

–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 —13 de mayo, 9 de septiembre y 19 de noviembre—. De entre las actividades desarrolladas por este Consejo, las más importantes fueron el dar seguimiento a la transformación del Centro Universitario de Teatro a Escuela

Nacional de Teatro, y el análisis, la guía y la aprobación del proyecto “Convalidación-titulación de generaciones anteriores”, el cual 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 sus estudios anteriores respecto a la nueva situación que la licenciatura les plantea, para que puedan aspirar a la obtención del grado. Se convocó a las generaciones 2004 a 2013 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; de este trabajo resultaron 54 alumnos regularizados quienes obtuvieron su número de cuenta, es decir que ya están en el sistema integral de administración escolar de la UNAM, requisito fundamental para realizar un proceso de titulación en la licenciatura de Teatro y Actuación.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El 8 de enero se emitió la convocatoria para el proceso de selección interno para el Curso Propedéutico en Teatro y Actuación 2019; del 22 de abril al 22 de mayo se realizó el registro de inscripciones con 190 aspirantes; del 27 de mayo al 6 de junio se desarrolló el proceso de selección y del 10 al 26 de junio se desarrolló del Curso. Finalmente, el 27 de junio se integró la generación 2020 con 16 nuevos alumnos, y se realizaron dos exámenes profesionales de titulación de la licenciatura en Teatro y Actuación.

Además de los 71 cursos regulares considerados en el plan de estudios de la licenciatura en Teatro y Actuación, se realizaron los dos seminarios permanentes: Apreciación Teatral y Teatro y Mito, impartidos por Gema Aparicio y Alaciél Molas.

Aumentó la oferta en el plano académico de especialización, al programarse y desarrollarse diversas actividades académicas, entre las que cabe destacar:

El curso “Construcción-deconstrucción de cuerpos” (Eje: género), de Stephanie Sherman, con tres alumnos de tercer Año (Judith Martínez, Alejandro Garza y Jennifer Kotlyarov) y siete integrantes de Teatro Ciego, proyecto académico-artístico cuyo resultado fue el montaje *Construyendo la carne* que se estrenó en marzo en el Foro del CUT.

En el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario, FITU 2019, el taller de actuación “Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana”, impartido por Nicolás Lisoni (Argentina) a 15 alumnos de la Generación 2018.

En colaboración con la Cátedra “Ingmar Bergman”-FITU 2019, la conferencia “El artista como productor de pensamiento”, dictada por Jorge Dubatti ante 63 asistentes; el seminario El Espectador frente a las Nuevas Teatralidades, impartido por Jorge Dubatti y Luz Emilia Aguilar Zínser, con 32 alumnos de las generaciones 2015 y 2016, y el curso “Encuentro”, impartido por el Grupo Yuyachkani (Perú), que reunió a 30 alumnos de las generaciones 2017 y 2019.

El taller/conferencia “Dinámicas de energía: cuerpo y voz”, con 16 alumnos, y la conferencia “Poéticas del aprender”, con 43 asistentes, a cargo Robson Harderchpek del Movimiento de Investigación y Colaboración Artística (MICA) de la Universidad Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.

El taller “Maquillaje en el cuerpo”, impartido por Julio Osorio (ocho alumnos) en colaboración con la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y la muestra del trabajo realizado en el Foro del CUT, con 58 asistentes. El taller “Alles Drama: Encuentros de dramaturgia contemporánea México-Alemania”, impartido por Philipp Löhle (cinco alumnos) en colaboración con la Cátedra “Ingmar Bergman”.

El curso “Narración no verbal”, impartido por Sergio Bátiz y la Compañía Señal y Verbo Teatro de Sordos, proyecto académico-artístico cuyo resultado se presentó en IM•PULSO Música Escena Verano UNAM con el nombre de *Caleidoscopio mahleriano*, basado en la *Novena sinfonía* de Gustav Mahler, con la participación de 15 alumnos de la Generación 2016.

El taller “Leer, crear, actuar”, a partir del libro *Una noche de espanto, Los otomíes en la oscuridad*, del autor francés Jaques Galinier, impartido por Sébastien Lange a 12 egresados, con una clase abierta, en el marco del proyecto Titulación de Generaciones Anteriores.

El taller “Abordaje teórico, conceptual y práctico”, de la maestría en Artes Vivas que ofrece la Universidad de Bogotá, coordinada por Rolf Abderhalden (Mapa teatro); el taller de teatro “Verbatim”, impartido por la maestra Alecky Blythe, con 21 participantes; el taller de música “Eco, canto y memoria (evocación musical en el espacio escénico)”, impartido por Raúl Zambrano ante 40 participantes; y el taller de Danza urbana, impartido por la maestra Daniela de los Ríos.

El Taller Libre de Teatro que semestralmente desarrolla el CUT en el CCH Oriente, impartido por el profesor Mauricio García Carmona, con 22 alumnos del plantel en el primer semestre y 22 nuevos alumnos en el segundo.

En el plano académico, cabe destacar que en 2019 se presentaron aproximadamente 16 exámenes abiertos al público en las instalaciones del CUT.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

El 9 de enero se inició el proceso de montaje *Amar amor*, segunda puesta en escena de la Generación 2016, texto y dirección de David Olguín, la cual se estrenó el 16 de agosto en la Caja Negra del CUT y concluyó su temporada el 9 de noviembre.

La obra *Palinuro en la escalera*, de Fernando del Paso bajo la dirección de Mario Espinosa y Clarissa Malheiros, segunda puesta en escena de la Generación 2015, reestrenó el 17 de enero y finalizó su temporada el 3 de febrero en el Foro del CUT; el 6 de febrero se dio una función especial para Sesión del Espectador de la Dirección de Teatro, donde se analizó la obra contando con la participación de los directores y actores. Además, el 30 y 31 de agosto se presentó en Guadalajara en el marco del homenaje a Fernando del Paso, organizado por la Universidad de Guadalajara y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Se estrenó el 7 de febrero la obra *Straight* (Eje: género), de Guillaume Poix bajo la dirección de Mariana Gándara, Generación 2016, en la Caja Negra del CUT, con funciones de jueves a domingos. El 26 de mayo se dio una función especial para la Sesión del Espectador de la Dirección de Teatro, donde se analizó la obra con la participación de los directores y actores; esta obra concluyó su temporada el 2 de junio.

Además, con el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, a través del Programa para Actividades Especiales de Cooperación Interinstitucional (PAECI), se realizó del 6 de abril al 6 de mayo la estancia corta académico-artística de la generación 2016 en la ENSATT de Lyon, Francia; del 15 al 19 de abril se presentaron las obras *Straight* (dos funciones), *Besos de Lota* (una función) y *Atomic Man* (lectura dramatizada), además de la participación en el coloquio Mundo en Fuego, que reunió a 780 espectadores.

El 30, 31 de marzo y 28 de abril se realizaron funciones de la obra *Construyendo la carne*, de Stephanie Sherman, resultado del curso "Construcción-deconstrucción de cuerpos" (Eje: género), con seis funciones en el Foro del CUT ante 420 espectadores, y el 13 de junio se presentó una función en la Velaria del CUT con 50 espectadores.

También se llevaron a cabo los ensayos y la producción del primer montaje de la generación 2017-2021, *Ya no sé qué hacer conmigo*, texto y dirección de Hugo Arrevillaga, que se estrenará en el Foro del CUT.

DIFUSIÓN CULTURAL

En lo que se refiere a la colaboración con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, para la participación en la Fiesta del Libro y la Rosa el CUT preparó especialmente el montaje de la obra *El malestar de las mujeres*, selección de textos y dirección de David Hevia (Generación 2018), con tres funciones en el Foro del CUT que reunieron a 224 espectadores, y *Escenas de Combate*, dirección general de Miguel Ángel Barrera, con dos funciones en la Velaria del CUT ante 110 espectadores. Asimismo, en el marco de IM•PULSO Música Escena Verano UNAM, el 7 y 8 de septiembre se realizó el montaje *Caleidoscopio mahleriano*, dirigido por Sergio Bátiz, resultado del proyecto académico-artístico del curso "Narración no verbal", en el Foro del CUT. Y el 21 de agosto se presentó *A-Ronne*, de Luciano Berio, dirección musical de Silvia Lizbeth Dávalos y Marisela Martínez, dirección de escena de Mario Espinosa, con dos funciones en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura.

Este año se llegó a la 11ª Noche de Combate. De manera ininterrumpida, durante once años este espectáculo organizado y producido por el CUT, dirigido por el maestro Miguel Ángel Barrera y que convoca a gran parte de la comunidad de alumnos y egresados de diferentes escuelas de teatro que practican esta disciplina, se presentó en diferentes fechas y sedes: en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, la Sala Miguel Covarrubias del CCU y en la Universidad La Salle *campus* Nezahualcóyotl, reuniendo a un total 1,734 espectadores.

El 30 de marzo, en el marco del Día Mundial del Teatro, se presentó la obra *Besos de Lota* de Laura Tirandaz, dirigida por Sylvie Mongin-Algan (Generación 2016) en la Velaria del CUT ante 237 espectadores, y en agosto presentó dos funciones en el Foro La Morada de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, a las que asistieron 169 personas.

Entre otras actividades, en el Foro del CUT se llevó a cabo el Homenaje *En memoria Javier Sixtos*, coordinado por Miguel Ángel Barrera, y tuvimos una función especial de la obra *Insomnes*, de Ulises Martínez, dirigida por Yupanqui Aguilar; en la Caja Negra se realizó la lectura teatralizada *Pequeña Bruja*, bajo la dirección de Violeta Sarmiento.

El 6 de mayo participaron los maestros Atanasio Cadena, Alaciel Molas y Lorena Glinz en el coloquio Del Texto a la Escena, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras.

En colaboración con la Casa del Lago, alumnos del CUT realizaron lecturas dramatizadas de las obras *Batallas en el desierto*, de José Emilio Pacheco, bajo la dirección de Laura Almela, y *La cantante calva* de Eugène Ionesco (adaptación libre) dirigida por Belén Aguilar, Servando Ramos y la compañía Monos Teatro, esta última en el marco del 60 aniversario de Casa del Lago

En El Aleph. Festival de Arte y Ciencia y bajo la temática de 90 Años de Autonomía UNAM, se realizó la presentación de la instalación *Museo Autónomo*, dirección de Alberto Villarreal, con la participación de 30 alumnos en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del CCU.

En lo que se refiere a la colaboración con la coordinación de Difusión Cultural, en el festival IM•PULSO Música Escena Verano UNAM se presentaron dos funciones de la obra *A-Ronne*, de Luciano Berio, sobre los poemas de Edoardo Sanguineti, dirigido por Mario Espinosa y Priscila Imaz, con la dirección musical de Silvia Dávalos, en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura.

Por último, en diciembre se presentó la obra *Periplo* de La Aye cía y Teatro Atómico, de Murcia, España, en la Caja Negra del CUT.

EXTENSIÓN CULTURAL

Además de todos los cursos, seminarios y talleres enunciados en el rubro de educación artística, es importante mencionar las siguientes actividades:

El proyecto Incubadoras de Grupos Teatrales, trabajo anual con la Dirección de Teatro, ha sido productivo e importante. Resultado de ello son las puestas en escena: *Bajo Tierra*, de David Olguín, dirección del Colectivo Desde los Huesos, seleccionada para dar una temporada de nueve funciones en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico; también se estrenó y realizó temporada de cuatro funciones en el Teatro Santa Catarina la obra *Cocolín o el chico pesadilla*, de Sabrina Tenopala y Yoali Michelle Covarrubias; por último, en marzo inició el laboratorio del proyecto ganador de Incubadoras de Grupos Teatrales, *Mujeres Pájaro, crónicas de vuelo*, creación y dirección colectivas con Pilar Ruiz, Valentina Manzini, Alejandrina Hernández e Irma Sánchez.

Además, en noviembre se presentó la lectura teatralizada *Adiós a las bestias*, de Antoine Jaccoud, traducción de Atanasio Cadena y Alaciel Molas, bajo la dirección de Alaciel Molas, con Atanasio Cadena Gallardo, Sandra Cecilia López Godínez, Vania Gómez Belmont, David Martínez Zambrano y Francisco Aurelio Sánchez Guerrero, que ofreció una función más en el museo UNAM Hoy.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En lo que se refiere a la maestría internacional de colaboración en la profesionalización de la enseñanza teatral, entre el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y la Escuela de Comunicación y Artes Escénicas, a través del programa de Posgrado en Artes Escénicas de la Universidad de São Paulo (USP), Brasil, con nueve inscritos, se realizaron las siguientes actividades: la cuarta fase de trabajo con la asignatura "Dinámica de la vocalidad poética, respiración, resonancia y ritmo", impartida por José Batista Da Farra; la quinta fase de trabajo con la asignatura "Cultura y escena, contexto y procesos", impartida por María Lucía De Souza Barros, y la entrega final de trabajos de investigación, para examen de calificación MINTER, primera evaluación de la maestría.

Se realizó el conversatorio del alumno Omar Silva con la comunidad del CUT respecto a su experiencia de trabajo con la Compañía de Peter Brook en la obra *The Prisoner*, de Peter Brook y Marie-Hélène Estienne, en la Caja Negra del CUT con 64 asistentes.

Por 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.

En el marco del programa de movilidad estudiantil de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI), se apoyó la estancia académica de las alumnas Victoria Uribe Bátiz y Rebeca Villalobos Córdova (Generación 2017) en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del 4 de marzo al 26 de julio.

Dentro del programa Espacio Común de Educación Superior (ECOES), el alumno Mauricio Eduardo Uribe Carreño, de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, realizó movilidad en el CUT para el semestre 2020-1, del 5 de agosto al 22 de noviembre.

Emma Dib, maestra de tiempo completo del Centro Universitario de Teatro, fue reconocida por su trabajo en la película *Nuestras Madres* de César Díaz, en la cual participa como actriz principal, durante la Semana de la Crítica en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes; además fue invitada al Festival de Cine de San Sebastián. Cabe mencionar que *Nuestras Madres* fue seleccionada para representar a Bélgica en la emisión 2020 de los Premios Oscar.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

El CUT diseñó cuatro instrumentos impresos de difusión con un tiraje de 14,002 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 *Straight* y *Amar Amor*.

MEDIOS DIGITALES

Para la difusión de las actividades programadas, se mantuvieron activos un portal digital, dos redes sociales y un portal de videos con las siguientes cifras: página *web*, 94,953 visitantes; Facebook, 1,071 *likes* con 80 publicaciones; Twitter, 352 seguidores nuevos con 54 tuits, y Youtube, 667 reproducciones.

LIBRO Y LITERATURA

En las instalaciones del CUT se llevó a cabo el Día B, Segundo Encuentro de *La Barraca*, revista de los alumnos del CUT, coordinado por Valentina Manzini, que reunió a 114 asistentes.

El libro *El problema del acontecer escénico teatral*, de Alaciél Molas, maestra de tiempo completo del CUT, en coedición con la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el 2 de marzo (49 asistentes), el 10 de abril en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras (57 asistentes) y el 4 de mayo en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2019 (73 asistentes).

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Conservación y mejoramiento digital de acervos donados por profesores destacados de la escena mexicana, con contenidos históricos del teatro nacional universitario, por ejemplo: Esther Seligson, Julieta E. Gurrola, Luis Mario Moncada etc. Así como el rescate hemerográfico de egresados de este Centro.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Se realizó el mantenimiento y acondicionamiento constante de nuestras instalaciones; en el proyecto de mejoramiento se llevó a cabo la transformación del salón 1 en salón de maestros y se le dotó del mobiliario adecuado.

