




CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

Mtro. Antonio Crestani
Director
(enero de 2004)

INTRODUCCIÓN

Los estudios de teatro que se imparten en el CUT cuentan ya con 44 años de importante trayectoria en la historia de la Universidad y del país, constituyendo un punto de referencia ineludible de la pedagogía teatral mexicana y de la historia del teatro universitario prácticamente desde sus orígenes.

Como Centro de Extensión perteneciente a la Coordinación de Difusión Cultural, el Centro Universitario de Teatro tiene la función principal de coadyuvar a la realización de las tareas sustantivas de la Universidad formando artistas especializados en la actuación, extendiendo de esta manera los beneficios de la cultura hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad en general.

Además de su labor esencial, que es la de formar actores profesionales con una amplia capacidad creativa, sentido ético y visión crítica de su realidad, con capacidades también para la docencia, la investigación y la administración cultural, el CUT tiene como funciones primordiales también el generar regularmente puestas en escena resultantes de sus procesos académicos, promover talleres, seminarios, encuentros y un permanente intercambio académico con otras instituciones, escuelas y centros teatrales del país y del extranjero, para el enriquecimiento de la formación teatral nacional.

El Centro Universitario de Teatro continúa trabajando con una filosofía rectora que se sustenta en la conciencia, el conocimiento y el reconocimiento de su historia, y sobre la base firme y consolidada de su experiencia de más de cuatro décadas de existencia. Es a partir de estos principios, que el CUT impulsa y promueve diariamente su desarrollo y su fortalecimiento.

Las actividades del 2005 fueron diseñadas con base en el seguimiento de los programas de trabajo y los objetivos planteados en el *Plan de Desarrollo* del Centro Universitario de Teatro 2004-2007, y, de manera específica, obedeciendo a cinco ejes de trabajo estructurales: la consolidación de la gestión institucional iniciada por la actual administración, el desarrollo de las actividades académicas de su ciclo escolar, la programación de puestas en escena resultantes de su proceso interno anual de enseñanza; los proyectos de colaboración e intercambio académico en los cuales el Centro participa con otras dependencias, escuelas e instituciones; y, finalmente, las distintas actividades concebidas como proyectos especiales.

ACTIVIDADES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En términos de gestión institucional, el Programa de Trabajo del año 2005 se diseñó con el objetivo de consolidar la organización académica del Centro Universitario de Teatro. Para la consecución de dicho objetivo, se dio cumplimiento a varias acciones iniciadas desde el año anterior y se diseñaron otras nuevas.

La primera, concluir la infraestructura arquitectónica del Centro, a través de la ampliación y equipamiento de las nuevas instalaciones, el denominado Edificio Anexo del CUT, el cual se inauguró el 14 de marzo. Con el uso del nuevo edificio, no sólo se logró dotar de instalaciones suficientes y adecuadas al Centro para un funcionamiento eficaz en el desarrollo de sus actividades cotidianas, sino que ello permitió reorganizar de manera más ponderada el trabajo académico y ampliarlo en su conjunto.

El Edificio Anexo contiene un foro experimental con tecnología de nueva generación al que se nombró “La Caja Negra”, una biblioteca especializada con sala de lectura y cómputo, un salón de ensayos, un salón de teoría, una explanada interior para teatro al aire libre y servicios sanitarios; todos estos espacios fueron equipados con nuevo mobiliario y los equipos adecuados de iluminación, sonorización y demás elementos de apoyo necesarios para la docencia.

En La Caja Negra, se diplomó a la Generación 2001-2005 con la puesta en escena *Hay mucho de Penélope en Ulises*, escrita especialmente por Vicente Quirarte para titular a dicha generación, y cuya dirección se encomendó a Mario Espinosa. La obra estuvo en cartelera, de manera continua y con gran éxito de público, desde el mes de agosto hasta diciembre.

La segunda acción se relaciona con el desarrollo de dos procesos de selección durante el año, algo inédito, pero necesario para cumplir con el ejercicio de homologación del calendario escolar que el CUT venía aplicando desde el año anterior, con relación al calendario regular de la UNAM; lo cual significó una doble atención de la población usualmente candidata a ingresar al CUT y un esfuerzo doble en el trabajo de la planta docente y de las áreas administrativas responsables de su ejecución.

Es por ello que durante el mes de enero se instrumentó el primer proceso de selección para conformar la Generación 2005-2008, y el segundo se realizó durante el mes de octubre para la Generación 2005-2009. Ambos objetivos se lograron de manera simultánea: durante el segundo proceso se cumplió la meta de homologar finalmente el calendario escolar del CUT con el de la Universidad, y no se detuvo el fluir de las generaciones consecutivas.

Otras acciones relevantes traducidas en logros, que a la presente administración le habían ocupado desde el año anterior, para las cuales se trabajó continuamente, y que al fin se obtuvieron, son las siguientes. La primera se centra en dos tareas administrativas fundamentales para el CUT: la consecución de la matrícula y el seguro facultativo de los alumnos, conseguida durante el primer semestre del año; y, la segunda, el haber obtenido en el mes de julio también el seguro de gastos médicos mayores para los maestros del CUT. El que alumnos y maestros finalmente cuenten con la atención médica adecuada, en caso de requerirla, dado la especificidad de su aprendizaje y el quehacer cotidiano que como oficiantes de la actuación les obliga a un trabajo de riesgo corporal permanente es, sin duda, uno de los logros más importantes del presente año. En justicia, la comunidad del CUT puede decir ahora que duerme tranquila una vez obtenidos ambos servicios.

En lo que se refiere a la vinculación e intercambio con otras entidades, 2005 fue también un año fructífero. Se cumplieron compromisos de trabajo y se establecieron acuerdos específicos de colaboración, tanto al interior de la Universidad como en el plano nacional e internacional; entre ellos, cabe destacar los realizados con el Museo Anahuacalli Diego Rivera, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Arte Teatral, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, la Casa del Teatro, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Hebrea de Jerusalén, The London Academy of Music and Dramatic Art, la Universidad de Nueva York y el New York Theatre Work Shop.

Finalmente, se logró instalar también en la Web la Página del CUT/Teatro del Nuevo Milenio, desde principios del mes de octubre, su dirección www.cut.unam.mx, había sido consultada hacia fines de año por alrededor de 15,000 usuarios, con un promedio de 150 visitas diarias.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

En el plano académico, función sustantiva del Centro Universitario de Teatro, destaca el desarrollo y cumplimiento de 64 materias regulares de su ciclo escolar anual, de enero a octubre, sólo interrumpido por las vacaciones administrativas del verano. Precisamente para lograr el ejercicio de homologación de calendarios ya referido, la comunidad de maestros y alumnos del CUT aceptó no interrumpir sus labores académicas y proseguir la continuidad de ambos semestres prácticamente sin interrupción.

Ello dio como resultado que, una vez concluido el segundo proceso de selección, en octubre se instalara formalmente el ciclo escolar 2005-2006, con el calendario de clases, exámenes y períodos de evaluación académicos, ya establecidos hasta su conclusión el 7 de julio de 2006.

De manera paralela al cumplimiento del ciclo de los cursos regulares, se desarrollaron doce actividades extracurriculares: cinco seminarios y siete talleres. El primero fue el Taller de Dramaturgia que se desarrolló a partir del 10 de enero, a cargo del maestro Ilya Cazés, y en el cual participaron alumnos de los distintos grados académicos. El mismo 24 de enero se inauguró el Seminario de Iniciación a la Dirección de Escena, impartido por el maestro Raúl Quintanilla, con los alumnos de la Generación 2002-2006. En esta misma vertiente de actividades, el 3 de mayo inició también el Seminario sobre Teatro y Mito, diseñado para el 4º grado, a cargo de la maestra Esther Seligson, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Por su parte, del 16 al 20 de mayo, los alumnos de los tres primeros grados, asistieron al Taller de Sexualidad impartido por la doctora Alma Aldana, sexóloga educadora. Este taller se inscribió dentro de un programa prioritario para el CUT: dado que el instrumento de trabajo del actor es su propio cuerpo y su mente, la salud sexual –física y mental– de los alumnos se convierte en una condición necesaria para la adecuada conducción y seguimiento de su carrera.

Hacia fines del primer semestre del año, se desarrollaron tres seminarios más: dos sobre Plástica Teatral, impartidos por el doctor José de Santiago, como apoyo a las puestas en escena que se desarrollaban en ese período y, por su parte, Rubén Polendo, maestro invitado de la Universidad de Nueva York y del New York Theatre Work Shop, impartió el seminario sobre el Método de Liz Lerman al 2º y 3º grados durante el mes de junio.

Con el objetivo de preparar las puestas en escena de 2006, a las cuales se encuentran obligados los alumnos del CUT para egresar, las generaciones 2003-2007 y 2004-2008, por su parte, comenzaron dos talleres de trabajo con los directores invitados para ese fin. Para el caso de la primera generación, el maestro Mauricio García Lozano inició su trabajo desde el mes de octubre con el taller Construcción de Personaje; para el caso de la segunda generación, el maestro David Olgúin, a su vez, comenzó desde noviembre el taller de Exploración Actoral; ambos se reúnen de manera periódica desde entonces con los alumnos que se les han encomendado.

Además de los talleres anteriores, y de acuerdo al convenio de colaboración que se signó con el Museo Anahuacalli Diego Rivera, entre los meses de septiembre y diciembre, la Compañía Cirkodamente estuvo trabajando dos talleres de Artes Circenses para Actores con las generaciones 2002-2006 y 2003-2007. Al finalizar cada taller, en las instalaciones del mismo museo, el trabajo concluyó con una muestra a público de los trabajos realizados. Y, como en años anteriores, el maestro Mauricio García Carmona impartió de nuevo el Taller de Teatro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a 45 de sus alumnos.

El objetivo de continuar analizando el fenómeno teatral desde los diversos ángulos de la dirección escénica, la dramaturgia, los métodos actorales, el análisis de públicos y la crítica teatral, entre otros temas, continuó cumpliéndose a través del Ciclo de Conferencias Magistrales 2005 que, programado originalmente con cinco invitados: José Luis Ibáñez, Rubén Polendo, Luz Emilia Aguilar Zinser, Luis de Tavira y Lucina Jiménez, se vio enriquecido con la participación de tres conferencistas más: el cineasta Luis Valdez, quien habló sobre la historia y actualidad del teatro latino en los Estados Unidos; Héctor Gómez, que ofreció una remembranza del teatro nacional de la segunda mitad del siglo XX; y, finalmente, visitó el CUT la compañía catalana L' Om Imprebis, que charló con la comunidad sobre la obra Quijote, proyecto que se presentó en el país en diciembre pasado.

En lo que se refiere a las puestas en escena de los dos cuartos grados que trabajaron simultáneamente durante 2005, en el transcurso del segundo semestre se cumplió el objetivo de estrenar los dos proyectos académico-teatrales más importantes: *Coriolano*, de William Shakespeare, bajo la dirección de los maestros Miguel Ángel Canto y José María Mantilla; y la ya citada, *Hay mucho de Penélope en Ulises*, de Vicente Quirarte y bajo la dirección de Mario Espinosa.

La primera obra fue invitada a presentarse para realizar cuatro funciones especiales dentro de “Proyecto Shakespeare”, en el Teatro Julio Castillo del INBA, posteriormente al cumplimiento de

este compromiso, la obra estrenó en el CUT el 18 de junio y desarrolló su temporada hasta el 25 de septiembre. Respecto a la segunda obra, como ya se mencionó, concluyó su temporada en diciembre, con el egreso de la Generación 2001-2005.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

A través del intercambio académico que el CUT mantiene con The London Academy of Music and Dramatic Art, y dentro del Programa de Formación Continua de Profesores, los maestros responsables de la materia Combate Escénico, Daniel Jeremy Martínez y Miguel Ángel Barrera, realizaron una estancia en Inglaterra, para tomar un curso de especialización en esta disciplina, del 18 de febrero al 5 de marzo.

En el cumplimiento de varias solicitudes que la Coordinación de Difusión Cultural hizo a través de su Oficina de Intercambio Académico, el CUT atendió en dos ocasiones, durante los meses de abril y septiembre, a tres académicos de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, para asesorarlos en la conformación de la Licenciatura en Artes Escénicas (Área Actuación), la cual inició sus actividades de manera formal en ese estado a fines del 2005. La evaluación de este intercambio reporta que los maestros visitantes consideraron su estancia muy provechosa, al asistir durante dos semanas a las clases, prácticas escénicas, ensayos, funciones, y conversar con alumnos y maestros de cada grado académico, así como con las autoridades del Centro, para la organización final del Plan de Estudios de su licenciatura.

En la misma línea de trabajo, se atendió también la solicitud para que el profesor Eduardo Contreras Soto impartiera un Curso de Musicalización para el Teatro en la Universidad Autónoma de Baja California Norte, lo cual hizo durante la segunda semana de abril; y se cumplió con la solicitud de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, para que el maestro José María Mantilla impartiera un curso de Entrenamiento Actoral durante el mes de julio. Finalmente, con la misma Universidad Autónoma del Carmen, en el mes de noviembre, el maestro Ilya Cazés impartió la conferencia “Teatro y Sociedad” a la primera generación de aquella escuela.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La obra *Bodas de sangre*, de Federico García Lorca, bajo la dirección del maestro Miguel Flores, que venía presentándose desde el año anterior, continuó en temporada hasta el domingo 27 de febrero en el Foro del CUT, dando paso a la presentación de la obra invitada *Tres tranvías y ningún deseo*, de José Ramón Enríquez, los días 4, 5 y 6 de marzo.

Desde el fin de semana siguiente a esa fecha y hasta el 24 de abril, *Muerte accidental de un anarquista*, versión de la obra de Darío Fo, y ganadora del XII Festival Nacional de Teatro Universitario 2004, ofreció 26 funciones con gran éxito de público; durante la primera quincena de mayo se presentó en el Teatro Santa Catarina, dando cinco funciones más, para regresar al Foro del CUT, donde permaneció en cartelera hasta junio.

El 23 de abril, primer aniversario del fallecimiento del maestro Ignacio Retes, se realizó en este mismo espacio una pequeña pero entrañable ceremonia para recordarlo. Y, como en años anteriores, el Foro del CUT fue de nuevo anfitrión de la celebración del “Día Internacional de la Danza”, el 29 de abril, presentando un programa de 14 grupos.

También en la tradición de los alumnos de preparar obra para ser presentada en el Festival Nacional de Teatro Universitario, en esta ocasión en su XIII edición, en el mes de agosto se presentaron tres puestas en escena: *Eva*, de Vicky Araico; *Instrucciones para armar una esperanza*, de Salomón López y Marco Antonio Pacheco; y *Noviembre*, de Luisa Pardo.

Dentro de las actividades del IV Centenario del Quijote, los días 20 y 27 de agosto fue invitado el maestro José Luis Ibáñez a ofrecer dos lecturas en torno a la obra de Cervantes.

Durante los meses de octubre y diciembre, como resultado del proceso de enseñanza del ciclo escolar concluido en el Área de Actuación, se presentó al público la Primera Muestra de Exámenes de Actuación del CUT, la cual comprendió tres obras: *El pregonero de Toledo*, *Las bodas* y *La cisma de Inglaterra*.

De manera paralela a las actividades de los foros, en el horario matutino de fines de semana, en la Explanada del CUT, durante el primer trimestre del año se presentó el espectáculo al aire libre *Del cubo a la banqueta*, creación colectiva de la Generación 2002-2006, bajo la dirección de Ixchel Sánchez.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

La obra *Bodas de sangre*, una vez concluida su temporada en el CUT, fue invitada a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, para presentarse dentro de la jornadas universitarias “Mujer que sabe latín” en cada una de las cinco Unidades Multidisciplinarias de la UNAM, entre los meses de marzo y mayo.

Por su parte, *Coriolano*, primera puesta en escena de la Generación 2002-2006, participó en el “Proyecto Shakespeare” en el Teatro Julio Castillo, del INBA, durante dos fines de semana de junio, lo cual representó un gran compromiso para los alumnos, que se presentaron en condiciones de profesionalismo que les significaron una experiencia invaluable en sus futuras carreras.

El 22 de junio, el CUT participó en el Encuentro de Escuelas de Teatro que se realizó en el Teatro El Galeón, del INBA, con una muestra de los trabajos que realizan los alumnos en el Área Actuación; y el 27 de octubre el Centro estuvo presente también en el Encuentro Internacional de Escuelas de Escenografía, organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral.

A su vez, la obra *Muerte accidental de un anarquista* realizó dos giras: invitada por el Instituto Coahuilense de Cultura en el mes de julio, ofreció dos funciones en el Teatro del IMSS de Monclova, y en octubre viajó a Durango para presentar dos funciones más en el Teatro de la Ciudad.

Hacia fines del año, el CUT participó también en el Octavo Festival Universitario de Día de Muertos 2005, organizado por la Dirección General de Apoyo a la Comunidad Universitaria, con una representación sobre la obra *Pedro Páramo*, de Juan Rulfo, en la Explanada de Rectoría.

En conclusión, durante el año 2005, el Centro Universitario de Teatro programó 14 proyectos teatrales, de los cuales nueve fueron producidos, tres corresponden a la iniciativa de sus alumnos y dos más fueron obras invitadas, con un total de 167 funciones. Se realizaron cinco seminarios y siete talleres extracurriculares, ocho conferencias magistrales en el Centro y una en el exterior, ocho

lecturas en atril y nueve exámenes finales al público. De ambas actividades, académicas y artísticas, el CUT atendió a 19,665 espectadores. Se cumplió con dos giras al interior del país, con cuatro asistencias de colaboración académica y se atendieron cinco invitaciones a encuentros, festivales y proyectos especiales de otras entidades.

* * *

RESUMEN ESTADÍSTICO

1. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN

Concepto	2003	2004	2005
Número de conferencias.	-	6	9
Asistencia a conferencias.	-	393	896
Número de funciones de teatro.	133	147	167
Asistencia a funciones de teatro.	11,412	14,546	17,177
Número de muestras.	1	-	4
Asistencia a muestras.	60	-	312
Número de <i>performance</i> .	1	-	-
Asistencia a <i>performance</i> .	60	-	-
Número de seminarios y talleres.	4	3	12
Asistencia a seminarios y talleres.	76	54	227

2. PROCESO DE SELECCIÓN DE TEATRO

Concepto	2003	2004	2005
Solicitudes de ingreso (demanda).	133	164	300
Alumnos.	30	16	28

3. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE TEATRO

Concepto	2003	2004	2005
Número de obras de teatro.	4	6	9