

–CUT– Centro Universitario de Teatro

Lic. Mario Espinosa Ricalde

Director ~ desde febrero de 2008

Fundado el 18 de junio de 1962 como una alternativa a otras escuelas profesionales existentes, el Centro Universitario de Teatro (CUT) se ha consolidado como una escuela dedicada a la formación de profesionales de la actuación que alimenta tanto al teatro universitario como a la escena nacional, con planes y programas académicos de vanguardia y con una planta docente integrada por profesionales en activo. 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, cuya mayoría se encuentra participando no sólo en el área de la actuación, sino también como directores de escena, dramaturgos, escenógrafos y productores teatrales que desempeñan un papel activo en la comunidad escénica del país.

El CUT diseña, desarrolla y difunde sus proyectos académicos de formación teatral, participando en los saberes, las prácticas, las metodologías y las enseñanzas escénicas que promuevan nuevos lenguajes artísticos. A través de su modelo pedagógico, caracterizado por el vínculo entre enseñanza y sistematización académica, generación de nuevo conocimiento, creación y producción escénicas, 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; genera también las puestas en escena que son resultado de sus procesos académicos, 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, encuentros, muestras y giras nacionales e internacionales.

La visión del CUT es mantener el liderazgo que lo ha caracterizado en el contexto de la enseñanza teatral en México, a través de la constante exploración y producción escénicas que sus docentes y alumnos realizan, brindando a la Universidad Nacional Autónoma de México nuevas ventajas en el plano académico y la creación artística, nacional e internacional, cumpliendo con ello de manera simultánea y sustantiva los propósitos de la educación y la difusión de la cultura.

CUERPOS COLEGIADOS

El CUT cuenta con dos cuerpos colegiados: el Consejo Asesor y la Comisión Académica. Durante el año sobre el que se informa, se efectuaron tres reuniones ordinarias del Consejo Asesor en las siguientes fechas: 22 de febrero, 11 de abril y 17 de octubre. De las actividades desarrolladas por este Consejo, destaca especialmente el trabajo realizado en torno a la propuesta de conversión del CUT de Centro de Extensión a Escuela Nacional, contenida en el

documento “Proyecto de Transformación del Centro Universitario de Teatro en Escuela Nacional”, propuesta que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Técnico afín de la Facultad de Música en su XLIII Sesión Ordinaria celebrada el 19 de octubre de 2016, ratificando así su futura presentación a los cuerpos colegiados y dependencias universitarias correspondientes encargadas de su aprobación.

Por su parte, en el contexto de la implantación de la Licenciatura en Teatro y Actuación, la Comisión Académica fue establecida el 27 de abril de este año. Conformada por cuatro docentes de tiempo completo y presidida por la titular de la Secretaría Académica, desde esa fecha labora de manera permanente para atender los asuntos derivados de la vida académica del Centro en lo que se refiere a planes y programas de estudio, sistemas de formación y evaluación docente, movilidad y promoción estudiantil y, particularmente durante 2016, fue la comisión encargada de instrumentar los criterios de convalidación curricular de los alumnos con relación a la implantación de la nueva licenciatura.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

De acuerdo al calendario establecido por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para el ciclo escolar de la UNAM, las actividades académicas programadas en 2016 se desarrollaron de forma puntual en ambos semestres, con sus correspondientes exámenes y evaluaciones académicas en lo que se refiere al aprendizaje por cada campo de estudio contenido en el mapa curricular de la licenciatura, de cada alumno y cada grupo académico.

En 2016 se desarrollaron los 63 cursos regulares considerados en el plan de estudios de la licenciatura y se programaron también tres cursos especializados, cuatro seminarios y seis talleres. De estos proyectos académicos, destacan las siguientes: Leer y actuar las escrituras francesas e italianas actuales; Actuación para la cámara; La problemática del acontecer escénico nacional; Taller de sexualidad y actuación; Taller de improvisación, y La máscara, el músico y el actor, este último dirigido a maestros y alumnos del CUT y alumnos de la Facultad de Música. Los docentes invitados que los impartieron fueron el director escénico Sebastien Lange, la cineasta Ángeles Castro, la maestra Alaciél Molas, la doctora Alma Aldana, el actor Sergio Bátiz y Eliot Shrimpton, docente de Guildhall School of Music and Drama (Londres, Reino Unido), respectivamente.

En lo que se refiere al Proceso de Selección Interno para el Curso Propedéutico 2016 que se realiza cada año para la integración de cada nueva generación, la convocatoria correspondiente se difundió desde el 6 de enero por diversos medios electrónicos e impresos, considerando un periodo de registro de inscripciones del 25 de abril al 20 de mayo. Se atendió un total de 131 solicitudes de ingreso. El proceso de selección para elegir a los candidatos al curso propedéutico se llevó a cabo del 30 de mayo al 10 de junio. Al término de este curso, desarrollado del 13 al 30 de junio, el Colegio de Maestros dictaminó la relación con los nombres de los 16 aspirantes que fueron seleccionados para integrar la nueva generación de alumnos de la Licenciatura en Teatro y Actuación, los cuales iniciaron sus actividades académicas el lunes 8 de agosto en el marco del ciclo escolar 2016-2017.

En el año 2016 concluyeron sus estudios 24 alumnos del CUT a través de la producción de tres obras de formato profesional. Para el desarrollo curricular del cuarto año, el 16 de enero la Generación 2011-2015 emprendió en la Velaria del CUT la segunda fase de la temporada de la puesta en escena **¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?**, adaptación libre del texto **Noche de reyes**, de William Shakespeare, bajo la dirección de Esther André. La obra

se mantuvo en cartelera hasta el 30 de abril. Por su parte, la Generación 2012-2016 estrenó el 27 de agosto en el Foro del CUT el montaje experimental **Mirando el precipicio por encima de mi hombro**, obra por encargo escrita y dirigida por David Gaitán, la cual concluyó el 4 de diciembre. A su vez, la Generación 2014-2017 inició en agosto el proceso de trabajo de lo que sería su primera puesta en escena para la conclusión de sus estudios: **LOOP-microcosmos humano**, resultado de la creación colectiva de los alumnos dirigidos por Vivian Cruz. La obra fue estrenada en la Caja Negra del CUT el 29 de octubre y cerró su primera fase de temporada el 11 de diciembre.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

En colaboración con la Dirección de Teatro de la UNAM, por tercer año consecutivo se continuó con el proyecto “Incubadora de Grupos Teatrales”, dirigido a alumnos en proceso de egresar de la carrera o aquellos recién egresados, ofreciendo apoyo de tutoría, gestión y producción que impulse el inicio de nuevos grupos o compañías teatrales. El 25 de octubre se difundió la convocatoria correspondiente, la cual se extendió hasta enero del próximo año en que se darán a conocer los dos grupos seleccionados.

Este año fue particularmente fructífero en la difusión de los proyectos gestados anteriormente en las “Incubadoras de Grupos Teatrales”. Tres fueron las obras resultantes de esta iniciativa que se programaron en 2016 formando parte de diversos ciclos de programaciones, según la colaboración que el CUT mantiene con las direcciones del Subsistema de Difusión Cultural o los acuerdos que realiza con otras instituciones culturales. Es así que del 20 de enero al 2 de marzo **Siete billones de habitantes y yo sigo teniendo frío**, creación colectiva de la Compañía NADDA (Generación 2010-2014), realizó temporada en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Asimismo, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Sistema de Teatros de la Ciudad, del 16 de febrero al 13 de abril estuvo programada en el Teatro Benito Juárez la obra **Omnis Bestia**, creación colectiva de la Compañía Otro Norte, bajo la dirección de Atanasio Cadena; y, finalmente, del 4 de febrero al 11 de marzo el montaje **Pozole o la venganza de los anacrónidas**, creación colectiva del Grupo Festín Efímero (Generación 2009-2013), se presentó en el Teatro Sergio Magaña. También este último montaje, del 27 de mayo al 26 de junio, formó parte de la programación de Casa del Lago.

En cuanto a la participación del CUT en el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU 2016-2017), en octubre se presentaron tres obras en concurso en la primera fase. En la Categoría C-1, **El coro** y **Vultum Tuum**, ambas de creación y dirección colectiva; y, en la Categoría C-2, compitió la obra **Mirando al precipicio por encima de mi hombro**, citada ya líneas arriba. Resultado de ello es que la primera aquí enunciada fue seleccionada para presentarse el próximo mes de febrero en la final del festival.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

Este año se produjeron siete obras teatrales y se programaron diez. Algunas de ellas fueron escritas o adaptadas ex profeso para las generaciones de alumnos que las representaron. Otros montajes fueron resultado de la dramaturgia considerada en los estudios curriculares, de exámenes y laboratorios escénicos, o bien de propuestas que partieron de la iniciativa de alumnos, maestros y egresados que participaron en prácticas especializadas o preparando nuevos ejercicios escénicos, resultado todo ello de la dinámica del modelo de investigación y creación que caracteriza al CUT.

La obra **Regresa**, escrita por Ximena Escalante y dirigida por Sylvie Mongin-Algan, concluyó y develó placa de su temporada en la Caja Negra del CUT el 8 de febrero. De inmediato, la Generación 2012-2016 que la representó, inició los trabajos de su segunda puesta en escena: **Mirando al precipicio por encima de mi hombro**, obra encomendada a David Gaitán, la cual estuvo en cartelera de agosto a diciembre en el Foro del CUT. La puesta en escena **¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?**, adaptación libre del texto **Noche de reyes**, de William Shakespeare, con la Generación 2011-2015 bajo la dirección de Esther André, desarrolló temporada en la Velaria del CUT los fines de semana de enero a abril. Por su parte, la Generación 2014-2017, cuyo proceso académico le fue encomendado a Vivian Cruz, generó el espectáculo de creación colectiva **LOOP-microcosmos humano**, estrenado en la Caja Negra del CUT en octubre terminó su primera etapa de temporada a mediados de diciembre.

El espectáculo **Noche de Combate**, bajo la coordinación artística del maestro Miguel Ángel Barrera, proyecto iniciado en 2008 y que de manera continua año tras año convoca a gran parte de la comunidad del CUT (no sólo a los alumnos que cursan la asignatura de Combate Escénico, sino también a muchos de los egresados que continúan practicando la disciplina) se presentó en su octava edición nuevamente con gran éxito de público y una buena cobertura de la crítica especializada el 20 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y una semana más tarde en el Teatro Salvador Novo de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

De entre los proyectos escénicos presentados con el objetivo de difundir el trabajo académico y escénico en espacios extramuros, cabe destacar también la obra **El reino de los animales**, de Ronald Schimmelpfening, dirigida por Luis Rivera, la cual del 19 de enero al 29 de marzo formó parte de la programación del Teatro La Capilla, y del 2 de agosto al 14 de septiembre desarrolló temporada en el Teatro Sergio Magaña.

En colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural, el 23 de abril se participó en la Fiesta del Libro y la Rosa 2016 con dos obras: **Sonetos de Shakespeare** en la Explanada del Centro Cultural Universitario, con la Generación 2015-2019 dirigida por Erwin Veytia y **¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?** en la Velaria del CUT. En el mismo sentido, el 12 y 13 de noviembre, para el 5º Festival ¡En contacto contigo! se ofrecieron las funciones de fin de semana de las puestas **Mirando al precipicio por encima de mi hombro** y **LOOP-microcosmos humano**.

Como centro de confluencia para los especialistas teatrales, y persiguiendo siempre el objetivo de incrementar la búsqueda y profundidad en los contenidos de sus programas académicos, entre las actividades académicas se programaron también dos conferencias en el Foro del CUT: el 23 de febrero Jorge Eines, maestro y director teatral argentino, impartió “La especialización de actores”; por su parte, el 20 de octubre, Paulo Merisio, docente de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Federal de Uberlandia, Brasil, habló sobre el teatro infantil contemporáneo. En esta misma línea de trabajo, el 21 y 22 de mayo los alumnos del CUT organizaron el encuentro “El teatro y sus contornos: escenarios de la enseñanza teatral”, reuniendo a 138 estudiantes y maestros de diversas escuelas.

EXTENSIÓN CULTURAL

En el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU 2015-2016) y en colaboración con la Cátedra Ingmar Bergman, es de destacar el proyecto académico y artístico que representó la producción de la obra **Clavijo/Clavigo**, de J. W. Goethe, bajo la dirección de Michael Keller y Harry Furman. Este montaje, en el que participaron los dos directores y cuatro

alumnos provenientes de la Academia de Artes Ernst Busch de Berlín, Alemania, y cuatro alumnos del CUT, además de inaugurar la edición de este festival, desarrolló temporada del 6 al 21 de febrero en el Foro del CUT, recinto donde también Michael Keller impartió la conferencia “Clavigo: el proceso” el 7 de febrero.

En cuanto a los talleres de teatro que desarrolla el CUT desde 2001 en otras entidades académicas de la UNAM, este año en colaboración con la Dirección de Teatro, el maestro Mauricio García Carmona impartió en el CCH Oriente durante los dos semestres el “Taller Libre de Teatro” a 47 alumnos de ese plantel. Resultado de este trabajo fue la presentación en el mes de abril de la obra **Antígona** en el Teatro José Vasconcelos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el marco de la Red de Teatro Estudiantil Universitario.

Otro proyecto que fue especialmente estimulante es el que se desarrolló con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. De abril a octubre, a través de varias sesiones e intervenciones de los alumnos de segundo año con ejercicios escénicos de simulación en el curso “Comunicación en casos de adversidad”, se logró no sólo apoyar la solicitud de los alumnos de medicina de posgrado, sino que los propios alumnos del CUT entraron en contacto con una problemática profesional que les era inédita.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

El intercambio académico y artístico con escuelas y centros de formación teatral, universidades e instituciones del país y del extranjero, así como el intercambio cultural con otras entidades académicas de la UNAM, crecieron y se fortalecieron especialmente este año.

En lo que se refiere al intercambio con otras universidades, escuelas, centros e institutos de formación teatral, el año 2016 se inició y cerró realizando dos presentaciones internacionales de obra artística. La primera, se viajó a Francia del 10 al 26 de enero con la obra **Regresa**, la cual se presentó en las ciudades de Lyon y Toulouse, gracias a las invitaciones de la Compañía NTH8/Nouveau Théâtre du 8E y del Théâtre du Conservatoire a Rayonnement Regional de Toulouse. En esta misma línea de colaboración, del 28 de octubre al 6 de noviembre se atendió la invitación del Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático (FIESAD 2016), con sede en Rabat, Marruecos. Para cumplir este compromiso, del cual es importante resaltar que sólo se invitó a participar a diez escuelas de cuatro continentes en la presente edición, se presentó la obra **Pozole o la venganza de los anacrónidas**.

Un proyecto que representó un gran aprendizaje y experiencia para alumnos de diversos años académicos y que se extendió desde mayo hasta fines de octubre, fue la grabación de la serie de radioteatros “Shakespeare y Cervantes” con Radio IMER, los cuales fueron transmitidos semanalmente hasta el mes de diciembre.

Nuevamente este año, en colaboración con la Secretaría de Cultura, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y The Anglo Arts, del 7 de septiembre al 16 de noviembre en el Foro del CUT se desarrolló semanalmente el ciclo de videos del National Theatre Live, del Reino Unido, con los siguientes títulos: **Hamlet, Un hombre y dos amos, La fierecilla domada, Pericles, Frankenstein, Los verdugos, Las amistades peligrosas, Jane Eyre y Coriolano**.

También con The Anglo Arts, del 16 al 18 de marzo una alumna y un egresado formaron parte del “Taller-Audición sobre Shakespeare”, impartido por Ian Wooldridge, maestro de la British American Drama Academy (BADA), del Reino Unido.

Del 23 al 30 de septiembre, en colaboración la Dirección de Teatro, seis alumnos participaron en la master class “Rey Lear”, a cargo del director e investigador escénico británico Tim Supple, de la Compañía Dash Arts.

Con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI) 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 este proyecto, una alumna proveniente de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil, realizó su residencia académica durante el primer semestre del año, en tanto en el segundo lo hizo otra alumna de la Universidad de Antioquia, Colombia.

La cooperación e intercambio cultural desarrollados durante el año que se informa, se resume en diversas colaboraciones con dependencias y programas de la propia UNAM. De manera continua se trabajó con la Dirección de Teatro, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Casa del Lago, la Facultad de Música, la Facultad de Medicina, el CCH Oriente y la DGEI.

En lo que se refiere a la vinculación con universidades, centros, escuelas e instituciones nacionales e internacionales, destacan las relaciones con el gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura, la Escuela Nacional de Arte Teatral (INBA), el Centro Cultural Helénico, Radio IMER, el Teatro La Capilla, la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (Brasil), The Anglo Arts (Reino Unido), la Embajada de México en Marruecos, la Embajada de Francia en México, la Compañía NTH8 (Lyon, Francia), el Instituto Goethe y la Academia de Artes Dramáticas Ernst Busch (Berlín, Alemania).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De manera paralela al apoyo que ofrece la Secretaría de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural respecto a las actividades que se programaron, a través de carteleras y boletines de prensa impresos y electrónicos, el CUT diseñó este año 11 instrumentos de difusión con un tiraje de 17,016 ejemplares entre postales, programas de mano, convocatorias y pendones y otorgó 15 entrevistas en diversos medios de comunicación.

Medios digitales

Para difundir las actividades, se mantuvieron activos un portal digital y dos redes sociales con las siguientes visitas: 66,640 a la página web, 474 seguidores en la cuenta de Twitter y 1,723 likes en Facebook.

LIBRO Y LECTURA

El 25 de febrero los alumnos de Segundo Año participaron en la XXXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con la lectura dramatizada “Sonetos de Shakespeare”. Por su parte, el comité editorial de **La Barraca**, revista dirigida por alumnos del CUT, publicó y presentó el número 1 de este título en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 21 de abril.

Los servicios ofrecidos por la biblioteca del CUT, especializada en teoría, investigación y producción teatrales, historia de la cultura, historia del arte, filosofía, literatura, cine y artes visuales, música y danza, tanto en lo que corresponde a los servicios de préstamo y consulta como a asesoría respecto a los títulos impresos y materiales digitalizados de videoteca y

fonoteca con que cuenta, en el presente año atendió a 1,086 usuarios y acrecentó su acervo con 188 nuevos títulos.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Respecto a la creación y mejoramiento de la infraestructura del CUT, se instrumentaron los siguientes proyectos de construcción y mejoramiento a las instalaciones: 1) instalación de nuevos pisos en oficinas y salones de clases, 2) adquisición e instalación de nuevo equipo de cómputo para la sala de lectura de la Biblioteca, y 3) compra de equipo de video de monitoreo para seguridad y prevención de riesgos.

