

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 2011 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 noviembre-diciembre.

Además del cumplimiento de los 66 cursos regulares considerados en el plan de estudios, a lo largo del año se desarrollaron diez talleres y cuatro seminarios especializados, de los cuales es importante destacar: Dirección escénica, Incubadora de proyectos escénicos, Pedagogía del movimiento en el entrenamiento actoral, Referencias en la música del siglo XX, Sexualidad y actuación, Perfeccionamiento vocal, El actor empresario y Sobre la farsa. Los maestros invitados especialmente para impartir estas cátedras fueron, respectivamente, Rubén Szuchmacher, Octavio Arbeláez, Vicky Araico, José Wolffer, Alma Aldana, Luisa Huertas, Ana Graham y la compañía francesa Théâtre du Midi.

Desde finales de febrero y hasta abril, a través de diversos medios impresos y electrónicos, se difundió la convocatoria para al proceso de selección de la Generación 2011-2015, la cual registró 273 solicitudes de aspirantes para ingresar al Centro. Del 13 de junio al 1° de julio se desarrolló la etapa del proceso mismo que, al concluir, seleccionó a 14 nuevos alumnos que iniciaron su vida académica en el CUT en el ciclo escolar 2011-2012.

El 10 de febrero se estrenó en el Foro del CUT la obra *Historias abominables*, basada en el texto *Terror y miserias del Tercer Reich*, de Bertolt Brecht, bajo la dirección de Rubén Szuchmacher; la obra representó la primera puesta de la Generación 2007-2011 y concluyó su temporada el 12 de junio con gran éxito del público y de la crítica especializada. El proceso académico y los resultados de la segunda obra de esta generación, estrenada también en el Foro del CUT desde el 19 de agosto, fueron sorprendidos y muy gratificantes: *Idiotas contemplando la nieve*, de Alejandro Ricaño y dirigida por Boris Schoemann, se mantuvo toda la temporada con llenos totales de público y una demanda cada vez más creciente por verla; se concluyó esta fase con la diplomación de 14 nuevos egresados, el pasado 4 de diciembre. Es uno de los proyectos que el CUT tiene planeado continuar durante el 2012 en circuitos de programación externa.

De manera simultánea a este proceso, con la Generación 2008-2012, durante el mes de julio se inició un taller de laboratorio teatral sobre la obra del dramaturgo Anton Chéjov, que culminó en octubre con el montaje de la obra *La inalterable certeza del samovar*, dirigido por Jorge Vargas; el montaje es una adaptación sobre fragmentos de la obra chejoviana cuya escritura escénica colectiva se le encomendó coordinar a Noé Morales. Se presentó en la Caja Negra del CUT y concluirá el próximo año.

Dos actividades académicas de carácter internacional fueron presentadas en el Foro del CUT. El 15 de marzo se programó la lectura y video de la producción musical *Eraritjaritjaka*, del artista alemán Heiner Goebbels, quien de manera especial solicitó este espacio para ofrecer un adelanto del espectáculo que días después presentaría en nuestro país. En el mismo sentido, los directores de la compañía belga Khroma, Enrico Bagnoli y Marianne Pousseur, impartieron una conferencia el 25 de agosto.

Como cada año, el proyecto académico extracurricular llamado Taller de Teatro, que el CUT ha desarrollado en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante casi una década, estuvo a cargo del maestro Mauricio García Carmona, quien a lo largo de dos semestres proporcionó a los alumnos las herramientas conceptuales y técnicas en torno a la actuación teatral, lo cual rindió frutos este año con su participación durante el mes de abril en el II Circuito de Teatro Estudiantil Universitario, organizado por la Dirección de Teatro, con la obra *El puente de piedra y la piel de imágenes*, de Daniel Danis, dirigida por el maestro García Carmona.

Mención especial merece la participación del CUT en el proyecto de la Cátedra Ingmar Bergman que, en colaboración con otras direcciones del subsistema de Difusión Cultural, formó parte de la logística y de los debates académicos en torno a la creación y expresión escénicas, a través de sus maestros, alumnos y egresados, que formaron parte de las actividades desplegadas en los talleres y cursos que impartieron Katinka Faragó, Kelly Reichardt, Doris Dörrie y Maud Robart.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

En 2011, la comunidad del CUT presentó al público un total de 15 puestas en escena bajo diversas modalidades de producción. Cuatro de ellas conformaron los procesos académicos

micos de profesionalización de los alumnos del cuarto año: *Historias abominables*, *Idiotas contemplando la nieve* y *La inalterable certeza del samovar*, además de *El Alberto*, montaje que se le encargó dirigir a Héctor Bourges para su presentación el 4 y 6 de octubre en el marco del VIII Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro 2011, organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), y cuyo tema en esta edición fue la migración, lo cual implicó un trabajo de investigación teórica y de campo sumamente fructífero que relacionó a los alumnos con comunidades indígenas y urbanas que comparten esta problemática.

El resto fueron producciones resultantes de exámenes y talleres, o bien, proyectos escénicos desarrollados en torno a objetivos específicos como su participación en festivales, foros, muestras y encuentros. Entre las más importantes se encuentran:

Del otro lado de la puerta, adaptada y dirigida por Alaciél Molas, que se presentó a lo largo del año en los teatros La Capilla, Sergio Magaña y Casa del Teatro, en el marco de la Sexta Muestra de Artes Escénicas, organizada por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México; *Instantáneas amorosas*, espectáculo basado en sonetos de Shakespeare y dirigido por Erwin Veytia, participó el 14 de abril en el festival la Fiesta del libro y la rosa; por su parte, de las obras *Autopsia a un copo de nieve*, *Cuarteto*, *Fix You*, *Inferno*, *La noche del duende*, *N.S.N.: Lóbulo Temporal* y *La ley del rancho*, inscritas en el XIX Festival Nacional de Teatro Universitario 2011, cuatro fueron finalistas y tres obtuvieron premios en actuación en diversas categorías.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

La obra *Desierto bajo escenografía lunar*, producida por el CUT para la generación que egresó en 2010 y dirigida por Alberto Villarreal, fue sin duda el proyecto escénico que más recorrió recintos y nuevos circuitos de público, realizando varias giras, entre ellas dos internacionales. En febrero, estuvo en temporada en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz; en agosto, fue la obra invitada para clausurar el Cuarto Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra en el Centro Nacional de las Artes y desarrolló también temporada en el teatro El Milagro; en septiembre participó en el XXXIII Festival Internacional de Teatro de Manizales, de Colombia; en noviembre fue una de las obras seleccionadas para presentarse en la XXXII Muestra Nacional de Teatro, ofreciendo dos funciones en la ciudad de Campeche; finalmente, invitada por Nouveau Théâtre du Compagnie Les Trois-Huit, del 6 al 15 de diciembre realizó una gira a Lyon, Francia, donde presentó tres funciones más. Considerada una de las mejores obras de este año por la crítica especializada, por ser una propuesta intensa que cuestiona lo artístico en el teatro y donde los jóvenes actores son la inspiración más grande, para el año 2012 tiene ya prevista una nueva agenda de compromisos.

El espectáculo *Cuarto Noche de Combate Escénico*, bajo la coordinación del maestro Miguel Ángel Barrera, volvió a presentarse con gran éxito de público. Este proyecto ya consolidado, que significa una movilización general de toda la comunidad del CUT y que involucra en escena particularmente a los alumnos de tercer y cuarto años y a varios de los egresados interesados en la disciplina, ofreció dos funciones en dos recintos: el 14 de noviembre en la Sala Miguel Covarrubias y el 16 del mismo mes, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris",

en el marco de la Sexta Muestra de Artes Escénicas, organizada por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México.

Bajo los auspicios de la Embajada de la República de Chipre en México y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el 19 de octubre en el Foro del CUT se presentó la obra invitada *La apología de Sócrates*, dirigida por Lukas Skipitaris, cuyo monólogo dramatizado por el reconocido actor griego Yannis Simonides concluyó en una charla-debate con la comunidad del Centro.

Durante el año 2011, las actividades de difusión cultural programadas por el CUT registraron una asistencia de 18 542 espectadores, los cuales asistieron a 172 funciones programadas en los recintos propios y externos. De estas actividades, es importante destacar las cuatro temporadas teatrales regulares desarrolladas en el Foro y La Caja Negra del CUT, y los 17 exámenes abiertos al público.

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, y se instrumentaron nuevas relaciones de trabajo con la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) y con el Instituto de Investigaciones Filológicas.

En referencia al Programa de Trabajo de Intercambio Académico y Cultural Nacional e Internacional 2011, coordinado por la Secretaría Técnica de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural, los maestros del CUT, Erwin Veytia y Alaciél Molas impartieron cursos de producción teatral, dirección escénica y dramaturgia en la Universidad de Occidente (Sinaloa) y en la Universidad Autónoma de Campeche, respectivamente.

En lo que corresponde a la participación del CUT en actividades de vinculación, como cada año, el 28 de marzo se colaboró en el Día Mundial del Teatro con la Escuela Nacional de Arte Teatral (INBA), con la obra *El cornudo imaginario*, de Molière, bajo la dirección de Emma Dib. Durante el mes de septiembre, el CUT estuvo presente en la IV Feria del Libro de Arte y Diseño, desarrollada en la Academia de San Carlos, coordinada por la Escuela Nacional de Artes Plásticas; en tanto en el mes de octubre, lo hizo también en la exposición de orientación vocacional Al Encuentro del Mañana 2011.

En el plano nacional, se fortalecieron relaciones académicas y de trabajo con la Escuela Nacional de Arte Teatral (INBA), con las escuelas Casa del Teatro y CasAzul, con el Centro de Estudios para la Voz (CEUVOZ), con los teatros El Milagro y La Capilla, con el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), con el Centro Cultural Helénico (Conaculta), con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, con las compañías Los Endebles y Teatro Línea de Sombra, y con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En el plano internacional, se mantuvieron y establecieron nuevos acuerdos de intercambio y colaboración académica con la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, con The Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres (Gran Bretaña), con la Northeastern University de Boston (EUA), con el Instituto Francés de América Latina (IFAL), con The Anglo Mexican Foundation, con el Instituto Goethe, con las compañías Théâtre du Midi y Nouveau Théâtre du Compagnie Les Trois-Huit (Francia), Khroma (Bélgica) y Por Piedad Teatro Productions (México-EUA), con el Instituto AKT-ZENT (Alemania) y con The Lark Play Development Center of Nueva York (EUA).

LIBRO Y LECTURA

Los días 15 y 16 de agosto se organizó la Primera Feria del Libro de Teatro, realizada en la Explanada del CUT y, aunque todavía de manera doméstica, reportó una entusiasta y buena respuesta por parte de editoriales y distribuidoras especializadas en el tema, así como con la visita de muchos estudiantes de las escuelas de teatro que fueron convocados. El proyecto volverá a realizarse el siguiente año.

El servicio bibliotecario especializado en teoría, historia e investigación teatral que ofrece la biblioteca del CUT, a través de materiales impresos, videoteca y fonoteca, atendió a 1 120 usuarios.

La biblioteca del CUT enriqueció su acervo de materiales bibliográficos con 405 volúmenes nuevos.