

II. ASPECTOS GENERALES

2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORGANIZACIÓN TEATRAL U.V.

COMPAÑÍA TITULAR DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Los inicios del teatro en Xalapa, se remontan a 1922 con la aparición de la Escuela de Artes y Oficios. En 1944 se inaugura oficialmente la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Veracruzana (UV) cuya oferta académica incluía a la música, la danza, las artes plásticas y el teatro. Casi un decenio después, en 1953, con el decidido apoyo del entonces rector, Ezequiel Coutiño Muñoz, fue cuando el teatro cobró relevancia en la institución con la creación del grupo *Taller de Nuevo Teatro*, bajo la dirección del maestro Dagoberto Guillaumin que, ese mismo año, estrenó la obra *Moctezuma II* de Sergio Magaña, en el desaparecido Teatro Hidalgo. Este evento, marcó de manera oficial la incursión de la Universidad Veracruzana en el teatro profesional.

A partir de este acontecimiento, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el gobierno del Estado de Veracruz deciden crear, ese mismo año de 1953, la *Escuela de Teatro* cuya dirección quedó a cargo del mismo maestro Guillaumin. En 1955 se celebra en la ciudad de Xalapa el *Primer Festival Dramático de la Zona Oriente* y el *Tercer Encuentro Nacional de Directores*, convocados por el INBA y se inaugura el Teatro de Cámara, una casa acondicionada como sala de teatro.

En 1975, la UV crea la Facultad de Teatro y nace la revista *Tramoya*, especializada en la difusión de la dramaturgia mexicana y dirigida por Emilio Carballido. Entre 1979 y 1985, la Compañía se revitalizó gracias al apoyo del Dr. Roberto Bravo Garzón, entonces rector. En 1979, Marco Antonio Montero sigue con la dirección artística de la Compañía y le da un fuerte impulso a los *Festivales de Teatro Universitario*, los cuales atraen nuevos interesados a los *Talleres Libres de Actuación* monitoreados por Mercedes de la Cruz, Jorge Castillo y Francisco Beverido en el Teatro La Caja, inmueble que, hasta la fecha, es sede de la Compañía Titular y de los talleres. En este periodo, se adquiere el Teatro Milán en la Ciudad de México, como sede alterna en la capital del país para la presentación de los grupos artísticos de la UV.

Durante muchos años, los grupos *Foro Teatral Veracruzano*, dirigido por Raúl Zermeno; *Infantería Teatral*, dirigido por Enrique Pineda, y *Compañía Titular de Teatro*, dirigido por Marta Luna, y auspiciados por la UV, mantenían activa la vida teatral en Xalapa. En 1984, estos grupos se fusionaron y adoptaron el nombre oficial de Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana la cual, junto con los Talleres Libres de Actuación y el Festival de Teatro Universitario, conformaron la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (ORTEUV). En estos años, la Compañía trasciende fronteras al participar en diversos festivales internacionales en San Francisco, California; El Chamizal, Texas; San José de Costa Rica; Manizales, Colombia; Miami, Florida en el Festival Hispanoamericano, entre otros. Actualmente, no se realiza el Festival de Teatro Universitario.

La Compañía Titular es única en México por su carácter profesional y subsidiado, lo cual permite realizar una serie de actividades de fomento y promoción del arte teatral. Forma parte esencial de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (ORTEUV) como uno de los proyectos artísticos más sólidos de la institución. Con una labor ininterrumpida en el escenario desde su origen, la Compañía ha trabajado con destacados directores, escenógrafos, coreógrafos y músicos de los más variados estilos, tendencias, métodos de trabajo, visiones y maneras de hacer y vivir el teatro.

A lo largo de más de medio siglo de existencia, la Compañía ha tenido como directores artísticos a Marco Antonio Montero (que en una primera ocasión la ocupó por casi diez años y culminó con la participación del teatro veracruzano en el diseño y construcción del Teatro del Estado de Xalapa); Manuel Montoro (que además de sus excelentes puestas en escena fue el creador de los Festivales Universitarios, semillero de futuros actores y directores, a lo que se sumaría posteriormente el importante trabajo de la Compañía del Teatro Milán); Raúl Zermelo (quien incorporó a una pléyade de directores y de actores de primer nivel); Marta Luna (que consolidó la presencia del teatro veracruzano en el territorio nacional); Mercedes de la Cruz, Enrique Pineda (que llevó a la Compañía a algunas de sus más destacadas participaciones internacionales); a Francisco Beverido y a Juana María Garza, ambos actores de la Compañía.

Algunos de las obras y montajes producidos por la Compañía se han constituido en hitos para el teatro mexicano: *Moctezuma II* y *Los signos del Zodiaco* de Sergio Magaña (estreno mundial en 1953); *La danza que sueña la tortuga*, *El relojero de Córdoba*, *Rosalba* y *los Llaveros* y *Felicidad* de Emilio Carballido, con dirección de Dagoberto Guillaumin; *Ciertas cosas*, de Luisa Josefina Hernández; *Un hogarsólido* y *Todos los pardos son gatos*, de Elena Garro; *Frontera junto al mar* de José Mancisidor; *Hamlet* y *Macbeth* de William Shakespeare; *Panorama desde el puentede* Arthur Miller, con dirección de Marco Antonio Montero; *Mariana Pineda* de Federico García Lorca; *El triciclo* de Fernando Arrabal, con dirección de Manuel Montoro; *Las brujas de Salem* de Arthur Miller, con dirección de Raúl Zermelo; *Atlántida* de Óscar Villegas; *Otelo* de William Shakespeare; *Rashomon* de Ryunosuke Akutagawa, con dirección de Martha Luna; *En los bajos fondos* de Máximo Gorky, con dirección de Julio Castillo; *Cúcara* y *Mácara* de Óscar Liera; *Rompecabezas* y *El pecado de tu madre*, de Sabina Berman; *Máscara contra Cabellera*, *Veracruz*, *Veracruz* y *¡Cierren las puertas!* de Víctor Hugo Rascón Banda, con dirección de Enrique Pineda; *Pastel de zarzamoras*, de Jesús González Dávila; *¿Alguien dijo Dragón?* de Carlos Lyra, con dirección de Jorge Castillo (primera producción universitaria que alcanzó las 100 representaciones) y *La virgen loca* de Hosmé Israel, con dirección de Enrique Pineda (obra con 37 años en cartelera y un récord Guinness). *Las chicas del 3 ½ floppies*, *Odio a los putos mexicanos*, de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio y *Bichos de viaje* de Perla Schumacher. También hay que mencionar a Guillermo Barclay y Ernesto Bautista, ambos escenógrafos y ambos orgullosamente xalapeños, cuya participación ha sido decisiva en esta trayectoria.

Además de los mencionados, prestigiados directores, actores y creadores escénicos han colaborado y enriquecido con su experiencia y talento los proyectos de la Compañía. Entre los directores de escena están: Abraham Oceransky, Alberto Lomnitz, Angélica Rogel, Boris Schoemann, Elidé Soberanis, Enrique Singer, Francis Monty, Germán Castillo, Julio Castillo, Ludwik Margules, Luis de Tavira, Luis Martín Solís, Rodolfo Obregón y Rogelio Luévano. Entre los actores de gran trayectoria se han integrado a montajes de la Compañía en diferentes momentos: Stella Inda, Raúl Quijada, Ana Ofelia Murguía, María Rojo, Claudio Obregón, Mabel Martín, Virginia Manzano, Angelina Peláez, entre otros, destacando Manuel Fierro y Guadalupe Balderas por su entrega entusiasta, decidida y permanente a lo largo de 50 años. Reconocidos actores y actrices de primer nivel también han participado en diversas obras a lo largo de la historia de la Compañía, en la etapa más reciente han trabajado con la Compañía: Arturo Ríos (*El Atentado*, de Jorge Ibargüengoitia, dirigida por Enrique Singer); Lisa Owen (*La Visita de la Vieja Dama*, de Dürrenmatt, con dirección de Alberto Lomnitz), y Luis Rábago (*Rinoceronte*, de Ionesco, dirigida al alimón por Boris Schoemann y Alberto Lomnitz). Entre los creadores escénicos están: en iluminación Juliana Faesler, Jorge Kuri Neumann; escenografía: Atenea Chávez y Auda Caraza, Fernando Flores, Fernando Payán, Juan Carlos Macías, Laura Holguín; diseño sonoro y musicalización: Joaquín López "Chas", Manuel Monforte, Tania Lomnitz; diseño de vestuario: Estela Fagoaga, Ivonne Deschamps, Juana María Garza, Pilar Boliver; entrenamiento corporal: Odile Vázquez.

Entre los actores, además de personalidades como Stella Inda, Raúl Quijada, Ana Ofelia Murguía, María Rojo, Claudio Obregón, Mabel Martín, Virginia Manzano, Angelina Peláez entre muchos más, debe destacarse a Manuel Fierro y Guadalupe Balderas por su entrega entusiasta, decidida y permanente a lo largo de 50 años. Reconocidos actores y actrices de primer nivel también han participado en diversas obras a lo largo de la historia de la Compañía, en la etapa más reciente han trabajado con la Compañía: Arturo Ríos (*El Atentado*, de Jorge Ibarguengoitia, dirigida por Enrique Singer); Lisa Owen (*La Visita de la Vieja Dama*, de Dürrenmath, con dirección de Alberto Lomnitz), y Luis Rábago (*Rinoceronte*, de Ionesco, dirigida al alimón por Boris Schoemann y Alberto Lomnitz).

En 2005, con la llegada del Dr. Raúl Arias Lovillo a la Rectoría de la UV, la Compañía Titular se renovó con el nombramiento de los reconocidos creadores escénicos Alberto Lomnitz y Boris Schoemann como directores artísticos.

La Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana actualmente está conformada por 24 actrices y actores profesionales: 16 académicos de base, 4 interinos y 4 contratos eventuales, destinados éstos últimos a jóvenes egresados de la Facultad de Teatro, quienes con su ímpetu y en conjunción con el talento, oficio y experiencia de los actores de base, dan lugar a una plantilla actoral sólida y heterogénea. Además la integran dos directores artísticos, un dramaturgo residente, un productor ejecutivo, una administradora, una promotora, un asistente de producción, y un responsable técnico del Teatro La Caja.

Cada año, la Compañía produce al menos dos montajes nuevos que se suman al repertorio renovado. El éxito de muchas puestas en escena ha hecho a la Compañía acreedora a premios y reconocimientos nacionales e internacionales en diversos rubros del quehacer teatral (actuación, dirección, escenografía, lo mejor del teatro en provincia, entre otros).

Se han mantenido obras en cartelera con más de 100 presentaciones y *La virgen loca* ha alcanzado más de 1000 representaciones y está registrada en el libro de los récords Guinness como la de mayor permanencia a nivel mundial.

En promedio, la Compañía tiene una audiencia de 20,000 espectadores al año, en las más de 100 representaciones que realiza en Xalapa, así como en otras ciudades del estado y el país.

Hoy la Compañía se encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo propiciando una proyección y posicionamiento tanto en el país como en el extranjero, con énfasis en montajes contemporáneos, así como una labor permanente de docencia y asesoría para las nuevas generaciones de artistas teatrales, a través de los Talleres libres de actuación, además de la creación de nuevos públicos a través del programa de Lecturas dramatizadas en las facultades de la Universidad Veracruzana.

La Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana es una referencia obligada del acontecer teatral a nivel nacional e internacional.