

Ensayos Sobre Mimo Y Teatro

Libro de referencia para quienes deseen conocer más de cerca cómo un texto dramático se convierte -sobre un escenario- en teatral. El libro ofrece al maestro las herramientas fundamentales para que pueda enfrentarse a cualquier texto literario escrito para el teatro y pueda lograr una justa apreciación de éste, destacando y evaluando los diversos lenguajes escénicos presentes en este tipo de literatura. Persigue también que el profesorado reconozca la importancia de la representación de estos textos y examine las diferencias respecto a los demás textos del mundo literario. Permite, finalmente, apreciar su alcance dentro de la comunicación que se da en un escenario cada vez que sube el telón.

Como reza su subtítulo, este libro se presenta como una 'exposición' histórica de la tradición humanística y repasa los nombres y aportaciones más significativos que, desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, han contribuido a construir, fijar o interpretar los rasgos esenciales del 'viejo humanismo', una categoría que conviene distinguir de las concepciones más modernas o recientes, derivadas todas ellas del humanismo ilustrado. El lector encontrará una 'defensa' de aquellos principios, tanto frente a los permanentes ataques antihumanísticos que han recibido a lo largo de la historia, como frente a los falsos amigos o malas interpretaciones que la tradición humanística -y el propio concepto de 'humanismo'- soportan en la actualidad. Se trata, en definitiva, de un ensayo de amplio recorrido y no exento de interpretación, un texto que pretende levantar un análisis objetivo, aunque apasionado, de los hitos y los postulados que han ido conformando, no sólo filosófica y literariamente, sino también emocional y simbólicamente, aquella tradición.

Ercilla

Anales de la Literatura Española Contemporánea
revista del GETEA.

Intersecciones, ensayos sobre teatro

Sobre el viejo humanismo

Apostillas: memoria teatral

Brillante selección de los ensayos de Marguerite Yourcenar, en la que se destila la profundidad de su pensamiento y su belleza estilística. A excepción de Mishima o la visión del vacío (1980), este volumen incluye la práctica totalidad de los ensayos escritos por la autora y reunidos en los volúmenes A beneficio de inventario (1962), El tiempo, gran escultor (1983), Peregrina y extranjera (1989) y Una vuelta por mi cárcel (1991). Los textos sobrevuelan los temas que más interesaron y preocuparon a esta gran escritora de la contemporaneidad: desde cuestiones estéticas relacionadas con el arte, la música y la literatura; hasta su reflexión de naturaleza filosófica sobre la existencia, el pesar del transcurrir del tiempo, la religión, la búsqueda de la belleza o la experiencia vital y transformadora del viaje. Una obra, en fin, compleja, que araña los recovecos de la naturaleza humana, con sus pasiones y derrotas.

Reseña: «Una de las más grandes escritoras del XX, consagrada desde muy joven a la tarea de habitar en ajenas conciencias y de escribir contra el olvido.» Javier Aparicio Maydeu, El País

Apostillas. Memoria teatral reúne, en orden alfabético, agudos conceptos, interpretaciones especializadas, términos técnicos y acepciones bastante personales, a manera de prontuario. Además de compendiar anotaciones esclarecedoras, el autor dramático se atreve a mostrar su propia memoria y la visión que tiene del fenómeno estético en la escena. Opina, controvierte y gesta reconsideraciones que entregan una mirada amplia capaz de extraer la teoría y la práctica de un quehacer diario y persistente, que ha existido durante miles de años, a través de tradiciones expresivas, ya que el teatro pertenece a los orígenes de la cultura humana. Los conceptos se han nutrido con intuiciones y realidades y han adquirido tono propio. Esa identidad de criterios se percibe en las Apostillas, que dejan ver la madurez y la avidez de quien aún no ha renunciado a la odisea de los saberes inherentes al arte teatral. Seguramente los estudiantes de teatro, los formadores, los actores, las actrices, los estudiosos y los espectadores van a encontrar en este libro una herramienta útil que procede de alguien que ha trabajado con aplicación y que es uno de los maestros que está dejando huella en nuestro teatro. El autor no ha escrito la última palabra respecto al teatro, pero como siempre, las primeras son definitivas. Bienvenido este ABC del teatro.

Ensayos históricos

Más allá de la gesticulación. Ensayos sobre teatro y cultura en México

semiótica, antropología, teatro latinoamericano, post-modernidad, feminismo, post-colonialidad

estudios sobre el teatro español del medio siglo

exposición y defensa de una tradición

Diarios, ensayos, crónicas. La cocina de la escritura

La poética del esbozo busca suplir un vacío en los estudios sobre el ensayo colombiano, un vacío que, como se puede constatar en cualquier pesquisa bibliográfica, es teórico y crítico, divulgativo y patrimonial, y que se ha extendido desafortunadamente hasta las antologías y los estudios sobre el ensayo hispanoamericano, materiales en los que la producción ensayística colombiana tiene escasa visibilidad.

Peral Vega explores the importance of Pierrot as a symbol of failure in matters of love in García Lorca's imagery and his literary and personal life.

La escuela que yo quiero

Baldomero Sanín Cano, Hernando Téllez, Nicolás Gómez Dávila

ensayos sobre comunicación y democracia

cultura y sociedad (1790-1815)

Ensayos

Exégesis sobre "la espera" en la escritura de mujeres

"Julia Butiñá, Berta Muñoz Cáliz y Ana Llorente, con este encomiable, preciso y prestigioso trabajo, contribuyen de nuevo y de modo muy notable a que el teatro pueda acercarse y envolver con su magia a la infancia y la juventud, algo verdaderamente importante para su educación y para el teatro del futuro y el futuro del teatro". (Fernando Almena)

El Teatro Independiente del Magisterio, luego llamado Tim Teatro, fue un grupo de teatro independiente que desarrolló una intensa labor entre 1958 y 1976. Lo fundaron formalmente en Rosario, jóvenes de entre dieciséis y veinte años, liderados por Carlos E. Mathus, quien sería siempre el director del grupo. En 1960 el TIM inauguró su sala, donde también funcionaron una escuela de teatro y un cineclub. En 1966, migro a Buenos Aires, donde continuó trabajando y luego de presentarse invitado en el VIII Festival Internacional de Teatro de Nancy, Francia, produjo uno de los éxitos mayores del teatro argentino, tanto a nivel nacional como internacional: La lección de anatomía. El TIM fue siempre considerado un teatro de vanguardia. Sus postulados teatrales, inspirados por su director, iban en contra del naturalismo imperante y de muchos conceptos tradicionales del teatro. Sostenía que todos los códigos de comunicación presentes en el teatro estaban a la par del texto, de modo que no reconocía un origen literario para el teatro. En la interpretación, los actores del TIM confiaban más en las imágenes, en los ritmos del habla y en la expresión corporal que en las motivaciones interiores. En sus obras, Mathus y su equipo desecharon las líneas argumentales y todos los rasgos anecdóticos de la puesta en escena. Cuestionaron los mensajes explícitos y hasta las líneas argumentales, prefiriendo presentar escenas sueltas e inconclusas, que el espectador debía completar y secuenciar en su mente. Este libro es la historia del TIM narrada por una de sus protagonistas y presenta un testimonio de la trayectoria del grupo, así como una exposición de sus ideas, algunas de las cuales aún hoy desafían ciertas concepciones del teatro.

de M. Gherlderode a R. Arrabal

bases para el análisis de la obra dramática

Teatralidad

Lope de Vega: comedia urbana y comedia palatina

Teatro XXI

exégesis lúdica con una prórroga deportiva

El presente volumen reúne una selección de los ensayos de Thomas Mann, sin duda una de las figuras centrales de la literatura del siglo XX. Poco conocida en España, la ingente obra ensayística de este autor -los volúmenes publicados después de su muerte suman más de dos mil páginas- constituye un análisis penetrante e imaginativo de la cultura europea. Alrededor de este tema central se agrupan otros como la relación del artista con la sociedad, la complejidad de la realidad y del tiempo o las seducciones de la espiritualidad, el eros y la muerte. Los textos que aquí presentamos suponen una eficaz aproximación al ideario estético de Mann en campos como la música, el teatro y la literatura. Es en este último apartado donde se encuentran algunos de los ensayos más perceptivos y profundos de su autor, en torno a grandes figuras de la literatura universal: desde un "Viaje por mar con Don Quijote" -genial comentario de la obra de Cervantes escrito en el barco que le llevaba a Estados Unidos en 1934 huyendo de los nazis- hasta el conmovedor ensayo sobre Chéjov, pasando por Goethe, Zola o la Anna Karénina de Tolstói. Thomas Mann nació en Lübeck en 1875, segundo hijo de un comerciante acaudalado. Su madre pertenecía a una familia de plantadores de raíces luso-brasileñas, algo que influiría decisivamente en la personalidad de Thomas, cuyo espíritu se encontró siempre escindido entre la austera ética protestante y las inclinaciones sensuales y estéticas. La carrera literaria de Thomas Mann se inició a muy temprana edad, con la publicación en 1893 de sus primeros relatos. Su primera novela, Los Buddenbrook (1901), le lanzaría a la fama. Reconocido a partir de entonces como un gran escritor y estilista de la lengua alemana, Mann cultivó el relato y la novela, con obras tan relevantes como La muerte en Venecia (1913) o La montaña mágica (1924), así como el ensayo sobre temas culturales y políticos. En 1929 recibió el Premio Nobel de Literatura. La llegada al poder de los nazis en 1933 le obligó a exiliarse, primero en Suiza y luego en Estados Unidos. Entre 1934 y 1944 publicó la tetralogía basada en la historia bíblica de José, José y sus hermanos, a la que siguió la monumental Doktor Faustus (1947). En 1954 se instaló en Zúrich, donde moriría en 1955.

Este libro es una respuesta a la necesaria aproximación a la praxis teatral. El teatro signo, símbolo y mito abre la puerta al origen, a la creatividad, al reencuentro de la propia expresión en la colectividad, a la visión integrada y festiva de los sistemas sociales de transmisión. Proopone un enfoque integral del teatro como lenguaje expresivo y ofrece al lector, a través de amplios esquemas de programación, un modo de vertebrar el teatro desde un criterio abierto de edades y contenidos.

El Teatro colombiano

TIM Teatro

Paso de gato

Reflexión antropológica para un programa de pedagogía teatral

Diccionario Akal de Teatro

La poética del esbozo

Este libro pretende comprender el conjunto de las artes y ciencias del espectáculo, trascendiendo lo que pudiera ser específicamente teatral desde un criterio restrictivo, para abarcar también ámbitos como el circo y la danza. Sus referencias biográficas y terminológicas totalizan más de 20.000 palabras o locuciones, agrupadas en torno a numerosos conceptos y en particular a los siguientes: actor, argot teatral, autor, baile, comedia, director, drama, escenario, espectáculo, iluminación, interpretación, movimientos espirituales, música, personaje, público, puesta en escena, teatro, texto, tragedia y vestuario. Caracterizada por el rigor en su elaboración, la obra centra su análisis en el conjunto de la escena mundial a lo largo de la historia, si bien se presta especial atención al teatro español, y particularmente a nuestros autores, actores y directores contemporáneos.

El libro colecciona de ensayos con el soporte metodológico que los unifica: la transdisciplinariedad. El título del libro remite a Rodolfo Usigli quien, desde una postura que puede considerarse franca y abierta, colocó a los mexicanos el rostro de gesticuladores, aunque al revisar las propuestas de diversos creadores, situados más allá de esa categorización, es posible observar otros aspectos que nos muestran como un pueblo con humor, religiosidad, ingenio, solidaridad, fortaleza, ingenuidad y nobleza. Se incluye un texto sobre el crítico y dramaturgo Max Aub, que si bien no nació en el país, hizo aportaciones muy significativas en el campo de la crítica y la dramaturgia y sendos ensayos sobre un reducido grupo de autores y obras cuya actividad se ubica en la segunda mitad del siglo XX; se exponen diversos ejemplos como aportación tanto a los estudios como a la práctica del teatro en México.

Teoría del teatro

Las mil caras del mimo

An Annotated, Analytical Bibliography of Tirso de Molina Studies, 1627-1977

Tendencias críticas en el teatro

Del instante a la eternidad

Nuevo teatro, nueva crítica

Una de las características de los movimientos innovadores de teatro de nuestro siglo ha sido, sin duda, su apelación a lo sagrado. Si en el plano místico el teatro en occidente siempre había contado con las historias sacadas de los textos sagrados, en nuestro siglo, junto al aspecto místico, el teatro se aproxima, a veces de modo distanciado, de los ritos y ceremoniales de la liturgia. El presente volumen recoge las ponencias y comunicaciones del congreso realizado en la Universidad de Murcia en diciembre de 1999, con el título "Teatro y referentes sagrados: De M. De Ghelderode a F. Arrabal memoria de las sesiones del seminario "Poética del Movimiento"

Ser o no ser

Cómo y por qué enseñar textos dramáticos

actas de las XVIII Jornadas de teatro clásico, Almagro, 11, 12 y 13 de julio de 1995

Teatro de grupos, compañías y otras formaciones

El audaz magisterio