# –CUT–
# Centro Universitario de Teatro

Lic. Mario Espinosa Ricalde
Director ~ desde febrero de 2008

Fundado el 18 de junio de 1962 como una alternativa a otras escuelas profesionales existentes, 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, 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 en el área de la actuación, 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, participando en los saberes, las enseñanzas, las metodologías y las prácticas escénicas que promuevan 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, 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 la creación artística, y cumpliendo con ello de manera simultánea los propósitos sustantivos de la educación y la difusión de la cultura.

2017 fue para el CUT un año de consolidación de logros y de festejos. A solicitud de la Facultad de Derecho, equipos de trabajo de ambas entidades académicas iniciaron el 13 de enero una labor inédita: la creación de una obra teatral que conmemorara los 100 años de la Constitución Política mexicana. Esta obra, pensada para estrenarse durante el primer semestre de 2017, fue *Sesión permanente*, cuya temática abordó la reflexión de los materiales discursivos de los constitucionalistas que dieron forma a nuestra Carta Magna. Producida en colaboración con la Facultad de Derecho de la UNAM y la Dirección de Teatro, la obra fue una creación colectiva de la Generación 2014–2017 que la representó y que fue dirigida por Luis Mario Moncada, Enrique Singer y el Colectivo Teatro Ojo. Estrenada en el Foro del CUT el 1° de junio estuvo programada hasta el 14 de octubre. Durante su temporada, se presentó también el 8 de agosto en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" en una función especial para las autoridades

universitarias, a la que asistieron el Rector y el Coordinador de Difusión Cultural. En septiembre, TV UNAM grabó la obra completa para la producción de un programa de televisión programado para el próximo año. Este montaje significó también para el CUT la oportunidad de abordar artísticamente un momento clave en la historia de nuestro país e hizo posible el trabajo compartido entre dos disciplinas que parecían distantes: el derecho y el teatro.

Hacia fines del año, se tituló a los primeros cinco alumnos de la licenciatura en Teatro y Actuación. Este hecho, histórico para la entidad académica, ha sentado las bases para una continua etapa de próximos alumnos titulados. Por último, el 14 de diciembre se celebraron los 55 años del CUT.

## CUERPOS COLEGIADOS

El CUT trabaja con dos cuerpos colegiados internos: el Consejo Asesor y la Comisión Académica. Durante este año, el Consejo Asesor efectuó tres reuniones ordinarias en las siguientes fechas: 22 de mayo, 4 de septiembre y 21 de noviembre. De las actividades desarrolladas por este Consejo, destaca especialmente la conclusión del trabajo realizado respecto al proyecto de conversión del CUT de Centro de Extensión a Escuela Nacional, contenido en el documento "Proyecto de Transformación del Centro Universitario de Teatro en Escuela Nacional", el cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo Técnico afín de la Facultad de Música, permitiendo así su presentación a los cuerpos colegiados y dependencias universitarias correspondientes encargadas de su aprobación.

La Comisión Académica, conformada por cuatro docentes de tiempo completo y presidida por la titular de la Secretaría Académica, trabajó de manera permanente atendiendo los asuntos de la vida académica del Centro en lo que se refiere al plan de estudios, la movilidad y promoción estudiantil, los sistemas de formación y evaluación docente y, especialmente durante 2017, fue la comisión encargada de elaborar la reglamentación y documentación relacionada con las diversas modalidades y etapas del proceso de titulación para la licenciatura en Teatro y Actuación. Producto de esta tarea fue el registro y seguimiento de diez tesinas, de las cuales concluyeron y se titularon los primeros cinco alumnos en los meses de noviembre y diciembre.

## EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Respecto al ingreso de nuevos alumnos, la difusión de la convocatoria para el proceso de selección interno y el Curso Propedéutico en Teatro y Actuación 2017, fue emitida desde el 5 de enero por diversos medios electrónicos e impresos. Se registró un total de 138 solicitudes de ingreso (91 provenientes del examen y 47 por pase reglamentado) entre el 24 de abril y el 19 de mayo. El proceso de selección se llevó a cabo del 29 de mayo al 9 de junio y el curso propedéutico del 12 al 29 de junio. Al término de este curso, el Colegio de Maestros propuso una relación con los nombres de 16 candidatos (diez mujeres y seis hombres) que fueron seleccionados para integrar la nueva generación de alumnos de la licenciatura en Teatro y Actuación, los cuales iniciaron sus actividades el lunes 7 de agosto, conforme a lo establecido para el ciclo escolar 2017–2018.

De acuerdo al calendario establecido por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) para el presente ciclo escolar de la UNAM, las actividades académicas programadas en este año se desarrollaron de manera puntual en ambos semestres, con sus correspondientes

exámenes y evaluaciones académicas en lo que se refiere a cada alumno y cada grupo académico, según los campos de estudios contenidos en el mapa curricular.

En 2017 se impartieron los 63 cursos regulares considerados en el plan de estudios de la licenciatura en Teatro y Actuación y se programaron también ocho cursos especializados, tres seminarios y siete talleres. De estos proyectos académicos, destacan los siguientes: "Dramaturgia del Actor", impartido por el director español José Sanchis Sinisterra; "Taller de sexualidad y actuación", a cargo de la maestra Alma Aldana; "Entrenamiento físico para el actor", desarrollado por Mayra Sérbulo; "La problemática del acontecer escénico nacional", coordinado por Alaciel Molas; "Procesos del trabajo actoral", impartido por la directora francesa Catherine Marnas; "Juego y encuentro: entrenamiento actoral", del director argentino Guillermo Cacace; "Taller de creación escénica", desarrollado por el grupo alemán She She Pop; y, "Metodología de la investigación", curso de formación continua para los profesores del CUT coordinado por el maestro Atanasio Cadena.

Durante la primera semana de marzo de 2017 se desarrolló en el Foro del CUT el encuentro "La herencia formativa de Ludwik Margules", uno de los directores de escena más importantes del país. El objetivo de este encuentro fue no sólo rendirle homenaje a un creador escénico central en la historia de nuestro país a diez años de su muerte, sino el que los 45 egresados invitados que fueron sus alumnos reflexionaran sobre su labor pedagógica en los años que dirigió el Centro Universitario de Teatro formando actores, directores, dramaturgos, productores y escenógrafos de reconocida trayectoria.

Con la Dirección de Evaluación Educativa de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC), dependiente de la Secretaría General, se continuó trabajando casi todo el año y concluyó en noviembre la última etapa del proyecto "Evaluación de la docencia de la licenciatura en Teatro y Actuación". El análisis y los resultados de este trabajo conjunto se entregarán durante el primer semestre de 2018. Como resultante de esta relación, es importante destacar también la participación en febrero de dos académicos del CUT en el encuentro "Innovación educativa: vocación por lo nuevo. Cartas de navegación, búsquedas y descubrimientos", organizado por la CODEIC.

En esta línea de trabajo, la Secretaría Académica fue invitada también por la Dirección General de Asuntos Escolares (DGAE) a participar en las dos reuniones externas de Secretarios de Asuntos Escolares; la primera efectuada en el mes de mayo en el campus de la FES Zaragoza, en Santa Cruz, Tlaxcala, y la segunda en diciembre en la ENES Morelia.

Desde el mes de agosto iniciaron los trabajos en torno a la primera puesta en escena de la Generación 2015–2018: *King Kong Cabaret*, obra escrita ex profeso por Hugo Alfredo Hinojosa para los alumnos y cuya dirección se le encomendó a Lorena Maza. Tiene previsto su estreno para el primer trimestre de 2018 en la Caja Negra del CUT.

## ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Con la Dirección de Teatro de la UNAM, por tercer año consecutivo se trabajó en el proyecto Incubadoras de Grupos Teatrales, dirigido a alumnos recién egresados, apoyándolos respecto a tutoría, gestión y producción que impulsen el inicio de nuevas compañías teatrales. Desde el mes de febrero y hasta noviembre, los montajes *Bajo Tierra*, del Colectivo 'Desde los Huesos', y *Memoria Concreto*, del Colectivo 'Ruta 86', son producto de dos laboratorios escénicos que

se presentaron cada una en el teatro del Seminario de Cultura Mexicana. Ambas obras están consideradas en la programación regular del CUT del próximo año, así como el guiar a los grupos que sean elegidos en la Convocatoria 2018, la cual fue difundida del 16 de octubre al 1º de diciembre.

En cuanto a las obras anteriores que se inscriben dentro de este proyecto, la puesta en escena *ELLO. La historia contada mil veces donde no me encuentro yo*, con dramaturgia y dirección de Atanasio se presentó también en el espacio del Seminario de Cultura Mexicana en enero; la obra *¿Por qué pelotes no quiere que lo bañen?*, creación colectiva de la Compañía 'Todo lo que no fuimos' fue programada los fines de semana en la Explanada del Centro Cultural Universitario en el mes de febrero y, finalmente, durante octubre y noviembre el montaje *Pozole o la venganza de los anacrónidas*, creación colectiva del Grupo 'Festín Efímero Teatro' realizó temporada en la Sala CCB del Centro Cultural del Bosque.

Como cada año, en la Categoría C-2 del XXV Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU 2017–2018), en octubre el CUT presentó la obra en concurso *A-Ronne*, de Luciano Berio, con dirección musical de Silvia Dávalos y Marisela Martínez, y dirección de escena de Mario Espinosa. Finalmente, el 10 de diciembre, se presentó un concierto con alumnos de la Facultad de Música en el Foro del CUT.

En febrero, la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, en su 22ª Entrega a lo Mejor del Teatro 2016, premió al alumno Emmanuel Lapin en la categoría 'Revelación Masculina' por su actuación en la obra *Clavijo / Clavigo*, de J. W. Goethe, dirigida por Michael Keller. Ese mismo mes, la obra *El coro*, creación colectiva dirigida por César Romanni, obtuvo los siguientes tres premios en el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU 2017–2018): Primer lugar en la Categoría C-1, Premio al 'Mejor Vestuario y Utilización del Espacio Escénico' y Premio a la 'Mejor Tribu Actoral'. Finalmente, el 6 de diciembre esta misma obra obtuvo el primer lugar del Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático (FIESAD 2017), efectuado en Rabat, Marruecos.

## DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

De los 11 proyectos escénicos que el CUT presentó bajo diversos esquemas de producción —dos de ellas de formato profesional—, el resto de las obras que se programaron fue resultado de talleres y cursos curriculares, o bien propuestas que emanaron de la iniciativa de alumnos, maestros y egresados que experimentan con lenguajes teatrales preparando nuevos montajes.

Entre las obras que se presentaron a lo largo de este año en los recintos del CUT, es importante consignar las siguientes: *El retablo de las maravillas*, de Miguel de Cervantes, dirigida por Emma Dib y Octavio Michel estuvo programada del 21 de enero al 19 de febrero en el Foro del CUT; *El reino de los animales*, de Roland Schimmelpfenning, dirigida por Luis Rivera, realizó temporada en el Foro de la Gruta del Centro Cultural Helénico del 25 de enero al 15 de marzo; *LOOP-microcosmos humano*, creación de la Generación 2014–2017 dirigida por Vivian Cruz, desarrolló su segunda fase de temporada en la Caja Negra del CUT del 26 de enero al 2 de abril.

Por su parte, la puesta en escena *El coro*, creación colectiva que aborda el tema de la lucha por el poder, dirigida por César Romanni, como obra ganadora en el pasado FITU 2016–2017, el 4 agosto fue parte de la programación del Ciclo de Obras Invitadas de la Muestra de Teatro de

la Ciudad de México 2017, promovida por la Secretaría de Cultura de la CDMX y programada también en la Caja Negra del CUT del 26 de agosto al 10 de septiembre.

En relación a la Fiesta del Libro y la Rosa, en abril el CUT produjo y presentó *La danza de los magnicidios*, a partir de escenas de diversos textos de la obra de William Shakespeare, bajo la dirección del maestro Erwin Veytia. De la misma forma, se produjo la Novena Noche de Combate en la Velaria del CUT, espectáculo dirigido por Miguel Ángel Barrera que se presentó pocos días después en dos recintos externos: el 25 de abril en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" y el 27 en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. También el 24 de junio, en colaboración con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el CUT participó en el evento Piso 16. Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM, con el espectáculo Escenas de Combate. Ambas producciones fueron vistas por un público de casi dos mil espectadores.

En el marco del festival IM.PULSO Música Escena Verano UNAM, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural, los días 23 y 24 de agosto se presentó en la Caja Negra del CUT el proyecto experimental *A-Ronne*, ya citado líneas arriba. El montaje se programó durante el mes de octubre en el mismo recinto.

En este mismo festival y en colaboración con la Cátedra Bergman, del 22 al 25 de agosto 37 alumnos del CUT participaron en el taller "Oír y escuchar música", impartido por Raúl Zambrano. A través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México de la Secretaría de Cultura de la CDMX y la propia Cátedra Bergman, del 27 de septiembre al 3 de octubre, el CUT recibió y trabajó el curso de Dirección con la Compañía Théâtre des Bouffes du Nord, dirigida por Peter Brook. Como extensión de este curso, en el Auditorio del MUAC el 6 de octubre se llevó a cabo la conferencia "El campo de batalla: mitologías, guerras y teatro", a cargo de los miembros que impartieron ese curso. En esta misma línea de colaboración, el 28 de octubre en la Caja Negra del CUT se desarrolló la conferencia "Enseñar teatro", impartida por la directora y dramaturga sueca Suzanne Osten.

### Extensión cultural

Sobre los talleres de teatro que desarrolla el CUT en otras entidades académicas de la UNAM desde 2001, este año nuevamente se realizaron los dos comprometidos con el plantel Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades, uno en cada semestre escolar. A cargo del maestro Mauricio García Carmona, el Taller Libre de Teatro, del 12 de enero al 25 de mayo, atendió a 35 alumnos de ese plantel y 50 más se inscribieron del 24 de agosto al 1º de diciembre.

Dos trabajos de investigación por parte del personal docente fueron concluidos también este año. El primero fue la publicación y presentación en octubre del libro *Manual de entrenamiento físico-sensible*, texto indispensable en el campo de estudio de cuerpo y movimiento, es también producto de casi veinte años de docencia e investigación en el CUT de la profesora Mayra Sérbulo. La segunda investigación, El problema del acontecer escénico teatral, desarrollada por la profesora Alaciel Molas, será publicada el próximo año.

## Cooperación e intercambio cultural

Respecto a la movilidad de alumnos y académicos, dos estudiantes del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, de Bogotá, Colombia, realizaron durante el segundo semestre del año una residencia en el CUT dentro del Programa de

Movilidad Estudiantil, promovido por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI). Con esta Dirección, el CUT también participó en las dos jornadas semestrales de bienvenida a los alumnos de la UNAM, formando ya parte desde el mes de enero del Consejo Académico de Movilidad Estudiantil, nivel licenciatura, y desde abril como miembro de la Red Universitaria de Responsables de Internacionalización (RURI-DGECI).

Con el Centro de Investigación Teatral "Rodolfo Usugli" (CITRU), del 25 de octubre al 15 de noviembre se desarrolló en el Foro del CUT el ciclo semanal de documentales Directores de Teatro en México, con una extraordinaria asistencia no sólo de la comunidad del CUT sino también de alumnos de otras escuelas teatrales, al proyectarse los videos: *Seki Sano: vida y teatro, Ignacio Retes: caminante del teatro, El teatro de Julio Castillo, Suite de teatro mexicano* y *Juan José Gurrola, enfant terrible del teatro mexicano*.

Otra de las acciones relevantes en este eje de trabajo, lo fue también la participación del 20 al 26 de noviembre de los alumnos de cuarto año del CUT en el Encuentro Binacional México-España 2017, organizado por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA.

En cuanto a proyección nacional, es destacable la participación por primera vez del CUT en la edición de ENARTES que se celebró del 5 al 7 diciembre. Organizada por la Secretaría de Cultura a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), en el rubro de "Universidades", este encuentro interinstitucional y entre pares concluyó con el objetivo de fortalecer los vínculos académicos y artísticos articulando redes de trabajo entre las escuelas de formación teatral del país.

Un proyecto anual ya permanente es la colaboración que se mantiene con The Anglo Arts, especialmente durante el mes de marzo en que la British American Drama Academy (BADA), del Reino Unido, envía a alguno de sus profesores a impartir un taller que reúne a los mejores alumnos y recién egresados de las escuelas nacionales de actuación. Del 21 al 25 de ese mes, dos alumnos del CUT asistieron al taller-audición que impartió el maestro Leo Wringer.

En concordancia con la firma del Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad de São Paulo (USP), Brasil, y la UNAM, y cuyo fin principal es promover la colaboración entre ambas universidades con el objetivo de realizar de manera conjunta actividades académicas, científicas, artísticas y culturales en áreas de interés común, en junio se signó el convenio específico de colaboración entre el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y el Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la USP, para la creación de una maestría internacional en la profesionalización de la enseñanza teatral. El objetivo de esta maestría es que diez profesores del CUT inicien sus estudios de posgrado en aquella universidad a partir del primer semestre de 2018.

En lo que se refiere a la cooperación con otras instancias teatrales, este año se concluyó con la presentación de obra artística en el plano internacional a principios del mes de diciembre. Por segunda vez consecutiva, el CUT compitió en el Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático (FIESAD 2017), que se efectúa en Rabat, Marruecos, con la obra *El coro*, la cual obtuvo el día 6 de ese mes el primer lugar. Es importante destacar que este festival sólo invita a las que considera las 15 mejores escuelas de formación teatral de cuatro continentes.

El intercambio y la cooperación desarrollados de manera permanente con dependencias y programas de la propia UNAM, se sintetiza en las diversas colaboraciones que el CUT mantuvo en 2017 con la Dirección de Teatro, la Cátedra Bergman, el Centro Universitario de Estudios

Cinematográficos, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, TV UNAM, la Facultad de Música, la Facultad de Derecho, el CCH Oriente, la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC), la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) y la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

## MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El CUT diseñó este año 11 instrumentos de difusión con un tiraje de 13 mil 750 ejemplares, entre invitaciones, postales, programas de mano, convocatorias y pendones.

### Medios digitales

Para la difusión de las actividades programadas, se mantuvieron activos un portal digital y dos redes sociales con las siguientes cifras: 85 mil 117 visitas a la página web, 446 seguidores en la cuenta de Twitter y mil 330 *likes* en Facebook. Este año se ingresó también en YouTube con 14 videos, obteniéndose mil 261 reproducciones.

## LIBRO Y LECTURA

El 24 octubre se presentó en el Foro del CUT el libro *Manual de entrenamiento físico-sensible*, texto conclusivo sobre la experiencia docente que durante casi dos décadas ha llevado a cabo en el CUT la profesora Mayra Sérbulo, en lo relacionado con el entrenamiento y la expresión corporal del actor.

La biblioteca del CUT, especializada en creación, producción, historia, teoría e investigación teatrales, historia de la cultura, historia del arte, filosofía, literatura, cine y artes visuales, música y danza, tanto en lo que corresponde a los servicios de préstamo y consulta como a asesoría respecto a los títulos impresos y los materiales digitalizados de videoteca y fonoteca contenidos en el acervo, este año atendió a mil 149 usuarios y se ingresaron 96 nuevos títulos.

## CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En el transcurso de 2017, se instrumentaron las siguientes acciones de mejoramiento a las instalaciones: adquisición de una computadora especializada MacPro Apple para recursos multimedia en puestas en escena y actividades académicas; aplicación de pintura vinílica en muros y pisos del Foro y la Caja Negra del CUT, plafones y difusores de luz; lavado de butaquería del Foro del CUT; sellado de muros e impermeabilización exterior en el perímetro del Foro del CUT, torre y domo de escaleras del Edificio principal; reparación de plafón de techo y cambio de piso de duela del gimnasio y lobby de la entrada del Edificio principal; cambio de mobiliario, lavabos y espejos de todos los sanitarios.