

–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.

Se estrenaron las obras teatrales: *Salir al Mar o la belleza de dejarse matar por una espada de madera*, dirigida por Conchi León, en el marco del El Aleph, Festival de Arte y Ciencia; *Réquiem para las debutantes*, dirección y dramaturgia de Alaciél Molas, con una temporada presencial en la Velaria del CUT del 21 de octubre al 17 de diciembre, con 46 funciones en total y 1,278 espectadores; y el 4 de diciembre se estrenó *Coleccionistas de lo Efímero*, creación colectiva de El llamado teatro bajo la dirección de Francisco Aurelio Sánchez, en la explanada de la fuente del Centro Cultural Universitario, proyecto en colaboración CUT-Teatro UNAM, dos funciones, con 185 espectadores en total.

El Centro Universitario de Teatro reconoció en su comunidad la necesidad de atender problemáticas delicadas características de la enseñanza del teatro. Este trabajo se llevó a cabo a través de cuatro colaboraciones con especialistas. A partir de enero del 2021 la comunidad del CUT contó con el servicio de Espora Psicológica: Espacio de Orientación y Atención Psicológica, con el objetivo de ofrecer a la comunidad de Cultura UNAM un servicio de apoyo psicológico que, de forma profesional, especializada y gratuita contribuye al bienestar anímico de las personas que lo solicitaron, a través de un proceso psicoterapéutico breve y focalizado. Tanto el alumnado como la planta docente y el personal administrativo tuvieron la posibilidad de recibir apoyo por parte del equipo de Espora, especialmente frente a la gran variedad de situaciones personales complejas durante la pandemia.

El año 2021 se completaron los últimos pasos para la elaboración conjunta de un Código de Ética, que toma en cuenta y plantea con detalle la complejidad de las problemáticas a las que nos enfrenta la enseñanza de la actuación y el teatro, siendo el material humano nuestra materia prima. Si bien la elaboración de este Código de Ética comenzó a finales de 2019, fue en el 2021 cuando finalmente el gran trabajo en el que participó toda la comunidad del CUT se logró condensar en un documento que fue aprobado en la reunión del Consejo Asesor del Centro Universitario de Teatro el día 21 de junio.

El CUT contó con la colaboración de Rosalba Cruz, coordinadora de la Unidad de Género e Inclusión, para la organización de distintas pláticas y talleres para informar y orientar a la comunidad del CUT respecto de los procesos que existen dentro de la Universidad para los casos de violencia de género.

Con el objetivo de ofrecer un espacio de escucha a toda la comunidad del Centro para comprender a profundidad las diferentes miradas sobre situaciones de violencia que se han presentado, a partir de los testimonios de las y los participantes, se propuso a cargo de cuatro especialistas en el tema el proyecto de Escucha y diagnóstico de violencias en el CUT. Proyecto en el que participó de manera voluntaria gran parte de la comunidad y que tuvo como resultado una serie de propuestas y recomendaciones para erradicar los fenómenos violentos.

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 seis ocasiones en las siguientes fechas: 1 de febrero, 7, 14 y 21 de junio, 23 de agosto y 22 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 una candidatura para el programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE). También se promovió la convocatoria al Subprograma para Promover el Ingreso del

Personal Académico Contratado por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico. Además se realizaron acuerdos del regreso a clases de una manera híbrida y escalonada; con prudencia, responsabilidad, flexibilidad e imaginación y siguiendo rigurosamente el marco institucional definido por la UNAM.

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 2021-2 y planificar, y ejecutar de la mejor manera el semestre 2022-1. 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.

Tras más de un año y medio de pandemia, el Centro Universitario de Teatro, al igual que otras escuelas y facultades, se mantuvo en activo, utilizando con creatividad y dedicación las herramientas para el trabajo a distancia proporcionadas por la UNAM. Tanto la planta docente como el estudiantado y el personal administrativo se adaptó con un gran esfuerzo y entrega para mantener vivo el espíritu universitario en nuestro Centro. Es importante mencionar que tuvimos un porcentaje de deserción del dos por ciento desde que inició la pandemia.

Sin embargo, dada la naturaleza presencial de la actuación y del teatro, áreas de conocimiento que le dan nombre a la licenciatura que imparte nuestro Centro, la prolongación de esta situación fue insostenible. De proseguir con clases por Zoom, se pone en peligro la sustancia misma de nuestro quehacer: la actuación es un arte y una profesión que solo es posible en la convivencia en un mismo espacio y tiempo. Al encontrarse en peligro la esencia misma de nuestro quehacer, se hizo urgente el regreso a las labores presenciales, es por ello que se organizó un regreso híbrido, con todas las medidas sanitarias, grupos pequeños, en espacios amplios y ventilados, de manera escalonada y haciendo pausa cada 45 minutos con la finalidad de ventilar cada uno de los espacios utilizados. La participación en las actividades presenciales fue voluntaria, como se estipula en los lineamientos de la UNAM, y se enfatizó la comunicación con toda la comunidad para estar al pendiente sobre sus condiciones de salud, y realizar los apoyos pertinentes.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

El 7 de enero se emitió la convocatoria para el proceso de selección interno para el Curso Propedéutico en Teatro y Actuación 2021. Se realizaron dos periodos de registro, el primero del 24 de mayo al 1 de junio para trámite de pase reglamentado y el segundo del 17 de julio al 23 de julio, 268 aspirantes. Del 26 al 31 de julio se desarrolló el Proceso de Selección Interno para el Curso Propedéutico y del 2 al 4 de agosto se desarrolló el Curso Propedéutico en Teatro y Actuación 2021; finalmente, el 5 de agosto se integró la Generación 2022 con 24 nuevos alumnos.

Además de los 64 cursos regulares considerados en el plan de estudios de la licenciatura en Teatro y Actuación, aumentó la oferta en el plano académico de especialización, al programarse y desarrollarse diversas actividades académicas, entre las que cabe destacar cuatro seminarios: Apreciación teatral, Teatro y mito, Problemas contemporáneos Seminario de Pensamiento crítico, y Seminario Metodología de la investigación.

Se llevaron a cabo cinco talleres extracurriculares: Taller de Entrenamiento de improvisación, impartido por Sergio Bátiz; Taller abierto de Nuevas masculinidades, impartido por Atanasio Cadena; Taller De Diderot A Brecht, impartido por David Hevia; Taller de Creación de máscaras, impartido por Alicia Martínez Álvarez, y Taller de Teatro performativo El Cuerpo/Acción: Direcciones para una cartografía personal, impartido por Violeta Luna.

En el 2021 se realizaron siete exámenes profesionales para obtener la licenciatura en Teatro y Actuación y cinco exámenes de maestría para obtener el grado de maestro en Artes Escénicas por la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; este último dentro del convenio académico internacional interinstitucional Minter USP-UNAM.

También se realizó la aprobación del proyecto de creación del programa de Posgrado en Artes Escénicas y Performatividades por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Música el 24 de febrero, el 7 de mayo su aprobación por el Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Estéticas, el 14 de junio por el Consejo de Difusión Cultural y el 21 de octubre el Consejo Técnico de Humanidades.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Del proyecto Incubadoras de Grupos Teatrales de Teatro UNAM, se estrenaron tres proyectos en línea: *Esta cuerpa no es mía*, *No se puede acceder a este sitio* y *Lucrecia, la mujer de 8 ojos*; la publicación estuvo a cargo de Teatro UNAM. Se efectuaron dos talleres de actuación para el Colegio de Ciencias y Humanidades, impartido por Mauricio Garmona, al que asistieron 35 personas. El 4 de diciembre se realizó la lectura dramatizada *Retrato chino de una impostora*, de Dominick Parenteau-Lebeuf, en la Caja Negra del CUT; el 7 de mayo se estrenó *Mujeres Pájaro: crónicas de vuelo* con la Compañía Mujeres Pájaro, proyecto de Incubadoras de Grupos Teatrales CUT, y el 30 de noviembre se estrenó el proyecto *Trece mono/Oxlajun kot maxetik: Un diálogo intercultural en defensa de la tierra*, con el grupo Disidentes Teatro Generación 2017, en formato digital.

En el 2021 se reconoció el trabajo de nuestra comunidad estudiantil y académica, así como de nuestros exalumnos y exalumnas, entre los que destacan: David Illescas recibió el estímulo ECAMC para producción del cortometraje *Xgooba*; María Kemp fue ganadora del premio a Mejor actriz en el festival Cairo International Monodrama Festival 2021; el Reconocimiento Luisa Josefina Hernández a la Docencia Teatral se otorgó a Emma Dib, en la Ceremonia de Clausura del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU); el premio en

la categoría C3, Montajes de egresados, recayó en *Mujeres Pájaro, crónicas de vuelo*; David Illescas obtuvo el Ariel a Mejor coactuación masculina por su participación en *Sin señas particulares*; Marco Guagnelli fue beneficiario del Prince Claus Seed Award, premio que otorga el gobierno de Holanda; Luisa Huertas recibió la Medalla Cátedra Ingmar Bergman por la UNAM; Sara Pinet, ganó el XXII Premio SGAE de Teatro Infantil 2021 por su obra *Un No Monstruo que no vuela y*, por último, alumnos de la Generación 2019 obtuvieron el primer lugar del Concurso de Lecturas Dramatizadas de la Feria del Libro Teatral (FeLiT 2021), con la obra: *Algún día, en el futuro* de Valeria Fabbri, con dirección colectiva.

DIFUSIÓN CULTURAL

El 9, 16, 23 y 30 de octubre se realizó el XXVII Congreso Internacional de Investigación Teatral, colaboración del Centro Universitario de Teatro (CUT) y la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT). Reunió a 156 espectadores, 3,729 reproducciones, 148 compartidos, 335 comentarios y 274 reacciones. Fue inaugurado en la Caja Negra del CUT y transmitido por Facebook Live.

Como parte de la programación Labocine, una iniciativa de cine Imagine Scencie Films, se presentó *Verdecruz o los últimos lazaretos*. Número 55 de la programación de febrero que se titula La movida científica. La plataforma virtual tiene base en la ciudad de Nueva York, con alcance internacional.

En el mes de marzo, Mario Espinosa presentó la conferencia "La virtualidad y la creación escénica en tiempo de pandemia", dentro de la Cátedra Universitaria Sergio García 2021 de la Universidad Autónoma de Nuevo León; en la Universidad de las Américas de Puebla realizó la *master class* "Apuntes de un director", con una duración de dos horas y 70 asistentes, coordinada por el doctor Moisés Rosas y transmitida por Facebook.

El 17 y 18 de junio se realizó la presentación cerrada de fin de cursos de la clase de actuación de 2º año: Creación de personaje y dramaturgia del actor a partir de *La boda de los pequeños burgueses* de Bertolt Brecht, ejercicio actoral coordinado por el maestro David Hevia, y *El pedido de mano* de Antón Chéjov, ejercicio actoral coordinado y trabajado por la maestra Priscila Imaz y el maestro Mario Espinosa. El 23 de junio fue la presentación cerrada de fin de curso de la clase de actuación de 3º año: Trabajo sobre *El cerco de Numancia* de Miguel de Cervantes, con la maestra Emma Dib como titular y Elías Toscano como adjunto, con presentaciones vía Zoom; y el 15 de diciembre se presentó la muestra de trabajo: *EL Gallinero de Lope*, basado en cuatro pasos de Lope de Rueda, con la Generación 2020, fue en formato híbrido.

En colaboración con la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman el CUT participó en 10 sesiones de Apuntes sobre: Conversatorios con personalidades de la escena teatral nacional e internacional, en los que participan recién alumnos recién egresados del Centro Universitario de Teatro y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras.

El CUT participó del 25 al 30 de octubre en la feria de orientación vocacional "Al encuentro del mañana", de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM, vía electrónica. Por Facebook live se realizó la presentación de la licenciatura en Teatro y Actuación del CUT a cargo de Sergio Bátiz y Alfredo Loza; contó con 98 espectadores en vivo, 918 reproducciones, 150 comentarios 13 compartidos y 342 reacciones.

EXTENSIÓN CULTURAL

El 24 de marzo se realizó el Conversatorio Los feminismos y la academia, organizado por el CUT, con el maestro Alaciel Molas y la maestra Lorena Glinz. Participaron las doctoras Irmgard Emmelhainz, Silvia L. Gil, Adel Gutiérrez, Helena López y Miroslava Salcido. El evento reunió a 133 espectadores en el momento y sumó 2,561 reproducciones. Esta actividad estuvo encaminada a sensibilizar a la comunidad respecto a la perspectiva de género.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

Se realizaron dos clases magistrales y cinco conversatorios vía Zoom: clase magistral Cantos de tradición, con el *Workcenter* de Jerzy Grotowski y Thomas Richards (Italia), 128 asistentes, y clase magistral Un calentamiento nervioso (EUA) como parte de los Linklater Live Thursday Warmup. Además, desde Colombia se realizó el Conversatorio de Teatro Colombiano del siglo XXI, con la doctora Manuela Vera como ponente, 50 asistentes, y desde San Francisco, California, el Conversatorio con Violeta Luna El Cuerpo en acción: Cartografías para un *performance* con compromiso social, con 35 asistentes. Desde Bruselas, Bélgica, se realizó el conversatorio sobre música y teatro, con Raúl Zambrano como ponente, asistieron 62 personas, y desde Lima, Perú, el conversatorio sobre música y teatro, con Aurelio Tello como ponente, sobre el tema Calderón de la Barca en Sud América, 48 asistentes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

El CUT diseñó este año dos pendones exteriores, el primero para promoción de la obra *Réquiem para las debutantes*, la cual fue presencial, y el segundo para el XXVII Congreso Internacional de Investigación Teatral, colaboración del Centro Universitario de Teatro (CUT) y la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), actividad realizada en formato virtual. Además de un pendón interior para el mismo Congreso.

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, 76,827 visitas; Facebook, 634 *likes* con 31 publicaciones; Twitter, 169 seguidores nuevos con 26 tuits, y YouTube, 1,027 reproducciones nuevas con 56 seguidores.

PUBLICACIONES, ACTIVIDADES LITERARIAS Y FOMENTO A LA LECTURA

Como resultado de la maestría internacional Profesionalización de la Enseñanza Teatral UNAM-Universidad de Sao Paula, se publicó el trabajo de titulación del maestro Alberto Villarreal, *Museo-Teatro Autónomo: instalación escénica de autonomías universitarias*, editado por la Dirección de Teatro y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.

El 4 de diciembre alumnos de la Generación 2019 participaron en el Concurso de Lecturas Dramatizadas de la Feria del Libro Teatral (FeLiT 2021) con la obra: *Algún día, en el futuro* de Valeria Fabbri, con dirección colectiva, donde obtuvieron el primer lugar.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Para la publicación del libro *La obra del CUT*, se continuó con el mejoramiento digital de acervos donados por profesores destacados de la escena mexicana, con contenidos históricos del CUT, así como el rescate hemerográfico de egresados de este Centro.

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

El Centro Universitario de Teatro adquirió una estructura (Truss) de 8.70 x 6.56 x 6.14 m, la que permitirá que las puestas en escena y cualquier otro evento que se presenten en la Velaria del CUT, explanada al aire libre, cuenten con la iluminación que requiera.

Además, el contar con un espacio al aire libre equipado permite cumplir con las medidas de seguridad para el retorno a las actividades presenciales en el marco de la pandemia COVID-19.

