

DIRECCIÓN DE TEATRO Y DANZA

Antecedentes

A solicitud del señor Coordinador de Difusión Cultural y del Consejo Asesor de la dependencia, al inicio de la presente gestión se procedió a realizar una evaluación del estado que hasta ese momento guardaba la situación teatral y dancística universitarias, con el propósito de determinar los objetivos y metas a lograr. De esta forma, se precisaron diversos puntos que han servido durante estos años como eje central en la toma de decisiones artísticas y administrativas, encaminados, todos ellos, a lograr un incremento sustantivo de asistentes – esencialmente universitarios– sin descuidar la excelencia artística. De entre esos puntos, destacan los siguientes:

1. Concebir a la Universidad Nacional como generadora y productora de proyectos teatrales y dancísticos en estrecho contacto con su comunidad.
2. Impulsar, principalmente, el teatro escrito originalmente en español, de cualquier época y región.
3. Dotar de un perfil definido a cada recinto.
4. Lograr un equilibrio entre el apoyo otorgado a los jóvenes creadores con el proporcionado a los más experimentados.
5. Fortalecer los planes y programas académicos a través de la programación de excelencia artística presentada en los foros universitarios.
6. Diseñar y ejecutar un vigoroso programa de vinculación con la comunidad universitaria.

Logros en los últimos Tres Años

Durante los últimos tres años, la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM ha programado sus actividades artísticas regulares en siete recintos: la sala Miguel Covarrubias, el teatro Juan Ruiz de Alarcón, el foro Sor Juana Inés de la Cruz, el teatro Santa Catarina y en los foros del Museo Universitario del Chopo, del Museo de El Carmen y el de la Casa del Teatro. Además, se

han programado durante todo este tiempo espectáculos de teatro y danza al aire libre en la explanada del Centro Cultural Universitario. Simultáneamente, la actividad artística de ambas disciplinas es apoyada por los proyectos de vinculación y enlace con la comunidad universitaria y, en la parte académica, por los Talleres Libres de Danza Universitaria.

De acuerdo con nuestros objetivos, en estos años se ha logrado fortalecer –en unos casos–, y dotar –en otros– de una vocación particular a cada recinto, lo que ha permitido que el público ya comience a identificar la actividad que se lleva a cabo en ellos. Así, en el teatro Juan Ruiz de Alarcón se presentan obras de gran formato, privilegiando los textos del Siglo de Oro; en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz se estrenan obras exclusivamente de autores nacionales contemporáneos; el teatro Santa Catarina está destinado para la experimentación escénica y en la Sala Miguel Covarrubias se ofrecen los mejores programas de danza.

En total, durante los últimos tres años se han ofrecido 3,152 funciones de teatro y danza, más de 1,000 cada año con un significativo aumento del público asistente a nuestros eventos, el cual pasó de 133,000 espectadores en el 2000 a cerca de 190,000 en el 2002, un incremento del 43%, lo que representa la cifra más alta de audiencia en la historia del teatro y la danza universitarias.

Por otro lado, podemos señalar que la concurrencia de público universitario a nuestros eventos se ha incrementado de manera considerable, al pasar de un 42% al inicio de la presente administración a 67% en el año 2002.

A lo largo de los últimos tres años, se han presentado 40 obras teatrales, 42% de autores nacionales, 38% de autores del Siglo de Oro y 20% de autores extranjeros, lo que respresenta un firme apoyo al teatro escrito originalmente en español.

En la disciplina de la danza, la UNAM integra su programación principal con dos tipos de temporadas: las de gran formato, dos por año, y las temporadas temáticas, las cuales incluyen a diversos creadores con base en un mismo esquema o asunto. Además existen las temporadas *Recreo*, *danza para niños* que se presenta sábados y domingos en la sala Covarrubias y *Sabadanza* los sábados en el foro del Museo de El Chopo. A la oferta anterior hay que añadir las dos temporadas anuales del Taller Coreográfico de la UNAM, las cuales tienen como sede, además de la sala Miguel Covarrubias, al teatro Arq. Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. Por otro lado, los Talleres Libres de Danza Universitaria han conservado su cifra de alumnos –alrededor de 1,500 anualmente– y son hasta el momento, junto con el Seminario del Taller Coreográfico, A.C., las únicas opciones académicas de la danza en la UNAM.

El impulso que la UNAM brinda a la danza fue reconocido en una encuesta publicada por el periódico *Reforma* el 17 de diciembre de 2001, en la que, ante la pregunta “¿Qué programación (de danza) prefiere?”, el público señaló a la sala Miguel Covarrubias en un 43% frente a un 24% del CNA y un 22% del INBA.

Finalmente, el programa de Vinculación y Enlace con la Comunidad Universitaria incluye principalmente a los subprogramas *Carro de Comedias de la UNAM* y el *Festival de Teatro Universitario*. El *Carro de Comedias* ha continuado sus presentaciones en todas las escuelas, facultades e institutos universitarios, además de su participación en diversas giras nacionales e internacionales. Este programa alcanzó la cifra de 40,000 espectadores durante el 2002.

Año 2002

Durante el periodo enero–diciembre del 2002, la Dirección de Teatro y Danza programó un total de 20 proyectos de teatro y 93 programas de danza. Se ofrecieron un total de 1,079 funciones a las que asistieron más de 188,000 espectadores.

TEATRO

A lo largo del año, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón albergó la puesta en escena de siete obras,

entre las que se cuentan *El melancólico* de Tirso de Molina; *El fantasma del Hotel Alsace* de Vicente Quirarte; *Oedipus Rex*, ópera-oratorio de Igor Stravinsky y Jean Cocteau basada en la obra de Sófocles y, finalmente, *1822. El año que fuimos imperio*, sátira política estrenada con un gran éxito tanto de crítica como de público. Se estrenó también en breve temporada de diez funciones la obra de Calderón de la Barca *La hija del aire*, en su versión completa, bajo la dirección de Mónica Raya. Los días 13 y 14 de abril se presentaron dos funciones especiales de *Mujeres en el encierro*, obra cuya temporada regular tuvo lugar en el Foro Sor Juana y hacia fines de octubre se llevó a cabo la función especial de la obra *El ogrito*, con la compañía canadiense "Le Carrousel".

En el Foro Sor Juana Inés de la Cruz se presentaron cinco obras: *El destierro*, de Juan Tovar dirigida por José Caballero; *Mujeres en el encierro*, escrita y dirigida por María Morett; *La prisionera*, de Emilio Carballido bajo la dirección de Mercedes de la Cruz; *Cu-Cú*, obra escrita y dirigida por Francisco Mena que obtuvo un premio por parte de la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) y *Más allá del mar* de Norma Román Calvo, bajo la dirección de Antonio Algarra.

El Teatro Santa Catarina, por su parte, presentó de enero a marzo el montaje de *El lector por horas*, debida a la pluma de José Sanchis Sinisterra bajo la dirección de Ricardo Ramírez Carnero y de mayo a noviembre *Tiernas puñaladas*, escrita y dirigida por el maestro Héctor Mendoza.

En el foro de la Casa del Teatro, ubicado en la plaza de La Conchita en Coyoacán, continuó durante febrero y marzo la temporada de *Diálogo entre el amor y un viejo* de Rodrigo de Cota.

En la Fuente del Centro Cultural Universitario, durante los fines de semana de marzo, abril y mayo, se programaron 19 funciones de *Circo, maroma y teatro* con el grupo Los Kaluriz. Durante los fines de semana de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se programaron 19 funciones de la obra de repertorio estrenada por el Carro de Comedias, *Retablillo de don Cristóbal*, de Federico García Lorca bajo la dirección de José María Mantilla.

En cuanto a la programación fuera del circuito de recintos encomendados a esta dependencia, la Dirección participó en la XXIII Feria Internacional de Libro en el Palacio de Minería con el proyecto *Poesía en voz alta*, durante febrero y marzo, con un total de nueve presentaciones. La Dirección apoyó también la puesta en escena de las obras *Crímenes del corazón* de Beth Henley, *Traición* de Harold Pinter y *Las cosas simples* de Héctor Mendoza, todas ellas montadas como parte del examen final de los alumnos de los diplomados INBA-Casa del Teatro.

De la misma manera, la Dirección participó como coproductora en los siguientes montajes: *La moneda de oro* de Ignacio Solares y dirección de Antonio Crestani –ganadores ambos de los premios de la APT como autor nacional y director respectivamente–, en el Teatro Wilberto Cantón de la SOGEM y en la ENEP Iztacala; *Esperando a Godot* de Samuel Beckett y dirección de Agustín Meza, que actualmente se presenta en el Centro Cultural Helénico y, finalmente, *No ser Hamlet*, de William Shakespeare, con adaptación y dirección de Ricardo Díaz en el Museo Carrillo Gil.

DANZA

Durante el 2002 destacaron en el rubro de danza las temporadas *La mirada del sordo*, espectáculo de Alicia Sánchez y Compañía que se presentó durante 28 funciones en la Sala Miguel Covarrubias durante mayo y junio, y *Los radicales libres. Desesperadamente buscando un electrón*, espectáculo del grupo Quiatora Monorriel bajo la dirección de Evoé Sotelo y Benito González, que presentó 32 funciones durante septiembre, octubre y noviembre.

La Sala Miguel Covarrubias albergó también, en temporadas de siete funciones, programas como *Trilogía Ramón López Velarde* con el Ballet Independiente; *Viento de Lorca* con el grupo Barro Rojo y *Los jardines de alma* con Dramadanza. En temporadas de cuatro funciones presentó, entre otros, los espectáculos *La diosa sucia* con Regina Quintero y *La mentira no*

tiene pies, con el grupo R+R Danza contemporánea. Para finalizar el año, se programó el ciclo *Transición danza*, dentro del cual se presentaron los siguientes espectáculos: *Rostrós, danzas por cielo y tierra* con dirección y coreografía de Vivian Cruz; *Tierra*, espectáculo de Gabriel Blanco dirigido y coreografiado por él mismo y *Ciclos*, con el grupo Nemian dirigido por Isabel Beteta.

Esta misma sala ofreció también los fines de semana, diversos programas de danza para niños en punto de las 13:00 horas dentro del ciclo Recreo 2002. En este ciclo se presentaron, entre otros, los programas *Las casualidades de Benjamín*, con el grupo de Antonio Salinas; *Mozart y las nubes*, con Tandém Compañía de Danza; *Ratones con pantalones* con el grupo Athos Garabatos; *En dos partes* con el grupo Libre Albedrío; *Crea-ti-vida-d*, con el grupo Momentum dirigido por Martha E. Trejo; y *El barón rampante*, espectáculo basado en el clásico de Italo Calvino con el grupo Bajo Luz, dirigido por Juan Manuel Ramos. Mención especial merece la temporada de diez funciones que enmarcó, durante los sábados de septiembre y octubre, el festejo por el *X Aniversario del grupo M de Mar* dirigido por Mirna de la Garza.

En el Foro del Museo de "El Carmen" se presentó en temporada de ocho funciones el programa "Cazadores de sueños", a cargo del grupo Utopía danza-teatro, dirigido por Marco Antonio Silva.

El Taller Coreográfico de la UNAM ofreció 30 funciones correspondientes a su temporada 67, tanto en el Teatro Arq. Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura como en la Sala Miguel Covarrubias, ante un total de 13,716 espectadores y 25 funciones correspondientes a su temporada 68, también en ambos recintos, contabilizando un total de 11,820 espectadores.

En el Museo Universitario del Chopo se programaron diez espectáculos de danza: *Conferencia VIH*, con el grupo Takla Makan; *Fragmentos*, con el grupo Nemian; *Dos creadores*, con el grupo @ Danza; *Adentros*, con Siroco; *La soledad de los Buendía*, espectáculo con el grupo La cuerda floja; *Semillas de amaranto*, con la agrupación Fuga Danza; *Fuego Flamenco*, espectáculo unipersonal a cargo de Rosario Contreras; *Itacate solferino/Diversidad folclórica*, con el grupo Ritual y danza mexicana, que se presentó el último sábado de agosto y todos los sábados de septiembre; *Así se baila tango*, con el grupo de la maestra Norma Bustindui durante octubre y el espectáculo de bailes de salón *Recuerdos... solo recuerdos*, con la Compañía de Danza Urbana, dirigida por la maestra Irma Montero, durante noviembre y diciembre.

Dentro del ciclo denominado Recreo en la Fuente, se presentaron los programas de danza: *El tal Iván*, a cargo del grupo El gentío de Felipe; *Máscara vs. Cabellera*, espectáculo del grupo Andanzas 30-30 y *La soledad de los Buendía* con el grupo La cuerda floja.

Por otra parte, se abrieron durante el primer semestre 35 Talleres Libres de Danza, con una inscripción de 862 alumnos y 32 Talleres Libres de Danza con una inscripción de 638 alumnos durante el segundo semestre.

PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y ENLACE

El Carro de comedias ofreció durante enero-julio de este año 55 funciones de la obra *El villano en su rincón* en diversas escuelas, facultades e institutos, así como en la explanada del Centro Cultural Universitario, registrando una asistencia de 27,827 espectadores. También participó en el *Festival Jolgorio 2002* en la ciudad de Querétaro, Qro. y en el *Festival Cervantes por todas partes* en diversos poblados del Estado de Guanajuato. Además, realizó presentaciones en el estado de Veracruz y, finalmente, participó también en las *Jornadas Alarconianas* en Taxco, Guerrero.

Para el periodo agosto-diciembre, El Carro de Comedias estrenó su nueva obra de repertorio Retablillo de don Cristóbal, ofreciendo (además de las 19 funciones ya señaladas en la Fuente del Centro Cultural Universitario), 14 funciones en diversas escuelas, facultades e institutos, dos funciones en las ciudades de La paz y Charcas en San Luis Potosí; tres funciones en diversos poblados del Estado de México y una más en la ciudad de Tula, Hidalgo, contando con un público total de alrededor de 13,300 espectadores.

La Jornada de Danza Itinerante presentó tres programas con el grupo Danza Libre Universitaria en diversas escuelas, facultades e institutos, ante poco más de 8,000 espectadores.

El X Festival de Teatro Universitario contó con la participación de 106 grupos, 28 de provincia y 78 de esta capital, de los cuales 35 pertenecen a escuelas y facultades de la UNAM. El público asistente durante las diversas etapas del Festival ascendió a 9,760 espectadores.

PREMIOS

Como se ha mencionado anteriormente, la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT) distinguió con el premio Sergio Magaña como mejor autor nacional a Ignacio Solares por *La moneda de oro* y a Antonio Crestani como mejor director teatral con el premio Salvador Novo por la misma obra. El Gran Premio Especial que la Agrupación otorga al mejor dramaturgo vivo del siglo XX fue para Emilio Carballido por *La prisionera*, cuya exitosa temporada se llevó a cabo de mayo a noviembre en el foro Sor Juana Inés de la Cruz; asimismo, la APT otorgó su premio al mejor actor en monólogo a Miguel Flores por *Cu-cú*.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, A.C., otorgó el premio Juan Ruiz de Alarcón a la Mejor Obra de Autor Nacional a Emilio Carballido, también por *La prisionera*; con el premio José Solé a la Mejor Producción Nacional fue distinguida *1822. El año que fuimos imperio*, de Flavio González Mello y dirección de Antonio Castro, que desde mayo y hasta la fecha continúa cosechando aplausos en el teatro Juan Ruiz de Alarcón; también por su trabajo en esta última obra, la Asociación otorgó el premio Fernando Soler como Mejor Actor al maestro Héctor Ortega.