CUT mantiene con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el cual se ha desarrollado ininterrumpidamente desde 2001, se cumplió de nuevo de manera puntual con los dos periodos semestrales de los talleres libres de teatro. A través del maestro Mauricio García Carmona, quien los imparte en esa entidad académica, durante este año se atendió a una población de 32 y 36 alumnos en cada semestre académico.

En el plano internacional, con The Anglo Mexican Foundation, del 17 al 20 de marzo, de cinco egresados del CUT que participaron en el taller-audición sobre la obra de Shakespeare impartido por Ian Wooldrige, maestro de la British American Drama Academy (BADA), una de las dos becas otorgadas por esta fundación para cursar estudios de perfeccionamiento actoral en Oxford durante el verano fue asignada a uno de ellos.

Del 5 al 9 de agosto se participó en el congreso Voice and Speech Trainers Association 2014 (VASTA), celebrado en Londres, Reino Unido, enviando a la profesora Tania González Jordán, quien es titular de las asignaturas de Voz y Expresión Verbal.

Se continuaron los trabajos de intercambio académico con el Departamento de Artes Escénicas de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo, Brasil. En febrero, se recibió a dos académicas de esa escuela, en tanto en mayo el titular del CUT viajó a Brasil para dar seguimiento al diseño de un proyecto de posgrados. Este proyecto considera el intercambio interuniversitario, así como futuras residencias artísticas de alumnos y maestros en ambas universidades.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De manera paralela al apoyo que otorga la Secretaría de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural en lo que se refiere a la promoción de las actividades que realiza el CUT a través de las carteleras y boletines generales de prensa, se imprimieron además 18 166 ejemplares de instrumentos (programas de mano, postales convocatorias y pendones).

MEDIOS DIGITALES

Durante 2014 estuvieron activos sus tres portales digitales con: 47 918 visitas a la página web del CUT, 1 279 seguidores en su cuenta de Twitter y 1 956 *likes* en Facebook.

LIBRO Y LECTURA

En coedición con la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial y la Cátedra Bergman se editaron mil ejemplares del título **Entrenamiento para siempre**, de Jurij Alschitz.

Los servicios ofrecidos por la biblioteca especializada del CUT a través de su acervo (en teoría, investigación y producción teatrales, historia del arte, historia de la cultura, filosofía, literatura, música, danza, cine y artes visuales), tanto en lo que corresponde a consulta como a asesoría bibliográfica respecto a sus títulos impresos y materiales digitalizados de la videoteca y la fonoteca, atendió este año a 983 usuarios.

La biblioteca se vio enriquecida con la adquisición de 237 volúmenes nuevos.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Se instrumentaron los siguientes tres proyectos de mejoramiento y actualización de equipo:

1. En el Foro del CUT, remodelación de la cabina de operaciones y adquisición de una consola de iluminación de nueva generación.
2. Para la Caja Negra, mantenimiento mayor de pintura de paredes y piso y cableado eléctrico de luminarias.
3. Compra de equipo de video de monitoreo para seguridad y prevención de riesgos.

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

Con relación a la participación del Centro Universitario de Teatro en los dos programas en que colabora con el Plan de Desarrollo de la Universidad, los logros son los siguientes:

PROYECTO 3.11. FORMALIZAR COMO LICENCIATURAS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE SE OFRECEN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO.

La reforma académica que condujo a la presentación de un nuevo plan de estudios para la obtención del reconocimiento de los estudios que se ofrecen en el CUT, concluyó su objetivo al ser aprobada por unanimidad la nueva Licenciatura en Teatro y Actuación por el H. Consejo Universitario en su sesión del 5 de diciembre de 2014.

Asimismo, se logró que el proyecto de validación de los estudios realizados por maestros y egresados del CUT –acordado e instrumentado con la Secretaría de Educación Pública según el Acuerdo 286–, emitiera hacia fines de año los primeros 18 títulos de licenciatura y las cédulas profesionales correspondientes a través del esquema de equivalencia académica por trayectoria profesional. A este proyecto se le dará seguimiento hasta la completa validación de los estudios de los restantes candidatos a la licenciatura que forman parte del acuerdo establecido con la SEP.

PROYECTO 9.1. CONSOLIDAR LA PROGRAMACIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL Y AMPLIAR SU COBERTURA.

El fortalecimiento en la extensión y difusión de la cultura teatral que genera el CUT a través de la docencia y la colaboración con instituciones, universidades, escuelas, centros e institutos de investigación escénica, compañías artísticas y creadores, se resume durante el año que se informa en múltiples apoyos de vinculación y colaboración con universidades e instituciones nacionales e internacionales, entre los cuales destaca privilegiadamente lo realizado con dependencias de la propia UNAM, pero también con el gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el AKT-Zent Research Center (Berlín, Alemania), la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (Brasil), The Anglo Mexican Foundation (Reino Unido), The Lark Play Center (Nueva York, Estados Unidos) y con la Compañía NTH8 (Lyon, Francia).

