

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

Lic. Mario Espinosa Ricalde – Director – febrero de 2008

INTRODUCCIÓN

El Centro Universitario de Teatro (CUT) tiene como objetivo principal formar actores profesionales, además de articular y difundir las propuestas, lenguajes artísticos y prácticas escénicas que se desarrollan en el país y en el mundo.

Su vinculación entre sistematización académica, generación de conocimiento, creación y producción teatral, le permite estimular al máximo el aprendizaje y la creatividad de sus alumnos, de modo tal que egresen con un nivel académico de excelencia.

El CUT tiene como funciones sustantivas programar cursos, seminarios, talleres, conferencias y encuentros académicos con otras escuelas de teatro, universidades e instituciones del país y del extranjero, además de realizar puestas en escena que resultan de sus procesos académicos, las cuales son presentadas al público en condiciones de producción y programación profesionales.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Las actividades académicas curriculares programadas durante los dos semestres escolares de 2009, se diseñaron en las fechas establecidas por el calendario de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Los exámenes y evaluaciones fueron en mayo y diciembre.

Durante 2009 se impartieron un total de 71 cursos: 64 contenidos en el Plan de Estudios (que integra Actuación, Cuerpo y Movimiento, Músico-Vocal, Cultura Teatral y Cultura General), tres de especialización y cuatro más de intercambio académico. Cabe destacar los cursos de Perfeccionamiento vocal, impartido por la actriz y maestra Luisa Huertas, así como el de Actuación para la cámara, que desarrolló el cineasta Armando Casas; ambos dirigidos a alumnos de cuarto grado.

Además de las asignaturas curriculares, a través del año se desarrollaron también nueve seminarios y ocho talleres especializados. En el primer rubro, destacan los seminarios: Teatro y mito, Apreciación visual, El texto y el actor y, Apreciación cinematográfica, impartidos por los maestros Esther Seligson, José de Santiago, Antonio Crestani y Busi Cortés, respectivamente. Los talleres, Análisis y apreciación musical, a cargo del maestro Raúl Zambrano, y Sexualidad y actuación, impartido por la doctora Alma Aldana, apoyaron la formación de los alumnos de los tres primeros grados, en tanto para los alumnos del cuarto grado se programaron actividades con los siguientes académicos internacionales: en marzo, en colaboración con la Dirección de Teatro y el Instituto Francés de América Latina (IFAL), se invitó a la doctora Cécile Zervudacki para desarrollar un laboratorio teatral; el maestro Antonio Ocampo, de la Northeastern University, de Boston, impartió en abril un taller

avanzado de técnica vocal y, finalmente, en octubre, se recibió la visita de cuatro miembros de The Lark Play Development Center, de Nueva York, que trabajaron el proceso de traducción y dirección de obra del inglés a nuestra lengua, que concluyó con la lectura dramatizada al público de las obras exploradas y traducidas con los propios dramaturgos: *Pilgrim*, de Henry Guzmán, y *Cinco genocidios*, de Samuel Hunter.

Mención especial merece el proyecto académico extracurricular “Taller de Teatro”, que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del maestro Mauricio García Carmona, taller que en el transcurso de este año aumentó su matrícula en dos grupos, formando a 65 alumnos.

Desde fines de febrero y hasta los últimos días de abril, a través de diversos medios impresos y electrónicos, se difundió la convocatoria para el proceso de selección de la Generación 2009-2013. Con un registro de 229 aspirantes a ingresar al Centro, del 8 al 26 de junio se laboró en el proceso mismo que, en esta ocasión, seleccionó a 26 alumnos de nuevo ingreso, con lo cual se logró la apertura y operación de dos grupos de primer grado. Ello propició el aumento de la matrícula y enriqueció la oferta educativa de la Universidad.

Con los resultados obtenidos del proceso de selección, la planta docente del CUT, como cada año, de manera colegiada revisó y valoró los criterios y procedimientos establecidos para el perfil de ingreso de los alumnos que integran cada nueva generación, considerando con ello las acciones que sea necesario instrumentar para el siguiente proceso.

Durante 2009 se diplomó a 23 alumnos, pertenecientes a las generaciones 2005-2008 y 2005-2009.

Respecto a la generación siguiente, 2006-2010, en agosto inició el proceso académico de su primera puesta en escena con el director Alberto Villarreal, quien ha escrito especialmente para los alumnos que la integran la obra intitulada *Desierto bajo escenografía lunar*.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Además de las prácticas escénicas regularmente abiertas al público, en 2009 se produjeron 12 puestas en escena bajo diversas modalidades de programación.

Las tres obras de formato profesional producidas fueron *Electra despierta*, *Electronic City* y *Bacanal 09*, que estrenaron en febrero, mayo y agosto, respectivamente. Las temporadas de cada una comenzaron en los recintos del CUT y luego se trasladaron a recintos exteriores para cumplir con diversos compromisos de colaboración. De esta forma, los alumnos egresados adquirieron la experiencia de otros públicos, para perfilar mejor su vida profesional.

Electra despierta, dirigida por Martín Acosta, fue una obra encomendada especialmente a la dramaturga Ximena Escalante para la diplomación de los 12 alumnos que conformaron la Generación 2005-2008; esta producción desarrolló su temporada durante el primer semestre del año. A su vez, la Generación 2005-2009, realizó su primer proceso académico-artístico con el montaje de *Electronic City*, obra del dramaturgo alemán Falk Richter, bajo la dirección de Marco Vieyra. Once alumnos más concluyeron sus estudios en noviembre con la puesta en escena *Bacanal 09*, basada en *Las Bacantes*, de Eurípides, adaptada y dirigida por David Hevia.

Hubo también producciones desarrolladas a partir de exámenes y talleres, o por iniciativa de alumnos, maestros y egresados, que lograron un alcance mayor a su objetivo inicial y se consideró programarlas en el Foro y en La Caja Negra del CUT en cortas temporadas, o bien presentarlas en muestras y festivales. Éstas fueron: *Casa de muñecas*, de Henrik Ibsen, dirigida por Mario Espinosa y Erwin Veytia; *Amor maternal*, escrita y dirigida por Dayana Tellerías; *El amor de Fedra*, escrita y dirigida por Alaciel Molas; *Mario*, escrita y dirigida por Emilio Merrit; *El Aleph o una cierta visión*, escrita y dirigida por Salomón Santiago López, *Antes del amanecer*, escrita y dirigida por Juan Carlos Cuellar. Producto del Taller de Teatro que se desarrolló con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se presentó en el Foro del CUT la obra *Los mendigos*, del dramaturgo español José Rubial, bajo la dirección de Mauricio García Carmona, maestro encargado del taller. Finalmente, este año se prepararon también dos obras de teatro de calle: *Bernardino*, de Daniela Sánchez, y *El gentil hombre*, de Abel Ignacio Hernández.

DIFUSIÓN CULTURAL

Algunas de las obras producidas en 2008 formaron parte de programaciones externas en 2009 y recorrieron otros foros y circuitos de públicos, así se cumplieron diversos compromisos e intercambios institucionales.

El montaje de *Roberto Zucco*, de Bérnard-Marie Koltès, bajo la dirección de Lorena Maza, realizó temporada durante enero y febrero en el Teatro Santa Catarina, con lo que se inició el Ciclo de las Obras Ganadoras del XVI Festival Nacional de Teatro Universitario, programado por la Dirección de Teatro.

En la misma línea de trabajo, y también en colaboración con la Dirección de Teatro, el proyecto *DF. Teatro. Homenaje a Emilio Carballido*, desarrolló temporada del 6 de febrero al 1º de marzo en el Teatro Benito Juárez del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con dos obras montadas por directores recién egresados del Centro: *Ni cerca ni distantes*, de Alaciel Molas, y *Conmemorantes*, de Abel Ignacio Hernández.

El 13 de marzo la obra *Frente al olvido*, de Juan Tovar y dirigida por José Caballero, se presentó dentro del Cuarto Encuentro de las Artes Escénicas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

En lo que se refiere a la participación del CUT en encuentros, muestras, festivales y exposiciones, el 28 de marzo el grupo de tercer grado se presentó en el Día Mundial del Teatro, evento organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) del INBA, con los proyectos *Alas y Paso 1*, en el Centro Nacional de la Artes. El 23 de abril, segundo y tercero grados participaron con escenas de Cervantes y monólogos de Shakespeare en la Fiesta del Libro y la Rosa. También con la ENAT, del 5 al 11 de octubre, se programaron varias actividades académicas y artísticas para el VII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, entre ellas una charla-debate que se efectuó en el CUT con varios de los académicos participantes en el encuentro. Al finalizar el día hubo una función especial de la obra *Bacanal 09*. Durante ese mismo mes, el Centro estuvo presente en la XIII Exposición de Orientación Vocacional "Al Encuentro del Mañana".

Con la coordinación escénica de los maestros Daniel Martínez y Miguel Ángel Barrera, el proyecto denominado Noche de Combate Escénico, este año rebasó todas las expectativas en su segunda edición; con el Teatro Juan Ruiz de Alarcón lleno y otro tanto de público afuera que no pudo acceder al recinto, el 29 de octubre se consolidó una de las iniciativas colectivas que involucra prácticamente a todos los alumnos y a buena parte de los egresados.

A lo largo del año se programaron cuatro conferencias. El 9 de marzo, en colaboración con el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) y la Academia Experimental de Teatros de Francia, dentro del ciclo Herencia de los grandes creadores del Siglo XX, los directores Pierre Henri Magnin y Rolf Abderhalden, ofrecieron una conferencia magistral. Por su parte, el director de Voice Center México, el doctor Arturo Ávila Chávez, impartió la conferencia “La Voz Profesional” el 24 de marzo. El maestro Mario Stern, de la Escuela Nacional de Música, disertó el 15 de abril sobre “Las estructuras musicales”. El 9 de octubre cerraron el ciclo de conferencias los maestros y teatristas Ricardo Bartís, Luisa Huertas, Emma Dib, Mauricio Jiménez y Gilberto Guerrero, con el tema “Realidades y perspectivas del teatro actual”.

Además de cumplir con los compromisos de trabajo del Comité Organizador del XVII Festival Nacional de Teatro Universitario, entre ellos la participación artística de los alumnos el día de la clausura del festival, durante los meses de septiembre y octubre el CUT concursó con siete obras y obtuvo el premio en la categoría C-3 (Teatro de Calle).

La programación en los recintos del CUT albergó también los siguientes proyectos invitados: el 2 de abril, la puesta en escena de *El enfermo imaginario*, de Molière, dirigida por Carlos Corona; el 27 de junio, la lectura dramatizada *Contradanza*, de Francisco Ors y Lorenzo González, en colaboración con el Museo Universitario del Chopo dentro de la Semana Cultural Lésbico Gay, y el 15 de octubre, la obra *Los fantasmas en su cárcel*, de Jorge Ávalos.

La obra *Electronic City* cerró la programación anual y su temporada se desarrolló durante diciembre en el Teatro Sergio Magaña del Sistema de Teatros de la Ciudad de México.

Durante 2009, la labor del CUT en actividades de difusión cultural registró una asistencia de público de 14 416 espectadores. La mayoría de ellos asistieron a las 130 funciones teatrales programadas.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO Y CULTURAL

Este año se fortaleció la cooperación cultural con dependencias universitarias y la vinculación con otras universidades e instituciones del país y del extranjero. Esto con el incremento en el número de festivales, muestras, encuentros e intercambios académicos.

En referencia al Programa de Trabajo de Intercambio Académico y Cultural Nacional e Internacional 2009, coordinado por la Secretaría Técnica de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural, maestros del CUT impartieron diversos cursos de actuación, iluminación y dramaturgia en la Universidad de Occidente (Sinaloa), en la Universidad Autónoma de Campeche y en el Instituto de Cultura de ese estado.

En términos de vinculación universitaria, se trabajaron proyectos conjuntos con la Dirección de Teatro, con el Museo Universitario del Chopo, con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con la Escuela Nacional de Música.

En el plano nacional, se fortalecieron relaciones de trabajo con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), con el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), con Casa del Teatro, con el Centro Cultural Helénico del CONACULTA y con el Centro de Estudios para la Voz (CEUVOZ).

En el plano internacional, se mantuvieron o establecieron nuevos programas de intercambio y colaboración académica con la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), del Reino Unido; con The Anglo Mexican Foundation; con la Northeastern University de Boston; con The Lark Play Development Center, de Nueva York; así como con Iberescena de España y la Escuela Nacional de Arte Dramático de Argentina, con quienes se trabajará el próximo año.

LIBRO Y LECTURA

El servicio especializado en la temática teatral que ofrece la biblioteca del CUT, a través de materiales bibliográficos, fonoteca y videoteca, atendió a 1 052 usuarios.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

La biblioteca adquirió para su acervo bibliográfico y digital 318 volúmenes nuevos.

