

–CUT– Centro Universitario de Teatro

Lic. Mario Espinosa Ricalde

Director ~ desde febrero de 2008

El Centro Universitario de Teatro (CUT) 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.

A través de su modelo pedagógico, caracterizado por el vínculo entre enseñanza y sistematización académica, generación de nuevo conocimiento y creación y producción escénicas, el CUT cumple las siguientes funciones: desarrolla cada ciclo escolar las asignaturas regulares que conforman el plan de estudios de la licenciatura en Teatro y Actuación; programa cursos 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 generar 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, muestras, encuentros y giras nacionales e internacionales.

Generador de enseñanza, pensamiento, investigación y movimiento escénicos, el CUT es un espacio universitario dedicado a la creación que ha influido de manera notable en el teatro de nuestro país. Prueba de ello es la constante demanda y el reconocimiento de sus egresados en la escena nacional.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Según el calendario establecido por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para el ciclo escolar de la UNAM, las actividades académicas programadas durante 2015 se desarrollaron de forma regular durante los dos semestres, con sus correspondientes exámenes y evaluaciones académicas en lo que se refiere al aprendizaje de cada alumno y grupo, según el año académico cursado y por cada campo de estudio considerado en el mapa curricular de la licenciatura.

Durante 2015 se organizaron y realizaron los 63 cursos regulares considerados en el plan de estudios vigente y se programaron también tres seminarios y ocho talleres especializados, entre los que destacan los siguientes: del 3 de febrero al 16 de marzo se impartió

Taller avanzado de voz; del 16 al 22 de febrero el seminario Montaje teatral; del 13 al 23 de mayo Taller de práctica-experimental 'Canto D.F.'; del 1 al 5 de junio Taller de sexualidad y actuación; y del 7 al 11 de septiembre El actor como observador y traductor, seminario dirigido a los 12 maestros del campo de estudio de Cuerpo y Movimiento. Los profesores y/o creadores invitados que los desarrollaron son, respectivamente: Luisa Huertas, Rubén Szuchmacher, Ronald Schimmelpfenning, Alma Aldana y Vanessa Ewan, docente de The Central School of Speech and Drama, de Londres, Reino Unido.

Respecto al proceso de selección que el CUT realiza para la integración anual de cada generación, la convocatoria correspondiente se difundió este año del 15 de abril al 15 de mayo, con un periodo de registro de inscripciones del 11 al 29 de mayo que atendió a un total de 307 aspirantes. El proceso de selección se desarrolló del 8 al 26 de junio y concluyó con el ingreso de 19 nuevos alumnos inscritos inicialmente a un curso propedéutico para la nueva licenciatura, la cual comenzó el 10 de agosto.

En lo relacionado a obra por encargo para el desarrollo curricular del cuarto año, Generación 2011-2015, respecto a la producción de su primera puesta en escena, *Citerea*, con la dramaturgia y dirección encomendadas al maestro Luis de Tavira, se cumplió con el estreno de la obra el 19 de marzo en el Foro del CUT, hasta la conclusión de la temporada el 5 de julio. La segunda puesta en escena de esta generación inició el mismo mes de julio con el trabajo de exploración de texto y articulación de un equipo creativo que coordinó la directora escénica Esther André y que devino en la obra *¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?*, adaptación libre de *Noche de reyes*, de William Shakespeare; este montaje se estrenó el 10 de octubre en la Velaria del CUT y estuvo en cartelera hasta el 6 de diciembre en una primera fase de temporada. Se ha programado el regreso de esta obra en enero de 2016 para su segunda y última fase curricular.

Por su parte, la Generación 2012-2016, estrenó el 24 de septiembre en la Caja Negra del CUT su primera puesta en escena intitulada *Regresa*, obra escrita por la dramaturga Ximena Escalante especialmente para los 12 alumnos que integran este grupo. Para el proceso académico fue invitada Sylvie Mongin-Algan, docente y directora francesa de la Compañía Nouveau Théâtre du Huitième (NTH8), con sede en la ciudad de Lyon, con quien se ha trabajado también en la planeación de una gira de presentaciones de la obra en Francia para el próximo año. *Regresa* concluyó su temporada ante el público el 6 de diciembre.

En 2015 el CUT egresó a 12 alumnos.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Este año se reprogramaron tres proyectos escénicos y se diseñaron y presentaron 14 de nueva creación bajo diversos esquemas de producción. Las obras *Citerea*, *¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?* y *Regresa*, ya mencionadas líneas arriba, dramáticamente hablando, fueron escritas o adaptadas ex profeso para las generaciones de alumnos que las representaron. Los otros proyectos fueron resultado de obra teatral considerada en los estudios curriculares de grado, de exámenes y talleres especializados, o bien de propuestas que emanaron de la iniciativa de alumnos, maestros y egresados que trabajaron

en laboratorios escénicos o preparando nuevos ejercicios, resultantes de la dinámica que caracteriza el modelo de creación e investigación teatrales que impulsa el CUT.

Entre las obras más destacadas que se programaron a lo largo del año en los recintos del CUT, es importante consignar las siguientes: la reposición de la obra *Ventanas*, ganadora en la Categoría C-2 del XXII Festival Internacional de Teatro Universitario, basada en textos de Wajdi Mouawad y dirigida por Hugo Arrevillaga, que se presentó en la Caja Negra del CUT durante los meses de febrero y julio, dado el éxito de público y crítica que tuvo. Durante el mes de septiembre, se programó en el Foro del CUT *Ramiro, el ave que viajó a la luna*, bajo la autoría y dirección de Mónica Álvarez. En colaboración con la Embajada de Francia, ocho egresados de diversas generaciones formaron parte del espectáculo *Los muertos*, dirigido por Sebastian Lange, programado también en el mes de septiembre en el mismo recinto; en tanto en octubre, y bajo el mismo esquema de colaboración y participación, se presentó *Mantra*, bajo la dirección de Guillaume Bariou. Finalmente, la primera semana de diciembre se concluyeron actividades a público en el Foro del CUT con *La improvisación de Versailles*, de Molière, obra dirigida por Emma Dib y Priscila Imaz.

En conjunto con la Dirección de Teatro de la UNAM se continuó con el proyecto Incubadora de Grupos Teatrales, dirigido a alumnos y exalumnos recién egresados, ofreciendo apoyo en la gestión, tutorías y financiamiento semilla que alienta el inicio de la carrera de nuevos grupos o compañías teatrales. Del 15 de agosto al 25 de septiembre se difundió la convocatoria correspondiente, eligiéndose en esta tercera edición dos proyectos para ser impulsados el próximo año: *Recreario* y *Otro Norte*, con la obra *AR Los ríos de plata*.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

Bajo la coordinación artística del maestro Miguel Ángel Barrera, se presentó nuevamente con gran éxito de público el espectáculo *Séptima Noche de Combate*: el 3 de mayo en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes y el 13 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para un público de casi mil espectadores. Como cada año también, este espectáculo reunió a gran parte de la comunidad del CUT: los alumnos regulares que cursan la asignatura de Combate Escénico, los egresados que continúan practicando la disciplina y varios maestros de especialidades en música, danza y coreografía, que colaboraron.

De entre los varios proyectos escénicos presentados con el objetivo de difundir el trabajo académico y escénico en espacios extramuros, es importante registrar los siete siguientes: 1) Del 30 de enero al 13 de marzo, la obra *Las certezas caducan*, escrita y dirigida por Américo del Río con la Generación 2012-2016, desarrolló temporada como obra invitada en el Teatro La Capilla, en Coyoacán; 2) *Verdades como puños*, obra de creación colectiva bajo la dirección de Ernesto Collado y producción del CUT del año 2013, fue invitada y programada por segundo año consecutivo, esta vez dentro del programa Teatro a la Escuela del INBA, del 9 de marzo al 30 de abril; 3) Del 16 al 19 de abril se presentó en el Teatro Santa Catarina la obra *7 billones de habitantes y yo sigo teniendo frío*, creación colectiva de la Generación 2010-2014 que ha conformado la Compañía NADDA; este montaje estuvo programado también en el Teatro La Capilla del 7 de agosto al 25 de septiembre y, finalmente, en noviembre

representó al CUT en la Muestra Nacional de Teatro 2015; 4) En el marco del ciclo De la Academia al Escenario, organizado también por el INBA, la obra *OmnisBestia*, creación colectiva bajo la dirección de Atanasio Cadena, se presentó en el Teatro Orientación del 14 al 17 de mayo; del 26 al 29 de noviembre esta obra también representó al CUT en el Festival de Danza y Teatro 2015, en Lima, Perú, continuando a su regreso temporada en el Teatro Julio Jiménez Rueda; 5) El 25 y 26 de mayo, resultado de un laboratorio escénico, el montaje *Canto D.F.*, dirigido por Ronald Schimmelpfenning, fue programado en el Teatro Santa Catalina; 6) Durante el mes de agosto, la obra *Pozole o la venganza de los Pelópidas*, creación colectiva del grupo Festín Efímero, proyecto ganador este año de Incubadoras de Grupos Teatrales, estuvo en temporada en el Foro El Bicho; y 7) *El reino de los animales*, de Ronald Schimmelpfenning, dirigida por Luis Rivera, formó parte de la programación teatral de Casa del Lago, presentándose del 7 al 30 de agosto en el Teatro Rosario Castellanos.

Este año, el CUT persiguió el objetivo de consolidarse 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 programas académicos. Es por ello que, entre sus actividades, programó también las siguientes dos conferencias internacionales: el 24 de abril, Pascal Rambert, dramaturgo y director francés, impartió la charla “De la escritura a la puesta teatral”; por su parte, Ana Cristina Colla y Camilo Scandolaro, provenientes de la Universidad de Campinas (São Paulo, Brasil), hablaron sobre la “Pedagogía del actor del siglo XXI”.

En apoyo a la Coordinación de Difusión Cultural, el 23 de abril se participó en la Fiesta del Libro y la Rosa 2015 con dos producciones: *Momentos de Combate*, bajo la dirección de Miguel Ángel Barrera, en la Explanada del Centro Cultural Universitario; y *Afanos de amor*, con fragmentos de obras de William Shakespeare, bajo la dirección de Erwin Veytia con la Generación 2014-2018 en la Velaria del CUT. También en colaboración con proyectos organizados por la Coordinación de Difusión Cultural, el 7 y 8 de noviembre se participó en el 4º Festival ¡En contacto contigo! con las obras *Regresa* y *¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?*

Asimismo, del 15 al 22 de octubre se colaboró en la Feria de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana 2015”, organizado por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), esta vez con atención informativa en dos stands: el de la Coordinación de Difusión Cultural y el correspondiente a la zona de “Nuevas licenciaturas”.

EXTENSIÓN CULTURAL

Como miembro activo del comité organizador de la Cátedra *Ingmar Bergman*, nuevamente la participación del CUT fue continua a través del año. En el mes de febrero, en el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario, 18 alumnos avanzados y/o recién egresados participaron en los talleres El Gesto Teatral, a cargo de Michael Keller; Crítica Teatral, impartido por Jorge Dubatti; Diseño Teatral, con John Binkley; Creación e Historia, de Phillipe Valle; Clown para el Actor, por Matt Chapman; y Gestión Teatral, de Gabriela Zárate.

También en colaboración con la Cátedra *Ingmar Bergman*, es importante destacar que del 6 al 24 de julio tres egresados del CUT participaron en el curso internacional “Especialización en inglés para producción cinematográfica”, a través del programa de los centros de la UNAM en el extranjero, en la Universidad del Estado de California Northridge, en Los Ángeles, California.

En el mismo sentido, con The Anglo Mexican Foundation se cumplió también del 16 al 20 de marzo el compromiso de participación de otros cuatro egresados en el Taller y Audición sobre Shakespeare, actividad a cargo de Ian Wooldridge, maestro de la British American Drama Academy (BADA), del Reino Unido.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En lo que se refiere al intercambio académico, artístico y cultural con otras escuelas, universidades e instituciones nacionales e internacionales, así como la colaboración con otras entidades de la UNAM, se profundizó o se dio continuidad a varios de los proyectos creados y se iniciaron otros nuevos.

En colaboración con la Cátedra *Ingmar Bergman* y el Festival Internacional de Teatro Universitario, organizado por la Dirección de Teatro de la UNAM, y la Academia de Artes Dramáticas Ernst Busch, de Berlín, Alemania, en septiembre se firmó un convenio para la coproducción de la obra *Clavigo*, a desarrollarse en varias etapas que implican el intercambio de alumnos mexicanos y alemanes cuyo objetivo sea una puesta en escena que se presente en ambos países durante el año 2016. El inicio de las actividades de dicho convenio en su primera etapa se tradujo en la residencia de cuatro alumnos del CUT en la Academia de Artes Dramáticas Ernst Busch, durante los meses de octubre y noviembre. La siguiente etapa será la residencia de cuatro alumnos y dos directores escénicos alemanes en el CUT, durante los meses de enero y febrero de 2016 para el montaje y estreno de la obra en el Foro del CUT.

La primera semana del mes de octubre, el CUT participó en el 10° Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, auspiciado por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. De esta participación, resultó el compromiso de la elaboración para el siguiente año de una primera versión de plan de estudios para una maestría conjunta en Pedagogía de la Actuación. Se estableció también el acuerdo inicial entre el CUT, la Universidad de São Paulo y la Universidad de Buenos Aires, para trabajar conjuntamente en la organización de una maestría internacional en Teoría y Praxis del Teatro.

Con la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI), además de las reuniones periódicas de trabajo en comisiones, 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 movilidad académica, se recibió en residencia académica durante los dos semestres a una alumna proveniente de la Universidad Federal de Maranhao, Brasil.

Respecto al Programa de Intercambio Académico, coordinado por la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural, el CUT realizó las siguientes actividades:

del 15 al 20 de junio la profesora Alaciel Molas impartió el curso de actualización para docentes “El sujeto y la predicación en la ficción”, en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León; del 3 al 7 de agosto los profesores Francisco Álvarez y Javier Loza trabajaron respectivamente los talleres “Producción lumínica” e “Iluminación de la consola ETC Element 40” con 18 alumnos y técnicos del Instituto de Cultura de Campeche (ICAM).

En cuanto a los talleres de teatro que desarrolla el CUT desde 2001 en otras entidades académicas de la UNAM, este año en colaboración también con la Dirección de Teatro, del 10 de septiembre al 20 de noviembre el maestro Mauricio García Carmona impartió en el CCH Oriente el Taller Libre de Teatro a 20 alumnos.

Finalmente, en colaboración con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y Conaculta, durante el mes 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: *Of Mice and Men* (John Steinbeck/Anna Shapiro), *The Audience* (Peter Morgan/Stephen Daldry), *A View from the Bridge* (Arthur Miller/Ivo Van Hove) y *Man a Superman* (Bernard Shaw/Ralph Fiennes).

El constante intercambio académico y la cooperación cultural que desarrolló el CUT durante 2015, a través de la docencia y la colaboración con escuelas teatrales, centros e institutos de educación artística y creadores escénicos, se resume durante el año que se informa en múltiples apoyos de vinculación y colaboración con universidades, centros, escuelas e instituciones nacionales e internacionales, entre los cuales destaca lo realizado con dependencias y programas de la propia UNAM, y también con la Escuela Nacional de Arte Teatral, el gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (Brasil), The Central School of Speech and Drama of London y The Anglo Mexican Foundation (Reino Unido), la Embajada de Francia en México, la Compañía NTH8 (Lyon, Francia) y la Academia de Artes Dramáticas Ernst Busch (Berlín, Alemania).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante este año, y de forma paralela al apoyo que ofrece la Secretaría de Comunicación de la Coordinación de Difusión Cultural en lo referente a la promoción de las actividades que el CUT realiza a través de las carteleras y boletines generales de prensa, se diseñaron 13 instrumentos de difusión para ser publicados, con un tiraje de 25,702 ejemplares entre postales, convocatorias, programas de mano y pendones, entre otros.

Medios digitales

El CUT mantuvo activo un portal digital y dos redes sociales con las siguientes visitas: 30,921 a la página web, 595 followers en la cuenta de Twitter y 1,166 likes en Facebook.

LIBRO Y LECTURA

En el marco de la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se presentó el 21 de febrero el título *Notas para la puesta en escena y la dirección teatral*, de Rubén Szuchmacher, libro resultante de los cursos especializados que el docente y creador escénico ha impartido en el CUT durante los últimos tres años. El título fue publicado en coedición con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y la Cátedra *Ingmar Bergman*.

Es de destacar también el impulso que se dio a la publicación de la nueva revista *La Barraca*, iniciativa de alumnos y egresados del CUT, quienes la dirigen y editan con un tiraje de 1,000 ejemplares. La revista presentó su primer número el día 1º de junio en el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

Los servicios ofrecidos por la biblioteca del CUT, especializada en teoría, investigación y producción teatrales, filosofía, historia de la cultura, historia del arte, literatura, cine y artes visuales, música y danza, tanto en lo que corresponde a préstamo y consulta como a asesoría respecto a sus títulos impresos y materiales digitalizados de videoteca y fonoteca, atendió a 1,126 usuarios en el transcurso de este año. El acervo de la biblioteca se incrementó con 124 nuevos títulos.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En este rubro, se programaron y ejecutaron los siguientes nueve proyectos de mejoramiento de infraestructura a lo largo del año: 1) construcción e instalación de un nuevo piso para la Velaria del CUT; 2) renovación de la cabina de operaciones del Foro del CUT; 3) impermeabilización de todas las instalaciones; 4) sellamiento de los muros exteriores del Edificio Principal; 5) mantenimiento del barandal perimetral del Edificio Anexo; 6) pintura de interiores: salones, pasillos y oficinas; 7) sustitución de luminarias en salones de clase, para ahorro de energía; 8) restauración de gabinetes y pintura general de plafones; y 9) incorporación al Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) en lo referente a la recolección de basura.

PLAN DE DESARROLLO 2011-2015

En relación a la participación del Centro Universitario de Teatro en los dos programas en que colabora con el Plan de Desarrollo de la Universidad, los logros son los siguientes:

PROGRAMA 3

En el plano académico, una vez que fuera aprobada la licenciatura en Teatro y Actuación por el H. Consejo Universitario el 5 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo proyectado para lograr la implantación de la nueva licenciatura en el ciclo escolar 2015-2016, se desarrolló una intensa labor de elaboración de documentos con nuevas directivas, así como reuniones ordinarias y extraordinarias de trabajo con el Consejo Asesor del CUT, con la Facultad de Música como Consejo Técnico afín y, particularmente, con las siguientes entidades universitarias: Dirección General de Administración Escolar (DGAE), Dirección General de Asuntos

del Personal Académico (DGAPA) y Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI). El sentido de este trabajo tuvo como objetivo el articular y operar las plataformas para la nueva administración escolar de los alumnos y la formalización de la planta docente.

Resultado de este trabajo son los siguientes logros:

- ✓ Inclusión de 77 estudiantes regulares que se encontraban cursando el diplomado en Actuación como alumnos de la UNAM en la licenciatura en Teatro y Actuación, reconociéndoles las asignaturas ya cursadas y aprobadas durante el diplomado, a través del mecanismo técnico de convalidación académica.
- ✓ Aprobación de la revalidación de las asignaturas del diplomado en Actuación semejantes a las contenidas en el plan de estudios de la nueva licenciatura, cursadas por exalumnos y egresados de hasta diez generaciones anteriores.
- ✓ Aprobación de una planta de profesores integrada por 8 profesores de carrera y 19 profesores de asignatura.
- ✓ Proceso de titulación de 45 personas, entre ellas el 80% de la planta de profesores del CUT, exalumnos egresados y exprofesores, a través de la Secretaría de Educación Pública mediante la operación del Acuerdo 286.

PROGRAMA 9

A lo largo de 2015, el CUT programó 85 actividades académicas y 194 eventos para la extensión y difusión de la cultura. De este trabajo es importante destacar la programación de 170 funciones de teatro, el desarrollo de tres temporadas de obra profesional, dos convocatorias de estímulo a la educación y creación teatrales, la participación de alumnos y egresados en una residencia artística y un curso internacional, así como la presentación de 23 exámenes abiertos a público, un ciclo de conferencias y otro de proyección de videos de obra teatral, una gira internacional y la participación del CUT en la XXXVI Muestra Nacional de Teatro, además de la colaboración en festivales, programas escolares y encuentros teatrales nacionales e internacionales, para un público beneficiario de 18,243 personas.

