

–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 cuatro ocasiones en las siguientes fechas: 10 de febrero, 10 de agosto, 23 y 27 de noviembre. De entre las actividades desarrolladas por este Consejo, las más importantes de resaltar fueron: dar seguimiento a la transformación del Centro Universitario de Teatro a Escuela Nacional de Teatro; registro de trabajos

y aprobación de sinodales para el proceso de titulación en la licenciatura de Teatro y Actuación; revisión de informes anuales de maestros de tiempo completo; propuesta de cinco candidatos para la conformación de la Comisión Evaluadora para el programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), dos integrantes fueron aprobados por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Música en su XIII sesión extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2020, donde ratificó el acuerdo del Consejo Asesor del Centro Universitario de Teatro y tres más se turnaron a la Comisión Permanente de Personal Académico Ampliada, del Consejo Académico de Área de las Humanidades y de las Artes.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA

A pesar de las complicaciones y complejidades propias de la disciplina teatral, se hizo el trabajo de trasladar a plataformas digitales y continuar con las labores académicas sustantivas del semestre 2020-2, así como planificar y ejecutar de la mejor manera el semestre 2021-1; por medio de un trabajo colegiado, todas las asignaturas realizaron los ajustes necesarios para poder migrar a esta nueva realidad de distanciamiento social que requirió de una atención especial por las dificultades propias del teatro y las circunstancias particulares de cada uno de nuestros alumnos. Sin embargo, se buscó aprovechar las ventajas tecnológicas para la realización de todas nuestras actividades, tanto del plan de estudios como nuestras acostumbradas actividades extracurriculares.

Por otra parte, se continuó con el impulso a la titulación por parte de nuestros recién egresados y los trámites de titulación de aquellos que habían comenzado antes de la suspensión de actividades presenciales, realizando el 13 de mayo un examen profesional en línea con el apoyo de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) y seis exámenes presenciales cerrados contando con estrictas medidas sanitarias. De la misma forma, las dos puestas en escena correspondientes a las generaciones 2017 y 2018 continuaron con su proceso de creación haciendo uso de las plataformas digitales y esperando las condiciones óptimas para realizar sus temporadas en la Velaria del CUT.

En cuanto a nuestro proceso de selección interno y el Curso Propedéutico como prerrequisito de ingreso de la generación 2021, de forma colegiada entre planta académica y administrativa se hicieron los ajustes necesarios en fechas de registro, requisitos y la forma de la presentación de las pruebas siempre en concordancia con la normatividad sanitaria, sin demeritar la calidad en el trabajo con los aspirantes y dando la atención necesaria a cada uno de ellos, concluyendo con la conformación de esta nueva generación con la que se ha trabajado de una manera diferente y complicada para lograr los objetivos académicos contando con el entusiasmo y la creatividad para avanzar ante el reto que nos impone la situación actual.

Se enfatizó la comunicación con toda la comunidad para estar al pendiente sobre sus condiciones de salud y realizar los apoyos pertinentes. De la misma forma se continuó con los trabajos para el inicio y desarrollo de la creación "Hacia la construcción colectiva de nuestro Código de Ética".

En los siguientes rubros se dará la información detallada de cada una de las actividades.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El 7 de enero se emitió la convocatoria para el proceso de selección interno para el Curso Propedéutico en Teatro y Actuación 2020. Del 20 de abril al 14 de mayo se realizó el registro de inscripciones; por la contingencia sanitaria se abrió un periodo extraordinario para aspirantes de Pase reglamentado del 10 de junio al 17 de junio, con un total de 197 aspirantes; del 20 al 25 de agosto se desarrolló el proceso de selección interno y del 27 al 31 de agosto se desarrolló el curso. Finalmente, el 23 de septiembre se integró la generación 2020-2021 con 16 nuevos alumnos. Por otra parte, se realizaron siete 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 Alaciel Molas. Además, en el marco del proyecto Titulación de generaciones anteriores se impartió el Seminario de Titulación por parte del maestro Oscar Armando, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL).

En el plano académico de especialización se programaron las siguientes actividades, entre las que cabe destacar la conferencia de Mary Peterson "Procesos colaborativos", el 15 de enero en la Caja Negra del CUT en colaboración con la Dirección de Teatro de la UNAM, con la asistencia de 60 alumnos, y del 27 de enero al 20 de marzo el curso "Estilos de actuación" con los profesores Ángeles Castro, Carlos Hugo y Gustavo Sánchez Parra en colaboración con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC).

Durante el mes de febrero en el marco del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), el día 11 asistieron 45 alumnos al conversatorio "La potencia de lo mínimo" con Pascal Rambert y Sofía Espinosa en la Sala Carlos Chávez, el día 13 asistieron 45 alumnos para la conferencia "Escribir teatro para jóvenes, una conquista de la libertad" con Suzanne Lebeau, además, el día 15 asistieron 40 alumnos a la conferencia "Crear en compañía" por Teatro Petra con Jorge Dubatti, estos últimos en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). Por su parte, el alumno Ernesto David Limón Aguilar asistió al taller "Dramaturgia. 13 puntos para el 2020" impartido por Fabio Rubiano de Teatro Petra, del 9 al 12 de febrero.

El grupo de segundo año asistió el 14 de febrero a la presentación del libro *Escribir teatro para públicos jóvenes, una conquista de la libertad*, de Suzanne Lebeau, en el auditorio del MUAC.

También en el marco del FITU 2020, del 10 al 15 de febrero participaron 18 alumnos y exalumnos en el taller "Caravana: Búsqueda antropológica y poética de los gestos de América", impartido por Francine Alepin de la UQAM, Canadá, concluyendo con dos presentaciones en la Caja Negra del CUT, los días 14 y 15. Además, los exalumnos Renée Sabina Silva Garza, Sebastián Cobos Escan-

dón y Luis Javier Morales Villasana participaron como actores invitados en las funciones de la obra *Historia Patria (no oficial)* con Teatro Petra de Colombia.

En colaboración con la Cátedra Extraordinaria "Ingmar Bergman"-FITU 2020, participaron 30 exalumnos y maestros en el seminario "Procesos de investigación artística", impartida por Jorge Dubatti, el 13 y 14 de febrero en el CUT.

Aunado a esto, el 27 de febrero se realizó el conversatorio con el director de escena Pascal Rambert en la Caja Negra del CUT, con 48 asistentes.

Después de la declaración de pandemia en nuestro país las actividades se siguieron realizando en formato digital, siendo las más destacadas las siguientes:

Seminario en línea "Producción de conocimiento desde el teatro: teoría y praxis del artista investigador", coordinado por Jorge Dubatti, Argentina, y Didanwy Kent, México, del 30 de marzo al 3 de mayo, con la asistencia de 68 alumnos y exalumnos. Conversatorio con Álvaro Pizarro, director e intérprete de la pieza *Árbol* de la compañía *Árbol Danza*, Chile, con la comunidad del CUT, el 18 de agosto con 30 asistentes; siguiendo con la colaboración con la Cátedra Extraordinaria "Ingmar Bergman" el 26 de agosto se realizó la transmisión de la conversación "Por confirmar: Diálogos en torno al teatro a partir de la pandemia" con la participación de Mario Espinosa, Jorge Dubatti, Zavel Castro e Isabel Toledo, moderando Mariana Gándara.

El 14 de septiembre se llevó a cabo la clase práctica "Convergencias Feldenkrais-Linklater" impartida por María del Carmen Cortéz, maestra certificada del Método Feldenkrais, presentada por Tania González Jordán, maestra designada Linklateren, asistiendo 23 alumnos. Se impulsaron las pláticas realizadas por Janet Pinela el 17 de septiembre, para toda la comunidad, siendo el moderador el maestro Atanasio Cadena, y la plática sobre violencia sexual impartido por Las Reinas Chulas, A.C. el 26 de noviembre donde asistieron 51 estudiantes.

Para la profesionalización y la vida posterior al egreso de la licenciatura se realizaron las siguientes actividades: "Taller de *casting*" con María Antonia Yanes para la generación 2017, del 1 al 14 de septiembre; las pláticas a la comunidad estudiantil por parte de Juan Carlos Colombo el 2 de septiembre "Reflexiones sobre el campo laboral después de salir del CUT" para 65 personas; el 4 de septiembre "Autodirección" para otros 54 asistentes; además el 9 de noviembre comenzó el taller "Relación actor director en cine" impartido por Gustavo Sánchez Parra, para dos grupos, la Generación 2018 de 14 alumnos y un grupo de egresados de 25, con una duración de cuatro sesiones cada uno, vinculándolos con los alumnos de séptimo semestre de la carrera de Cine de la Universidad de la Comunicación.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

En el marco del FITU 2020, el 16 de febrero se realizó la función especial de la obra *Ya no sé qué hacer conmigo*, dirección de Hugo Arrebillaga, con la generación 2017 en el Foro del CUT, para posteriormente estrenarse el 20 de febrero. Esta temporada fue afectada por la emergencia sanitaria suspendiéndose en la función número 20.

Se estrenó el proyecto *Residencia artística Escenario de lo real*, el 8 de febrero en el Teatro Helénico, con cuatro integrantes de la generación 2017 siendo el responsable del proyecto Rubén Ortiz Martínez.

Durante el mes de febrero se preparó la ruta de estreno de la obra *Mujeres Pájaro, crónicas de vuelo*, creación y dirección colectivas, que se estrenaría el 26 de marzo en el marco del proyecto Incubadoras de Grupos Teatrales en colaboración con la Dirección de Teatro, la cual fue tristemente suspendida a una semana de su estreno.

Debido a la suspensión de actividades presenciales, se continuó trabajando desde plataformas digitales en los siguientes proyectos: *La visita*, de Friedrich Dürrenmatt, adaptación y dirección Clarisa Malheiros, segundo montaje de la generación 2017 que comenzó su trabajo desde el 2 de marzo; *Réquiem para las debutantes*, texto y dirección de Alaciel Molas, primer montaje de la generación 2018 que comenzó su trabajo en julio de 2020. La producción de ambos montajes se encuentra a la espera de condiciones propicias para poder llevar a cabo sus temporadas en la Velaria del CUT.

DIFUSIÓN CULTURAL

Debido al éxito de las presentaciones de 2019 de la lectura teatralizada *Adiós a las bestias*, de Antoine Jaccoud, traducción de Atanasio Cadena y Alaciel Molas, dirección de Alaciel Molas González, con la participación de Atanasio Cadena Gallardo, Sandra Cecilia López Godínez, Vania Gómez Belmont, David Martínez Zambrano y Francisco Aurelio Sánchez Guerrero, se realizaron nuevas funciones los días 25 y 26 de enero, 1, 2, 8, 9, 22 y 23 de febrero, con 173 espectadores.

Se presentó el examen de 3º año, *Las mujeres sabias* de las maestras Emma Dib y Paola Loiza, los días 31 de enero y 1 de febrero con una asistencia de 193 espectadores.

El 12 de febrero se realizó un Homenaje a Esther Seligsón, maestra histórica de este Centro en conmemoración de su décimo aniversario luctuoso, coordinado por Elizabeth Pedroza en la Caja Negra.

También se hizo la presentación del libro *El Teatro 2: evocaciones, obras y ensayos* de Mario Ficachi, presentado por Mario Espinosa, Morris Savariego, Enrique Arreola y el autor.

Por la emergencia sanitaria, los eventos posteriores se llevaron a cabo por medio de plataformas digitales, entre los que destacan:

En el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa 2020, *Sonetos para el fin del mundo*, selección de textos y dirección de David Hevia con la Generación 2019, publicado el 28 de abril en el canal de Youtube del CUT con 548 reproducciones a diciembre de 2020.

Por su parte, en el marco de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, el 27 de mayo se estrenó *Verdecruz o los últimos lazaretos*, idea original y dirección de Mario Espinosa con 3,231 reproducciones en Youtube de la Dirección de Teatro.

Además, se presentó a nivel nacional en los siguientes festivales: el 29 de junio en el festival Virus: Historias: Umbrales, organizado por el Instituto de Estudios Críticos; el 23 de octubre en el 6º Festival de Artes Escénicas de la UANL y el 29 octubre en el Festival de Xalapa, con un total de 6,901 reproducciones en sus diversas plataformas digitales.

También se realizaron muestras de trabajos académicos finales, como la muestra en video del trabajo de fin de semestre de la clase de canto de 2º año, a cargo de la maestra Marisela Martínez Ruano, con 120 personas en formato en vivo el 8 de junio. El 9 de junio se publicó en redes del académico la muestra en video del trabajo de fin de semestre de la clase acrobacia, grupo de 3º año del maestro Óscar Serrano, con 182 vistas. Por último, el 11 de junio se hizo la publicación en redes del CUT de la muestra en video del trabajo de fin de semestre de la clase de combate escénico, grupo de 3º año, a cargo de los maestros Miguel Ángel Barrera y Antonio Peña por Facebook Live del CUT, con 167 personas conectadas en vivo.

En colaboración con la Cátedra Extraordinaria "Ingmar Bergman", el 9 de septiembre Mario Espinosa moderó la mesa "El reto de la educación a distancia" donde participaron Helena Bastos de la Universidad de Sao Paulo, Horacio Almada de la FFyL, Nicolás Lisoni de Argentina y Francine Alepine de Canadá. Mientras que el 15 de octubre, la maestra Gema Aparicio ofreció una conferencia para la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) dentro de la Jornada de Actualización para Orientadores Educativos, con 89 asistentes.

Además, se participó en el webinar "Al encuentro del mañana. La oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras y directores" el 28 de octubre, con la conferencia de Mario Espinosa y la moderación de Gema Aparicio, teniendo un total de 2,200 reproducciones.

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, se realizaron dos exámenes para obtener el grado de maestro. Por la Universidad de Sao Paulo, el 12 de noviembre se llevó a cabo el examen de Alberto Villarreal, con los sinodales Antonio Araujo (Brasil), Maria Lúcia de Souza Barros (Brasil), Jorge Dubatti (Argentina) y Oscar Armando Ramírez (México), transmitido vía Youtube por la USP en liga privada, y el 4 de diciembre el examen de Edgar Valadez, con los sinodales Alice Kiyomi Yagyu, Ana Cecilia de Carvalho Reckziegel y Lucienne Guedes Fahrer, transmitido vía Youtube por la USP en liga privada.

En el marco del Programa de Movilidad Estudiantil promovido por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGEI), debido a la emergencia sanitaria se suspendió la movilidad de un alumno preseleccionado en la convocatoria de primavera 2020 y no se recibieron movilidades entrantes.

Mario Espinosa participó en el coloquio del 17, organizado del 27 de enero al 2 de febrero por el Instituto de Estudios Críticos en Bogotá, Colombia, con la ponencia "Del relato a la escena".

Con motivo del Día de la Mujer, en la Casa de México en España se hicieron ensayos y presentación de la obra *Tres mujeres en fuga* de Estela Leñero, entre el 28 de febrero y el 7 de marzo, bajo la dirección de Gema Aparicio.

Con motivo de la emergencia sanitaria, los siguientes eventos se realizaron en plataformas digitales:

En el ciclo de encuentros "El teatro en la escena virtual" organizado por la Maestría en Creación y Dirección Escénica del Departamento de Artes Escénicas de la FAI, siendo el CUT co-anfitrión, participaron los maestros Mario Espinosa y David Hevia en ocho encuentros del 30 de abril al 19 de junio, con más de 600 asistentes.

En el III Coloquio Internacional de Escuelas de Teatro 2020: Tendencias y perspectivas de la investigación teatral, participaron las maestras Gema Aparicio y Alaciel Molas en la Mesa 3. Reflexiones sobre ética y estética. Invitadas por la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia, el 18 de mayo.

El 12 de noviembre se realizó la clase magistral *Cuerpo orgánico*, por Álvaro Pizarro de Chile, donde asistieron 74 personas. El 26 de noviembre se realizó la clase magistral con Thomas Richards: 34 años del Workcenter, con 134 asistentes de la comunidad estudiantil ampliada, planta docente y personal directivo. Además, el 2 de diciembre Alejandro González Puche de Colombia dio la clase abierta con el tema *El análisis activo de Stanislavski*, para los 112 estudiantes y egresados.

En cuanto a festivales internacionales, la obra *Verdecruz o los últimos lazaretos* fue invitada el 7 de octubre al Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia, en su plataforma de Youtube con 162 reproducciones, y el 4 de diciembre en la Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático FIESAD 2020, Rabat, Marruecos, también en Youtube con otras 166 visualizaciones.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

El CUT diseñó este año dos instrumentos impresos de difusión con un tiraje de 4,000 ejemplares de programas de mano, y colocó un pendón exterior para la promoción de su montaje *Ya no sé qué hacer conmigo*.

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, 63,902; Facebook, 663 likes y 64 publicaciones; Twitter, 174 seguidores nuevos con 26 tuits, y Youtube, tres nuevos videos, 1,538 reproducciones y 40 nuevos suscriptores.

LIBRO Y LITERATURA

El 27 de agosto se realizó la presentación del número 5 de la revista *La Barraca. Revista de estudiantes del Centro Universitario de Teatro*, con Pablo L. Morán, Ana Valeria Becerril, Cecilia Ibarreche y Bonita Giles, con 615 reproducciones.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Para la realización del libro *La obra del CUT*, se realizó el mejoramiento digital de acervos donados por profesores destacados de la escena mexicana, con contenidos históricos del CUT; por ejemplo, los archivos personales de José de Santiago, Luis de Tavira, Julieta Egurrola, Luisa Huertas, así como el rescate hemerográfico de egresados de este Centro y la adquisición del acervo fotográfico de Rogelio Cuéllar correspondiente a la historia del CUT.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

De entre los logros más importantes a destacar en 2020 se cuentan el mantenimiento y acondicionamiento constante de nuestras instalaciones, así como el proyecto de su mejoramiento continuo, en particular el piso de la Velaria.

