

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO (CUT)

Lic. Mario Espinosa Ricalde – Director – febrero de 2008

INTRODUCCIÓN

El Centro Universitario de Teatro 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.

La vinculación entre sistematización académica, generación de conocimiento, creación y producción teatral que caracterizan las actividades del CUT, permite estimular al máximo el aprendizaje y la creatividad de sus alumnos, de tal manera que egresen con un nivel académico de excelencia.

El CUT tiene como funciones sustantivas programar cursos, seminarios, talleres y encuentros académicos con otras escuelas de teatro, universidades e instituciones del país y del extranjero, además de realizar y difundir las 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 programadas durante 2010 se diseñaron de acuerdo con las fechas establecidas por el calendario de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Los periodos de exámenes y evaluaciones correspondientes a los dos semestres curriculares se desarrollaron durante los meses de mayo y diciembre.

Además del cumplimiento de los 72 cursos regulares considerados en el plan de estudios, a lo largo del año se desarrollaron seis talleres y nueve seminarios especializados, entre los cuales cabe destacar: Teatro griego, Teatro mexicano contemporáneo, Teatro y mito, Apreciación visual, Apreciación cinematográfica, El texto y el actor, Sexualidad y actuación, Perfeccionamiento vocal, Aproximaciones a Macbeth, Interdisciplinariedad de las artes escénicas y Actuación con textos complejos. Los maestros invitados especialmente para impartir estas cátedras fueron, respectivamente, Esther André, Boris Schoemann, Úrsula Pruneda, José de Santiago, Busi Cortés, Antonio Crestani, Alma Aldana, Luisa Huertas, Antonio Ocampo, Guillermo Heras y Rubén Szuchmacher.

Durante los meses de marzo y abril, a través de diversos medios impresos y electrónicos, se difundió la convocatoria para al proceso de selección de la generación 2010-2014. En el mes de mayo se registraron 221 aspirantes para ingresar al Centro. Del 7 al 25 de junio se desarrolló la etapa del proceso, mismo que al concluir seleccionó a 17 nuevos alumnos que iniciaron su vida académica en el CUT en el mes de agosto.

Del 12 de febrero al 6 de junio, transcurrió la temporada de la obra *Desierto bajo escenografía lunar*, espectáculo de Alberto Villarreal y primera puesta en escena de la generación 2006-2010. Además de estar programada en el foro La Caja Negra del CUT, el 20 de marzo fue presentada también dentro de la visita de colaboración académica que realizaron alumnos y maestros de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana al CUT.

La segunda puesta de formato profesional, *La cocina*, del dramaturgo inglés Arnold Wesker, fue adaptada y dirigida por Alonso Ruizpalacios en una versión libre que desarrolló su temporada del 2 de septiembre al 11 de diciembre, fecha en que se diplomó a los diez alumnos pertenecientes a la generación anteriormente citada.

De manera simultánea a este proceso, con la generación 2007-2011, durante el mes de agosto se inició un taller de laboratorio teatral en torno a la tragedia griega que culminó en noviembre con el montaje de la obra *Odiseo, identidad y regreso*, de Dimitri Dimitriades, y cuya dirección estuvo a cargo de la maestra Esther André. Esta obra significó para el CUT una experiencia extraordinaria en términos de la experimentación y la conclusión de un trabajo que se decidió presentar al público en condiciones de producción profesional –en colaboración con la Dirección de Teatro– la última semana del mes de noviembre en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo.

Una vez concluido este compromiso, esta generación ha iniciado lo que formalmente se ha programado como su primera puesta en escena, proyecto para el que se ha invitado al maestro Rubén Szuchmacher, de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, quien dirigirá la obra *Terror y miseria del Tercer Reich*, de Bertolt Brecht, montaje que se ha previsto estrene en febrero del próximo año en el Foro del CUT.

Como cada año, el proyecto académico extracurricular llamado *Taller de Teatro*, que el CUT desarrolla en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del maestro Mauricio García Carmona, cumplió sus actividades con 41 alumnos durante dos semestres proporcionándoles las herramientas conceptuales y técnicas en torno a la actuación teatral.

Dentro de las actividades académicas más relevantes, cabe mencionar el considerable avance que se obtuvo en torno a la creación de un nuevo plan de estudios. A lo largo de 2010, y de manera sistemática y sostenida, el Colegio de Maestros trabajó en los documentos que sustentan la fundamentación, metodología y presentación del mismo. Especialmente, la semana del 13 al 17 de diciembre, los profesores tomaron el curso especializado que les permita formular y elaborar los programas de estudio de cada asignatura, por área y por año, que se correspondan con el espíritu del nuevo mapa curricular.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

En 2010, la comunidad del CUT presentó al público un total de 15 puestas en escena bajo diversas modalidades de programación. Tres de ellas conformaron los procesos académicos de profesionalización de los alumnos del cuarto año: *Desierto bajo escenografía lunar*, *La cocina* y *Odiseo, identidad y regreso*. El resto fueron producciones resultantes de

exámenes y cursos, o bien, proyectos escénicos desarrollados por iniciativa de alumnos, maestros y egresados, que lograron un alcance mayor a sus objetivos iniciales y se consideró programarlas en el Foro y en la Caja Negra del CUT en cortas temporadas, o bien presentarlas en muestras y festivales. Entre las más importantes se encuentran: *El cornudo imaginario*, de Molière, dirección de Emma Dib y Priscila Imaz; *El amor de Fedra*, escrita y dirigida por Alaciél Molas; *Petición de mano*, de Anton Chéjov, y *Las mujeres de Eugene O'Neill*, dirigidas ambas por los maestros Mario Espinosa y Erwin Veytia, obras que recorrieron varias escuelas y facultades, entre los meses de marzo y junio, en el circuito organizado con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria.

Durante los meses de febrero y marzo se colaboró también con la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, con asesorías y con aportación de jurados en el Concurso de Teatro del Sistema Incorporado del Bachillerato, denominado *Romanticismo y Realismo en el Teatro del Siglo XIX*.

Además de cumplir con los compromisos de trabajo como miembro del Comité Organizador del XVIII Festival Nacional de Teatro Universitario 2010, el CUT preparó e inscribió cinco obras para esta edición del festival. En la categoría C-1: *Sueños de una noche cualquiera*, autor y director Sergio Rüed, y *Polvo eres-Ashes to Ashes*, de Harold Pinter y bajo la dirección de Braulio Amadís. En la categoría C-2: *Del otro lado de la puerta*, autora y directora Alaciél Molas; *Generación*, basada en *Enemigo de clase*, de Nigel Williams, dirigida por Isaac Ramírez, y *Desierto bajo escenografía lunar*, espectáculo de Alberto Villarreal, obra que obtuvo el primer lugar en la categoría de escuelas de teatro y dos premios más a la Mejor dirección y la Mejor actriz.

DIFUSIÓN CULTURAL

Producto de la visita académica que cuatro miembros de The Lark Play Development Center, de Nueva York, realizaron en el CUT en 2009, para trabajar en el proceso de traducción y dirección de obra del inglés al castellano, la lectura dramatizada de la obra *Cinco genocidios* de Samuel Hunter, fue presentada en el mes de enero en el Teatro La Capilla, en Coyoacán.

Varias de las obras producidas en 2010 formaron parte de programaciones externas en cumplimiento de compromisos académicos o intercambios institucionales, o bien atendieron invitaciones de festivales, recorriendo así otros teatros y otros circuitos de públicos, realizando un total de siete giras. Invitada para el XXXV Festival de Teatro del Siglo de Oro, del 5 al 8 de marzo se presentó en el estado de Chihuahua la obra *Tres entremeses de los Siglos de Oro*, de Lope de Rueda, Cervantes y Calderón de la Barca, bajo la dirección de Emma Dib. *Desierto bajo escenografía lunar* realizó dos giras: del 18 al 21 de junio se presentó en la ciudad de Monterrey, en el marco del Primer Festival de Teatro Universitario 2010, organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León; el 6 y 7 de diciembre, la obra ofreció dos funciones en Ciudad Juárez, atendiendo la invitación de la Dirección General de Educación y Cultura del estado de Chihuahua. Del 25 al 29 de agosto *El amor de Fedra* se presentó en el marco del Segundo Festival de Teatro Áureo Guanajuato 2010. La obra *Del otro lado de la puerta* se presentó en el auditorio de Plaza Loreto el 12 de septiembre y viajó a la ciudad de Querétaro del 15 al 17 de octubre, invitada por el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes.

En lo que respecta a la participación en encuentros, muestras y exposiciones, el 28 de marzo el CUT participó en el Día Mundial del Teatro, colaborando con la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) del Instituto Nacional de Bellas Artes. El espectáculo *Noche de Shakespeare*, dirigido por el maestro Erwin Veytia con alumnos de segundo y tercer años, fue preparado especialmente para participar en la edición anual de la Fiesta del Libro y la Rosa, el 23 de abril. Durante el mes de octubre, el CUT estuvo presente también en la XIII Exposición de Orientación Vocacional "Al Encuentro del Mañana" 2010. En esta misma línea de trabajo, el 21 de noviembre los alumnos de primer año formaron parte de la Primera Gran Fiesta Internacional de Ajedrez UNAM.

El espectáculo *Tercera Noche de Combate Escénico*, bajo la coordinación de los maestros Miguel Ángel Barrera y Francisco Álvarez, proyecto que involucra a los alumnos de tercer y cuarto años (que han cursado ya la asignatura) y a buena parte de los egresados, en la edición de este año colmó las expectativas de públicos al presentarse en dos ocasiones y en dos recintos: el 17 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, en el marco del 5º *Encuentro de Artes Escénicas*, organizado por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, y, el 21 del mismo mes, invitado por la ENAT, se programó en el Centro Nacional de las Artes.

El 25 de noviembre el Foro del CUT albergó en jornada itinerante al *Encuentro Internacional de Traductores Literarios*, que desarrolló dos mesas redondas y dos lecturas dramatizadas a lo largo del día. Las actividades artísticas del Foro concluyeron el 9 de diciembre con el concierto *La materia de los sueños*, a cargo de los maestros de música Raúl Zambrano, Sergio Bátiz y Javier Platas.

Mención especial merece la participación del Centro en el proyecto de la Cátedra Ingmar Bergman que, si bien este año estuvo dedicada a la faceta cinematográfica del creador Ingmar Bergman, en colaboración con otras direcciones del Subsistema, para 2011 prepara ya la plataforma de especialistas y actividades que reflexionen y fortalezcan la cultura teatral.

Las actividades de difusión cultural programadas por el CUT durante el año 2010, dan como resultado la programación de 136 funciones teatrales en dos temporadas y muestras generales de trabajo escénico, además de presentar 16 actividades interdisciplinarias tales como exámenes abiertos al público, lecturas, conferencias, mesas redondas, conciertos y presentación de libros. Todas ellas registraron un total de asistencia de 14 497 espectadores.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

En el presente año se fortalecieron la cooperación cultural con dependencias universitarias y la vinculación con otras universidades e instituciones del país y del extranjero.

En términos de vinculación universitaria, se trabajaron proyectos conjuntos con la Dirección de Teatro, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la Escuela Nacional de Música, con el Museo Universitario Arte Contemporáneo y con las direcciones generales de Atención a la Comunidad Universitaria y de Incorporación y Revalidación de Estudios.

En referencia al Programa de Trabajo de Intercambio Académico y Cultural Nacional e Internacional 2010, coordinado por la Secretaría Técnica de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural, varios maestros del CUT impartieron cursos de producción teatral, dirección escénica y dramaturgia en la Universidad de Occidente (Sinaloa) y en la Universidad Autónoma de Campeche.

En el plano nacional, se fortalecieron relaciones académicas y de trabajo con las universidades Autónoma de Nuevo León, Veracruzana y Autónoma de Ciudad Juárez; con la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA; con las escuelas Casa del Teatro, Casa Azul y el Centro de Estudios para la Voz; con el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli; el Centro Cultural Helénico, y con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

En el plano internacional, se mantuvieron y establecieron nuevos acuerdos de intercambio y colaboración académica con la Northeastern University de Boston, con The Lark Play Development Center de Nueva York, con Iberescena (España), con The London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) del Reino Unido, con la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, con la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, con el Instituto AKT-ZENT de Berlín y con la compañía francesa NTH8 (Nouveau Théâtre du 8E).

LIBRO Y LECTURA

El servicio bibliotecario especializado en creación, teoría e historia teatral que ofrece la biblioteca del CUT, a través de materiales impresos, videoteca y fonoteca, atendió a 502 usuarios. La biblioteca enriqueció su acervo bibliográfico y digital con 226 volúmenes nuevos.

