

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO (CUT)

Lic. Mario Espinosa Ricalde – Director – febrero de 2008

Generador de pensamiento y movimiento escénicos, y sinónimo de disciplina y rigor académicos, el Centro Universitario de Teatro se define también como un espacio dedicado a la creación que ha influido notablemente en el teatro nacional. Prueba de ello es el reconocimiento y la permanente demanda de sus egresados, cuya mayoría se encuentra en activo.

El CUT tiene como objetivo principal la formación de actores profesionales, además de articular y difundir las propuestas, lenguajes artísticos y prácticas escénicas que se desarrollan en el país y en el mundo.

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

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

De acuerdo a las fechas establecidas por el calendario de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), las actividades académicas de los dos semestres del año 2012 se programaron desarrollándose dos periodos de cursos y exámenes regulares, con las correspondientes evaluaciones del proceso semestral de aprendizaje de los alumnos en sus diversas modalidades: tanto individual y colectivamente, como por área de aprendizaje y grado académico.

De forma simultánea al proceso curricular de los 70 cursos regulares programados, se organizaron también 10 talleres y 9 seminarios de especialización, entre los cuales cabe señalar los siguientes: Introducción a la dirección escénica; Dirección escénica II; Traducción teatral; El texto y el actor; Sexualidad y actuación; Perfeccionamiento vocal; Estructura de la voz; Clínica de la voz; Técnica de improvisación; Análisis y lectura del Rey Lear; Pedagogía del movimiento en el entrenamiento actoral, y Movimiento Laban. Los académicos y creadores invitados para desarrollarlos fueron, respectivamente: Alberto Villarreal, Rubén

Szuchmacher, Boris Schoemann, Antonio Crestani, Alma Aldana, Luisa Huertas, Antonio Ocampo, Teresa Pesenti, Sergio Bátiz, Hugo Hiriart, Vicky Araico y Valeria Bazúa.

Hacia fines del mes de febrero y hasta el mes de abril, a través de diversos medios impresos y electrónicos, se difundió la convocatoria correspondiente al proceso de selección de la Generación 2012-2016, la cual cerró su periodo de registro de inscripciones con 268 solicitudes de jóvenes aspirantes a ingresar al CUT. El proceso de selección se desarrolló del 4 al 26 de junio, concluyendo con el ingreso de 16 nuevos alumnos.

Durante 2012 la comunidad del Centro presentó 18 puestas en escena, de las cuales tres fueron de formato profesional. Diseñada para los alumnos de la Generación 2008-2012, en el primer trimestre del año estuvo en temporada en la Caja Negra del CUT la obra **La inalterable certeza del samovar**, dirigida por Jorge Vargas; el montaje fue una adaptación sobre fragmentos de la obra de Anton Chéjov, cuya dramaturgia colectiva se le encargó coordinar a Noé Morales. Esta misma generación, en el marco del 50 Aniversario del CUT y en coproducción con la Dirección de Teatro y el Festival de México del Centro Histórico (fmx), estrenó el 17 de mayo en el Teatro *Juan Ruiz de Alarcón* **Maracanazo**, obra encomendada al dramaturgo Ernesto Anaya cuya puesta en escena estuvo a cargo de Mario Espinosa, con música original de Gabriela Ortiz; la temporada se prolongó hasta el 26 de agosto y significó la diplomación y el egreso de los 15 alumnos que participaron en ella.

Por su parte, la Generación 2009-2013, conformada por 18 alumnos, en el mes de julio inició su primer proceso académico-artístico profesional bajo la conducción de David Olguín, dramaturgo y director a quien se le encargó el proyecto de la obra **Los conjurados**. Estrenada el 15 de noviembre en la Caja Negra del CUT, la puesta en escena reflexiona sobre los temas de las rebeliones juveniles, la crisis de la izquierda, la banalidad de la sociedad del espectáculo y el vacío político del arte contemporáneo. La obra continuará en cartelera durante el primer semestre de 2013, dados los llenos totales de público que generó y la recepción que ha tenido en lo que a crítica especializada se refiere.

En cuanto a la participación en el proyecto de la Cátedra *Ingmar Bergman* –la cual se desarrolla en colaboración con otras direcciones del Subsistema de Difusión Cultural–, a través de sus maestros, alumnos y egresados, el CUT formó parte activa en la logística y los debates académicos que en ella se generaron a lo largo del año en sus diversas sesiones, los cuales participaron en los talleres y cursos que impartieron Mike Leigh, Víctor Gaviria, Bruce Myers y Michael Nyman.

El proyecto Taller de Teatro, que el Centro ha venido desarrollando durante más de una década en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, proporcionando a los alumnos interesados los conocimientos y la técnica básicos en torno a la actuación teatral, cumplió puntualmente sus actividades durante los dos semestres académicos en esa entidad. Lo nuevo e importante a destacar también es que este proyecto inició actividades con el mismo esquema en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) en el mes de agosto, y que continuará el próximo ciclo escolar.

De la serie de conferencias organizadas a través del año, cabe mencionar la que impartió el 17 de octubre la Compañía Quest Visual Theatre, proveniente de Washington D.C., la

cual además de convivir con la comunidad del Centro durante todo un día de labores, planteó a un público ampliado el tema de lo visual en el teatro, dada la peculiaridad de que sus miembros trabajan con personas con discapacidad auditiva. Asimismo, el 22 de noviembre se realizó la conferencia Traducir a Shakespeare para un nuevo siglo, a cargo del doctor Ángel Luis Pujante, proveniente de la Universidad de Murcia, España, en conversación con el doctor Alfredo Michel Modenessi, notable investigador de la UNAM.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

De los 18 proyectos escénicos que el Centro Universitario de Teatro presentó bajo diversos esquemas de producción en 2012, además de las tres puestas en escena de formato profesional ya citadas, el resto de sus producciones fueron resultado de talleres, exámenes y laboratorios escénicos, o bien, obras que se montaron con el objetivo específico de participar en concursos o presentarse en festivales, muestras, encuentros y otros foros.

Entre las más destacadas, cabe mencionar las siguientes: **Autopsia a un copo de nieve**, de Luis Santillán, con dirección colectiva; **La ley del rancho**, de Hugo Salcedo y bajo la dirección de Edgar Valadez; **La noche del duende**, escrita y dirigida por Sergio Rued; **Inferno**, juego escénico basado en August Strindberg, dirigido por Tania González Jordán; **Adonis y Venus**, de Lope de Vega, obra dirigida por Emma Dib; **Del otro lado de la puerta**, adaptada y dirigida por Alaciél Molas, que se presentó en diversos foros a través del año: el 18 y 19 de febrero en el Encuentro Teatro Experimental de Jalisco, organizado por la Universidad de Guadalajara, el 27, 29 y 30 de septiembre en Casa del Lago, y del 6 al 13 de noviembre en el Teatro El Milagro. Invitada también al Encuentro Teatro Experimental de Jalisco, **Desierto bajo escenografía lunar**, espectáculo de Alberto Villarreal, se presentó del 8 al 12 de febrero.

En cuanto a la participación en el XX Festival Nacional de Teatro Universitario, el 9 y 11 de octubre se presentaron los siguientes cinco montajes en competencia en el Teatro Santa Catarina: **La última pirueta**, **Utopías**, **Ensayando a Brecht: la (in)evitable ascensión de Arturo Ui**, **Los siete secretos** y **Juguemos a Medea** (versión libre de la **Medea** de Jean Anouilh, codirección de Raquel Mijares y Héctor Iván González), quedando esta obra como finalista del festival para su presentación en febrero del año próximo.

En relación a la vigésima edición del Festival Nacional de Teatro Universitario, es importante mencionar también que, desde principios del mes de diciembre, se inició el proceso de montaje de la obra **Rodrigo S.M.**, versión teatral sobre la novela **La hora de la estrella**, de Clarice Lispector, preparada por el director de escena Pedro Mantovani, proveniente de la Universidad de São Paulo, Brasil, quien seleccionó a seis alumnos de la Generación 2009-2013 para trabajar la puesta en escena. El montaje, en coproducción con la Dirección de Teatro, se presentará en el marco de los festejos de dicho festival, en el Foro del CUT, a partir del mes de febrero del próximo año.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

En 2012 el Centro Universitario de Teatro cumplió 50 años. La fecha exacta de su quincuagésimo aniversario fue el 18 de junio, el cual se festejó en Casa del Lago con una ceremo-

nia y fiesta que reunió a toda su comunidad histórica. Sin embargo, no se esperó hasta ese día para honrar su primer medio siglo, sino que prácticamente los proyectos y logros académicos más importantes, así como las producciones artísticas de más relevancia que se desarrollaron a lo largo de todo el año, fueron el marco continuo de una gran celebración.

El proyecto más importante del aniversario fue la obra **Maracanazo**, consignada ya líneas arriba. Con la Dirección de Teatro se coprodujeron y presentaron también otros dos proyectos escénicos: del 12 de mayo al 1º de julio se realizó la temporada de **Zoóngoro Bailongo**, de Zenén Zeferino Huerva, bajo la dirección de Carlos López Tavera; en tanto, del 19 de mayo al 3 de junio, se escenificó **Las bodas de Rosita**, de Federico García Lorca, dirigida por Antoine Chalard. El objetivo y peculiaridad de ambas obras fue la participación creativa casi en su totalidad de egresados y alumnos del CUT.

Hacia el último trimestre del año se programaron tres propuestas escénicas más. En el mes de octubre se recibieron dos obras invitadas: los días 13 y 14, en el Foro del CUT se presentó **Juana in a Million**, de Nir Paldi y Vicky Araico; y entre el 20 y 28, el espectáculo unipersonal de Lorena Glinz **Una tribu, eso es lo que soy**, texto de Jan Fabre dirigido por Pilar Gallegos, ofreció cuatro funciones en el Salón de Ensayos del CUT. A su vez, la obra **Los siete secretos, testigos de la ambición**, de Edgar Valadez y Guillermo Revilla, obra producida por el Centro, fue invitada por el Museo Británico Americano de México para presentarse en la Iglesia Anglicana los días 1, 6 y 15 de diciembre.

Durante el año 2012, las actividades de extensión cultural programadas por el CUT registraron una asistencia de 15 693 espectadores, los cuales asistieron a 131 funciones programadas en los recintos propios y 33 presentaciones más en recintos externos. De estas actividades, es importante destacar, además, la presentación de 16 exámenes abiertos al público.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

La colaboración académica con otras universidades e instituciones del país y del extranjero, así como la cooperación e intercambio cultural con entidades de la UNAM, se vieron particularmente fortalecidas durante 2012, el tiempo que se iniciaron otras nuevas.

En este aspecto cabe destacar que, gracias al afortunado encuentro desde el año 2010 del Centro Universitario de Teatro con el Centro de Investigación Internacional AKT-ZENT, de Berlín, a partir de la visita que hiciera en esa ocasión a la UNAM su director artístico, doctor Jurij Alschitz, y de que el CUT en 2011 fuera seleccionado y se viera beneficiado con recursos económicos de la Unión Europea y el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la misma UNAM, fue posible que en agosto de 2012 se instrumentara el diplomado Formación de Formadores: El nuevo rostro del profesor de actuación, proyecto académico que vincula a ambas comunidades con el objetivo principal de desarrollar la investigación e innovación de las prácticas de entrenamiento teatral en México y Europa, con el objetivo de generar un diálogo que enriquezca la pedagogía teatral contemporánea.

Este plan de trabajo fue diseñado para ser un programa de medio tiempo a lo largo de dos años, distribuidos en cuatro módulos de encuentro, en México y con prácticas en Europa. El primer módulo se desarrolló del 6 de agosto al 1º de septiembre en los espacios acadé-

micos del CUT; los subsecuentes se desarrollarán en febrero y agosto de 2013 y, el último, en febrero de 2014. El equipo docente que acompañó al doctor Alschitz en esta primera etapa estuvo conformado por Christine Schmalor y Riccardo Palmieri, que trabajaron con 22 alumnos.

Para el CUT, este es un proyecto-piloto que deberá traducirse en un futuro próximo en el establecimiento de un programa de maestría.

En relación al Programa de Intercambio Académico y Cultural 2012, coordinado por la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, del 30 de mayo al 1º de junio el CUT envió al maestro Erwin Veytia a impartir a 15 alumnos de la Universidad de Occidente, en Mazatlán, Sinaloa, un taller de teatro; por su parte, del 6 al 11 de agosto el maestro Javier Loza trabajó el taller Potencialización de recursos teatrales, con 17 alumnos del Instituto de Cultura de Campeche.

En lo que corresponde a la presencia del Centro en diversas actividades de vinculación, el 28 de marzo se colaboró en la organización del Día Mundial del Teatro con la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). El 23 de abril se participó con tres proyectos en la Fiesta del libro y la rosa, auspiciado por la Coordinación de Difusión Cultural: el espectáculo **Shakespeare en campaña**, dirigido por el maestro Erwin Veytia, ofreció dos funciones en los jardines del Centro Cultural Universitario, así como el espectáculo itinerante de 18 alumnos representando a Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega; por su parte, en la Velaria del CUT se cerró la jornada con una exhibición de Combate Escénico. Del 16 al 20 de julio el CUT formó parte de las delegaciones que asistieron al IV Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra, organizado por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (Ceuvoz). Del 27 al 30 de septiembre, también convocado por la Coordinación de Difusión Cultural, el CUT preparó las siguientes actividades académicas y artísticas para apoyar el lanzamiento del programa *En contacto contigo*: se impartieron dos talleres libres de Introducción a la actuación y dos más de Combate escénico, 28 de sus alumnos participaron en la bienvenida al programa en la Sala *Nezahualcóyotl* y se presentó la obra **Ensayando a Brecht** en la Caja Negra del CUT.

En lo que se refiere a la vinculación académica universitaria, continuó trabajándose con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, con la Dirección de Teatro, con la Dirección de Danza, con la Escuela Nacional de Música y con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de que se instrumentaron nuevas relaciones de trabajo con Casa del Lago, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI).

En el plano nacional se fortalecieron las relaciones académicas y de trabajo con la Escuela Nacional de Arte Teatral (INBA), la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Occidente, las escuelas Casa del Teatro y CasAzul, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), el Centro Cultural Helénico (Conaculta), el Festival de México del Centro Histórico (fmx), el Centro de Estudios para la Voz (Ceuvoz), la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, los teatros El Milagro y La Capilla, las compañías Los Endebles y Teatro Línea de Sombra, y el Instituto de Cultura de Campeche.

En el plano internacional se fortalecieron y/o iniciaron nuevos acuerdos de colaboración e intercambio académicos con el Centro de Investigación Internacional AKT-ZENT (Alemania), con The Lark Play Development Center of Nueva York (EUA), con la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba (Argentina), con la Universidad de Saõ Paulo (Brasil), con la Universidad de Murcia (España), con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, con The Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres (Gran Bretaña), con la Northeastern University de Boston (EUA), con el Instituto Francés de América Latina (IFAL) a través de la Federación de Alianzas Francesas de México y la Compagnie du Midi, con The Anglo Mexican Foundation y con el Instituto Goethe. Durante el año que se informa, el CUT suscribió dos nuevos convenios de colaboración nacionales y uno internacional.

Como parte de estos acuerdos de colaboración e intercambio, dos alumnos del CUT realizaron una estancia académica y una residencia artística en el extranjero durante el segundo semestre de 2012: una alumna en la Universidad de Córdoba, becada por la DGEI, y un recién egresado participó en un programa intensivo sobre la obra de Shakespeare en la Universidad de Oxford, becado por The Anglo Mexican Foundation.

LIBRO Y LECTURA

Los servicios que ofrece la biblioteca especializada del CUT, tanto de consulta como de asesoría en teoría, investigación, producción y guiones teatrales, historia, literatura, música, cine y artes visuales, a través de sus títulos impresos, así como los digitalizados de la videoteca y fonoteca, atendió a 1 094 usuarios en 2012. Por su parte, la biblioteca enriqueció su acervo con 198 nuevos títulos, a través de la compra de 324 ejemplares.

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

Los compromisos inscritos en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2011–2015 que competen al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y que registraron avances durante 2012, fueron los siguientes:

La reforma académica. Implicó la conclusión de un nuevo Plan de estudios para la obtención del grado de licenciatura de los estudios de actuación que se imparten en el CUT.

La reforma académica cubrió dos niveles: el primero, relativo a la organización de los contenidos de la enseñanza, se estructuró atendiendo el desarrollo del conocimiento, la concurrencia de distintos saberes y especialidades (interdisciplina), las necesidades derivadas de la práctica y la producción teatral, y el perfil deseable de los egresados. En el segundo nivel se tomó en cuenta la incorporación de los profesionales del teatro y de otras actividades culturales y artísticas en los procesos de actualización del conocimiento, de apoyo al desarrollo de proyectos, a la difusión y al ejercicio de la profesión, lo que supuso la reflexión sobre la incidencia de la profesión del actor en el ámbito social.

Dado que el CUT trabaja en los últimos años con una estructura académica dispuesta para preparar estudiantes de licenciatura, y dados los tiempos requeridos para obtener

el reconocimiento de los estudios profesionales del CUT, se desarrolló una estrategia en concordancia con lo planteado por la Rectoría y la Coordinación de Difusión Cultural, para concebir el desarrollo de estudios profesionales vinculados a la investigación y a los problemas nacionales, mediante la conjunción de dos o más disciplinas y/o compartidas con otras instancias académicas. Todo lo anterior ligado siempre a los procesos creativos que son inherentes al modelo pedagógico que a través de su historia el CUT ha promovido.

El nuevo Plan de estudios del Centro Universitario de Teatro, elaborado con el objetivo de que sea aprobada la Licenciatura en Teatro con Orientación en Actuación, se concluyó en el mes de septiembre. Esta labor implicó la creación tanto del corpus de la metodología empleada, su fundamentación académica, la propuesta misma del plan y un nuevo mapa curricular, así como el diseño de los programas de estudio correspondientes. Después de varias revisiones y adecuaciones, el 3 de diciembre el Consejo Asesor del CUT aprobó el nuevo Plan de estudios, así como la formalización del inicio del proceso que debe seguir para su eventual aprobación.

Una vez formalizada la aprobación interna del nuevo Plan de estudios por parte del Consejo Asesor del CUT, para el primer trimestre de 2013 se tiene programado iniciar el proceso con los diversos consejos e instancias universitarias encargadas de su revisión.

Se considera que todo el periodo del proceso de aprobación del nuevo Plan de estudios pueda desarrollarse durante el primer semestre de 2013, con el fin de implantar el proyecto de la licenciatura para el ciclo escolar 2013-2014.

Fortalecimiento y consolidación de la vinculación. Se logró la vinculación con varias universidades, escuelas, centros e institutos de investigación, instituciones, creadores y compañías teatrales, nacionales e internacionales, a través de la cual se consiguió presentar y difundir el trabajo académico y artístico del teatro universitario en general, y del CUT en particular.

El Centro, en un ambicioso proyecto de dimensión internacional, durante 2012 se caracterizó como un centro de confluencia para los especialistas de México y el mundo, mediante la organización y realización en sus instalaciones de cursos, talleres y seminarios especializados, de conferencias y debates, y de creación escénica. En este rubro se inscribieron especialmente el proyecto de posgrado iniciado con el Centro de Investigación Internacional AKT-ZENT y el intercambio creativo con la Universidad de Saõ Paulo.

Asimismo, hacia el exterior se promovió la residencia en el extranjero de dos de sus alumnos en instituciones de reconocido prestigio, como un proyecto que plantea ser permanente.

Con ello se logró no sólo la vinculación y el intercambio académico que permitieron que artistas y docentes de reconocido prestigio aportaran sus conocimientos a la comunidad del CUT, sino que varios de los miembros de su comunidad difundieran también los saberes y propuestas escénicas que se generaron en el Centro durante este periodo.