
CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

Mtro. Antonio Crestani
Director
(enero de 2004)

INTRODUCCIÓN

Como Centro de extensión, adscrito a la Coordinación de Difusión Cultural, tiene la función de coadyuvar en la realización de las tareas sustantivas de la Universidad, específicamente en la formación de artistas especializados en la actuación con una amplia capacidad creativa, visión crítica de su realidad y sentido ético de su participación en la sociedad en que viven, y con conocimientos para la docencia, la investigación y la administración cultural, y extendiendo con ello los beneficios de la cultura hacia la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

El Centro Universitario de Teatro (CUT), tiene como funciones centrales el programar regularmente puestas en escena resultantes de los procesos académicos que genera, promover cursos, seminarios, talleres, encuentros y un permanente intercambio académico con instituciones, escuelas y centros teatrales del país y del extranjero, todo ello con el objetivo de enriquecer la formación profesional de sus alumnos y contribuir en el quehacer teatral nacional.

El Centro Universitario de Teatro trabaja con una filosofía y disciplina rectoras que se sustentan en el conocimiento y la conciencia de su experiencia, de su tradición, sobre la base sólida de su historia de casi 45 años de actividad. Es a partir de estos principios, que el CUT articula y promueve cotidianamente su fortalecimiento y desarrollo.

Las actividades del año fueron planeadas con base en el cumplimiento de los objetivos y programas de trabajo planteados en el *Plan de Desarrollo 2004-2007* del Centro Universitario de Teatro, y al igual que en los años anteriores inmediatos, se prosigue laborando en cinco ejes estructurales de trabajo: consolidación de la gestión institucional, desarrollo de las actividades académicas encomendadas, programación de puestas

en escena resultantes del proceso formativo de cada generación de alumnos, cumplimiento de los proyectos de colaboración e intercambio académico en los cuales el Centro participa con escuelas, dependencias e instituciones, y las actividades programadas de manera anual como proyectos especiales.

APOYO A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

En lo que se refiere al desarrollo de los principales proyectos diseñados para el fortalecimiento institucional de la academia, se trabajó en dos objetivos.

Se refrendaron y ampliaron acuerdos específicos de colaboración, al interior de la Universidad como en el plano nacional e internacional; entre ellos, los más destacados son con el Instituto Nacional de Bellas Artes, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Escuela Nacional de Arte Teatral, Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, Casa del Teatro, Centro de Formación Actoral de tv Azteca, Museo Anahuacalli Diego Rivera, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma del Carmen de Campeche, Escuela Superior de Artes de Yucatán, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Universidad de Ciencias y Artes, de Chiapas, Universidad Hebrea de Jerusalén de Israel, Festival del Siglo de Oro de El Chamizal en Texas, The London Academy of Music and Dramatic Art del Reino Unido, Universidad de Nueva York, y el New York Theatre Work Shop.

De manera interna, se planteó el objetivo de concluir la infraestructura académica y administrativa total del Centro, y, para ello, una vez concluidas e inauguradas las instalaciones del Edificio Anexo en el año 2005, se proyectó realizar este año un mantenimiento mayor al edificio original, con el fin de organizar de la manera más eficiente posible el trabajo académico cotidiano para, posteriormente, poder ampliarlo en su conjunto. De esta forma, en el año, prácticamente se concluyó la remodelación de los espacios siguientes: Gimnasio, Salón de Ortofonía, bodega de vestuario, dos salones teóricos, escaleras del edificio, vestíbulo, sanitarios y oficinas administrativas.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La función sustantiva del Centro Universitario de Teatro, se cumplió con los 64 cursos curriculares del Plan de Estudios y se lograron homologar las actividades académicas del Centro al calendario de la Universidad desde el inicio del segundo semestre, en el mes de febrero, lo cual permitió instrumentar de manera regular el proceso de selección de la Generación 2006-2010 durante el mes de agosto.

La convocatoria nacional del proceso, fue a través de medios de difusión impresos como electrónicos, se inició a fines del mes de abril, lo cual se tradujo en 159 solicitudes de aspirantes, 15 fueron seleccionados como alumnos del Centro. Ello permitió la instalación formal del Ciclo Escolar 2006-2007 el lunes 21 de agosto, con el calendario de clases, exámenes, presentaciones y períodos de evaluación académica. El ciclo escolar concluirá el próximo mes de julio de 2007.

Los resultados obtenidos en el proceso de selección, se realizó una revisión exhaustiva de los criterios y mecanismos establecidos para el ingreso de los nuevos alumnos que integren las próximas generaciones del CUT. El resultado de este trabajo de revisión –que reunió en varias sesiones a los 16 académicos participantes en dicho proceso, procedentes de las diversas áreas– será aplicado y probado en la siguiente selección de alumnos.

A partir de la evaluación colegiada entre la Dirección, la Secretaría Académica y la Planta Docente, los cursos regulares de los dos semestres del diplomado se programaron y se llevaron a cabo de acuerdo

con las cinco áreas formativas que operan actualmente: Actuación, Cuerpo y Movimiento, Músico-Vocal, Cultura Teatral y Cultura General. En lo referente a las fechas programadas para el cumplimiento de las actividades académicas regulares, éstas fueron cumplidas en tiempo y forma.

De la misma manera, durante el año se llevó a cabo un proceso de seguimiento y evaluación académica permanente, en distintas sesiones, que implicó el trabajo coordinado entre la Planta Docente y la Secretaría Académica. En ese sentido se llevaron a cabo dos periodos de evaluación, por área y por grado, en los meses de febrero y julio, para valorar el desarrollo semestral de los cursos, de los alumnos y de los propios maestros.

De forma simultánea al cumplimiento de los cursos regulares impartidos a los cuatro grados académicos, se desarrollaron 16 actividades extracurriculares: cuatro seminarios, tres talleres, cinco asesorías académicas a escuelas de teatro, dos conferencias y dos lecturas.

Se diseñaron tres de los seminarios para el 2° grado. Durante el primer semestre, el primero intitulado “De Ibsen a Pinter”, impartido por el maestro José Luis Ibáñez, y, el segundo “Apreciación visual”, le fue encomendado al doctor José de Santiago. Durante el segundo semestre, la maestra Busi Cortés impartió el de “Apreciación cinematográfica”. En la misma vertiente de actividades, de octubre hasta la fecha, y de nuevo bajo la conducción académica del maestro Ibáñez, se ha trabajado con los alumnos de 4° grado en el seminario “Shakespeare”.

Durante el mes de mayo, se realizó el Taller de Vestuario de la maestra Cordelia Dvorak, en el mes de agosto se desarrolló el Taller Avanzado de Combate Escénico, dirigido a alumnos de 3er. y 4°. grados que estudian esta disciplina, y para lo cual se invitó a los maestros Jonathan Waller y Kristina Soeborg de The London Academy of Music and Dramatic Art del Reino Unido.

Se continuó, como en años anteriores, trabajando en el Taller de Teatro que imparte el maestro Mauricio García Carmona que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con un total de 85 alumnos a través de los dos semestres.

El objetivo de continuar explorando el fenómeno teatral nacional e internacional desde los diversos aspectos de la dramaturgia, la dirección escénica, la historia de los métodos actorales, el análisis de públicos y la crítica teatral, entre varios temas, se continuó a través de los conferenciantes invitados Larry Tremblay, dramaturgo, director y académico canadiense, convivió e impartió sus conocimientos el 2 de marzo con los alumnos de todos los grados académicos y Demián Bichir, actor mexicano, desarrolló una charla y convivencia similar el 31 de mayo.

Las puestas en escena, resultantes de los procesos académicos en su conjunto, el CUT produjo y presentó tres obras de formato profesional. El 10 de marzo, la Generación 2002-2006 estrenó en el Foro del CUT la obra *Operación Amén*, versión libre de José Ramón Enríquez sobre *La Mueca del Miedo* de Dario Fo, la cual fue también la *Ópera Prima* del actor Jesús Ochoa y cuya temporada representó la diplomación de los alumnos de la generación citada; este montaje finalizó el 18 de junio.

La Generación 2003-2007, concluyó el proceso académico con los maestros Alberto Lomnitz y Pilar Villanueva, con la puesta en escena de *¿A dónde vas, Jeremías?*, obra del dramaturgo francés contemporáneo Philippe Minyana. Este montaje se estrenó el 17 de marzo y se mantuvo en cartelera hasta el 25 de junio en La Caja Negra. Recién terminado este compromiso, la generación en cuestión se concentró en su siguiente puesta, *Obra Negra*, texto escrito especialmente para los alumnos por el dramaturgo Flavio

González Mello, y el cual ha sido trabajado y dirigido por el maestro Mauricio García Lozano el resto del año; la conclusión de este proceso académico prevé su estreno a principios del año 2007.

En cuanto a la Generación siguiente, 2004-2008, cumplió con el trabajo académico-artístico previsto para su primera puesta en escena, con el director invitado David Olguín, proceso que se tradujo en el montaje *Casanova o la Fugacidad*, de su autoría. La obra inició su temporada el 27 de octubre en La Caja Negra del CUT y se mantendrá en cartelera hasta marzo del próximo año, debido al gran éxito de público y de crítica especializada que ha tenido.

Es importante destacar que estos montajes fueron grabados por TV UNAM con el fin de ser transmitidos por el canal de televisión universitaria y reproducidos en formato DVD para su comercialización. El proceso de grabación de las obras ha representado un aprendizaje invaluable en la formación actoral de los alumnos, quienes han tenido la experiencia de tomar contacto y adaptar a otros lenguajes artísticos sus conocimientos teatrales.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el marco de los convenios de colaboración académica y cultural que la Universidad mantiene con numerosas universidades e instituciones nacionales como internacionales, y en el cumplimiento de varias solicitudes que la Coordinación de Difusión Cultural realizó a través de su Oficina de Intercambio Académico, el Centro Universitario de Teatro atendió las siguientes actividades: del 24 al 27 de abril, el curso “Sonorización, Iluminación y Montaje Teatral”, impartido por el maestro Francisco Álvarez en la Universidad Autónoma del Carmen, en Campeche; del 24 al 29 de abril, el curso “Música y Teatro del Siglo de Oro”, impartido por el maestro Eduardo Contreras Soto en la Universidad Autónoma de Baja California; del 27 de abril al 1° de mayo, muestra de alumnos del CUT y asesoría académica en el Área de Actuación en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, coordinadas por los maestros Antonio Crestani y José María Mantilla; del 1° al 3 de junio, “Taller de Iniciación Teatral”, impartido por el maestro José María Mantilla en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; y, del 10 al 17 de julio, el curso “Desarrollo actoral disciplinario”, coordinado por el maestro José María Mantilla en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Dentro del Proyecto Interno de la Dependencia, del 7 al 18 de agosto, se desarrolló el Curso Avanzado de Combate Escénico, impartido por los instructores Jonathan Waller y Kristina Soeborg, a través del intercambio académico que el CUT mantiene de manera permanente con The London Academy of Music and Dramatic Art, del Reino Unido, en coordinación con The Anglo Mexican Foundation y el Centro de Formación Actoral de tv Azteca. Este curso, impartido para 26 alumnos, concluyó el sábado 19 de dicho mes con dos presentaciones al público de los trabajos realizados.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Una de las actividades regulares del CUT, es presentar al público en general los trabajos escénicos más representativos de la formación que el Centro imparte. El contacto con el público que asiste a puestas en escena, obras invitadas y exámenes semestrales, tiene como fin no sólo dotar a los alumnos de una mayor experiencia escénica, sino de vincular el quehacer de la comunidad con la sociedad a la que se debe.

De ahí que sus dos recintos, el Foro y la Caja Negra, mantienen a través de todo el año una programación permanente que, en el caso del año que nos ocupa, inició el 20 de enero en el Foro del CUT con la obra invitada del Instituto de Cultura de Yucatán, *Del principio, el final*, de José Ramón Enríquez,

sobre textos de Samuel Beckett. Le siguió *Operación Amén*, obra citada anteriormente, la cual estuvo en temporada del 10 de marzo al 18 de junio, para dar paso a fines de ese mes a la muestra de los exámenes finales de los tres primeros grados en el Área de Actuación, y a la presentación de otra obra invitada: *¿Qué oyes, Orestes?*, de Juliana Faesler. En el Foro se presentaron durante cuatro fines de semana de septiembre y octubre, los maestros Raúl Zambrano y Fidel Monroy con el concierto *Querido Manuel*, en torno a la obra del compositor mexicano Manuel M. Ponce.

La Caja Negra tuvo en cartelera a través del año dos temporadas de formato profesional: *¿A dónde vas, Jeremías?*, del 17 de marzo al 25 de junio, y *Casanova o la Fugacidad*, que estrenó el 27 de octubre y continuará en temporada el primer tercio del próximo año.

Como es tradición, el CUT participó nuevamente en el Festival Nacional de Teatro Universitario, en esta ocasión en su XIV edición. Entre los meses de agosto y octubre, cinco obras fueron presentadas en tres categorías de la competición; en la categoría C-1, alumnos dirigidos por alumnos: *A puerta cerrada*, de Jean-Paul Sartre y dirigida por Abel Ignacio Hernández, y *Agapanthus*, de Vicky Araico y dirigida por la maestra Máira Sérbulo; en la categoría C-2, alumnos dirigidos por maestros, se presentó la obra *De cómo el señor Mockinpott consiguió liberarse de sus padecimientos*, de Peter Weiss, dirigida por el maestro Miguel Ángel Canto; y, finalmente, en la categoría C-3, egresados de escuelas profesionales de teatro, participaron las obras *¿Por qué?*, de la autoría y dirección de Octavio Michel, y *Final de partida*, de Samuel Beckett, dirigida también por Octavio Michel.

Y como en años anteriores, el CUT volvió a ser premiado. De las cinco categorías participantes, en esta ocasión se obtuvieron los primeros lugares en las categorías C-1 y C-3, con las obras *A puerta cerrada* y *Final de partida*, además de que la alumna Vicky Araico obtuvo el reconocimiento a la mejor actriz del festival.

ACTIVIDADES RELEVANTES

En términos de evaluación general, la comunidad del CUT considera que el año 2006 significó una jornada intensa de trabajo hacia el exterior. Varias de las actividades relevantes realizadas, se encuentran relacionadas con su participación en encuentros, festivales, muestras y proyectos institucionales que consolidaron su presencia en nuevos ámbitos, lo cual representó un gran compromiso para la comunidad de académicos y alumnos, los cuales se presentaron en condiciones de profesionalismo que les significan una experiencia extraordinaria en sus futuras carreras.

Se presentó en El Chamizal, Texas, dentro del Festival del Siglo de Oro, la obra *Céfalo y Pocris*, a cargo de la maestra Emma Dib Así, del 27 de febrero al 1° de marzo. Durante los meses de abril y mayo, a propósito del centenario de Henrik Ibsen, alumnos de 2° grado prepararon fragmentos de la obra del dramaturgo noruego para presentarlos el 7 de abril en la Escuela Nacional de Arte Teatral dentro del ciclo *El siglo de Henrik Ibsen*, bajo la dirección del maestro Gilberto Guerrero, y en el cual participaron las escuelas de teatro del país. Este trabajo fue invitado a presentarse más tarde en el Teatro El Granero, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) el 5 de junio.

El Centro Universitario de Teatro fue miembro y parte activa en la organización del proyecto “Tercera llamada... jóvenes a escena”, promovido por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Desde el mes de mayo, las diversas escuelas de teatro de la ciudad se presentaron en los teatros Sergio Magaña y Benito Juárez. La propuesta inicial de ofrecer dos puestas en escena, duplicó sus expectativas, de tal manera que

durante los siguientes meses cuatro obras fueron programadas finalmente en las carteleras de los teatros mencionados, además del Teatro de la Ciudad, que se sumó a este proyecto en el mes de septiembre. Las obras en cuestión son: *Sobremesa*, *Instrucciones para armar una esperanza*, *Libro de buen amor* y *Tres hermanas*, las dos primeras escritas y dirigidas por los alumnos Vicky Araico, Marco Antonio Pacheco y Salomón Santiago López, y las dos últimas de los autores Arcipreste de Hita y Anton Chéjov, dirigidas por los maestros de actuación Antonio Crestani, José María Mantilla y Gilberto Guerrero, respectivamente.

Como cada dos años, se colaboró con el proyecto “México, Puerta de la Américas”, coordinado por el FONCA, y en el Foro del CUT se recibió el 3 de junio a la obra *Kaleidography Presentation*, de la compañía Artistic Fraud of Newfoundland de Canadá.

Se realizaron un concierto-homenaje en el Foro del CUT el 23 de agosto al maestro Ludwik Margules, figura inmensa del teatro nacional, maestro, director y figura fundamental del Centro, que falleció en el mes de marzo. Su ausencia se significó en el generoso gesto de sus hijas, Lydia y Ana, quienes donaron a la Biblioteca el acervo bibliográfico teatral completo de su padre. La colección de los libros del maestro Margules ha sido registrada y clasificada y forma ya parte sustancial del acervo bibliográfico de la escuela.

Hacia fines del año, el CUT participó nuevamente en la Megaofrenda Festival Universitario de Día de Muertos 2006, organizada por la Dirección General de Apoyo a la Comunidad Universitaria. Con la representación *Los Hilos de la Muerte*, bajo la conducción del maestro Miguel Ángel Canto, alumnos de 1° y 2° grados, presentándose el 31 de octubre en la Explanada de Rectoría.

En cifras generales, el Centro Universitario de Teatro produjo y programó trece proyectos teatrales durante el año, con un total de 178 funciones que fueron presenciadas por 15 407 espectadores. Se realizaron cuatro seminarios y tres talleres extracurriculares, diez exámenes finales a público, dos conferencias, dos lecturas, dos develaciones de placa y se egresó a la generación correspondiente. Se cumplió con seis asistencias de colaboración académica, con tres obras invitadas y se atendieron siete invitaciones a muestras, festivales, encuentros y proyectos especiales. Además de la donación de la familia Margules, la Biblioteca del CUT adquirió este año 203 libros y 42 materiales en DVD, todos ellos especializados en la disciplina del teatro. Por su parte, la página electrónica del CUT, cuya dirección es www.cut.unam.mx, fue consultada por más de 120 000 usuarios, con un promedio de 350 visitas diarias.

* * *

RESUMEN ESTADÍSTICO

1. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y DIVULGACIÓN

Concepto	2004		2005		2006	
	Número	Asistentes	Número	Asistentes	Número	Asistentes
Conferencias	6	393	9	896	2	126
Obras de teatro (funciones).	147	14,546	167	17,177	178	15,407
Muestras y festivales.	-	-	4	312	7	2,564
Seminarios, cursos y talleres.	3	54	12	227	69	274
Lecturas	-	-	-	-	2	179
Asesorías académicas	-	-	-	-	6	-

2. PROCESO DE SELECCIÓN DE TEATRO

Concepto	2004	2005	2006
Solicitudes de ingreso (demanda).	164	300	159
Alumnos.	16	28	15

3. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE TEATRO

Concepto	2004	2005	2006
Obras de teatro.	6	9	13