

–CUT–

Centro Universitario de Teatro

Lic. Mario Espinosa Ricalde
Director ~ desde febrero de 2008

El Centro Universitario de Teatro (CUT) es una escuela dedicada a la formación de profesionales de la actuación que alimenta tanto al teatro universitario como a la escena nacional, con un plan de estudios de vanguardia y con una planta docente integrada por profesionales del teatro en activo. Como generador de enseñanza-aprendizaje, pensamiento y movimiento escénicos, el CUT ha influido de manera notable en la historia del teatro nacional. Prueba de ello es el reconocimiento y la permanente demanda de sus egresados, cuya mayoría participa no sólo como actores, sino también como directores de escena, dramaturgos, escenógrafos, productores y gestores teatrales de la comunidad escénica del país.

El CUT diseña, desarrolla y difunde sus proyectos académicos de formación teatral, promoviendo y participando en los saberes, las metodologías y las prácticas escénicas que alienten nuevos lenguajes artísticos. A través de su modelo pedagógico, caracterizado por el vínculo entre enseñanza y sistematización académica, generación de nuevo conocimiento, creación y producción escénicas, 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; genera también las puestas en escena que son resultado de sus procesos académicos, las cuales son presentadas al público en condiciones de producción, programación y difusión profesionales, ya sea desarrollando temporadas regulares en sus recintos o participando en festivales, encuentros, jornadas, muestras y giras nacionales e internacionales, brindando con ello a la Universidad Nacional Autónoma de México a la que pertenece, nuevas ventajas en el plano académico y en la creación artística, y cumpliendo con ello de manera simultánea los propósitos sustantivos de la educación y la difusión de la cultura.

CUERPOS COLEGIADOS

El CUT opera con dos cuerpos colegiados internos: el Consejo Asesor y la Comisión Académica. Durante este año el Consejo Asesor sesionó en tres ocasiones en las siguientes fechas: 23 de abril, 15 de agosto y 22 de octubre. De entre las actividades desarrolladas por este Consejo, lo más importante de resaltar fue el análisis, la guía y la aprobación del proyecto Convalidación-Titulación de Generaciones Anteriores, el cual le fue encomendado para su operación a la Comisión Académica.

Esta comisión trabajó de manera ininterrumpida en la revisión y evaluación de la currícula de los egresados interesados en cursar las nuevas asignaturas consideradas en

el plan de estudios de la licenciatura en Teatro y Actuación, para poder realizar la convalidación de cada caso de sus estudios anteriores respecto a la nueva situación que la licenciatura les plantea, para que puedan aspirar hacia la obtención del grado. Para lograr este objetivo, desde el mes de enero se convocó a los egresados de las generaciones 2002 a 2013 que cursaron los estudios del anterior diplomado en Actuación para informarles que, una vez cumplido el requisito de entregar la documentación requerida a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en la modalidad de Inscripción en Años Posteriores, comenzarían a cursar las asignaturas contenidas en el nuevo mapa curricular del CUT. Lo cual, en efecto, comenzó a suceder en febrero para los 78 egresados del diplomado en Actuación inscritos en este proyecto.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Además del diseño y desarrollo de los 63 cursos regulares considerados en el plan de estudios de la licenciatura en Teatro y Actuación, la programación de actividades académicas especializadas aumentó considerablemente este año, realizándose ocho cursos especializados, siete seminarios y siete talleres, entre los que cabe destacar: el curso de Teatro Postdramático con la asistencia de 66 alumnos, 14 maestros y seis egresados, impartido por el teórico teatral alemán Hans Thies Lehmann, que concluyó el 1º de marzo en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman con la conferencia magistral “Sobre el teatro postdramático” en el Foro del CUT; el curso Laboratorio de Creación Escénica, realizado por el director de escena francés Sébastien Lange con la Generación 2015; el seminario para actores Otro Lenguaje, otra Mirada, impartido por Jorge Eines y dirigido a alumnos de segundo y tercer año; el seminario Apreciación Teatral, coordinado por Gema Aparicio, y el Taller de Sexualidad, impartido por la sexóloga Alma Aldana, ambos para los alumnos del primer año; el taller intensivo El Actor y la Práctica Escénica, coordinado por el director de escena argentino Jorge Dubatti con 68 alumnos y 17 maestros; el taller Beckett Académico, impartido por Nicholas Johnson en la Caja Negra del CUT, con la participación de los alumnos de cuarto año; y el taller Entrenar para qué, desarrollado por actores del colectivo El Ciervo Encantado, proveniente de Cuba.

También en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman, en el marco del Festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM, del 4 al 7 de septiembre, cinco alumnos de cuarto año participaron en el taller Pasos del Teatro a la Ópera, impartido por Sam Brown. Asimismo, en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza, del 6 al 14 de octubre se desarrolló el taller Género y Alteridad: Pedagogías Coreográficas Resistentes, impartido por Stephanie Sherman; en este taller participaron 26 alumnos y un maestro del Centro.

El 1º de octubre se organizó y programó la conferencia “Artes vivas: campo de la expansión de la creación”, impartida por el director de escena colombiano Rolf Abderhalden en el Foro del CUT. El día 10 de ese mismo mes, también en el Foro del CUT, se presentó la página web Dramaturgia Mexicana, de Luis Santillán, herramienta indispensable para el medio escolar y artístico teatral. Finalmente, en colaboración con la Embajada del Japón, el 27 de noviembre y en el mismo recinto con un lleno total se realizó la conferencia “Teatro tradicional japonés Kyogen”, impartida por el maestro Ippei Shigeyama.

El desarrollo del proceso de selección anual inició desde el 8 de enero en que se difundió la convocatoria para el Proceso de Selección Interno para el Curso Propedéutico en Teatro y Actuación 2018, labor que se llevó a cabo del 28 de mayo al 28 de junio. De un total de 181 solicitudes de ingreso (135 por examen único y 46 de pase reglamentado), se seleccionó a los 16 alumnos que integraron la nueva generación.

Es preciso destacar también que en 2018 se presentaron 15 exámenes abiertos al público en los recintos del CUT ante un público de casi mil espectadores.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Por cuarto año consecutivo, el trabajo conjunto con la Dirección de Teatro que ha representado el proyecto Incubadoras de Grupos Teatrales, específicamente en lo que se refiere al colectivo Desde los Huesos, conformado por egresados del CUT con la obra *Bajo Tierra*, de David Olguín, comenzó a dar sus frutos al realizar una temporada del 3 de marzo al 8 de abril en el Teatro El Milagro. La obra se presentó también en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, del 11 de junio al 30 de julio, para una asistencia de más de 800 espectadores. En diciembre se emitió la convocatoria 2019 de este proyecto.

Atendiéndose la invitación del First Cairo International Gathering for University Theatre (CIGUT 2018), se envió a concurso la obra *El coro*, creación colectiva producida por el CUT de la compañía Tribu-Teatro y dirigida por Romanni Villicaña. Del 1º al 7 de octubre esta puesta en escena viajó a El Cairo, Egipto, participando en concurso con otras escuelas de formación teatral de varios países del mundo, resultando la obra ganadora del Premio Best Performance.

DIFUSIÓN CULTURAL

De los diez proyectos escénicos que el CUT presentó bajo diversos esquemas de producción —tres de ellos de formato profesional—, el resto de las obras que se programaron fue resultado de actividades académicas, o bien, de propuestas que se gestaron por iniciativa de alumnos, maestros y egresados que experimentan con lenguajes teatrales preparando nuevos montajes.

Desde principios del mes de enero se retomó el proceso de montaje de *King Kong Cabaret*, obra por encargo escrita por Hugo Alfredo Hinojosa y dirigida por Lorena Maza para la primera puesta en escena de los alumnos de la Generación 2015. Estrenada el 18 de marzo en la Caja Negra del CUT, concluyó su temporada el 24 de junio con una extraordinaria respuesta del público y de la crítica.

De inmediato, los alumnos que conforman esta generación emprendieron su siguiente obra: *Palinuro en la escalera*, de Fernando del Paso. En el marco del proyecto M68: Ciudadanías en Movimiento, impulsado por la Coordinación de Difusión Cultural, con la dramaturgia y bajo la dirección de Mario Espinosa y Clarissa Malheiros, se estrenó el 27 de septiembre en el Foro del CUT. Este montaje, que significó la segunda puesta en escena de los 13 alumnos que concluirán sus estudios de licenciatura a principios del año siguiente, se definió como una obra con cuatro pisos, un prólogo en la planta baja, un epílogo en un desván y varios intermedios sorprendidos. Terminó la primera fase de su temporada de jueves a domingos el 9 de diciembre.

En la misma vertiente de montajes de formato profesional, el 20 de octubre se estrenó en la Velaria del CUT la puesta en escena *Besos de Lota*, de Laura Tirandaz, dirigida por Sylvie Mongin-Algan. La obra fue representada por los alumnos de la Generación 2016 hasta el 9 de diciembre en funciones de sábados y domingos.

Este año se llegó a la Décima Noche de Combate. Durante diez años, de manera continua, el espectáculo organizado y producido por el CUT, dirigido por el maestro Miguel Ángel Barrera y que convoca a buena parte de la comunidad de alumnos y egresados que practican esta disciplina, celebró su aniversario la noche del 10 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y los días 14 y 15 del mismo mes en el Teatro Salvador Novo, del Centro Nacional de las Artes, con una asistencia de más de mil 200 espectadores.

En lo que se refiere a la colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural para la participación en la Fiesta del Libro y de la Rosa del presente año, se preparó especialmente el montaje de la obra *La guerra de las rosas*, de William Shakespeare, bajo la dirección de Mario Espinosa. La puesta en escena, que se presentó los días 21 y 22 de abril en la Velaria del CUT, tuvo una asistencia total ambos días en sus dobles funciones. Asimismo, en el marco del Festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM, se realizó del 27 al 31 de agosto el montaje *Desobediencia sonora*, de John Cage, obra dirigida por Belén Aguilar, la cual fue programada en el Foro del CUT.

Por su parte, en noviembre realizó temporada la obra *El coro*, producida por el CUT desde el año anterior y creación colectiva de la compañía Tribu-Teatro, dirigida por Romanni Villicaña; en colaboración con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, ofreció ocho funciones del 20 de noviembre al 12 de diciembre en el Teatro Benito Juárez, para un público de casi 800 espectadores.

EXTENSIÓN CULTURAL

El Taller Libre de Teatro que el CUT desarrolla semestralmente en el CCH Oriente, impartido por el maestro Mauricio García Carmona, durante el primer semestre del año trabajó con 28 alumnos de ese plantel, en tanto que desarrolló actividades para el segundo semestre, de agosto a fines de noviembre, con 35 nuevos alumnos inscritos.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En lo que se refiere a la maestría internacional para la profesionalización de la enseñanza teatral, convenida entre la Universidad de São Paulo (USP), Brasil, a través de su Escuela de Comunicación y Artes Escénicas, y la UNAM, a través del Centro Universitario de Teatro, desarrolló su trabajo en tres etapas. Del 29 de enero al 8 de febrero se realizó la primera fase en el CUT con la estancia de dos académicas de aquella universidad que se entrevistaron con los candidatos interesados en cursar la maestría, realizándose los trámites de inscripción de nueve profesores de la planta docente del Centro que, formalmente, iniciaron sus estudios de posgrado de acuerdo a lo programado: del 18 al 29 de junio se desarrolló la segunda fase de trabajo, que fue propiamente el inicio de la primera asignatura, para finalizar del 5 al 15 de diciembre la tercera fase con la estancia académica de dos profesores más de la USP que impartieron la segunda asignatura.

En el marco del programa de movilidad estudiantil promovido por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI), durante este año se aceptaron dos estancias académicas y dos residencias artísticas. Respecto a lo académico, en el primer semestre un alumno proveniente de la Universidad de Caldas, Colombia, cursó asignaturas del segundo y tercer años, las cuales concluyó a fines de mayo; durante el segundo semestre se recibió a una alumna de la licenciatura en Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien finalizó sus estudios a la par de los alumnos de segundo año en diciembre, con los cuales cursó las materias elegidas para su proyecto de intercambio académico. En lo que se refiere a las dos residencias artísticas, desde el mes de agosto y hasta fines de octubre se recibió a tres alumnas de L'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, de Lyon, Francia, quienes realizaron el vestuario y la música de la obra *Besos de Lota*, obra ya mencionada en el apartado anterior, como práctica experimental para sus estudios en aquella entidad.

Del 20 al 23 de marzo, en atención a la invitación de The Anglo Arts, dos alumnas participaron en el Taller sobre Shakespeare dirigido por varios académicos de la British American Drama Academy (BADA), para la selección de becarios del Midsummer in Oxford Program de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Como resultado de esta colaboración, una de las alumnas fue seleccionada con la beca y formó parte del grupo elegido para el curso de especialización sobre este dramaturgo, realizando su estancia académica del 6 de julio al 5 de agosto en esa universidad.

Durante las vacaciones de verano se realizó también otra importante residencia de alumnos en el extranjero. En colaboración con la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman, del 30 de junio al 15 de julio seis alumnos de cuarto año viajaron a la ciudad de Atenas para participar en el Curso de Verano de Teatro Antiguo en el Liceo de Epidauró, en Grecia.

La colaboración con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos se consolidó en 2018. Del 11 al 14 de mayo el curso Actuación para la Cámara, impartido por el reconocido cineasta Rodrigo Márquez, contó con la participación de los alumnos de la Generación 2015. Del 23 de agosto al 23 de noviembre se desarrolló también un taller semanal con el tema Dirección de Actores, en el que colaboraron dos grupos del CUT con dos grupos del CUEC de manera teórico-práctica, coordinados por los maestros Ángeles Castro y Hugo Gómez.

El 8 de octubre, el XII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro 2018, organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) del INBA, fue inaugurado con la obra experimental *A-Ronne*, de Luciano Bero; producción del CUT con dirección de escena de Mario Espinosa y dirección musical de Silvia Lizbeth Dávalos y Marisela Martínez, en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, lleno en su totalidad. Esta misma obra se presentó también el domingo 21 de octubre en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo.

A solicitud de la Coordinación de Difusión Cultural, para el proyecto M68: Archivo sin Reservas, efectuado en el Palacio de Lecumberri-Archivo General de la Nación, se preparó un performance basado en textos de Luis González de Alba y José Revueltas con alumnos y egresados del CUT dirigidos por Guillermo Revilla, el cual volvió a

representarse el 19 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El espectáculo fue visto por más de 500 personas en ambos recintos.

Como cada fin de año, en noviembre fue invitado el CUT por la Dirección General de Asuntos Escolares (DGAE) para participar en la 45ª reunión Anual de Evaluación de Secretarios Escolares.

Finalmente, es necesario consignar que del 17 al 29 de octubre la maestra Gema Aparicio participó como ponente invitada en la 33ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España. Asimismo, del 30 de noviembre al 5 de diciembre, el director de la entidad académica, Mario Espinosa, fue jurado en el Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático (FIESAD 2018), en Rabat, Marruecos. Ambos viajes no sólo fortalecieron programas y vínculos internacionales de colaboración, sino que permitieron nuevos acuerdos que potenciarán en el futuro el marco internacional en el que se desempeña el CUT.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El CUT diseñó este año ocho instrumentos impresos de difusión con un tiraje de 17 mil 700 ejemplares, entre invitaciones, postales, programas de mano y convocatorias, y colocó dos pendones exteriores para la promoción de sus montajes.

Asimismo, en colaboración con TV UNAM, se grabaron los materiales de las obras *King Kong* y *Palinuro en la escalera* para su transmisión en la televisora universitaria.

MEDIOS DIGITALES

Para la difusión de las actividades programadas se mantuvieron activos un portal digital y dos redes sociales con los siguientes resultados: 90 mil 637 visitas a la página web, 737 seguidores en la cuenta de Twitter y mil 327 *likes* en Facebook. En YouTube se obtuvieron mil 289 reproducciones.

LIBRO Y LECTURA

La biblioteca del CUT, especializada en creación, teoría, investigación, historia y producción teatrales, historia de la cultura, historia del arte, filosofía, literatura, cine, artes visuales, música y danza, tanto en lo que se refiere a los servicios de consulta y préstamo como a la asesoría sobre los títulos impresos y los materiales digitalizados contenidos en el acervo, este año atendió a mil cuatro usuarios y se adquirieron 112 nuevos materiales.

El 21 de febrero, los creadores Luis Mario Moncada y Rubén Ortiz presentaron el número 3 de *La cabra*, revista de los estudiantes del CUT, en el Museo Experimental El Eco. El 9 de noviembre, en el marco de la Feria del Libro Teatral (FELIT) de este año, se presentó el número 4 de la revista, intitolado Teatro y tecnología, en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

De entre los logros más importantes a destacar, en 2018 se continuó el proyecto de mejoramiento a las instalaciones del Centro, al realizarse un cambio completo de la duela de la Velaria del CUT, pintarse en su totalidad las aulas, entradas, pasillos, estancias, baños y el barandal perimetral, así como el cambio de cortinaje de interiores y la impermeabilización y sellado de los muros y domos exteriores. Finalmente, también se realizó la compra de equipo nuevo de cómputo para el área de lectura de los alumnos, anexa a la Biblioteca.

