

Enrique Singer: Desafíos del teatro de la UNAM

Patricia Suárez

¿Qué es Teatro UNAM?

El teatro en la UNAM es una de las actividades culturales más longevas y probablemente una de las que han logrado un mayor impacto en la sociedad mexicana. No se puede entender el teatro contemporáneo mexicano sin la participación de la UNAM: prácticamente la renovación escénica de los años setenta y ochenta nació en nuestra Casa de Estudios. Los mejores directores y los más prestigiados maestros emanaron de las actividades teatrales universitarias. Durante la década de los setenta mientras en el teatro profesional dominaba una corriente escénica realista heredada del teatro español en la UNAM, precisamente en el Colegio de Literatura Dramática y en el Centro Universitario de Teatro, se experimentó con nuevas formas de creación, con puestas en escena en espacios pequeños (el Teatro Arcos Caracol y el Teatro Santa Catarina) que impactaron la vida histórica de nuestro país. Hasta ahora recordamos la famosa puesta en escena de Juan José Gurrola *Lástima que sea puta* en el Teatro Santa Catarina o *In memoriam* de Héctor Mendoza en el Arcos Caracol, en donde debutaron actrices universitarias como Julieta Egurrola y Margarita Sainz entre otras. A finales de los años setenta el teatro universitario da un salto cualitativo al construirse el Centro Cultural Universitario. La Universidad estrena dos espacios que se convertirán en la punta de los mejores de la Ciudad de México: el Foro Sor Juana y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. A partir de la construcción de estos espacios nuestras actividades teatrales se transformaron dramáticamente, la dirección de teatro pasó de ser una impulsadora de las actividades que espontáneamente se desarrollaban en sus escuelas a un programador de

sus tres espacios teatrales, uno de 120 butacas (Foro Sor Juana Inés), el segundo de 480 butacas (Juan Ruiz de Alarcón) y el tercero de 60 asientos (Santa Catarina). Así se convirtió a partir de los años ochenta en uno de los espacios teatrales más importantes de nuestro país.

¿Cuál cree que es la misión más importante de Teatro UNAM?

Son dos: la primera es la difusión del arte teatral entre la población de la Ciudad de México, incluyendo obviamente a los universitarios, y la segunda es impulsar la renovación escénica por medio de la experimentación. Me explicaré. El teatro es un arte en donde predominan las ideas. En él durante siglos se han comentado y discutido las ideas fundamentales de la condición humana, eso es Shakespeare, Lope, los trágicos griegos, Molière, los mexicanos Usigli, Leñero y un largo etcétera; no existe una sociedad con una legítima aspiración al conocimiento que no tenga en el teatro una de sus actividades artísticas más importantes. Lo vemos en Berlín, Moscú, París y por supuesto en la Ciudad de México. En ellas conviven tanto las puestas en escena de obras clásicas como la dramaturgia contemporánea. Así, las actividades culturales de la UNAM no se pueden entender sin la presencia activa del teatro. La segunda misión es apoyar la renovación escénica, el teatro como actividad viva, a pesar de llevar a cuestras una tradición milenaria en donde las formas de producción poco han cambiado, se sigue renovando constantemente. Si los temas son los mismos la forma de abordarlos depende de la realidad de la sociedad en su específico espacio y tiempo. El teatro universitario es el lugar idóneo para la investigación y exploración de

lenguajes. Ahora bien, la exploración o experimentación es materia del artista, nosotros, como casa productora, somos el vehículo y propiciador de esa búsqueda, somos el enlace entre los artistas y el espectador; al tiempo que realizamos propuestas con riesgo escénico; adquirimos la responsabilidad de llevar espectadores a nuestros espacios teatrales. Nuestra tarea es conocer las necesidades y tendencias de una comunidad artística y los gustos y preferencias de nuestros espectadores.

¿Qué diferencia hay entre Teatro UNAM y las otras instituciones dedicadas a apoyar el teatro artístico?

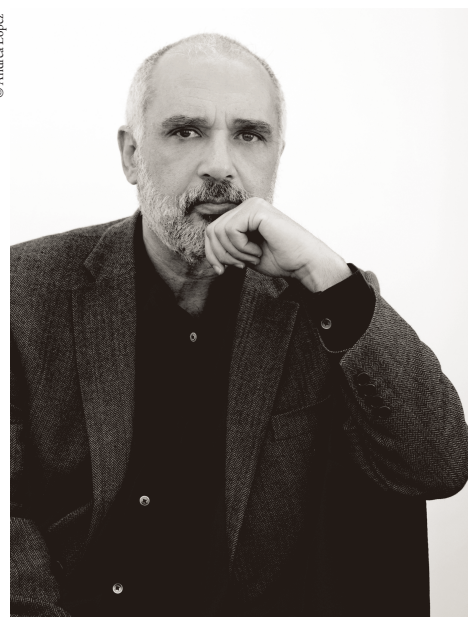
La propia institución a la que pertenecemos. Como sabemos, la vocación de la UNAM es el conocimiento, es investigación y diálogo, y como ya se dijo, el teatro es uno de los medios artísticos más utilizados para transmitir conocimientos. Nosotros estamos en posibilidades de refrendar esta vocación asumiendo nuestro rol como enlace entre las actividades académicas, los artistas que participan en nuestras producciones y el público a quienes están destinadas. Para ello hemos organizado programaciones temáticas en las que reunimos obras de acuerdo a ciertos temas comunes, así como encuentros entre artistas con académicos y con estudiantes, en los que se ha dialogado sobre las puestas en escena; también hemos organizado charlas, simposios y conferencias sobre los temas que abordan nuestras obras. Iniciamos con *Otelo* y *Desdémona* en donde cinco académicos de primera línea dictaron conferencias al público que asistió a las representaciones. Más adelante, cuando estuvo en temporada la obra *Zoot Suit* organizamos un simposio sobre la cultura chicana y en estos momentos con la puesta en

© Andrea López

El filósofo declara de Juan Villoro en cartelera en el Teatro Santa Catarina

© Andrea López

Enrique Singer, Director de Teatro de la UNAM

escena *La controversia de Valladolid*, en el marco de los cien años de la UNAM organizaremos una serie de conferencias sobre el racismo en México. Buscamos que el teatro universitario sea un pivote de discusión sobre los temas que afectan a nuestra sociedad.

Además de programar los tres espacios escénicos, ¿qué otras actividades realiza la dirección de Teatro?

Organizamos el Carro de Comedias, proyecto bondadoso en el que producimos anualmente dos obras que se presentan de forma simultánea con un elenco de jóvenes a quienes se les contrata por un año. Es un proyecto itinerante que igual se presenta en escuelas de la UNAM o en distintas instituciones; este año la programación se dedicó a la conmemoración de la Independencia y de la Revolución. Organizamos el Festival Nacional de Teatro Universitario que ya está en su decimo octava emisión; el FNTU ha ido creciendo durante las distintas administraciones de Teatro UNAM y ahora nos ha tocado innovarlo para lo cual lo convertimos en un acto festivo con funciones abiertas al público así como talleres, conferencias y mesas redondas. Otra innovación es la invitación de escuelas de otros países (ya está confirmada la presencia de la Universidad Católica de Chile) así como una puesta especial para el festival dirigida por una maestra de teatro mexicana que reside en Grecia, y actuada por estudiantes del CUT. Por otra parte, tenemos un programa de apoyo a la

academia en que trabajamos con nuestras escuelas de teatro (el Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el CUT), apoyando su formación con la producción de puestas en escena. Este año realizamos dos temporadas en el Teatro Santa Catarina, una dirigida por el maestro Héctor Mendoza y la otra por el maestro Germán Castillo, ambas con estudiantes del Colegio. Finalmente tenemos un nuevo proyecto: La Red de Teatro Universitario, que organizamos en colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria. Este proyecto, a pesar de tener un bajo perfil mediático, es una de nuestras prioridades, dado su impacto en la comunidad universitaria. Su objetivo es organizar y apoyar el teatro que se hace en las distintas facultades y escuelas de nuestra Casa de Estudios. Como decía, en combinación con la DGACU los apoyamos para elevar su nivel teatral, este apoyo no sólo se refleja en la producción, también se dan cursos tanto para los muchachos que participan como para los directores-maestros. Asimismo organizamos una red de presentaciones en otras escuelas de nuestra Universidad con el fin de que las obras giren por distintas facultades; el objetivo es contar a mediano plazo con un sólido movimiento teatral de universitarios.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Ahora, en la temporada de otoño dedicada a los cien años de la UNAM, estrenamos varias puestas en escena que reflexionan so-

bre la sociedad mexicana, su pasado, presente y futuro. En el teatro Juan Ruiz de Alarcón montamos la obra *La controversia de Valladolid* de Jean-Claude Carrière dirigida por el maestro José Caballero que gira en torno a la discusión que sostuvo en Valladolid fray Bartolomé de las Casas defendiendo la idea de que los indígenas de México tenían alma. Es un problema que afecta sustantivamente a nuestra sociedad. Sin duda es uno de los sucesos fundacionales de México que explican en gran medida el tipo de sociedad en la que vivimos. En el Foro Sor Juana Inés se presenta un grupo de jóvenes creadores llamado Las lagartijas tiradas al sol que presenta la obra *El murmullo del incendio* en la que estos muchachos exploran el mundo de la rebeldía y el cambio social. En el mismo teatro se presenta un trabajo de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, con una creación escénica dirigida por Alberto Villarreal sobre la Universidad: *Desmontaje hecho en CU*. Y finalmente en el Teatro Santa Catarina se presenta el texto de Juan Villoro *El filósofo se declara* en la que el reconocido autor hace una irónica reflexión sobre el intelectual y el poder.

El próximo año, en nuestra temporada de primavera, montaremos varias obras de autores contemporáneos internacionales porque nos interesa revisar lo mejor de la dramaturgia de finales del siglo XX y principios del XXI de autores como Stoppard, Vaclav Havel, Harold Pinter y Thomas Bernhard. ■