

Centro Universitario de Teatro (CUT)

Lic. Mario Espinosa Ricalde

Director

Febrero de 2008

El Centro Universitario de Teatro tiene como objetivo principal la formación de actores profesionales, además de la tarea de difundir las propuestas artísticas teatrales y las prácticas escénicas resultantes de sus procesos académicos.

Como generador de enseñanza, pensamiento y movimiento escénicos, el CUT es también un centro dedicado a la creación que ha influido de manera notable en el 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; además de programar 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

Según las fechas establecidas por el ciclo escolar de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), las actividades académicas de los dos semestres del año 2013 se programaron en dos periodos de cursos y exámenes regulares, con sus correspondientes evaluaciones sobre el proceso semestral de aprendizaje de los alumnos en las dos modalidades: individual y colectivamente, así como por área de conocimiento y de año académico.

Además del proceso curricular de los 65 cursos regulares programados, se organizaron también 11 seminarios y ocho talleres especializados, entre cuyas temáticas destacan las siguientes: Anton Chéjov y Federico García Lorca: las energías diversas en la actuación; La sexualidad en la actuación,

El cuerpo posdramático, Expresión corporal y movimiento actoral, Iniciación a la yoga y a la danza de impulsos, El ritmo en la escena, Técnicas de improvisación II, La expresión verbal y Las artes escénicas corporalizadas. Los académicos y creadores invitados para desarrollarlos fueron, respectivamente: Rubén Szuchmacher, Alma Aldana, Atanasio Cadena, Vicky Araico, Vivian Cruz, Leopoldo Novoa, Sergio Bátiz, Hebe Rosell y Mark Taylor.

Del 4 de marzo al 30 de abril se difundió la convocatoria correspondiente al proceso de selección de la Generación 2013-2017, convocatoria que consideró su periodo de registro de inscripciones del 6 al 24 de mayo y que atendió un total de 222 solicitudes de aspirantes para ingresar al Centro. Propiamente, el proceso de selección se desarrolló del 3 al 24 de junio y concluyó con el ingreso de 16 nuevos alumnos que iniciaron su vida académica en el CUT el día 5 de agosto, en que comenzó el ciclo escolar 2013-2014.

En lo que se refiere a los talleres libres de teatro que se desarrollan desde 2001 en convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se cumplieron puntualmente las actividades programadas durante los dos semestres académicos en esa entidad, proporcionando a sus alumnos interesados las herramientas y los conocimientos básicos en torno a la actuación teatral. Este proyecto, que desde el año anterior se ha replicado también a través de un convenio de colaboración con el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), programó también en los dos semestres los talleres. En ambas entidades académicas se atendió a un total de 40 alumnos durante el primer semestre y 53 durante el segundo.

En el año 2013 se produjeron y programaron 16 puestas en escena, de las cuales cuatro se realizaron bajo el esquema de formato profesional. Diseñadas para los alumnos de cuarto año, en el primer semestre del año se presentaron al público las siguientes puestas en escena en las que participó la Generación 2009-2013: **Rodrigo S.M., Verdades como puños** y **Los conjurados**. Respectivamente, las tres estuvieron en temporada regular en el Foro, la Velaria y La Caja Negra del CUT.

Rodrigo S.M., puesta en escena estrenada en el marco del XX Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario, desarrolló su temporada del 9 de febrero al 7 de abril; como versión teatral sobre la novela **La hora de la estrella**, de Clarice Lispector, fue adaptada y dirigida por Pedro Mantovani, creador y maestro invitado de la Universidad de São Paulo, Brasil. Por su parte, **Verdades como puños**, obra estrenada el 12 de abril estuvo en cartelera durante todo el año, tanto en el espacio de la Velaria del CUT para el que fue diseñada, como en varios foros externos; dado su éxito, este proyecto escénico será reprogramado el próximo año. En cuanto a **Los conjurados**, obra de David Olguín que estuvo en cartelera durante el primer semestre, cerró su ciclo en el CUT el 23 de junio y significó el egreso de los 18 alumnos pertenecientes a la Generación 2009-2013. Durante el verano esta obra continuó todavía activa dentro de la programación del teatro El Milagro, donde realizó una temporada de 24 funciones más.

La cuarta puesta en escena fue el primer proceso académico-artístico de la Generación 2010-2014. Durante el segundo semestre del año inició su montaje bajo la dirección de Hugo Arrevillaga, dramaturgo y director a quien se le encomendó el proyecto de la obra **Ventanas**, basada en textos de Wajdi Mouawad. Estrenada el 14 de noviembre en La Caja Negra del CUT estuvo programada hasta el 15 de diciembre en una primera etapa. Este proyecto también será retomado en una segunda fase el próximo año para su conclusión.

Como miembro del comité organizador, la participación del CUT en el proyecto de la Cátedra Bergman fue parte sustancial de las actividades académicas especiales de 2013. A través de sus maestros, alumnos avanzados y egresados, el Centro participó en las sesiones, talleres, conferencias y debates académicos que la cátedra promovió. Del 5 de marzo al 18 de mayo cuatro egresados participaron en el taller Creación colectiva para una puesta en escena, coordinado por Armin Petras, taller del cual resultó en coproducción

con el Maxim Gorki Theater de Berlín la puesta en escena **Money Burns**, escrita por Mario Salazar y dirigida por Antú Romero Nunes; la obra se presentó en México y en Alemania.

Inscritas en las tareas de la Cátedra Bergman, en el transcurso del segundo semestre del año se desarrollaron varias conferencias en el Foro del CUT. El 29 de agosto se realizaron dos: Huellas y caminos de Brecht en México, impartida por Christine Schmalor, y Montar a Brecht en el siglo XXI, en la cual participaron Luis de Tavira, Ionna Weisberg y Luis Mario Moncada; el 10 de octubre, el músico y actor franco-marroquí Khalid K impartió la conferencia La vuelta al mundo en 80 voces; finalmente, el 21 de noviembre, el destacado cineasta alemán Volker Schöndorff cerró el ciclo con la conferencia magistral La dirección de actores.

El 8 de octubre, en colaboración con la Embajada de Suecia, el CUT recibió al joven dramaturgo Marcus Lindeen, quien además de participar en las actividades académicas de ese día con la comunidad, por la noche impartió la conferencia El teatro documental, ante un público ampliado, tema ligado directamente con su obra **Los arrepentidos**, de reciente estreno en México y motivo de su visita al país.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

En 2013, de los 16 proyectos escénicos que el Centro Universitario de Teatro presentó bajo diversos esquemas de producción, además de las cuatro obras de formato profesional ya citadas, el resto de las puestas en escena fue resultado de exámenes, laboratorios escénicos, talleres e iniciativas de alumnos, egresados y maestros que fueron apoyadas con diversos objetivos: la experimentación de nuevos lenguajes, la participación en concursos o su presentación en los diversos festivales, muestras, encuentros y foros que transcurren a lo largo del año.

Entre las obras más significativas, destacan las siguientes: **La ley del rancho**, de Hugo Salcedo y bajo la dirección de Edgar Valadez, desarrolló temporada durante los meses de enero y febrero dentro del ciclo de óperas primas del Centro Cultural Helénico; **Zoóngoro Bailongo**, de Zenén Zeferino Huervo, adaptada y dirigida por Carlos López Tavera fue programada desde marzo presentándose en varios encuentros y foros a través del año; **Juguemos a Medea**, versión libre de Jean Anouilh en codirección de Raquel Mijares y Héctor Iván González fue presentada en el Gimnasio del CUT.

En el marco de la ceremonia de inauguración de la etapa final del XX Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario, el 10 de febrero los alumnos de la Generación 2009-2013, dirigidos por Abilio Tavares, fueron partícipes del espectáculo **La palabra del futuro**, creado por Antonio Rógerio Toscano. Ambos creadores, junto con el anteriormente citado Pedro Mantovani, todos ellos provenientes de la Universidad de São Paulo, Brasil, realizaron una estancia artística que significó una importante aportación para los alumnos del CUT en cuanto a la recepción de nuevas ideas y métodos de trabajo, así como la producción de dos montajes. Esta experiencia fue posible gracias a la mutua colaboración que se realizó con la Dirección de Teatro.

En esta misma línea de trabajo, del 29 de octubre al 7 de noviembre, en la edición del XXI Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario, se presentaron cuatro nuevos montajes: **El bien y mal amado**, de Ben Webb, dirección de Mariano Ruiz; **Apertheid, dos reflexiones marginales**, dirigida por Antonio Becerril; **El manantial de los santos**, de John M. Sygne bajo la dirección de Gerardo del Razo; y **Verdades como puños**, obra que representó al CUT en la categoría de escuelas. Las dos últimas obras mencionadas fueron seleccionadas como finalistas del festival y serán presentadas nuevamente en febrero del próximo año.

Finalmente, en lo que se refiere al estímulo a la creación –en colaboración también con la Dirección de Teatro– a principios de octubre fue difundida la convocatoria Incubadora de Grupos Teatrales. El objetivo de este proyecto es estimular la autogestión y la autonomía artística y administrativa de los jóvenes egresados de las escuelas de teatro. El grupo o compañía que sea seleccionado para su producción durante el año 2014, trabajará acompañado por la asesoría y/o supervisión de un cuerpo de tutores que guíe y fortalezca las posibilidades artísticas de sus miembros y sus capacidades de gestión independiente. De ahí que otro de los objetivos del proyecto que sea seleccionado es el que se caracterice por ser una producción que pueda presentarse sin mayores problemas de traslado o instalación en los sitios donde se programe.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

A lo largo de 2013 el CUT programó 313 actividades de difusión y extensión de la cultura, que registraron una asistencia de 15 671 personas. De esas actividades es relevante la programación de 198 funciones de teatro, de las cuales 131 se efectuaron en recintos propios, así como la presentación de 19 exámenes abiertos al público, seis conferencias y la realización de dos giras internacionales.

El espectáculo **Quinta noche de combate**, bajo la coordinación artística del actor y maestro Miguel Ángel Barrera, se presentó nuevamente con gran éxito de público el 13 y 14 de marzo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Como cada año, este montaje convocó a gran parte de la comunidad del CUT, no sólo a los alumnos de tercero y cuarto años que cursan la asignatura de Combate Escénico, sino también a muchos de los egresados que continúan practicando la disciplina. Y, como en años anteriores, el proyecto fue invitado a presentarse también el 20 de marzo en el Teatro Salvador Novo de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

Respecto al intercambio académico y cultural con otras universidades e instituciones nacionales e internacionales, así como la colaboración e intercambio cultural con otras entidades de la UNAM, se profundizó en varios de los proyectos iniciados en años anteriores y se crearon nuevos proyectos.

En los periodos del 1 al 28 de febrero y del 8 de agosto al 4 de septiembre se desarrollaron el segundo y tercer módulos del posgrado Formación de Formadores: El nuevo rostro del profesor de actuación, proyecto pedagógico que el CUT trabaja desde 2010 con el Centro de Investigación Teatral AKT-ZENT de Berlín. Con el apoyo económico de la Unión Europea, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la propia UNAM, el posgrado concluirá en marzo de 2014 su cuarto y último módulo de trabajo bajo el objetivo principal de desarrollar la investigación e innovación de las prácticas de entrenamiento teatral en México y Europa. Además del programa curricular cumplido durante 2013, el proyecto generó también la residencia de nueve maestros del CUT que estuvieron en las instalaciones de AKT-ZENT en Berlín durante los meses de mayo y noviembre. Asimismo, con la colaboración de la Secretaría de Cultura del DF, los 25 alumnos que cursan estos estudios organizaron el 25 de febrero un homenaje por los 150 años del nacimiento de Konstantin Stanislavky, que fue presentado a través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Con la Coordinación de Difusión Cultural, el 23 de abril se participó en la Fiesta del libro y la rosa con la obra **Intervenciones shakesperianas**, con la Generación 2011-2015 que ofreció dos funciones en los jardines del Centro Cultural Universitario, en tanto en la Velaria del CUT se cerró la jornada de ese día con una función de

la puesta **Verdades como puños**. Asimismo, del 6 al 8 de septiembre, para el Segundo Festival *iEn contacto contigo!* se impartieron dos talleres libres de Introducción a la actuación y dos más de Combate escénico, y se programaron tres funciones de la obra **De matrimonios, "hermanos" y extraños**, ejercicio escénico bajo la dirección de Mario Espinosa. Finalmente, también a solicitud de la Coordinación de Difusión Cultural, se colaboró en la feria de orientación vocacional Al Encuentro del Mañana 2013, con atención informativa los días 7 y 9 de octubre y se preparó un folleto especial de tiraje ampliado para su difusión.

En cuanto al Programa de Intercambio Académico y Cultural 2013, coordinado por la Secretaría Técnica de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural, el CUT envió al maestro Erwin Veytia a impartir a ocho alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche el curso Dirección teatral; por su parte, del 29 de julio al 2 de agosto el maestro Javier Loza coordinó el taller Mecánica teatral, con 12 alumnos del Instituto de Cultura de Campeche.

En lo que se refiere a la vinculación académica universitaria, el CUT refrendó y amplió sus vínculos de trabajo con la Dirección de Teatro, con la Escuela Nacional de Música, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI), además de instrumentar nuevas relaciones de trabajo con la Casa del Lago al llevar a cabo un proyecto donde el Centro presente en la Sala Rosario Castellanos, hacia el segundo semestre de cada año, la obra producida. Es así como de agosto a octubre se programaron 30 funciones en ese recinto de las obras **Autopsia a un copo de nieve**, de Luis Santillán con dirección colectiva y, el montaje ya citado, **De matrimonios, "hermanos" y extraños**. Esta colaboración continuará el próximo año con el mismo esquema.

Respecto a la presencia del CUT en diversas actividades de vinculación nacionales e internacionales, del 20 al 23 de marzo cinco egresados participaron en el Taller sobre Shakespeare, impartido por Ian Wooldrige, maestro de la British American Drama Academy (BADA), taller organizado por The Anglo Mexican Foundation. El mismo 23 de marzo se participó en el Día Mundial del Teatro, organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) con la presentación de la obra **La última pirueta**. Del 28 al 31 de mayo, The Lark Play Center, de Nueva York, Estados Unidos, con quien se ha trabajado en años anteriores, se realizó un taller sobre análisis de la obra dramática **Edith puede disparar y dar en el blanco**, del dramaturgo A. Rey Pamatmat, que culminó en una lectura dramatizada con público en La Caja Negra.

La puesta en escena **Verdades como puños**, obra de creación colectiva de la Generación 2009-2013 bajo la dirección del artista catalán Ernesto Collado fue, sin duda, la obra de más éxito en lo que se refiere a número de funciones, invitaciones y giras nacionales e internacionales. Es decir, fue el proyecto artístico de este año que más invitaciones tuvo y que permitió una extraordinaria movilidad en el plano de la colaboración cultural, realizando las siguientes presentaciones o cortas temporadas: en abril participó en la Fiesta del libro y la rosa; el 1 de agosto inauguró el proyecto de la Compañía Nacional de Teatro intitolado La Corrala del Mitote, con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); del 3 al 9 de septiembre fue obra invitada en la Fira Tàrrega 2013, reconocido festival europeo de teatro de calle en Cataluña, España; el 12 de octubre fue la obra invitada que clausuró el IX Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT); de octubre a diciembre realizó temporada en el Centro Cultural del Bosque alternando también funciones en el Centro Cultural España y, finalmente, resultó obra finalista en la categoría de escuelas de teatro en el XXI Festival Nacional e Internacional de Teatro Universitario, con lo cual se prevé su continuación y reprogramación el próximo año.

En el plano internacional se efectuó también la gira de la obra **Rodrigo S.M.**, versión teatral sobre la obra de Clarice Lispector, adaptada y dirigida por Pedro Mantovani, formando parte de la delegación universitaria

que cumplió con los compromisos contraídos de intercambio académico y artístico establecido con la Universidad de São Paulo, Brasil; del 23 de noviembre al 9 de diciembre, la puesta en escena ofreció seis funciones en instalaciones de aquella universidad. En este viaje, el titular de la dependencia inició también varios acuerdos de carácter académico con el objetivo de que el intercambio interuniversitario establecido se refleje posteriormente en un programa académico de posgrado que considere futuras residencias artísticas de alumnos y maestros en ambas universidades.

Como resultado de otros acuerdos de colaboración, durante el último trimestre del año, con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil Internacional, se realizaron las gestiones pertinentes para que en el año 2014 una alumna del CUT realice una estancia académica en la Universidad Finis Terrae, en Santiago de Chile, así como el que un alumno de la Universidad del Valle, de Cali, Colombia, curse el sexto semestre de los estudios que se imparten en el CUT.

Este trabajo, traducido a números, representó nueve apoyos de vinculación y 17 colaboraciones con dependencias universitarias e instituciones nacionales e internacionales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el año que se informa, además del apoyo permanente que otorga la Secretaría de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural en cuanto a la promoción de las actividades que el Centro realiza, a través de carteleras y boletines de prensa, el CUT divulgó 23 604 ejemplares de instrumentos impresos y en exteriores (folletos, programas de mano, postales y pendones), así como ocho inserciones en prensa (convocatorias).

Medios digitales

En el ámbito de la difusión digital, el CUT mantuvo activa su página electrónica y registró un total de 55 601 visitas. Además estuvo presente en las redes sociales, en Facebook registró 118 posts y 2 175 likes, mientras que en Twitter tuvieron 141 tuits y 2 690 seguidores.

LIBRO Y LECTURA

Los servicios que la biblioteca especializada del CUT ofreció a través de su acervo (en teoría, investigación y producción y 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 volúmenes y los materiales digitalizados de la videoteca y la fonoteca, este año se atendió a 942 usuarios.

La biblioteca se vio enriquecida a través de la compra de 309 materiales impresos y digitalizados.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En cuanto a la infraestructura del CUT, se instrumentaron los siguientes cinco proyectos de mejoramiento a las instalaciones: adquisición de nuevo equipo de consolas para iluminación y audio de La Caja Negra; adquisición e instalación de nuevo equipo de cómputo para la sala de lectura de la biblioteca; remodelación

de la caseta de vigilancia; mantenimiento y limpieza general de la Velaria; remodelación de los pisos del Gimnasio y La Caja Negra y pintura de la herrería exterior.

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

Los resultados de los programas registrados en el Plan de Desarrollo UNAM en los que participó el Centro Universitario de Teatro durante el año 2013, pueden sintetizarse en dos vertientes de trabajo:

- Programa 3. La reforma académica, que impulsó la conclusión y presentación de un nuevo plan de estudios que articula el objetivo de la obtención del grado de licenciatura de los estudios de actuación que se imparten en el CUT.
- Programa 9. La difusión de la cultura que genera la UNAM a través de la vinculación lograda con varias universidades, escuelas, centros e institutos de docencia e investigación, instituciones, compañías teatrales y creadores, nacionales e internacionales, construyendo e impulsando el trabajo académico y artístico del teatro universitario en general, y del que desarrolla el CUT en particular.

Reforma académica

El proyecto de creación del plan de estudios de la Licenciatura en Teatro con orientación en Actuación, durante el año 2013 inició el proceso de su revisión con los diversos consejos e instancias universitarias que le corresponden.

Aprobado el 30 de enero de 2013 de manera unánime por el Consejo Técnico afín, la Escuela Nacional de Música, el 22 de febrero el plan de estudios fue turnado a la siguiente comisión, la Coordinación de la Unidad de Apoyos a los Consejos Académicos de Área, para su revisión técnica y normativa. El 22 de noviembre se informó oficialmente al CUT que, una vez atendidas todas las observaciones, el documento cumple con la Legislación Universitaria y, por lo tanto, podía enviarse a la siguiente comisión. El 11 de diciembre se realizó lo conducente y se envió al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes y a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, según lo estipula el proceso de aprobación de planes de estudios de licenciatura de la Universidad.

Difusión de la cultura y consolidación de la vinculación

Durante el año 2013 el CUT conformó y programó sus proyectos y actividades académicas y artísticas con el objetivo de fortalecerse como un centro de confluencia para los especialistas teatrales de México y del mundo, incrementando así la búsqueda y la profundidad en los contenidos de sus cursos, talleres, seminarios, conferencias y creaciones escénicas.

En esta ruta se inscribe de manera especial la vinculación lograda a través del trabajo desarrollado con el Centro de Investigación Internacional AKT-ZENT de Berlín, que está por concluir en unos meses; también el intercambio que significó el trabajo con la Universidad de São Paulo, Brasil, y que da indicios de iniciar su consolidación el próximo año promoviendo las residencias académicas y/o artísticas de alumnos y maestros de las dos universidades, para propiciar a largo plazo un proyecto de especialidades en la formación teatral; o bien, la experiencia que significó el trabajo continuo y consistente a través del año con la

Dirección de Teatro de la UNAM, la Casa del Lago, la Cátedra Bergman, la Escuela Nacional de Arte Teatral y The Lark Play Center.

Todo ello permitió importantes resultados cuantificables no sólo en el plano de la vinculación y la extensión cultural universitaria, particularmente permitió que alumnos, docentes y artistas de diversas latitudes se encontraran y compartieran sus conocimientos, sus saberes y la experimentación escénica en este espacio universitario.

