

2026

CA

TÁ

LO

DE

PUBLICACIONES

GO

PASODEGATO
EDICIONES Y PRODUCCIONES ESCÉNICAS

DIRECTORIO

DIRECTOR FUNDADOR

Jaime Chabaud
jchabaud1@mac.com

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

José Sefami
sefami@me.com

GERENTE EDITORIAL

Malinalli Ruiz
malinalli.pasodegato@gmail.com

Ismael Rojas
pasodegato.oficial@gmail.com

COORDINACIÓN EDITORIAL

Leticia García Urriza
editor@pasodegato.com

DOMICILIO

Retorno 814 #8, Colonia Centinela, c. p. 04450,
Alcaldía Coyoacán, CDMX

TELÉFONOS

55 7573 5951 y 55 7573 5952

WWW.PASODEGATO.COM

DISEÑO EDITORIAL

Estefanía Leyva
diseno2@pasodegato.com

DISTRIBUCIÓN

Daniel Castanedo
daniel.castanedo@gmail.com

LIBRERÍA

Ana Lilia Villarreal
librieriapaso.degato01@gmail.com
WhatsApp: 55 5981 6993
Librería: 55 6585 0554

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y RECEPCIÓN

María de la Paz Zamora
recepcion@pasodegato.com

PRESENTACIÓN

PASO DE GATO nace en 2001 como una revista mexicana de teatro, pero hoy es un proyecto cultural mucho más amplio: nos interesa dar a conocer el teatro y —con el inicio de *Cine Toma: Revista Mexicana de Cinematografía*, nuestra publicación trimestral dedicada al séptimo arte— el cine que se hace en México y en otras partes del mundo para hacer llegar a los creadores y espectadores información actualizada acerca de lo que está sucediendo en las artes escénicas y cinematográficas, pero también estimular y difundir la reflexión y la creación, así como promover discusiones apasionadas, informadas y maduras; de tal modo que en las páginas de nuestras publicaciones el lector podrá encontrar ensayos, artículos, comentarios, reseñas, obras de teatro completas, memorias, críticas, reportajes, imágenes y polémica.

A este fin de difusión sirve la puesta en marcha de nuestra página en internet: www.pasodegato.com y las diversas publicaciones que el lector podrá conocer en este catálogo:

- **Colección de Artes Escénicas**, conformada por las series de Teoría y Técnica, Historia y Dramaturgia, con las que Paso de Gato se propone poner al alcance del gremio teatral y las artes escénicas, así como de estudiantes e investigadores de las diversas áreas (abarcando aspectos teóricos, técnicos y artísticos), herramientas para su desarrollo educativo y profesional, y así propiciar la formación continua de nuestros artistas.
- **Colección de Artes Cinematográficas**, se propone ofrecer a estudiantes, investigadores, creadores y, desde luego, a los amantes del cine obras que abarquen las muy diversas áreas que convergen en el séptimo arte, que es, por antonomasia, un quehacer multidisciplinario.
- **Colección Anatomías Textuales**, con la cual nos proponemos reunir en un solo volumen, acompañado de un estudio crítico, un grupo de obras representativas de un autor o autora dramáticos, como una manera de ofrecer un visión de su obra.
- **El Gato en Zapatilla** es un proyecto de colaboración entre la editorial española Artezblai y la mexicana Paso de Gato, en el que nos proponemos poner al alcance de especialistas y amantes del teatro estudios importantes que apoyen y estimulen la reflexión en torno al quehacer escénico en Iberoamérica.
- **Musa/Corna** es una colección con la que, en un esfuerzo conjunto de la Dirección de Teatro y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en colaboración con Paso de Gato, se busca abrir un espacio para la recuperación y divulgación de tesoros de sabiduría teatral olvidados o poco conocidos; para la publicación de traducciones comentadas, investigaciones y estudios especializados en los universos escénicos, así como de textos inéditos que aborden las intersecciones entre el teatro y otras áreas de conocimiento.
- **Cuadernos de Teatro**, con cuatro colecciones: Dramaturgia Mexicana, Dramaturgia Internacional, Dramaturgia para Joven Público y Ensayo Teatral, que ponen al alcance del lector textos dramáticos y teóricos inéditos de alto nivel, en un bello formato y a un precio muy accesible.
- **Portafolios Teatrales**, inaugurada con la edición del catálogo del pabellón mexicano en la Cuadrienal de Escenografía y Arquitectura Teatral de Praga 2007, busca preservar la memoria gráfica de nuestro teatro.
- **Paso de Gato: Revista Mexicana de Teatro**, que cuenta ya con más de 90 números y ha logrado convertirse en una de las publicaciones especializadas más importantes de habla hispana. En 2007 ampliamos el acceso a los números anteriores de la

revista —muchos de ellos ya agotados— con la edición de un CD que contiene los números 0 al 31.

- **Cine Toma: Revista Mexicana de Cinematografía**, publicación trimestral dedicada a la reflexión y discusión del acontecer del cine mexicano e iberoamericano, para profesionales del medio, estudiantes, cinéfilos y todo el público interesado en el séptimo arte.

COLECCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS

Con el objetivo de ampliar y fortalecer la difusión de las artes escénicas a través de la lectura, y como un puente entre lectores, autores, creadores, investigadores y artistas en general, se creó esta colección conformada por las series de **Teoría y Técnica, Dramaturgia e Historia**, de modo que no sólo se ponga al alcance del gremio teatral y las artes escénicas, estudiantes e investigadores de las diversas áreas (abarcando aspectos teóricos, técnicos y artísticos), herramientas para su desarrollo educativo y profesional, sino se difundan estas artes entre el público en general.

En nuestra serie de antologías de textos teatrales, nos hemos propuesto ofrecer a los lectores hispanohablantes compilaciones de obras significativas de la escritura de diversos países —y también de México—, para poner al día la divulgación de la producción dramática (o textualidades para la escena) nacional e internacional.

SERIE _____
TEORÍA Y TÉCNICA

Hacia una teoría dramática

MARIA SERGUEIEVNA KURGUINIAN

TRADUCCIÓN: ARMANDO PARTIDA TAYZAN

1ª edición

México, 2010

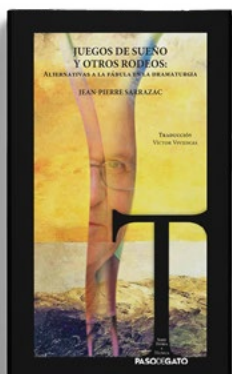
272 páginas

ISBN: 978-607-8092-00-0

Edición realizada en colaboración con el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Instituto de Cultura del Estado de Durango

Este estudio de Maria Sergueievna Kurguinian, escrito en 1964, es un extenso y cuidadoso examen del devenir del drama occidental y ruso a partir de una perspectiva histórica. El lector encontrará una interesante exploración de la estructura dramática de obras de autores como Esquilo, Sófocles, Aristófanes, Séneca, Shakespeare, Calderón de la Barca, Molière, Corneille, Voltaire, Lessing, Beaumarchais, Schiller, Goethe, Byron, Gógol, Pushkin, Ostrovskii, Chéjov, Ibsen, Hauptmann, Gorki, Brecht, entre otros.

Juegos de sueño y otros rodeos: alternativas a la fábula en la dramaturgia

JEAN-PIERRE SARRAZAC

TRADUCCIÓN: VÍCTOR VIVIECAS

1ª edición

México, 2011

152 páginas

ISBN: 978-607-8092-14-7

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Edición agotada

Jean-Pierre Sarrazac hace un profundo análisis de las alternativas que la escritura dramática moderna y contemporánea ha ofrecido para esquivar la crisis del drama. Asimismo, nos lleva a la construcción de la obra dramática por un camino diferente al de los procedimientos clásicos de la fábula. El autor somete la dramaturgia más relevante de los autores modernos a una vivisección para ver cómo construyen su escritura, y reúne los procedimientos que ellos mismos han propuesto y experimentado.

Narraturgia: dramaturgia de textos narrativos

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

2ª reimpresión

México, 2024

148 páginas

ISBN: 978-607-8092-27-7

Edición realizada en colaboración con el
Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Con especial interés en explorar la enorme riqueza formal de la novela, de la narrativa, para cuestionar y complejizar el ámbito de la dramaturgia, José Sanchis Sinisterra nos presenta *Narraturgia*, obra que ofrece al lector su propia experiencia, herramientas y sistematización del proceso para volcar al escenario textos surgidos de la narrativa.

Qué es la dramaturgia y otros ensayos

JOSEPH DANAN

TRADUCCIÓN: VÍCTOR VIVIESCAS

1ª reimpresión

México, 2012

128 páginas

ISBN: 978-607-8092-34-5

Edición realizada en colaboración con la
Secretaría de Cultura del Distrito Federal

Edición agotada

¿Qué entendemos cuando hablamos de dramaturgia? ¿Qué es lo que ha cambiado en el teatro contemporáneo? ¿Qué se ha modificado respecto a la tradición que antecedió al teatro de finales del siglo xx y principios del xxi? Éstas y muchas otras cuestiones se analizan en los artículos y ensayos que constituyen este libro de Joseph Danan. A través de esta obra el autor plantea interrogantes en torno a la dramaturgia que son totalmente pertinentes y ofrece respuestas reveladoras.

Prácticas de lo real en la escena contemporánea

JOSÉ A. SÁNCHEZ

PRÓLOGO: RODOLFO OBREGÓN

1ª edición

México, 2012

344 páginas

ISBN: 978-607-8092-32-1

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Edición agotada

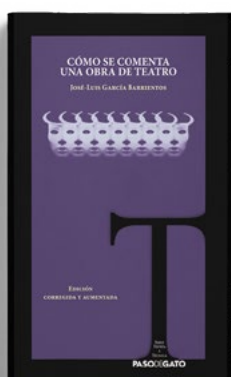

Se trata de un texto que indaga la diferencia que existe entre la realidad y su representación, esa distancia que se juega entre lo real y su escenificación. José A. Sánchez parte del realismo para registrar la proyección de esa disyuntiva a lo largo de la escena contemporánea. Esta obra es el análisis crítico de un itinerario, un trazo, un recorrido, el que media entre una y otra escena, entre un paradigma y otro, sin dejar de ocuparse de los riesgos estéticos que arrastra ese trayecto, un análisis que no se limita al estudio de las artes escénicas, sino que se extiende a otras disciplinas artísticas.

Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA

1ª edición

México, 2012

520 páginas

ISBN: 978-607-8092-33-8

Edición realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura, el Instituto Chihuahuense de la Cultura, el Instituto de Cultura del Estado de Durango y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

Este texto está llamado a convertirse en un clásico de la crítica y el análisis teatral contemporáneo. El generoso modo expositivo de José-Luis García Barrientos permite al lector encontrarse con el análisis teatral en tanto se le habla de aquello que, de alguna manera, ha intuido desde la primera vez que leyó o presenció una obra. Se trata de una invitación a actualizar y experimentar con mayor profundidad el arte teatral.

Fragmentos de un discurso teatral

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

PRÓLOGO: JUAN MAYORGA

1ª reimpresión

México, 2013

400 páginas

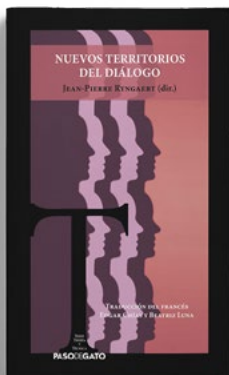
ISBN: 978-607-8092-46-8

Edición realizada en colaboración con el
Instituto Cultural de Aguascalientes

Bajo el título *Fragmentos de un discurso teatral*, una explícita referencia a la obra de Roland Barthes, se agrupa una selección de los manifiestos, artículos y ensayos publicados por el dramaturgo José Sanchis Sinisterra entre 1958 y 2001. Se trata de textos oblicuos que, desde un profundo y amplio conocimiento de la crítica literaria contemporánea, ofrecen una lectura de la obra de aquellos autores que se han convertido en referentes de la producción dramática de Sanchis Sinisterra: Beckett, Brecht, Pinter, Kafka, Unamuno y Melville.

Nuevos territorios del diálogo

JEAN-PIERRE RYNGAERT (dir.)

TRADUCCIÓN: ÉDGAR CHÍAS Y BEATRIZ LUNA

1ª edición

México, 2013

216 páginas

ISBN: 978-607-8092-59-8

Edición realizada con la colaboración de los Gobiernos de los
Estados de Aguascalientes, Chihuahua y Durango

Coordinada por Jean-Pierre Ryngaert, ésta es una obra fundamental para entender las experiencias textuales y escénicas contemporáneas. Con el objetivo de definir algunos de los gestos textuales recurrentes en las nuevas escrituras dramáticas y vincularlos a la práctica de grandes creadores como Chèjov, Beckett, Pinter y Müller, Ryngaert reúne un grupo de investigadores de la prestigiosa Sorbona París III. Esta obra es al mismo tiempo un libro teórico y de consulta, descriptivo de las nuevas tendencias y capaz de brindar una mirada histórica sobre los procesos actuales de la escritura contemporánea.

Léxico del drama moderno y contemporáneo

JEAN-PIERRE SARRAZAC (dir.)

TRADUCCIÓN: VÍCTOR VIVIESCAS

1ª edición

México, 2013

248 páginas

ISBN: 978-607-8092-60-4

Edición realizada en colaboración con los
Gobiernos de los Estados de Aguascalientes,
Chihuahua, Durango, León y Querétaro

Esta obra parte de la perspectiva de la crisis del drama moderno y está organizada a manera de diccionario enciclopédico. En palabras del traductor, Víctor Viviescas, quien hace además la presentación a esta edición en español, se trata de “un instrumento ideal para comprender, interrogar, investigar y discutir la problemática de la escritura dramática y de la escritura escénica contemporánea”.

Teatro posdramático

HANS-THIES LEHMANN

TRADUCCIÓN COORDINADA POR EL CENDEAC

1ª edición

México, 2013

480 páginas

ISBN: 978-841-1556-11-4

Coedición Cendeac/Paso de Gato, realizada
en colaboración con el Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el
Instituto Chihuahuense de la Cultura y el Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de Puebla

Editado por primera vez en alemán en 1999, y traducido desde entonces a más de veinte idiomas, éste es uno de los ensayos nucleares para comprender las experiencias desarrolladas en el teatro a lo largo de las últimas décadas del siglo xx. Con este libro, traducido por primera vez al castellano, Lehmann instauró el concepto de lo posdramático, que ha sido recuperado, revisado y cuestionado desde entonces.

Taller de escritura teatral

JOSEPH DANAN Y JEAN-PIERRE SARRAZAC

TRADUCCIÓN: ÉDGAR CHÍAS Y BEATRIZ LUNA

1ª edición

México, 2013

112 páginas

ISBN: 978-607-8092-64-2

Edición realizada en colaboración con los Gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Chihuahua, León, San Luis Potosí y la Embajada de Francia en México

El saber práctico de dos autores teatrales franceses ampliamente reconocidos se reúne en este libro, dirigido a participantes y conductores de taller. El lector, además de agudizar su percepción del teatro contemporáneo, encontrará abundantes consejos teóricos y ejercicios de escritura dirigida.

Escenarios liminales. Teatralidades, performatividades, políticas

ILEANA DIÉGUEZ

EDICIÓN REVISADA Y AUMENTADA

1ª edición

México, 2014

224 páginas

ISBN: 978-607-8092-79-6

Edición realizada en colaboración con los Gobiernos de los Estados de Querétaro y San Luis Potosí

Considerada una importante investigación sobre prácticas escénicas latinoamericanas que rompen con las convenciones de la escena tradicional, *Escenarios liminales* ofrece al lector, en esta nueva edición, una versión aumentada y revisada. En ella uno de los conceptos clave es la noción de liminalidad que Ileana Diéguez concibe como “una zona compleja donde se cruzan la vida y el arte, la condición ética y la creación estética”, de tal suerte que varios de los ejemplos que examina se encuentran asociados a prácticas que generaron un sentido crítico y de comunidad.

Semiótica del teatro: del texto a la puesta en escena

FERNANDO DEL TORO

PREFACIO: JOSÉ RAMÓN ALCÁNTARA
EDICIÓN REVISADA Y ACTUALIZADA

1ª edición

México, 2014

400 páginas

ISBN: 978-607-8092-80-2

Edición realizada en colaboración con los Gobiernos
de los Estados de Durango, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí y Sonora

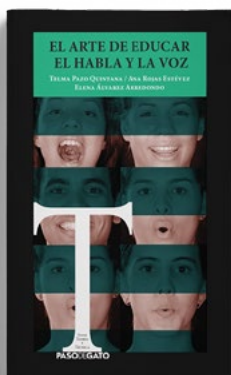

Junto a los estudios de Ubersfeld, Pavis, De Marinis y Helbo, el de Fernando de Toro forma parte del edificio epistemológico que se llamó semiología teatral.

En esta edición depurada de *Semiótica del teatro*, De Toro maneja con solvencia temas como el discurso teatral y el texto dramático/espectacular; propone un modelo para historiar el teatro y habla profusamente de la transición a la posmodernidad; se muestra imperturbable ante el derrumbe del edificio estructuralista y finalmente elabora categorías heurísticas para comprender el texto teatral posmoderno.

El arte de educar el habla y la voz

TELMA PAZO QUINTANA
ANA ROJAS ESTÉVEZ
ELENA ÁLVAREZ ARREDONDO

1ª edición

México, 2014

260 páginas

ISBN: 978-607-8092-96-3

Publicado en colaboración con el Centro de Estudios para el
Uso de la Voz, el Instituto Cultural de León,
la Universidad de Guadalajara y la Coordinación de Difusión
Cultural-UNAM a través de Dirección de Teatro

El arte de educar el habla y la voz es una guía para las personas que utilizan la voz como su instrumento de trabajo y para todo aquel que desee ampliar sus conocimientos sobre la voz y la dicción. A través de estas páginas, las autoras buscan orientar a los profesionales de la voz para que eleven sus capacidades vocales y desplieguen un trabajo artístico de mayor calidad.

Manual práctico de diseño escenográfico

XÓCHITL GONZÁLEZ

PRIMERA EDICIÓN

1ª edición

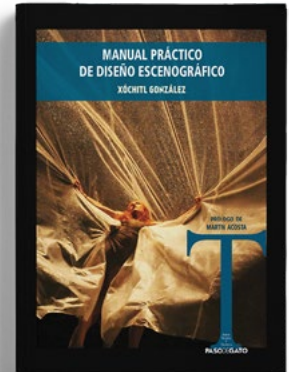
México, 2014

128 páginas

ISBN: 978-607-8092-97-0

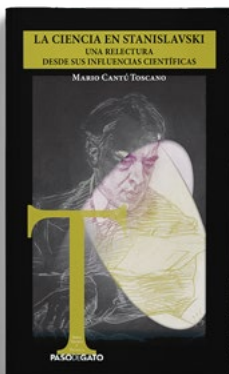
Incluye ilustraciones Edición realizada en colaboración con los
Gobiernos de los Estados de Durango y Saltillo

Edición agotada

El texto de Xóchitl González que incluye reflexiones sobre los pasos a seguir desde que se es invitado a formar parte de un proyecto, como diseñador escenográfico, hasta el estreno del mismo. Así como entrevistas con ocho destacados escenógrafos de México (Alain Kerriou, Edyta Rzewuska, Gloria Carrasco, Jorge Ballina, Juliana Faesler, Mónica Raya, Sergio Villegas y Philippe Amand), que complementan las cinco etapas imprescindibles de este proceso creativo. La autora precisa que “el método expuesto se presenta como un elemento de apoyo durante el proceso de aprendizaje y de creación [...] tomando siempre en cuenta que la creación artística depende, ante todo, de cada individuo y su contexto”.

La ciencia de Stanislavski. Una relectura desde sus influencias científicas

MARIO CANTÚ TOSCANO

1ª edición

México, 2014

456 páginas

ISBN: 978-607-8092-99-4

Edición realizada en colaboración con la Universidad
Autónoma de Baja California, Facultad de Artes
y la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Edición agotada

En *La ciencia de Stanislavski* convergen ciencia, naturaleza y arte. Se describe la psicofisiología del actor a partir de la investigación y el análisis del sistema de actuación de Stanislavski y sus principales influencias científicas: las teorías de Darwin, Sechenov, Pavlov, William James, Ribot y Von Hartman. Pues en su momento —siglo XIX— la ciencia se volvió un modelo para otras disciplinas —tanto humanas como sociales— que buscaban legitimidad y autonomía.

Un libro para todos los interesados en indagar el contexto histórico, filosófico y científico que permearon el, hoy bien conocido, sistema de actuación de Stanislavski.

Beckett bajo la lupa: catorce miradas

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO Y EDICIÓN: MARÍA FERNANDA ARENTSEN
Y FERNANDO DEL TORO

TRADUCCIÓN: MARÍA FERNANDA ARENTSEN

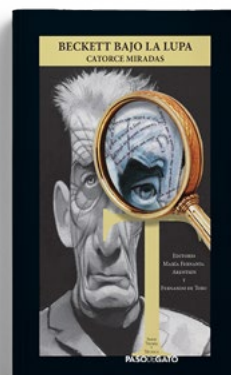
1ª edición

México, 2015

328 páginas

ISBN: 978-607-8439-01-0

Edición realizada en colaboración con el Gobierno del Estado
de San Luis Potosí y el Social Sciences
and Humanities Research Council of Canada

Beckett bajo la lupa: catorce miradas pretende ofrecer a los lectores herramientas de análisis para abordar la obra del autor irlandés en el panorama contemporáneo, un viraje crítico que, al decir de quienes participan en esta compilación de ensayos críticos, es absolutamente necesario. Hacia ese rumbo se dirigen las disquisiciones de José Ramón Alcántara, Alberto Kurapel y Jorge Luis Yangali; el análisis de Marco de Marinis, Patrice Pavis, André Helbo y Élodie Verlinden; las exposiciones de Fernando de Toro, Margaret Groome, Christopher Johnson y Jean Valenti, y las posturas de Nicolas Grene, Anna McMullan y Susan Wilson.

Iluminación escénica: procedimientos del diseño

ARTURO NAVA ASTUDILLO

2ª edición corregida y aumentada

México, 2018

312 páginas

ISBN: 978-607-8584-22-2

Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

Este título se suma a los escasos volúmenes que tratan el tema de la iluminación escénica en nuestro idioma. Pretende ser, además de un instrumento para reducir la incertidumbre y saltar de la teoría a la práctica lumínica, parte del bagaje de los iluminadores escénicos, sin cuyo aporte las puestas en escena permanecerían en la oscuridad. Además, se halla entre sus páginas un DVD con animaciones tridimensionales que brindan un panorama de los distintos diseños lumínicos y de sus resultados.

No hay más poesía que la acción: teatralidades expandidas y repertorios disidentes

JOSÉ A. SÁNCHEZ Y ESTHER BELVIS (Eds.)

1ª reimpresión

México, 2020

276 páginas

Más 24 pp. de ilustraciones

ISBN: 978-607-8439-07-2

Edición realizada en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección de Teatro UNAM

En la búsqueda de una sociedad más democrática, han surgido teatralidades que ponen en cuestión los modos de escenificación del poder y de las relaciones humanas en la sociedad actual. En tal contexto, ocupan un lugar prominente las teatralidades disidentes y aquellas que proponen una participación del espectador más cercana a la que caracterizaba a los rituales preteatrales. Así pues, en una exploración del potencial poético de la acción, esta obra reúne artículos de investigadores y creadores como José A. Sánchez, Esther Belvis, Rolf Abderhalden, Óscar Cornago, Ana Harcha y Héctor Bourges, entre otros.

Dramaturgia de la dirección de escena

CIPRIANO ARGÜELLO PITT

1ª reimpresión

México, 2016

152 páginas

ISBN: 978-607-8439-26-3

Edición realizada en colaboración con el Gobierno del Estado de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León

En *Dramaturgia de la dirección de escena*, el director, docente e investigador teatral Cipriano Argüello Pitt ofrece un análisis sobre las técnicas de dirección y el proceso creativo que implica la escritura escénica, en donde el trabajo del director, así como de los demás miembros del espectáculo, es “un pensamiento en acto, un hacer creativo que precisa encontrar la propia voz”.

La dramaturgia del clown

HERNÁN GENÉ

1ª reimpresión

México, 2017

136 páginas

ISBN: 978-607-8439-27-0

En colaboración con el CITRU,

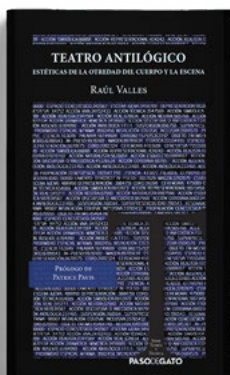
la Universidad de Guadalajara

y el Festival Internacional de la Cultura Maya

La dramaturgia del clown es un estudio sobre la teoría y la técnica necesarias para la construcción de un número o espectáculo de clown, a partir de la experiencia de Hernán Gené, quien cuenta con más de 40 años como actor, director y dramaturgo de espectáculos de clown. El libro se complementa con ejemplos de textos dramáticos, puestas en escena y películas del género.

Teatro antilógico

RAÚL VALLES

PRÓLOGO: PATRICE PAVIS

1ª edición

México, 2015

148 páginas

ISBN: 978-607-8439-28-7

Edición realizada en colaboración con la

Universidad Autónoma de Chihuahua

Edición agotada

En *Teatro antilógico: estéticas de la otredad del cuerpo y la escena* es una obra que surge de la estética contemporánea y de la reflexión filosófica de Raúl Valles, quien propone un teatro que no finge la realidad, un teatro en el que no se representa ni se interpreta, sino que se está, por lo que, escénicamente, todo gira en torno a un mismo momento.

Tragedia, risa y desencanto en el teatro mexicano contemporáneo

CLAUDIA GIDI

1ª edición

México, 2016

264 páginas

ISBN: 978-607-8439-29-4

Edición realizada en colaboración
con la Universidad Veracruzana

Tragedia, risa y desencanto en el teatro mexicano contemporáneo es un recorrido histórico y literario por las dos facetas esenciales del teatro: comedia y tragedia. La autora analiza estas dos actitudes fundamentales del drama desde la Antigüedad clásica hasta sus manifestaciones en el teatro mexicano contemporáneo, centrándose en obras emblemáticas como *Las adoraciones*, de Juan Tovar; *Felipe Ángeles*, de Elena Garro; *El viaje de los cantores*, de Hugo Salcedo; *La última puerta*, de Rodolfo Usigli; *La grieta*, de Sabina Berman, entre otras. Este trayecto culmina con *Molière*, obra de Sabina Berman que tematiza y resuelve artísticamente la disyuntiva entre lo trágico y lo cómico.

Ética y representación

JOSÉ A. SÁNCHEZ

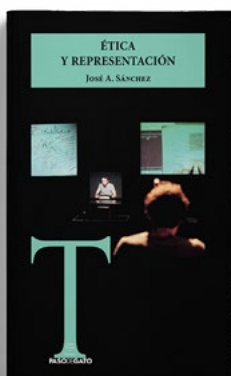
1ª reimpresión

México, 2016

368 páginas

ISBN: 978-607-8439-16-4

Edición realizada en colaboración con
Festival Internacional de la Cultura Maya
y la Secretaría de Cultura de Colima

Alguna vez Michel Foucault dijo que debía estarse ahí donde surgen las ideas, donde estallan con toda su fuerza, y eso constituye esta obra de José A. Sánchez: la oportunidad de asistir al estallido de propuestas no sólo de Iberoamérica, sino también de Asia, Europa y países árabes en una selección y reflexión sobre prácticas escénicas que ofrecen maneras desafiantes y relevantes de examinar o responder a problemáticas sociales de las últimas décadas.

Fundamentos del diseño escenográfico

ARTURO NAVA

1ª reimpresión

México, 2018

332 páginas

ISBN: 978-607-8439-35-5

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en colaboración con la Universidad de Guadalajara

El diseño escenográfico supone una combinación de aspectos teóricos, estéticos y técnicos que lo convierten en un ámbito que requiere aptitudes que, si bien tienen que ver con la creatividad y la sensibilidad artísticas, han de ir acompañadas de destrezas y habilidades técnicas.

Este excelente libro de Arturo Nava es resultado de un largo quehacer en el diseño escenográfico y una meticulosa investigación que dará al lector una muy completa sistematización sobre el tema desde lo escénico y lo teatral.

Introducción al cabaret (con albur)

CECILIA SOTRES

PRÓLOGO: GASTÓN ALZATE

1ª edición

México, 2016

124 páginas

ISBN: 978-607-8439-40-9

Incluye ilustraciones

Edición realizada en coedición con Ediciones Chulas

Edición agotada

El cabaret es un género complejo para su estudio dada la variedad de sus manifestaciones artísticas. “Muchas obras o espectáculos que no entran en el teatro formal —dice Cecilia Sotres en la Introducción— en el performance o en la comedia clásica pueden entrar en el cabaret”; sin embargo, para la autora “siempre tiene presentes dos elementos: humor y crítica social o política”.

Con un lenguaje accesible, preciso, divertido e irreverente, la autora —una de las educadoras más importantes de la técnica— nos comparte las nociones y herramientas básicas del quehacer cabaretero.

El personaje teatral contemporáneo: descomposición, recomposición

JEAN-PIERRE RYNGAERT Y JULIE SERMON

TRADUCCIÓN: ÉDGAR CHÍAS Y BEATRIZ LUNA

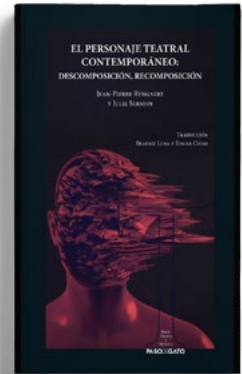
1ª edición

México, 2016

200 páginas

ISBN: 978-607-8439-37-9

Edición realizada con el apoyo de Conaculta y
la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Las distintas formas y perspectivas que ha tomado la dramaturgia contemporánea han modificado también la manera de concebir al personaje, y es justamente la evolución de esta figura a la que dedican este ensayo enfocado en textos contemporáneos y sus innovaciones dramáticas Jean-Pierre Ryngaert, especialista en las escrituras dramáticas contemporáneas y director de escena, y Julie Sermon, investigadora de las nuevas formas dramáticas, enfocada en la crisis del personaje en el siglo xx.

Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo

PATRICE PAVIS

TRADUCCIÓN: MAGALY MUGUERCIA

1ª edición

México, 2016

376 páginas

ISBN: 978-607-8439-38-6

Edición realizada con el apoyo de Conaculta y
la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Desde finales del siglo xx, la idea que se tiene del teatro ha cambiado; ¿se puede hablar aún del teatro en su concepción clásica —de la ficción encarnada por actores— cuando en sus manifestaciones contemporáneas las posibilidades de la escena parecen multiplicarse *ad infinitum*?

Con alrededor de 200 términos (700 contando sus sinónimos), esta obra constituye una guía fundamental para dilucidar las inacabables experiencias del performance y el teatro contemporáneo.

El actor y el texto

CICELY BERRY

TRADUCCIÓN: JUAN COMBARIZA Y MARTHA GUERRERO

1ª reimpresión

México, 2016

464 páginas

ISBN: 978-607-8439-39-3

Edición realizada en colaboración con el Ceuvoz,
el Festival Internacional de Cultura Maya,
Secretaría de Cultura de Colima, Instituto de Cultura de
Durango, Instituto Sonorense de Cultura y la
Secretaría de Cultura de San Luis Potosí

Obra en la que actores y directores pueden encontrar reflexiones y herramientas para trabajar un texto que ha de ser dicho en escena, considerando aspectos tan diversos como: el sonido y el significado, los diferentes tipos de textos, la métrica y el ritmo, las estructuras del lenguaje, la energía que ha de imprimirse en su emisión y las imágenes que lo habitan. La autora es directora de voz de la Royal Shakespeare Company, y ha impartido cursos y talleres sobre este tema en todo el mundo.

Prohibido escribir obras maestras. Taller de dramaturgia textual

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

1ª edición

México, 2017

208 páginas

ISBN: 978-607-8439-72-0

Edición realizada en colaboración con el
Centro Cultural Helénico, la Universidad de Guadalajara y el
Festival Internacional de la Cultura Maya

Este libro es una recopilación de la extensa trayectoria de José Sanchis Sinisterra como maestro de actores y dramaturgia. En él se recogen sus propuestas prácticas de dramaturgia textual, tal como las ha impartido a lo largo de todos estos años. Está estructurado en cinco partes que ofrecen materiales y herramientas para el trabajo en talleres de dramaturgia, con un corpus central constituido por ejercicios que —con sus infinitas variables— están dedicados a los problemas de la dramaturgia textual.

Forma dramática y representación del mundo en el teatro europeo contemporáneo

DAVIDE CARNEVALI

1ª edición

México, 2017

372 páginas

ISBN: 978-607-8439-70-6

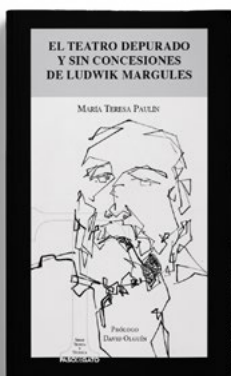
Edición realizada por el Institut del Teatre
de la Diputació de Barcelona, y en colaboración con la
Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional
de la Cultura Maya

Edición agotada

“La crisis de la forma dramática es el campo en el que se desarrolla esta investigación”, señala Davide Carnevali, doctor en Artes Escénicas por la Universitat Autònoma de Barcelona, quien analiza en este libro la imbricación en el drama de las teorías más definitivas del conocimiento y la cultura que conforman las bases del saber occidental y su *Weltanschauung*, su concepción del mundo.

Tomando como punto de partida la teoría del drama moderno de Peter Szondi y recuperando a Brecht y Artaud, además de pensadores como Walter Benjamin, Marx, Deleuze, Lyotard, Baudrillard y Agamben, Carnevali pone el acento sobre la necesidad de encontrar nuevas formas de representación de lo real para la situación sociopolítica de la Europa actual. Eso llevaría al surgimiento de una forma dramática que se aleja de la lógica aristotélica y de la organicidad de la fábula, para intentar mostrar su descomposición.

El teatro depurado y sin concesiones de Ludwik Margules

MARÍA TERESA PAULÍN

PRÓLOGO: DAVID OLGUÍN

1ª edición

México, 2017

272 páginas

ISBN: 978-607-8439-77-5

Edición realizada con el apoyo del Fonca y del PADID

“Pionero en su tipo en nuestro país —escribe David Olgúin refiriéndose a este libro en el Prólogo—, [s]e centra en el sentido esencial del acto de dirigir: ¿cómo?, ¿qué herramienta se debe pulsar para lograr qué?”

Esta obra constituye, por tanto, una aportación invaluable para el análisis del trabajo de uno de los creadores escénicos más importantes del México de la segunda mitad del siglo xx, cuyo arte no se ha dado a conocer suficientemente más allá de nuestras fronteras y es tierra ignota para las nuevas generaciones.

La escena presente: Teoría y metodología del diseño escenográfico

GASTÓN BREYER

1ª edición

México, 2017

480 páginas

ISBN: 978-607-8439-74-4

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y en colaboración con la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de la Cultura Maya

En *La escena presente: Teoría y metodología del diseño escenográfico*, de Gastón Breyer, el teatro es planteado como una entidad íntegra que va más allá del texto dramático, pues es el resultado no sólo de la labor del dramaturgo, sino del actor, director y escenógrafo; por lo que “[n]o se trata —dice el autor— de un texto sobre una especialidad, la Escenografía”, sino de “la totalidad del hecho escénico”. De tal manera que “[d]ramaturgia, acción actoral, técnicas de escenificación y dirección, espacio escénico, espectador, arquitectura del ámbito... están en presencia latente”.

Tragedia y teatro dramático

HANS-THIES LEHMANN

TRADUCCIÓN: CLAUDIA CABRERA

1ª edición

México, 2017

580 páginas

ISBN: 978-607-8439-73-7

Edición realizada con el apoyo del Goethe-Institut Mexiko, la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y en colaboración con la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro-UNAM, el Festival Internacional de la Cultura Maya, Secretaría de Cultura de Guerrero, Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad de Guadalajara

Hans-Thies Lehmann, uno de los teóricos teatrales alemanes más importantes de la actualidad, abrevia en sus estudios anteriores sobre la tragedia antigua (*Teatro y mito*) y en su obra de referencia *Teatro posdramático*, para postular en su nuevo libro una teoría de la tragedia que va desde la Antigüedad hasta algunas manifestaciones escénicas de nuestros días, no necesariamente ligadas al concepto de lo dramático. Aquí explica que el concepto de experiencia trágica está estrechamente vinculado al de experiencia teatral. El núcleo de este estudio lo constituyen la tragedia moderna desde el Renacimiento y la pregunta por la actualidad de la tragedia.

232 preguntas para reescribir un texto dramático

ALEJANDRO ROBINO

PRÓLOGO: OMAR QUIROGA

1ª edición

México, 2017

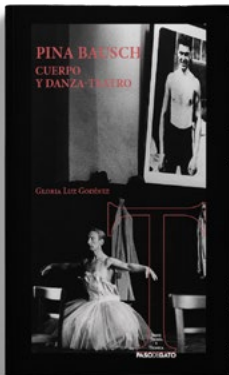
204 páginas

ISBN: 978-607-8439-83-6

Edición realizada en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el Festival Internacional de la Cultura Maya, la Secretaría de Cultura de Guerrero, el Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla

“Cualquier texto dramático —dice el autor en la Introducción—, sea el que fuere su lenguaje, sin excepción, necesita de una mirada revisora que permita el hallazgo de sus dificultades y potencialidades aún no explotadas.” Este trabajo propone un sistema de análisis provisorio, el cual contiene los instrumentos de indagación necesarios para que el analista forje su propia metodología a través de su experiencia en el oficio.

Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro

GLORIA LUZ GODÍNEZ

1ª edición

México, 2017

240 páginas

ISBN: 978-607-8439-82-9

Edición realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla y la Universidad de Guadalajara

Edición agotada

Este estudio sobre Pina Bausch y su compañía, la Tanztheater Wuppertal, revela el significado de una aventura cultural que cambió los paradigmas tradicionales del ballet y la danza moderna por el modelo universal de la danza-teatro, creado por la coreógrafa alemana.

La autora —investigadora del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana— reseña en esta obra las puestas en escena de Pina Bausch con una pormenorizada reconstrucción que respalda una labor de búsqueda y tratamiento de material bibliográfico y de video.

Teoría y técnica teatral

FERNANDO WAGNER

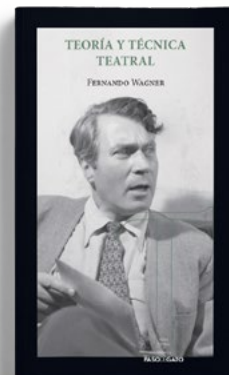
1ª edición

México, 2017

324 páginas

ISBN: 978-607-8439-90-4

Edición realizada en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, CITRU, Universidad de Guadalajara, Instituto Veracruzano de la Cultura, Dirección de Teatro-UNAM y la Secretaría de Cultura de Campeche

Fundador de la carrera de Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Fernando Wagner escribe este libro movido por el interés en la profesionalización del arte teatral. Ofrece, a decir de Emilio Carballido —quien fue su alumno—, “una base sólida para cualquiera que desee pisar un foro. [...] es un gran libro para quienes amamos el teatro”.

En esta obra el autor examina desde lo que llamó “el triángulo de fuerzas” (o factores fundamentales del teatro: el público, el actor y el autor) hasta la estructura y adaptación escénica de una obra y la iluminación, entre otros temas.

La luna surge del Ganges: mi viaje a través de las técnicas de actuación asiáticas

EUGENIO BARBA

1ª edición

México, 2017

336 páginas

ISBN: 978-607-8439-84-3

Publicado en colaboración con el Festival Internacional de la Cultura Maya, la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla y la Universidad de Guadalajara

Esta obra presenta los textos más importantes de Eugenio Barba sobre su investigación acerca del conocimiento técnico de los intérpretes de Asia. Incluye algunos de sus más famosos artículos, así como textos inéditos y poco conocidos. A partir de descripciones detalladas, reflexiones teóricas y anécdotas, el autor revela las fases de una apasionada investigación que se ha vuelto un referente obligado en estos temas.

Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil

SHADAY LARIOS

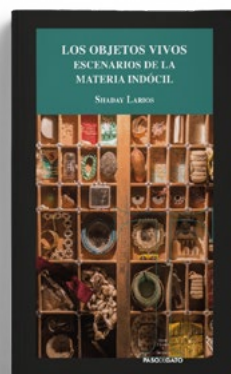
1ª edición

México, 2018

388 páginas

ISBN: 978-607-8584-01-7

Edición realizada en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y el Instituto Cultural de León

Con la intención de indagar sobre las potencialidades poéticas de los objetos en escena, la autora —doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de Microscopía Teatro, grupo de escena con objetos— enfoca su investigación en cómo la vitalidad objetual impacta en ciertos procesos escénicos que trabajan con objetos. Una investigación única sobre este ámbito en el contexto iberoamericano.

Herramientas para el director de escena

HANNAH FINKEL

PRÓLOGO: ELVIRA POPOVA

1ª edición

México, 2018

120 páginas

ISBN: 978-607-8584-12-3

Edición realizada en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Guadalajara

Edición agotada

Ante la sentencia comúnmente enunciada de que “se aprende a dirigir dirigiendo”, Hannah Finkel se pregunta: “pero ¿qué es dirigir?, ¿qué es lo que hago cuando digo que estoy dirigiendo?”. A explorar las respuestas a estas preguntas está dedicado este libro, en el que el lector encontrará una serie de ejercicios que, realizados con base en un montaje, pueden servir, en el aula o en un laboratorio teatral, para reconocer los elementos de un proceso de dirección escénica.

La autora es actriz y directora escénica, con maestría en Artes por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha participado en diversos proyectos teatrales como directora teatral dentro y fuera de México. Actualmente se desarrolla profesionalmente en Jerusalén. Fundadora del laboratorio teatral The World of Action Theatre en Israel.

16 lecciones de actuación y otros materiales

MIJAÍL CHÉJOV Y MARÍA KNÉBEL

COMPILACIÓN Y TRADUCCIÓN:
ALEJANDRO GONZÁLEZ PUCHE Y MA ZHENGHONG

1ª edición

México, 2018

200 páginas

ISBN: 978-607-8584-21-5

Coedición realizada con la Universidad Nacional
Autónoma de México y con el apoyo de la Universidad del
Valle, la Universidad Autónoma de Baja California
y la Universidad de Guadalajara

Recopilación de ejercicios y reflexiones expuestos por el actor, director teatral y pedagogo Mijaíl Chéjov en un taller impartido en el teatro estatal de Lituania en 1932, en el que compartió su experiencia y enseñanza para la preparación de actores.

La edición incluye dos artículos de la pedagoga María Knébel, quien fue compañera de Chéjov en el Teatro de Arte de Moscú.

Escrituras del silencio: figuras, secretos, conspiraciones y diseminaciones de una dramaturgia de la danza

ROBERTO FRATINI

PRÓLOGO: VÍCTOR MOLINA

1ª edición

México, 2018

592 páginas

ISBN: 978-607-8584-26-0

Edición realizada con el apoyo del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes, con la colaboración
de la Universidad de Guadalajara y el CITRU

Conformado por una selección de textos de Roberto Fratini que proceden de ámbitos muy heterogéneos en los que se entrelazan los diversos intereses artísticos del autor: el espacio de la danza, el espacio performático y el espacio dramático, *Escrituras del silencio* se compone de cinco partes que contienen ensayos académicos del autor sobre la danza en Occidente y su función poética, escritos sobre trayectorias artísticas que lo han tocado, y algunos diagnósticos y propuestas sobre las prácticas de programación y de mediación cultural actuales, entre otros.

Escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad

SUZANNE LEBEAU

TRADUCCIÓN: PILAR SÁNCHEZ NAVARRO

1ª edición

México, 2019

272 páginas

ISBN: 978-607-8584-29-1

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en colaboración con: Secretaría de Cultura de Colima, Secretaría de Cultura de Querétaro y Dirección de Teatro UNAM.

Escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad, de Suzanne Lebeau, se convertirá, sin duda, en un clásico de nuestro tiempo, pues no solo es producto de la experiencia de una autora cuyo teatro ha sido clave para el florecimiento de la dramaturgia para joven público, sino que ofrece una interesante investigación sobre el porqué de las narrativas que se ofrecen a niños y jóvenes en el teatro y algunas perspectivas que pueden abrir una visión crítica.

El teatro y su Doble / Teatro de lo sagrado y México

ANTONIN ARTAUD

TRADUCCIÓN: ENRIQUE ATONAL
PRÓLOGOS DE ATANASIO CADENA
Y ANTONIO GUERRA ARIAS

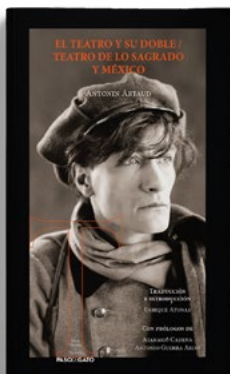
1ª ed.

México, 2020

192 pp.

ISBN: 978-607-8584-33-8

Coedición con la Universidad Autónoma del Estado de México, en colaboración con: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chihuahua y Dirección de Teatro UNAM.

Este volumen integra *El teatro y su Doble*, compilación de ensayos de Artaud, así como sus cartas sobre la crueldad y el lenguaje, textos en los que concibió una revolución para el teatro e hizo una aguda crítica de la cultura occidental, la influencia de los cuales no ha dejado de sentirse desde entonces. La segunda parte del libro, *Teatro de lo sagrado y México*, está formada por escritos de este autor sobre México aparecidos a mediados de los años treinta con motivo de su viaje a nuestro país.

Con esta propuesta editorial, pretendemos volver a traer al imaginario de nuestro tiempo el pensamiento de Artaud, el poeta-profeta del teatro.

Telar de poéticas. Del maestro creador al estudiante creador

PATRICIA CARDONA

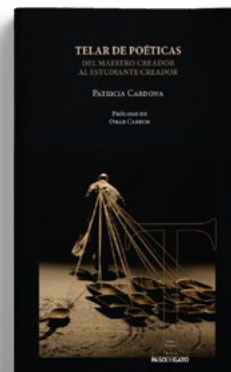
1ª edición

México, 2020

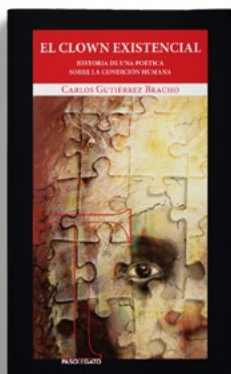
112 páginas

ISBN: 978-607-8584-34-5

Edición realizada gracias al Programa de Apoyo a la Docencia,
Investigación y Difusión de las Artes
(PADID) 2019

“*Telar de poéticas. Del maestro creador al estudiante creador* es una ventana —dice Omar Carrum en su Prólogo al libro— que te permite ser testigo de las conversaciones llevadas a cabo en las mesas de reflexión realizadas [...] por Patricia Cardona, donde participaron reconocidos artistas, maestros, pensadores y estudiantes para reflexionar en torno al tema de la poética de la enseñanza. Estos diálogos son detonados por preguntas claves planteadas por Patricia y los argumentos se tejen entre sí para confluír en ideas y un manifiesto sobre la poética, el arte y la vida.”

El clown existencial: historia de una poética sobre la condición humana

CARLOS GUTIÉRREZ BRACHO

1ª edición

México, 2020

352 páginas

ISBN: 978-607-8584-38-3

Coedición realizada con la Universidad Autónoma del Estado
de México, en colaboración con el Consejo para las Culturas
y las Artes de Chiapas, la Universidad de Guadalajara y la
Dirección de Teatro UNAM

El clown existencial: historia de una poética sobre la condición humana documenta la existencia de una familia de clowns que no encuentra en la risa su principal razón de ser. Este libro es la primera investigación que aborda este tema con profundidad, rastreando los orígenes de este tipo de clowns desde la Antigüedad, en las comedias de Aristófanes, Menandro y Plauto, así como en las fiestas religiosas medievales, en un recorrido que pasa por algunas obras de William Shakespeare y del Siglo de Oro español.

Se trata de una obra llena de referencias, que abunda en ejemplos y hace un recorrido por diferentes pasajes del teatro occidental a través de personajes cómicos, con lo que aporta a la historia de las artes escénicas una óptica diferente.

El drama intempestivo. Hacia una escritura dramática contemporánea

CARLES BATLLE

1ª edición

México, 2020

288 páginas

ISBN: 978-607-8584-36-9

Coedición realizada con el Institut del Teatre de Barcelona, en colaboración con el Consejo para las Culturas y las Artes de Chiapas, la Universidad de Guadalajara y la Dirección de Teatro de la UNAM

El drama intempestivo es una reflexión sobre el desafío que supone escribir teatro en la actualidad, una mirada sobre las condiciones y las categorías de lo *contemporáneo* y también es una defensa de la vigencia de la literatura dramática en un mundo perplejo en el que la historia, el sujeto y la representación andan en la cuerda floja. Un mundo en el que la necesidad de autenticidad —la pulsión por lo real— y la reivindicación de la ficción conviven y se confrontan constantemente.

Finalmente, sin ser un manual de escritura o un estudio sobre el teatro actual, presenta procedimientos y tendencias inspiradores.

Filosofía de la dramaturgia: una ontología del acontecimiento poético

MARIO CANTÚ TOSCANO

1ª edición

México, 2020

112 páginas

ISBN: 978-607-8584-39-0

Coedición realizada con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

“Este libro —dice Jorge Dubatti en el Prólogo— es un ejemplo magistral de filosofía de la praxis teatral, es decir, una de las líneas fundamentales de la filosofía del teatro, la que reconoce al artista como sujeto de investigación y como productor de un conocimiento específico desde las prácticas teatrales.

[...] Nadie sino Mario Cantú podría haber escrito estas páginas, porque ellas son resultado del trabajo sobre su compleja experiencia como artista-investigador, dramaturgo, docente, gestor universitario. *Filosofía de la dramaturgia* surge de las formas de conocimiento que se producen en/desde/para la experiencia artística.”

Teatro comunitario. Apuntes para su impulso, abordaje y proyección

JORGE HOLOVATUCK

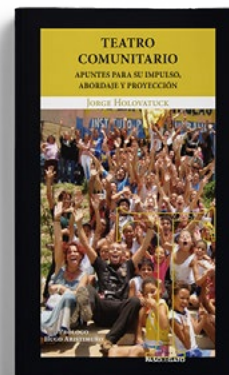
1ª edición

México, 2021

168 páginas

ISBN: 978-607-8584-40-6

Coedición realizada con la Universidad Autónoma del Estado de México, en colaboración con el Consejo para las Culturas y las Artes de Chiapas, la Universidad de Guadalajara y la Dirección de Teatro de la UNAM.

El arte como vía de transformación social para generar comunidad y pertenencia tiene en el teatro comunitario una singular herramienta y la posibilidad de un espacio tanto reflexivo como metafórico para el análisis de la realidad. En este sentido, *Teatro comunitario* de Jorge Holoatuck constituye una incitación tanto para aquellos que ya hacen teatro comunitario —para volver a pensar juntos posibles variantes y reformulaciones que haga falta experimentar aún— como para quienes se inician en la labor, para darles motivos, ideas, conceptos y herramientas accesibles y concretas para comenzar a andar este camino.

La nostalgia de los sentidos. Manual de dramaturgia testimonial

CONCHI LEÓN

PRÓLOGOS DE ZAVEL CASTRO Y ENRIQUE MIJARES

1ª edición

México, 2022

176 páginas

ISBN: 978-607-8584-54-3

Edición realizada con la colaboración de la Secretaría de Cultura de Tampico, la Coordinación Nacional de Teatro y la Dirección de Teatro de la UNAM.

El teatro testimonial es un género que ha cobrado gran interés en nuestro tiempo, pero ¿qué formas le son propias a los relatos teatrales basados en testimonios ya sea de acontecimientos perturbadores, extraordinarios, o cotidianos pero llenos de encanto?, ¿cómo lograr un teatro testimonial que no enmascare lo real ni lo haga un espectáculo, sino que lo revele si es preciso cargado de crudeza, de verdad, pero también de belleza?, ¿qué principios, si los hay, han de caracterizar una poética de lo real en el teatro testimonial que establezca puentes entre lo cotidiano y personal con el contexto histórico y social de forma ética? Estas y otras preguntas encuentran respuesta en este libro. Acompaña a este manual el unipersonal íntegro *Cachorro de león: casi todo sobre mi padre*, obra autobiográfica de Conchi León.

Del Bios escénico a la poética del bailarín/actor

PATRICIA CARDONA

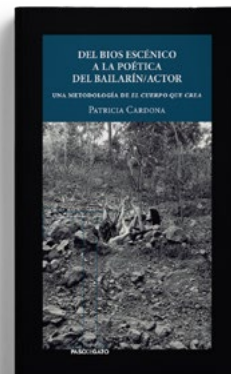
1ª ed.

México, 2022

164 pp.

ISBN: 978-607-8584-56-7

Proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes y del Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura a través de la convocatoria PADID 2021

Este libro tiene como origen un seminario también titulado “Del Bios escénico a la poética del bailarín/actor”, impartido por Patricia Cardona en Medellín, Colombia, en 2020, pero va más allá de él gracias a la vinculación a partir de ese evento con la novedosa e interesante metodología de experimentación corporal para la creación de Carlos Ramírez, conocida como El cuerpo que crea y desarrollada por este artista escénico colombiano a partir de las propuestas teóricas de Patricia Cardona.

En este libro, la autora entrelaza sus tres principales líneas de investigación: la dramaturgia del bailarín, la percepción del espectador y la poética de la enseñanza, integrando a ese corpus la metodología de experimentación corporal de Carlos Ramírez.

Cien preguntas sobre el acontecimiento teatral y otros textos teóricos

JORGE DUBATTI

1ª ed.

México, 2024

232 pp.

ISBN: 978-607-8584-74-1

Coedición realizada con la Universidad Autónoma del Estado de México, en colaboración con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el Gobierno Municipal de Tampico y la Dirección de Teatro de la UNAM.

En formato de autoentrevista, el teórico de la Filosofía del Teatro, Jorge Dubatti, se pregunta y responde sobre los aspectos fundamentales del teatro como acontecimiento. Este libro, cercano al género de “las preguntas más frecuentes” y al mismo tiempo de diálogo entre profesor y alumnos, está dirigido a los especialistas en teatro, pero también a todos aquellos que quieran iniciarse en la comprensión de uno de los tesoros culturales de la humanidad: el teatro. Entre otras preguntas, Dubatti responde las siguientes: ¿por qué decimos que el teatro es acontecimiento y no sólo lenguaje?, ¿qué es la actoralidad y qué competencias tiene un actor teatral?, así como ¿qué caracteriza a un espectador teatral?

Mis vidas en el Tercer Teatro: diferencia, oficio, revuelta

EUGENIO BARBA

EDICIÓN DE LLUÍS MASGRAU

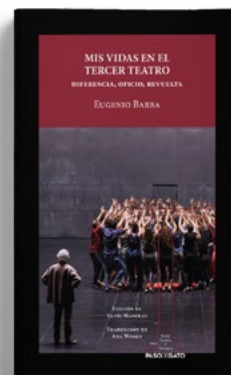
1ª ed.

México, 2024

520 pp.

ISBN: 978-607-69991-1-0

Coedición realizada con la Universidad
Iberoamericana, en colaboración con la
Dirección de Teatro de la UNAM.

“El libro que el lector tiene entre manos —señala Lluís Masgrau en el Prólogo— explora la importancia del sentido personal dentro de la visión teatral de Barba. Es un libro aparentemente muy heterogéneo porque lo integran unos cuarenta textos, de épocas distintas, que hablan de una gran variedad de experiencias y asuntos. Sin embargo, a todo el libro lo atraviesa la obsesión de reflexionar sobre las motivaciones que han estimulado la trayectoria profesional del autor, y han acabado determinando su forma y su sustancia.

Mis vidas en el Tercer Teatro es una autobiografía profesional que intenta recrear la propia búsqueda del sentido. A través de innumerables metáforas, el libro apunta constantemente a la realidad esencial de un teatro que busca trascenderse a sí mismo. [...]. Cada uno de los libros nucleares de Barba tiene su interés y su calidad. Sin embargo, [...] en este libro están cifradas las raíces y el tronco que fundamentan la visión teatral de Barba.”

Cuchillo aristotélico. Apuntes sobre los filos del drama

XIMENA ESCALANTE

1ª ed.

México, 2025

120 pp.

ISBN: 978-607-69991-6-5

Edición realizada con la participación del Instituto de Cultura
y Artes del Estado de Campeche, la Secretaría de la Cultura y
las Artes de Yucatán y la Universidad de las Artes de Yucatán.

A partir de una reflexión sobre los mitos y el uso de nociones y temas clásicos, la autora emprende en este libro una indagación sobre los mecanismos de la ficción, así como una revisión del personaje, tanto en su papel en la ficción dramática como en nuestra vida como espectadores y lectores de historias que nos inspiran, habitan y mediante las que nos entendemos y contamos nuestra propia historia, todo ello con base en conceptos fundamentales de la *Poética* aristotélica.

Glosario de la voz comentado. El término como experiencia

GLORIA LUZ GODÍNEZ

1ª ed.

México, 2025

200 pp.

ISBN: 978-607-69991-8-9

Edición realizada con la participación del Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección de Teatro.

La enseñanza y el entrenamiento de la voz para la escena pueden ser algo muy complejo porque es muy sutil. Por una parte, se necesita claridad en cuanto a las funciones biológicas que generan la voz y articulan las palabras; por otra parte, se precisa de metáforas e imágenes para estimular un proceso que es innato, parte de nuestro tesoro de ser humanos. A veces este equilibrio no se encuentra y nos perdemos en laberintos innecesarios.

Este libro es un excelente manual de uso porque integra la biología con el arte y ése es precisamente el gran acierto de la autora, quien lleva años probando e indagando en el aula, salas de ensayo y en diferentes escenarios frente a diversos públicos. Su entendimiento y pedagogía se fundan en su experiencia vital, corporal y profesional.

SERIE —————
DRAMATURGIA

Teatro breve: antología para formación actoral

VARIOS AUTORES

1ª reimpresión

México, 2011

368 páginas

ISBN: 978-607-8092-13-0

Edición realizada en colaboración con los Estados
de Baja California, Durango y Michoacán

Ante la necesidad de contar con materiales para los estudiantes de actuación y dirección de las licenciaturas en arte dramático del país, surge el presente volumen. Su finalidad es la de actualizar los repertorios de dramaturgia breve para el aula. Parte de los textos provienen de la invitación a colaborar a dramaturgos con una trayectoria probada: Mario Cantú Toscano, Jaime Chabaud, Édgar Chías, José Ramón Enríquez, Flavio González Mello, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, Berta Hiriart, Estela Leñero, Conchi León, Javier Malpica, Noé Morales, Carmina Narro, Ángel Norzagaray, Claudia Ríos y Hugo Abraham Wirth; y otra parte proviene de la selección que se hizo entre las obras breves recibidas en el Certamen Nacional de Obras Breves convocado para conformar esta antología.

Bordeando Shakespeare

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO: ALFREDO MICHEL

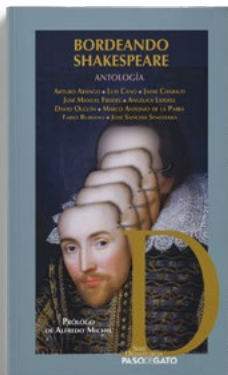
1ª reimpresión

México, 2012

416 páginas

ISBN: 978-607-8092-35-2

Edición realizada en colaboración con la
Secretaría de Cultura del Distrito Federal y el
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales
y Turísticos del Estado de Yucatán

Bordeando Shakespeare reúne nueve obras de autores que intentan articular su experiencia en torno al material shakespeareano, lo que convierte a esta antología en un recorrido por la obra del bardo desde la visión de los autores contemporáneos. Los dramaturgos que conforman esta compilación son Arturo Arango (Cuba), Luis Cano (Argentina), Jaime Chabaud (México), José Manuel Freidel (Colombia), Angélica Liddell (España), David Olguin (México), Marco Antonio de la Parra (Chile), Fabio Rubiano (Colombia) y José Sanchis Sinisterra (España).

Las buenas y las malas palabras. Obras selectas

PERLA SZUCHMACHER

PRÓLOGO: OLGA HARMONY

1ª edición

México, 2012

288 páginas

ISBN: 978-607-8092-28-4

Edición realizada en colaboración con el INBA
a través de la Coordinación Nacional de Teatro y
con el apoyo de Conaculta
Edición agotada

Con esta coedición, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, y Paso de Gato rinden un homenaje a Perla Szuchmacher por su dedicación al teatro para niños y jóvenes. En una selección de 17 textos, hecha por la maestra Olga Harmony, se recopilan tanto sus obras más exitosas como otras que no son tan conocidas, pero que constituyen una excelente muestra de teatro para niños y jóvenes, así como un par de obras de su producción para adultos.

Dramaturgia de Iberescena

VARIOS AUTORES

1ª edición

México, 2012

360 páginas

ISBN: 978-607-8092-37-6

Edición realizada en colaboración con Iberescena,
limitada a los países que forman parte
del Programa Iberescena

Esta antología reúne la obra más representativa de los países que forman parte del Programa Iberescena, el cual está destinado a crear un espacio cultural iberoamericano que favorezca la articulación y cooperación entre los países de la región. Esta selección, realizada por críticos y creadores de teatro mexicanos, incluye obras de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Tiene como principales exponentes a Beatriz Catani y Óscar Cornago, Elisa Lucas, Ximena Carrera, Fabio Rubiano, Roxana Ávila y Ailyn Morera, Juan Francisco Moreno, José Manuel Mora, Berta Hiriart, Maritza Kirchhausen, Elizabeth Ovalle y Gabriel Peveroni.

Dramaturgia chilena contemporánea: Antología

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN Y PRÓLOGO: AMALÁ SAINT-PIERRE

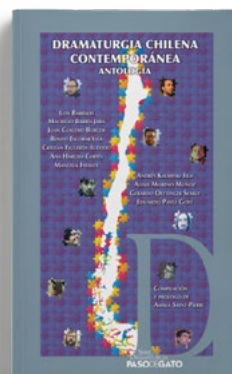
1ª edición

México, 2013

344 páginas

ISBN: 978-607-8092-45-1

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Con el propósito de ofrecer textos dramáticos contemporáneos que sirvan para el conocimiento de las diversas realidades escénicas de nuestro tiempo, presentamos esta compilación de autores chilenos contemporáneos, de entre 25 y 45 años. En esta selección, como señala Amalá Saint-Pierre en el Prólogo, se busca retratar “la diversidad de escrituras del teatro chileno hoy, a través de 11 plumas ágiles, urgentes e inteligentes, de gran valor poético, histórico y social”. Los autores que conforman esta antología son: Luis Barrales, Mauricio Barría, Juan Claudio Burgos, Benito Escobar, Cristian Figueroa, Ana Harcha, Manuela Infante, Andrés Kalawski, Alexis Moreno, Gerardo Oettinger y Eduardo Pavez.

Dramaturgia colombiana contemporánea: Antología I

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN E INTRODUCCIÓN: MARINA LAMUS OBREGÓN

1ª edición

México, 2013

448 páginas

ISBN: 978-607-8092-57-4

Edición realizada en colaboración con el Ministerio de Cultura de Colombia y Redlat. Federal y el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

Con esta compilación realizada por Marina Lamus —investigadora colombiana de teatro— buscamos ofrecer un panorama del teatro colombiano actual, a través de textos dramáticos de autores de la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros días, quienes se caracterizan por indagar la realidad, poniendo especial énfasis en los lenguajes estéticos contemporáneos. La antología se compone por dos tomos y en este primer ejemplar participan 10 escritores de teatro nacidos entre finales de la década de 1940 y la década de 1960: Beatriz Camargo, Henry Díaz, Orlando Cajamarca, José Assad, Víctor Viviescas, Sandro Romero, Carolina Vivas, José Domingo Garzón, Fabio Rubiano y Rodrigo Rodríguez.

Dramaturgia colombiana contemporánea: Antología II

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN E INTRODUCCIÓN: MARINA LAMUS OBREGÓN

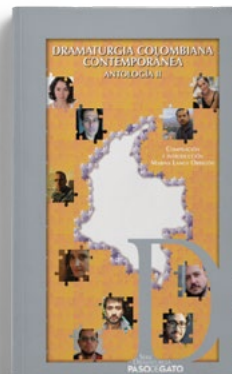
1ª edición

México, 2013

344 páginas

ISBN: 978-607-8092-61-1

Edición realizada en colaboración con el Ministerio de Cultura de Colombia y Redlat

Compilada también por Marina Lamus, esta segunda antología de dramaturgia colombiana reúne a 10 escritores de teatro de generaciones jóvenes. El lector podrá encontrar en sus propuestas autorales, “diferentes formalizaciones dramáticas [y] distintos relatos culturales que confluyen en sus obras”. Conforman este tomo las obras de Ana María Vallejo, Carlos Enrique Lozano, Erik Leyton, Pedro Miguel Roza, Tania Cárdenas, Diana Chery-Ramírez, Felipe Vergara, Jorge Hugo Marín, Juan David Pascuales y Víctor Quesada.

La magia de los títeres. Obras completas

MIREYA CUETO

COMPILACIÓN: JOSÉ LUIS MOCTEZUMA

PRÓLOGO: SOCORRO MERLÍN

1ª edición

México, 2013

216 páginas

ISBN: 978-607-8092-62-8

Edición realizada en colaboración con el INBA, a través de la Coordinación Nacional de Teatro

Edición agotada

En esta compilación se han reunido 21 textos de esta autora —más de la mitad de ellos inéditos— con el propósito de ofrecer en un solo libro todas sus obras de títeres para niños. Se trata de un libro útil para aquellos que desean acercarse al teatro de títeres, ya sea en el aula, en talleres o en las casas de los niños que gustan de jugar al teatro.

Mireya Cueto (1922-2013) fue dramaturga, titiritera y narradora. Se dedicó a la investigación, producción y dirección de teatro de títeres.

Dramaturgia cubana contemporánea: Antología

VARIOS AUTORES

1ª edición

México, 2015

452 páginas

ISBN: 978-607-8439-00-3

Edición realizada con el apoyo de Conaculta y
la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Entre la diáspora y la permanencia que dibujan un contorno imaginario de la isla, las 10 obras aquí reunidas presentan enfoques distintos de la “cubanidad” contemporánea. Para su compilador, Ernesto Fundora, esta muestra recorre, “desde el texto teatral, el rostro críptico y multiforme de la dramaturgia cubana de los últimos 15 años”, ese que no se ciñe a límites geográficos porque se constituye “más allá de competitividades estéticas o jurisdicciones nacionales”. Los autores presentes en esta antología son: Amado del Pino, Nilo Cruz, Nara Mansur, Norge Espinosa, Ulises Rodríguez Febles, Abel González Melo, Reinaldo Montero, Salvador Lemis, Raúl Alfonso y Yerandy Fleites Pérez.

Dramaturgia venezolana contemporánea: Antología

VARIOS AUTORES

1ª edición

México, 2015

400 páginas

ISBN: 978-607-8439-02-7

Edición realizada con el apoyo de Conaculta y
la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

La selección de textos aquí presentados, más que una revisión histórica, ha buscado ofrecer a los lectores obras vigentes de la escena venezolana actual; de tal suerte que una de las directrices ha sido dar a conocer autores contemporáneos, y a los más jóvenes, para crear un puente entre los dramaturgos venezolanos de la actualidad y los realizadores de teatro en Iberoamérica. Los autores incluidos son: Edilio Peña, Xiomara Moreno, Gustavo Ott, Inés Muñoz Aguirre, Elio Palencia, César Rojas, Gennys Pérez, Carmen García Vilar, José Miguel Vivas y Karin Valecillos.

Dramaturgia uruguaya contemporánea: Antología

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN Y PRÓLOGO: ROGER MIRZA

1ª edición

México, 2015

488 páginas

ISBN: 978-607-8439-14-0

Edición realizada en colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay a través de la Dirección Nacional de Cultura y el Instituto Nacional de Artes Escénicas

Con el objetivo de dar a conocer la producción dramática actual desde diversas perspectivas nacionales, presentamos esta antología que reúne 11 obras que con un carácter renovador se cuestionan no sólo la relación existente entre la escena y la escritura, sino el reto estético que esto representa para la dirección teatral. Las manifestaciones teatrales aquí reunidas apuntan a redimensionar la identidad uruguaya ante la complejidad de un mundo fragmentado, donde imperan lo efímero y lo inestable.

Teatro completo I: Bernard-Marie Koltès

PRÓLOGOS DE DAVID FERRÉ, CHRISTOPHE BIDENT Y ARNAUD MAÏSETTI

TRADUCCIÓN: PILAR SÁNCHEZ NAVARRO

1ª edición

México, 2016

344 páginas

ISBN: 978-607-8439-30-0

Edición realizada con el apoyo de la Embajada de Francia en México, IFAL e Institut Français, así como del Programa de Apoyo a la Traducción dependiente de instituciones culturales mexicanas

Primero de dos tomos en que se reúnen textos dramáticos de Bernard-Marie Koltès, uno de los dramaturgos franceses contemporáneos más conocidos y con más puestas en escena en el mundo, y cuya obra —señala Christophe Bident en su Prólogo— “se desborda por todos lados: sus genealogías son múltiples, de orden retórico, poético, histórico, psicológico, metafísico... Desde sus primeros textos —que son precisamente los que se recogen en este primer tomo—, lectores y espectadores son testigos de diálogos escabrosos, de monólogos novelescos, de enfrentamientos tenaces, de dramas irresueltos”.

Dramaturgia mexicana contemporánea: Antología I

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN E INTRODUCCIÓN: JAIME CHABAUD

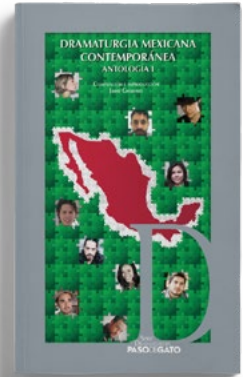
1ª reimpresión

México, 2018

448 páginas

ISBN: 978-607-8439-34-8

Edición realizada en colaboración con el Instituto Cultural de Aguascalientes, el Instituto Veracruzano de la Cultura y la Universidad de Guadalajara

En esta compilación hecha por Jaime Chabaud, se presenta una muestra de la producción dramática actual en México. En este primer tomo —de dos— se incluyen las obras de diez jóvenes autores que, al cierre de la edición, no rebasaban los 35 años de edad: Ángel Hernández, Hugo Wirth, Nora Coss, Alejandro Ricaño, David Gaitán, Diego Álvarez Robledo, Sara Pinedo, Javier Márquez, Josué Almanza y Bárbara Perrín Rivemar.

Teatro completo II: Bernard-Marie Koltès

ÉDGAR CHÍAS Y BEATRIZ LUNA (Eds.)

TRADUCCIÓN: PILAR SÁNCHEZ NAVARRO

1ª edición

México, 2016

380 páginas

ISBN: 978-607-8439-43-0

Edición realizada con el apoyo de Conaculta y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la Embajada de Francia en México, IFAL e Institut Français

En este segundo tomo del teatro completo de Bernard-Marie Koltès, se recogen algunos de los textos dramáticos más conocidos del autor, quien se ha convertido en uno de los dramaturgos franceses contemporáneos más importantes, con un mayor número de puestas en escena en el mundo, y cuya obra es ampliamente reconocida por la singularidad de sus aportaciones estéticas.

Poéticas jóvenes I: Antología

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO: EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN

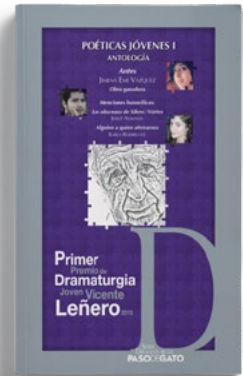
1ª edición

México, 2016

152 páginas

ISBN: 978-607-8439-36-2

Edición realizada con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Coordinación del Sistema de Teatros

Como un homenaje a Vicente Leñero, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha creado el Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero, al que nos sumamos con la publicación de la obra ganadora en este certamen junto con aquellas que resultaron merecedoras de una mención especial por su calidad. En esta antología se recogen, pues, tres obras de dramaturgos muy jóvenes, y si algo podría caracterizarlas —por lejanas que puedan parecer en cuanto a tema y tratamiento— es la frescura y el buen oficio.

Dramaturgia jalisciense contemporánea: Antología

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN Y PRÓLOGO: FAUSTO RAMÍREZ

1ª edición

México, 2017

288 páginas

ISBN: 978-607-8439-51-5

Edición realizada en colaboración con la Universidad de Guadalajara, a través de Cultura U. de G.

En esta antología presentamos una selección de 11 obras de dramaturgos jaliscienses —desde autores consolidados hasta jóvenes plumas con interesantes propuestas dramáticas—, que en conjunto son una muestra de la rica producción dramática en el Occidente de México. Conforman esta compilación las obras de Jorge Fábregas, Teófilo Guerrero, Aarón Alba Martínez, Alejandro León, Viridiana Gómez, César Sevilla, Ana Gabriela Sánchez Bernal, Ramiro Daniel, David Jiménez Sánchez, Oz Jiménez, Andrea Belén SánSa y Juan Jo Rubio.

Dramaturgia centroamericana contemporánea: Antología

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN Y PRÓLOGO: TATIANA DE LA OSSA

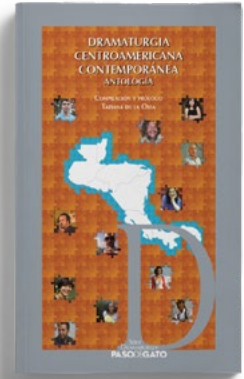
1ª edición

México, 2017

316 páginas

ISBN: 978-607-8439-71-3

Publicado con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Esta antología reúne 10 obras de dramaturgos de seis países de Centroamérica que buscan “en fragmentos —dice Tatiana de la Ossa en el Prólogo—, en colectividades, en secuencias de escenas concatenadas por personajes sueltos, en espacios de luz y voces de delirio, las esencias de sus identidades culturales”. Conforman esta compilación las obras de Mabel Marín y Bryan Vindas (Costa Rica); Jorgelina Cerritos, Luis Felpeto, Paola Miranda y Egly Larreynaga (El Salvador); René Estuardo Galdámez y Luis Carlos Pineda (Guatemala); Felipe Acosta (Honduras); Luis Harold Agurto y Lucero Millán (Nicaragua), y José Durango (Panamá).

Dramaturgos mexicanos en el Royal Court: Antología

VARIOS AUTORES

PRÓLOGOS: ELYSE DODGSON, SUSAN CHAPMAN
Y KEVIN MACKENZIE

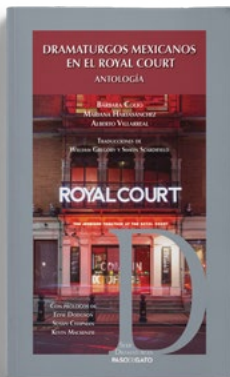
1ª edición

México, 2017

256 páginas

ISBN: 978-607-8439-79-9

Publicación realizada por Anglo Arts, departamento cultural de The Anglo Mexican Foundation, y el British Council, con la colaboración del Royal Court Theatre

Esta antología bilingüe reúne tres obras que son fruto del programa de dramaturgia internacional del Royal Court Theatre de Londres: *Latir*, de Bárbara Colio; *Un coro de niños huérfanos*, de Mariana Hartasánchez, y *Cactácea*, de Alberto Villarreal (las dos primeras en versión al inglés de William Gregory, y la última en versión al inglés de Simon Scardifield).

Las piezas teatrales aquí incluidas, además de ser innovadoras, desafiantes y provocativas, tratan diferentes temas relacionados con el México de hoy.

Dramaturgia catalana contemporánea: Antología I

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO: ESTEVE MIRALLES

1ª edición

México, 2017

504 páginas

ISBN: 978-607-8439-88-1

Edición realizada con el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona y con la colaboración para las traducciones del Institut Ramon Llull

Dramaturgia catalana contemporánea: Antología, en dos volúmenes, se integra a la serie de antologías teatrales de diversos países que ha publicado Paso de Gato. Las obras, en su mayoría, fueron originalmente escritas en catalán, y han sido traducidas —en algunos casos por los propios autores— trasladando fielmente el espíritu teatral.

En este primer volumen, el lector tendrá acceso a las obras de los siguientes autores: Carles Batlle, Albert Boronat, Marta Buchaca, Jordi Casanovas, Cristina Clemente, Guillem Clua, Lluïsa Cunillé, Beth Escudé, Llätzer Garcia y Albert Mestres.

Dramaturgia catalana contemporánea: Antología II

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO: ESTEVE MIRALLES

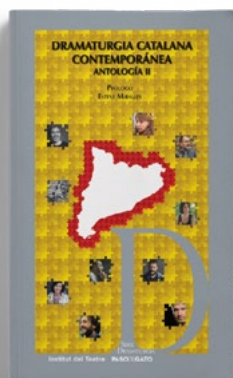
1ª edición

México, 2017

608 páginas

ISBN: 978-607-8439-89-8

Edición realizada con el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona y con la colaboración para las traducciones del Institut Ramon Llull

Dramaturgia catalana contemporánea: Antología, en dos volúmenes, se integra a la serie de antologías teatrales de diversos países que ha publicado Paso de Gato. Las obras, en su mayoría, fueron originalmente escritas en catalán, y han sido traducidas —en algunos casos por los propios autores— trasladando fielmente el espíritu teatral.

En este segundo volumen, el lector tendrá acceso a las obras de los siguientes autores: Josep Maria Miró, Pau Miró, Enric Nolla Gual, David Plana, Pere Riera, Marc Rosich, Mercè Sarrias, Victoria Szpunberg, Helena Tornero y Joan Yago.

Poéticas jóvenes II: Antología

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO: EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN

1ª edición

México, 2018

92 páginas

ISBN: 978-607-8584-06-2

Edición realizada con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Coordinación del Sistema de Teatros

En 2017 la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para el Segundo Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero, al que nos sumamos con la edición de *Poéticas jóvenes II*, Antología que incluye “La gota y el mar” —obra ganadora— de Estefanía Norato, y “A cinco voces” —mención especial— de Berta Soní.

Dramaturgia poblana contemporánea: Antología

VARIOS AUTORES

COMPILACIÓN Y PRÓLOGO: LAURA FERNÁNDEZ

1ª edición

México, 2018

396 páginas

ISBN: 978-607-8584-13-0

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla

“Las diez piezas que conforman esta antología dan cuenta del panorama de la dramaturgia escrita en Puebla en la última década. *Dramaturgia poblana contemporánea* abarca una diversidad de temas y problemáticas, pero no intenta responder a las circunstancias con uniformidad; es decir, ésta no es una antología grupal ni el mapa de una generación. Es un libro que nos devuelve a la sentencia originaria: *el teatro es el espejo de la realidad*”, Javier Taboada.

Conforman esta compilación obras de Lucero Troncoso, Rodolfo García Cruz, Francisco Maldonado, Joshua Sánchez, de Eglón Mendoza, Aída Andrade, Elvira Ruiz Vivanco, Aline Lemus Bernal, Rafael P. de la Cruz y Josué Almanza.

Rituales de tinta: antología de dramaturgas mexicanas

VARIAS AUTORAS

PRÓLOGO: GABRIELA YNCLÁN

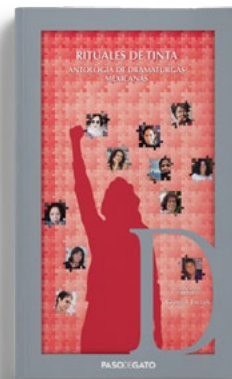
1ª edición

México, 2019

312 páginas

ISBN: 978-607-8584-32-1

Edición realizada con la Universidad Autónoma del Estado de México y con la colaboración de Tepalcate Producciones, Cultura UNAM a través de la Dirección de Teatro y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

Con el propósito de dar visibilidad y promover la escritura teatral de autoras mexicanas contemporáneas, presentamos aquí once obras de muy diversas perspectivas, estilos y temáticas, pero que constituyen una interesante muestra de la dramaturgia de nuestro tiempo escrita por mujeres. Dado ese necesario diálogo entre quien escribe y su época, podemos ver once instantáneas del acontecer humano, a veces con humor, de manera satírica e incluso con crudeza para testificar algunas de las bajezas y miserias de nuestra condición.

Esta antología, presentada por la maestra Gabriela Ynclán, incluye obras de: Verónica Bujero, Ximena Escalante, Elena Guiochins, Virginia Hernández, María Luisa Medina, Verónica Musalem, Edna Ochoa, Rosa Helena Ríos, Artemisa Téllez, Camila Villegas y Gabriela Ynclán.

Historias sonoras. Antología de obras del Concurso Nacional de Radio Teatro Max Aub

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO DE ALICIA MARTÍNEZ

1ª edición

México, 2020

192 páginas

ISBN: 978-607-8584-37-6

Edición realizada para la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Literatura, la Dirección de Teatro, Radio UNAM y la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología

El paso de Max Aub por Radio UNAM dejó una huella en la producción de radio teatro. Para continuar con este legado, las direcciones de Literatura y de Teatro UNAM, Radio UNAM y la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología unieron esfuerzos para convocar al Concurso Nacional de Radio Teatro. Conforman esta antología las dos obras ganadoras: “La epifanía de Jean-Paul Sartre”, de David Ledesma Feregrino —quien participó en la categoría universitaria—, y “Guardianes”, de Jarayn Eligio —que concursó en la categoría profesional—; así como las tres menciones honoríficas que el jurado decidió otorgar debido a la excelente factura de los proyectos.

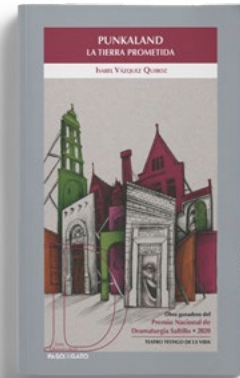
Punkaland. La tierra prometida

ISABEL VÁZQUEZ QUIROZ

1ª edición
México, 2021
96 páginas

ISBN: 978-607-8584-53-6

Edición realizada con el apoyo
del Gobierno Municipal de Saltillo, a través
del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

“Punkaland. La tierra prometida”, de la joven dramaturga y directora de teatro Isabel Vázquez Quiroz, fue la ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Saltillo 2020 y es una obra que pone en cuestión los convencionalismos sociales y visibiliza el desafío a las normas y conductas arraigadas en nuestra cultura, partiendo de la historia de tres jóvenes hablantes del zapoteco y amantes del punk cuyo drama se desata luego de un terremoto devastador en su pueblo.

Historias sonoras. Antología de obras del II Concurso Nacional de Radio Teatro Max Aub

VARIOS AUTORES

PRÓLOGO DE FERNANDA DEL MONTE

1ª edición
México, 2022
108 páginas

ISBN: 978-607-8584-67-3

Edición realizada para la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Literatura, la Dirección de Teatro, Radio UNAM y la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología

Con el propósito de propiciar el resurgimiento y renovación del fecundo cruce entre lo teatral y lo radiofónico, se lanzó la convocatoria del II Concurso Nacional de Radio Teatro Max Aub, en la que se propuso una categoría universitaria y una profesional. Esta antología recoge las dos obras ganadoras: *Versus Nina*, de Jimena Eme Vázquez —quien participó en la categoría profesional—, y *Él y Él*, de Alan Iván Delgadillo y Amir Alejandro Núñez —quienes concursaron en la categoría universitaria—, así como la mención honorífica que el jurado decidió otorgar, debido a su excelente factura, a la obra *Sombra sobre acto blanco y negro*, de Alberto Villarreal, participante en la categoría profesional.

La edad de la punzada. Dramaturgia para adolescentes

VARIOS AUTORES

SELECCIÓN Y PRESENTACIÓN:

ALEGRÍA MARTÍNEZ

1ª edición

México, 2023

320 páginas

ISBN: 978-607-8584-71-0

Edición realizada con la colaboración de Cultura UNAM, a través de la Dirección de Teatro, y el Centro Cultural Tijuana y Tijuana Hace Teatro

“La dramaturgia mexicana actual —señala Alegría Martínez en su presentación— indaga en lo que piensan, sienten y padecen las personas en etapa adolescente [...]. ¿En qué lenguaje y desde dónde es posible abrir un espacio al diálogo y a la escucha con seres humanos en desarrollo [...]? ¿Cómo acercar el universo adolescente a una mayoría de adultos abstraídos en su actividad diaria? ¿Cuáles son las preocupaciones, los miedos, las preguntas, los conflictos que arrebatan la tranquilidad de las y los jóvenes?”

Esta antología recoge las siguientes obras: *El intruso*, de Amaranta Leyva; *Chalán*, de Antonio Zúñiga; *Venado*, de Hasam Díaz; *Transgresión*, de Jaime Chabaud; *MW, la vaca que baila tap*, de Jimena Eme Vázquez; *Humanos no*, de Luis Eduardo Yee; *Corazón gordito*, de Saúl Enríquez; *Bolita, por favor*, de Valentina Sierra, y *Rol*, de Xavier Villanova.

SERIE —————
HISTORIA

Actores y compañías en la Nueva España: siglos XVI y XVII

MAYA RAMOS SMITH

PRÓLOGO: CONCEPCIÓN REVERTE BERNAL

1ª edición

México, 2011

392 páginas

ISBN: 978-607-8092-15-4

Edición realizada con el apoyo de Conaculta,
en colaboración con el INBA a través del CITRU

Edición agotada

Con este libro, Maya Ramos Smith continúa su investigación sobre el pasado teatral novohispano, indagando sobre el quehacer de actores y compañías que ejercieron su actividad en el México colonial. Este estudio, producto de su labor como investigadora del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, destaca el minucioso examen que hace la autora de textos antiguos, de tal modo que “el lector no solamente se entera de lo sucedido en el pasado, sino que puede escuchar la voz de quienes fueron sus protagonistas”.

La mirada crítica de Luisa Josefina Hernández: reseñas de crítica teatral y literaria

LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ

PRÓLOGO Y EDICIÓN: FELIPE REYES PALACIOS

1ª edición

México, 2015

392 páginas

ISBN: 978-607-02-671-8

Artículos misceláneos

Coedición realizada con el Instituto de Investigaciones

Filológicas de la UNAM

Edición agotada

Dramaturga, novelista, alumna predilecta de Rodolfo Usigli y maestra que ha dejado su huella en más de una generación de dramaturgos mexicanos, Luisa Josefina Hernández aparece en este libro en su faceta de aguda y certera crítica teatral.

Bajo el título de *La mirada crítica de Luisa Josefina Hernández* se reúnen más de 100 artículos y reflexiones que escribió, a partir de 1957, para los suplementos México en la Cultura y Ovaciones. En ellos aborda puestas en escena que tuvieron lugar en México durante la segunda mitad del siglo xx y comenta o disiente sobre cómo fueron recibidas por el público y la crítica mexicanos de entonces.

COLECCIÓN
ANATOMÍAS —————
TEXTUALES

De familias y otras catástrofes: seis obras de teatro

BÁRBARA COLIO

ESTUDIO CRÍTICO: ANA LAURA SANTAMARÍA

ENTREVISTA: DAVID OLGUÍN

1ª edición

México, 2017

296 páginas

ISBN: 978-607-8439-58-4

Este libro se realizó en colaboración con la Secretaría de Cultura y Barco Drama Producciones

De familias y otras catástrofes... es una selección de seis obras de teatro escritas por Bárbara Colio entre el año 2003 y 2013; en esta selección el común denominador son las historias de familias en un contexto social y político actual.

Este ejemplar lo componen las siguientes obras: “Pequeñas certezas”, “Usted está aquí”, “Cuerdas”, “El día más violento”, “Carnada” y “Vuelve cuando hayas ganado la guerra.” Además incluye un estudio crítico de Ana Laura Santamaría y una entrevista a la autora, realizada por David Olgúin.

El exilio de los sueños: seis obras de teatro

JORGE ESMA

PRÓLOGO: MARCELA DEL RÍO

ENTREVISTA: JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ, LUIS DE TAVIRA,

LIGIA BARAHONA Y ALEJANDRO ORDORICA SAAVEDRA

1ª edición

México, 2018

540 páginas

ISBN: 978-607-8584-02-4

Edición realizada en colaboración con el Festival Internacional de la Cultura Maya, Instituto de Historia y Museos de Yucatán

El exilio de los sueños reúne las obras “Claudio, donde los árboles”, “La burbuja vagabunda”, “Atila”, “La noche de los payasos negros”, “El carcelero” y “Mariposa monarca”, las cuales critican y cuestionan la condición humana contemporánea. Incluye Prólogo de Marcela del Río y una entrevista al autor realizada por José Ramón Enríquez, Luis de Tavira, Ligia Barahona y Alejandro Ordorica Saavedra.

La guerra fría y otras batallas: teatro reunido

JUAN VILORO

PRÓLOGO: VÍCTOR MOLINA
ENTREVISTA: ZAVEL CASTRO

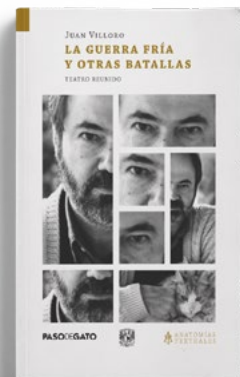
1ª edición

México, 2018

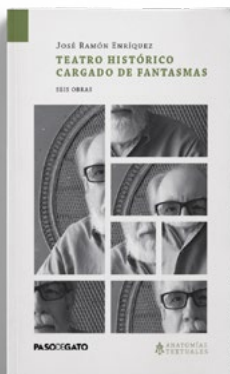
336 páginas

ISBN: 978-607-8584-08-6

Coedición realizada con la Universidad Nacional Autónoma de México y con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Guadalajara

En este volumen se recogen seis textos dramáticos de Juan Villoro: *El filósofo declara*, *Muerte parcial*, *Conferencia sobre la lluvia*, *La desobediencia de Marte*, *Cremación* y *La guerra fría*, los cuales se acompañan de un prólogo del investigador teatral y filósofo Víctor Molina, y una entrevista que la historiadora y crítica teatral Zavel Castro hace al autor.

Teatro histórico cargado de fantasmas: seis obras

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

PRÓLOGO: BRUCE SWANSEY
ENTREVISTA: MIGUEL ÁNGEL CANTO

1ª edición

México, 2018

324 páginas

ISBN: 978-607-8584-14-7

Edición realizada con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con la colaboración de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

José Ramón Enríquez, uno de los dramaturgos fundamentales de las décadas recientes de México, nos presenta en esta antología seis obras de teatro que escribió entre 2005 y 2017: *Por mi duro corazón*, *Fuga hacia el norte*, *Gente de razón*, *El mito de Sísifo*, *La tarantela* y *El anarquista*.

Realidades inhóspitas: obras para alzar la voz

JAIME CHABAUD

ESTUDIO CRÍTICO: JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

ENTREVISTA: LUZ EMILIA AGUILAR ZINSER

1ª edición

México, 2018

296 páginas

ISBN: 978-607-8584-25-3

Edición realizada con el apoyo
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Jaime Chabaud ha dedicado casi 30 años a la escritura teatral y, de acuerdo con José-Luis García Barrientos —quien hizo el estudio crítico que abre esta edición—, su dramaturgia podría dividirse en dos épocas: una “genuinamente dramática” y otra “decididamente ‘narratúrgica’”. Es en este segundo momento en donde ubica las obras que incluye la antología: *Rashid 9/11*, *Oc ye nechca*, *El kame hame ha*, *Niños chocolate*, *Noche y niebla* y *Muuuuro*.

Trilogía de la tierra

VERÓNICA MUSALEM

PRÓLOGO: DAVID FERRÉ

ENTREVISTA: SABINA BERMAN

1ª edición

México, 2022

168 páginas

ISBN: 978-607-8584-55-0

Edición realizada en colaboración con Musa-Colibrí
Producción

En “Los maromeros”, “Los caminantes” y “Los errantes o ese amor...”, títulos de las obras que conforman *Trilogía de la tierra* de Verónica Musalem, la sierra de Oaxaca aparece como personaje y como lugar poético. Estas obras —señala David Ferré en su Prólogo— “constituyen un palimpsesto cuyo trasfondo radica en tres fábulas. Tres textos [... que s]e pueden leer bajo el pretexto temático del amor, de su fin, de la crisis personal. Los tres se asientan en la dramaturgia del teatro dentro del teatro, tan característico del Barroco. Los personajes y las figuras evolucionan en realidades superpuestas, juegan con las imágenes”.

Teatro en territorio de guerra

PERLA DE LA ROSA

PRÓLOGO: RICARDO VIGUERAS

ENTREVISTA: JAIME CHABAUD

1ª edición

México, 2022

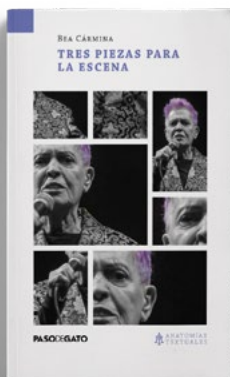
256 páginas

ISBN: 978-607-8584-68-0

Este libro se realizó en colaboración con Telón de Arena, A. C., con el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Chihuahua

“El teatro de Perla de la Rosa —dice el doctor Ricardo Viguera en su Prólogo— es fiero y combativo, se centra en las grandes injusticias sociales que padece Ciudad Juárez.” Esta antología incluye: “Antígona: las voces que incendian el desierto”, “El enemigo”, “Justicia negada”, “A la orilla del río”, “King Tiger” y “Un grito en el desierto”. Además del prólogo de Viguera, la acompaña una entrevista realizada por Jaime Chabaud a esta autora galardonada en 2022 con el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, en la que se abunda sobre el papel que ha jugado el activismo político de Perla de la Rosa en su dramaturgia y la presencia de Ciudad Juárez en ella como personaje central.

Tres piezas para la escena

BEA CÁRMINA

PRÓLOGO: VERÓNICA BUJEIRO

ENTREVISTA: LUIS AYHLLÓN

1ª edición

México, 2025

164 páginas

ISBN: 978-607-69991-4-1

“Las páginas de Bea Cármina —señala Verónica Bujero en el Prólogo— nos enfrentan a un teatro que convoca al cuerpo antes que al pensamiento, a la intuición antes que a la explicación. Un teatro que no se propone revelar verdades, sino abrir zonas de percepción, espacios sensibles que, más que una moraleja absurda, evoquen las resonancias íntimas que pueda hallar en sí mismo el espectador.”

Acompaña a esta trilogía una entrevista a la autora realizada por Luis Ayhllón y Verónica Bujero sobre las claves de la dramaturgia y la trayectoria de esta singular artista.

**COLECCIÓN
DE ARTES
CINEMATOGRAFICAS**

El arte y el oficio del actor

WILLIAM ESPER Y DAMON DIMARCO

PRÓLOGO: DAVID MAMET
TRADUCCIÓN: ABRIL TERREROS

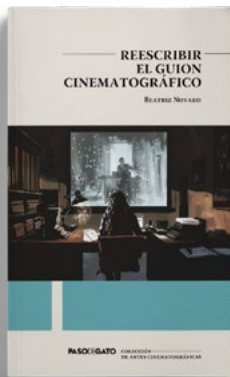
1ª edición
México, 2017
300 páginas

ISBN: 978-607-8439-69-0

Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados, y en colaboración con la
Universidad de Guadalajara y el
Festival Internacional de la Cultura Maya

Como un eslabón entre las principales áreas de nuestro interés: las artes escénicas y las cinematográficas, con esta obra iniciamos la Colección de Artes Cinematográficas de Paso de Gato.

Escrita para exponer la técnica del legendario Sanford Meisner, esta obra ofrece un enfoque claro, sistemático y práctico para convertirse en un actor creativo, ya sea que se trate de actuación para cine, televisión o teatro, lo cual la ha hecho una de las técnicas de formación actoral más socorridas en Estados Unidos.

Reescribir el guion cinematográfico

BEATRIZ NOVARO

1ª ed.
México, 2024
152 pp.
ISBN: 978-607-8584-76-5

Coedición realizada con la Facultad de Cine
y la Universidad Autónoma del Estado de México,
en colaboración con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y
las Artes, el Instituto Sinaloense de Cultura y Gangsters Films.

La hechura de un guion cinematográfico implica un proceso de reescritura constante del que nadie sale ileso. ¿Cómo sacar adelante esa tarea sin desfallecer en el intento? Beatriz Novaro se ha cuestionado esto un sinnúmero de veces a lo largo de su carrera y en este libro comparte un poco de esa búsqueda de respuestas.

La guionista y dramaturga vierte aquí reflexiones en torno a la labor de narrar, hallar una historia y no una sucesión de eventos con transiciones repetitivas, con personajes vivos que le den forma a una película que valga la pena verse. Esto de la mano de un lenguaje claro, que ilustra y no alecciona, y que termina por hacer más llevadera esa tarea que a veces parece imposible.

COLECCIÓN
EL GATO —————
EN ZAPATILLA

ARTEZBLAI / PASO DE GATO

Las acrobacias del espectador: neurociencias y teatro, y viceversa

GABRIELE SOFIA

1ª reimpresión

México, 2022

212 páginas

ISBN: 978-607-8092-98-7

Publicado en colaboración con
la Coordinación Nacional de Teatro
y la Dirección de Teatro de la UNAM

En años recientes han adquirido gran resonancia las investigaciones científicas en neurociencias cuyos resultados llevaron al descubrimiento de las llamadas neuronas espejo, las cuales presentan mecanismos que podrían explicar algunos factores clave de la experiencia teatral, tanto en términos de lo que hace que una actuación logre una verdadera comunicación con el espectador, como en términos de lo que sucede en él cuando esa comunicación es exitosa.

Se trata, pues, de una obra indispensable que aborda desde las neurociencias la comunicación que tiene lugar en la experiencia teatral entre actores y espectadores.

El arte de ser payaso

HERNÁN GENÉ

PRÓLOGO: JOSÉ PEDRO CARRIÓN

1ª edición

México, 2016

128 páginas

ISBN: 978-607-8439-41-6

Edición realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura/
Centro Cultural Helénico y con el
Instituto de Historia y Museos de Yucatán
/Festival Internacional de la Cultura Maya

Hernán Gené es actor, director teatral, dramaturgo y maestro. Desde su experiencia, Gené escribe *El arte de ser payaso*, obra en la que reúne las herramientas y los ejercicios necesarios para que tanto principiantes como profesionales conozcan y profundicen sobre el oficio del payaso; para que quienes se inician en él hagan un exhaustivo trabajo de práctica e investigación que desemboque en el descubrimiento del propio clown y, más adelante, en la realización del primer montaje.

Principios de dramatología. Drama y tiempo

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

1ª edición

México, 2017

316 páginas

ISBN: 978-607-8439-81-2

Publicado en colaboración con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España-CSIC, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, el Festival Internacional de la Cultura Maya, la Secretaría de Cultura/Centro Cultural Helénico y la Universidad de Guadalajara

Gracias a esta obra, su autor es el único que, en español, figura en el *Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, de O. Ducrot y J. M. Schaeffer. Se trata de una teoría del modo de la representación teatral, cuya primera parte se consagra a la definición del drama como teatro; es decir, a considerar su doble aspecto: como texto y también como espectáculo. En tanto la segunda parte está dedicada al tema del drama y el tiempo.

Diálogos entre teatro y neurociencias

GABRIELE SOFIA (COORD.)

AUTORES: CLELIA FALLETTI, GIOVANNI MIRABELLA,
SERGIO PARADISO, JEAN-MARIE PRADIER,
JOHN J. SCHRANZ, HORACIO CZERTOK,
LUCIANO MARITI, GABRIELE SOFIA

1ª ed.

México, 2024

164 pp.

ISBN: 978-607-69991-2-7

Edición realizada en colaboración con Cultura UDG y la Dirección de Teatro de la UNAM.

Producto de un proyecto que se convirtió en referente en cuanto a los estudios interdisciplinarios sobre el actor, el Congreso Internacional Diálogos entre Teatro y Neurociencias, organizado por la Sapienza Università de Roma, dio lugar a este volumen que recoge algunas de las intervenciones de la primera y segunda edición de dicho encuentro, cuyo propósito fue iniciar un debate que diera luz, desde las neurociencias, al quehacer del actor y su relación con el espectador, así como al mundo de todos los actores, bailarines, *performers* y directores que experimentan en el *training* cotidiano y en sus espectáculos una práctica performativa que es el centro de estos “diálogos”.

Conforman este volumen ocho artículos que tienden un puente entre estos dos ámbitos, tanto desde la práctica y la teoría teatral como desde la investigación neurocientífica.

Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro

GLORIA LUZ GODÍNEZ

PRÓLOGO: FERNANDO RENJIFO

2ª ed.

México, 2025

220 pp.

ISBN: 978-607-69991-7-2

Edición realizada con la participación del Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección de Teatro.

Pina Bausch estuvo activa, con una o dos creaciones por año, durante más de tres décadas y sus obras giraban intensamente por muchos lugares del mundo. “Tuvo cientos de miles, tal vez millones de espectadores. Influyó en cientos, diría miles de creadores. ¿Cómo se rastrea esa historia esa genealogía, esa transmisión? ¿Cómo se documenta?”, se pregunta Fernando Renjifo, prologuista de esta obra.

Una respuesta es este libro, en el cual, desde su doble formación, en la práctica de la danza y la filosofía, Gloria Luz Godínez ofrece “un marco muy enriquecedor para situar la obra de Bausch en su contexto cultural e histórico, así como para descubrir nuevos enfoques y matices sobre ella”.

COLECCIÓN —————
MUSA CORNA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
/ TEATRO UNAM /
PASO DE GATO

La imaginación dramática: reflexiones y especulaciones sobre el arte del teatro

ROBERT EDMOND JONES

TRADUCCIÓN: JORGE KURI NEUMANN

1ª edición

México, 2018

180 páginas

ISBN: 978-607-8584-09-3

Coedición realizada con la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM y en colaboración con la
Dirección de Teatro de la UNAM

Edición agotada

Éste es uno de los libros fundamentales sobre la evolución del diseño escénico de principios y mediados del siglo xx, pero también una obra que ha tenido —y seguirá teniendo— una gran influencia por su capacidad de servir de inspiración para mantenerse siempre en busca de una expresión verdaderamente artística en el teatro, lo que lo hace interesante no sólo para diseñadores escénicos, sino también para actores, directores, productores y técnicos.

El autor estudió con Max Reinhardt en Berlín y, valiéndose de las enseñanzas de Gordon Craig que circulaban en su época, se convirtió en uno de los primeros en integrar los elementos escenográficos a la acción de la obra en lugar de concebirlos como meros accesorios.

CUADERNOS DE TEATRO

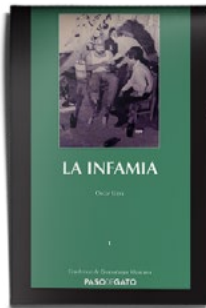
En esta colección, *Paso de Gato* edita obras dramáticas y textos teóricos en libros de bolsillo con un precio accesible y un formato práctico. Nos interesa ofrecer a un público cada vez más amplio textos que le permitan conocer las temáticas y tratamientos con que se está haciendo teatro en México y en el mundo, así como las principales corrientes de pensamiento que enriquecen este quehacer.

A la fecha, cuenta con más de 160 títulos en cinco colecciones distintas:

- **Cuadernos de Dramaturgia Mexicana**, con obras de autores mexicanos de todos los lugares del país.
- **Cuadernos para Joven Público**, con obras dirigidas a niños y jóvenes.
- **Cuadernos de Dramaturgia Internacional**, en la que hemos publicado autores de España, Colombia, Venezuela, Alemania y Finlandia, entre otros.
- **Cuadernos de Ensayo Teatral**, donde hemos publicado ensayos sobre teoría teatral y diversos aspectos de las artes escénicas.
- **Va de Cuento... Teatral**, en la que contamos con títulos que son una joya, como *El crítico imaginario*, de Marco Antonio de la Parra, *Elogio del incendio*, de Eugenio Barba, y *Las viejas y el francmasón: una obra perdida*, de José Joaquín Fernández de Lizardi.

**CUADERNOS
DE DRAMATURGIA
MEXICANA**

CDM

La infamia

ÓSCAR LIERA

1

1ª edición
 México, 2007
 16 páginas
 ISBN: 978-970-9543-21-6

Un matrimonio desgastado por la rutina y el aburrimiento se ve renovado por la llegada de un miembro de la familia. Tobías y Elodia llevan muchos años de casados y tienen una vida en la que nada nuevo pasa, hasta que un día, su sobrino Damián llega de visita a su casa para darle un giro a la cotidianidad de la pareja. La infamia refleja la situación de muchos matrimonios de campo, en los que impera el machismo y la opresión contra la mujer.

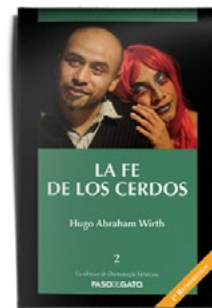
CDM

La fe de los cerdos

2

HUGO ABRAHAM WIRTH

1ª reimpresión
 México, 2010
 32 páginas
 ISBN: 978-970-9543-22-3

En una colonia popular de la Ciudad de México, Fabián, un miserable elevadorista adicto a la cocaína, descubre el incesto y la red de corrupción que conforman su esposa Catalina y sus dos hermanos, Bernardo y Toby, dedicados a la piratería, al narcotráfico y a la trata de menores. Fabián sospecha que el hijo que tiene con su esposa no es suyo, y al ser consciente del porvenir del pequeño intenta vendérselo a una doctora con mucho dinero. Todo está armado, hasta que un golpe de ira haga que la historia cambie y Fabián decida asesinarlos a todos.

CDM

El jardín de las delicias

JESÚS GONZÁLEZ-DÁVILA

3

1ª edición
 México, 2007
 36 páginas
 ISBN: 978-970-9543-26-1

La habitación de un hotel de paso al norte de la ciudad es el jardín de las delicias donde Luisa y Leopoldo culminan su amor, o aquello a lo que ellos llaman amor: una relación de antemano condenada al fracaso y a la muerte, que nos conduce por los caminos de infancias rotas, un pasado conflictivo, amargo y siniestro, un pasado que es alegoría del clóset del hotel de paso que encierra los crímenes ahí cometidos.

CDM

Julio sin agosto

4

CARMINA NARRO

1ª edición
 México, 2007
 36 páginas
 ISBN: 978-970-9543-27-8

En un tiempo desacomodado, entre espacios y afectos, Julio transcurre por sus recuerdos desde la muerte. Ha sido asesinado por Bruno, su amante. Bruno es un escritor fracasado, celoso del talento natural de Julio, que para destruirlo intenta seducir a su hijo, hasta que una noche decide asesinarlo. Todas las relaciones que Julio sostuvo con su padre, su hijo y Bruno se entrelazan en un juego de tiempos, espacios y palabras.

CDM

Table dance

VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA

5

1ª reimpresión

México, 2011

48 páginas

ISBN: 978-970-9543-37-7

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

En el año 2000 ocurrió una tragedia: un incendio calcinó un antro de la Ciudad de México. En él, clientes y trabajadores del centro nocturno murieron, atrapados por asfixia y quemaduras. En ese desafortunado suceso está basada *Table dance*, obra en la que cuatro mujeres que se ganan la vida como bailarinas, narran la manera en que ocurrieron los hechos la noche en la que el Lobohombo quedó reducido a cenizas. Las protagonistas hablarán, a lo largo de este texto, de su vida cotidiana, de sus sueños y desventuras, de su lado más humano.

CDM

Rompe-cabeza

6

ANTONIO ZÚÑIGA

Nueva edición

México, 2017

44 páginas

ISBN: 978-607-8439-68-3

Siete son las piezas que conforman este rompecabezas, siete fragmentos de historias en las que los personajes dejan fluir sus palabras para mostrarnos su realidad, personajes que no dejan de señalar una línea que en vez de tangible, resulta existencial. Siete escenas que se entrelazan para darle cuerpo a la historia de amor, celos y de inconcebible brutalidad en que se ven envueltos, como personajes principales, el Licenciado y la Sirena.

CDM

Líbranos del mal

MANUEL TALAVERA

7

1ª edición
 México, 2007
 40 páginas
 ISBN: 978-970-9543-38-4
Edición agotada

Con una especie de fábula, *Líbranos del mal* muestra la realidad bélica mundial, haciendo alusión al fundamentalismo que lleva a una nación poderosa a intervenir sobre otra. Mediante perros y coyotes que hablan, la obra enfoca el infierno de la ilegalidad, de la injusticia y marginación que viven los migrantes por falta de papeles oficiales.

CDM

La siembra del muerto

8

SERGIO GALINDO

1ª edición
 México, 2007
 32 páginas

ISBN: 978-970-9543-39-1

Edición realizada en colaboración con el
 Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo

En un poblado de la sierra sonorenses, dos hombres se enfrentan por tierras de labranza. La pelea culmina con la muerte de uno de los implicados. El gobierno termina por adueñarse de las tierras ante la impotencia e ingenuidad de los propietarios. Con un discurso que recupera la esencia del habla empleada en la región norteña, este texto muestra de manera magistral las costumbres y el modo de vida de las comunidades rurales, además de la falta de credibilidad que los representantes políticos tienen frente al pueblo.

CDM

El estanque

ROBERTO CORELLA

9

1ª edición

México, 2007

28 páginas

ISBN: 978-968-9355-00-7

Edición realizada en colaboración con el
Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo

A través de un estilo lírico y un excelente manejo del lenguaje popular, *El estanque* nos presenta la historia de una guerrilla, la de los oaxacas, que se ocultan en la sierra, en la región norte del país. Para algunos de los habitantes del pueblo, éstos representan una esperanza, una salida de la enorme desigualdad que se vive y de la pobreza que los aqueja, por lo que los apoyan y los ayudan a esconderse, mientras que para otros —la mayoría— son delinquentes y comunistas, y consideran que es su deber entregarlos al ejército.

CDM

El niño y la virgen**10**

JORGE CELAYA

1ª edición

México, 2007

36 páginas

ISBN: 978-968-9355-02-1

Edición realizada en colaboración con el
Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo

En un pequeño pueblo de no más de cuatro mil habitantes, a la salida de la iglesia ocurre un suceso que reúne a toda una serie de personajes. Un joven de 20 años, con cierto retraso mental, agrede a una joven sexualmente. A partir de ese momento, todas las voces del pueblo hablarán para juzgar o justificar un acto provocado por una pulsión. Cada personaje tratará de encontrar su versión de los hechos, partiendo de la hipótesis de que el joven no fue consciente de su acto.

CDM

Un año de silencio

RAFAEL MARTÍNEZ

11

1ª edición

México, 2007

24 páginas

ISBN: 978-968-9355-04-5

Edición realizada en colaboración con el
Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo

La frontera de México y Estados Unidos es una línea entre la vida y la muerte, entre la miseria y la explotación. Un año de silencio junta en un punto de la frontera a tres personajes emblemáticos de la tragedia migratoria: María Magdalena, de 14 años, quien sólo tiene su cuerpo para el trueque; Pedro, de 16 años, el indocumentado que va a la guerra de Irak para conseguir su residencia; John, de 21 años, el hijo de un pollero que no sabe de qué lado está su corazón. Este texto aborda la realidad de aquellos mexicanos que van en busca del sueño americano.

CDM

Línea de fuego

12

ALEJANDRO ROMÁN

1ª edición

México, 2007

64 páginas

ISBN: 978-968-9355-12-0

Edición realizada en colaboración con el
Instituto Sinaloense de Cultura

Con un discurso que nos remite de inmediato a la narcoviolencia y con un estilo sumamente literario, *Línea de fuego* nos introduce en la mente de dos sicarios que están a punto de enfrentarse con un cártel enemigo. Mientras esperan a sus oponentes detrás de una loma, dan cuenta de la perversidad y la frialdad con la que han asesinado en repetidas ocasiones, sin sentir culpa alguna. Una historia de traición, venganza y muerte.

CDM

Las meninas

ERNESTO ANAYA

13

1ª edición
 México, 2007
 52 páginas
 ISBN: 978-968-9355-11-3
 Edición realizada en colaboración con el
 Instituto Sinaloense de Cultura

Es una obra basada en una de las pinturas más representativas de Velázquez y de la historia del arte. Las meninas son desprendidas del cuadro para abordar la experiencia creativa que el artista vivió ante el lienzo en blanco, para llegar a la obra que lo consagraría. A través de una visión posmoderna cargada de un humor ácido y referentes culturales de diversa índole, este texto nos permite vislumbrar lo que hubo detrás de ese cuadro que significó la salvación contra el olvido para sus personajes, condenados al fracaso.

CDM

El cazador de gringos

14

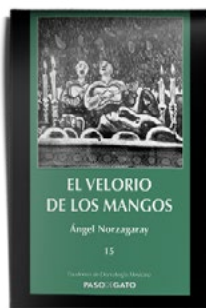
DANIEL SERRANO

1ª edición
 México, 2007
 48 páginas
 ISBN: 978-968-9355-08-3
 Edición realizada en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo

Heberto se encuentra inmerso en un mundo de confusión y paranoia, se ha autodeclarado defensor de la patria y está convencido de que los gringos llevarán al país a la ruina. Desde su azotea —la cual ha transformado en trinchera—, vigila cada movimiento que ocurre en la línea fronteriza y comienza una persecución contra los gringos. El cazador de gringos nos permite dar una lectura diferente al tema de la migración, nos coloca del otro lado, nos da la posibilidad de dejar de ser víctimas para convertirnos en victimarios, y es que, ¿qué pasaría si intercambiáramos papeles con el país del norte?, ¿si el hostigamiento que sufren los migrantes mexicanos se diera hacia los gringos?

CDM

El velorio de los mangos

ÁNGEL NORZAGARAY

15

1ª edición
 México, 2007
 32 páginas
 ISBN: 978-968-9355-05-2

Dos supuestos muertos, dos cuerpos, una confusión. Un “pochó” al que reclaman sus familiares desde Los Ángeles y un músico alcohólico. El que se suponía que estaba muerto no lo está, y el que murió está perdido en un velorio que no es el suyo. Con una gran comicidad, *El velorio de los mangos* nos traslada a través de este enredo por las costumbres y el modo de vida del ambiente rural de nuestro país.

CDM

La nueva Alejandría

16

VERÓNICA MUSALEM

1ª edición
 México, 2008
 36 páginas
 ISBN: 978-968-9355-16-8

Edición realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca

Un barco cruza el océano sin rumbo. A bordo se encuentran cinco mujeres contenidas en cinco personajes míticos griegos —Eurídice, Clitemnestra, Medusa, Penélope y Circe—, cinco arquetipos de todas las demás mujeres, y Caronte, el barquero del dios Hades. *La nueva Alejandría* retoma estos seis personajes de la mitología griega para trasladarlos a la actualidad en una historia en la que imperan la falta de pasiones, creencias e ideales y la tendencia a la vacuidad.

CDM

Acorazados

SILVIA PELÁEZ

17

1ª edición
 México, 2008
 40 páginas
 ISBN: 978-968-9355-19-9
 Edición realizada en colaboración
 con el Instituto de Cultura de Morelos

Fortino es abusado por su padre y después de más de treinta años, por fin, decide revelar su vivencia ante un podio de alcohólicos anónimos. *Acorazados* trata de la hipocresía y la evasión que se vive en el entorno familiar cuando se trata de reconocer que un miembro de la familia está siendo víctima de abuso sexual; del silencio de las víctimas y de los testigos, de las violaciones que salen a la luz después de muchos años, cuando el miedo y la intimidación ya no bastan para seguir callando.

CDM

Lula y Perla (más la justicia)

18

EMILIO CARBALLIDO

1ª edición
 México, 2008
 20 páginas
 ISBN: 978-968-9355-23-6
 Edición realizada en colaboración con el
 Instituto Veracruzano de la Cultura

Lula y Perla son dos travestis de personalidades muy diferentes, viven en un barrio muy precario y cada uno tiene su respectiva pareja —Mauricio y Aníbal—. A pesar de sus diferencias, comparten las vejaciones de las que son objeto por parte de la policía y los representantes de la ley, ya que cada vez que se comete un delito, los culpan a ellos por “raros”. Pero el instinto de supervivencia y la solidaridad no se llevan bien, y ante el temor de ser acusados de otro crimen, Perla y Aníbal culpan a Lula y Mauricio de cometer un robo, lo que ocasiona que la policía descargue su odio homofóbico sobre éstos.

CDM

Espinazo

JUAN TOVAR

19

1ª edición
 México, 2009
 36 páginas
 ISBN: 978-968-9355-35-9

Espinazo nos transporta al Teatro Nacional de Espinazo, Nuevo León, a principios de 1928, para que seamos testigos de la peculiar entrevista entre Plutarco Elías Calles y el Niño Fidencio. El hombre en la cúspide del poder acude al que, posiblemente, esté en contacto con otro tipo de poderes en busca de un remedio a sus dolencias, tanto físicas como políticas.

CDM

Bajo tierra

20

DAVID OLGUÍN

1ª edición
 México, 2009
 60 páginas
 ISBN: 978-968-9355-33-5

Edición realizada en colaboración con la
 Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca

José Guadalupe Posada y su aprendiz huyen de la muerte. Un ciego decide ayudarlos. El Tiresias mexicano ve más allá de sus cuencas nubladas y ofrece la vía para el escape: ser otros, disfrazarse, vivir otras vidas. Entre la máscara y el rostro median las fantasías; entre el espejo y el reflejo, la glorificación de la imagen; entre el yo y el tú, los otros, las infinitas variables del ser que encierra cada persona. De esta manera, la imaginación se convierte en un poderoso recurso en contra de la muerte.

CDM

Erial de espera

GABRIELA YNCLÁN

21

1ª edición
 México, 2009
 28 páginas
 ISBN: 978-968-9355-39-7

Erial de espera ahonda en el pensamiento de absoluto aislamiento y en la naturaleza de una mujer indígena, anciana y sola, de cal y arena, imagen del desierto que la rodea, donde sólo la muerte ronda, mientras ella mira hacia la lejanía a través del cristal verde de una botella. Este texto trata temas pendientes en la política del país: la migración, la hambruna, aspectos desprendidos del caos, de un lugar y un personaje que parecieran inexistentes.

CDM

Los dientes (o sobre el dolor)

22

SABINA BERMAN

1ª edición
 México, 2010
 24 páginas
 ISBN: 978-607-0024-12-2

Edición realizada con el apoyo del Fonca

Nada se compara con un dolor de dientes, cada diente y su nervio representan la posibilidad de un suplicio de muerte, y cuando la dolencia se vuelve intolerable, no queda más remedio que recurrir al dentista. *Los dientes* trata del calvario que puede llegar a ser un dolor de muelas, la limpieza del sarro, el corte de la encía, el hedor a sangre, los escupitajos, el enjuague bucal, la endodoncia; pero, sobre todo advierte la imposibilidad de la felicidad cuando vamos al dentista.

CDM

Palabras necias

FLAVIO GONZÁLEZ MELLO

23

1ª edición
 México, 2010
 28 páginas
 ISBN: 978-607-0024-16-0
 Edición realizada con el apoyo del Fonca

En *Palabras necias* vemos que escuchar no es tanto un problema de oídos, como de voluntad. Voluntad de la que carecen casi todos los personajes de la obra, oyentes o no; salvo Carolina, la chica sorda que, paradójicamente, es la que más escucha. Esa voluntad que el autor demostró tener al entrar al tema más polémico y delicado de la sordera en México: la educación.

CDM

Las historias que se cuentan los hermanos siameses

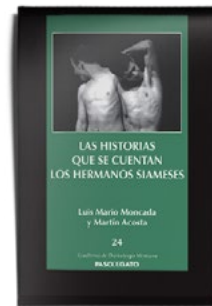
24

LUIS MARIO MONCADA Y MARTÍN ACOSTA

1ª edición
 México, 2010
 36 páginas

ISBN: 978-607-0024-10-8

Edición realizada con el apoyo del Fonca

En una noche de insomnio, Truman y Capote, hermanos siameses, recurren a todo tipo de alternativas para poder conciliar el sueño sin conseguirlo. Es así hasta que uno de ellos relata la historia de Jean y Paul, unos siameses que decidieron separarse quirúrgicamente para experimentar la vida en solitario, y de la relación amorosa que ambos entablan con Sophie. Basada en dos personajes de Truman Capote, que cuentan una historia de Michel Tournier, esta obra provoca una reflexión sobre la soledad, la diferencia, las confesiones y la esencia del ser humano más allá de las apariencias.

CDM

Hace ya tanto tiempo

VICENTE LEÑERO

25

1ª edición

México, 2010

52 páginas

ISBN: 978-607-0024-13-9

Edición realizada con el apoyo del Fonca

Después de 37 años de no verse, dos ancianos vuelven a encontrarse, sin nada entre las manos más que sus recuerdos. Un él y una ella que nunca entendieron sus voces en común, tal vez porque tampoco tenían claras sus resonancias individuales. Desde su vejez, ambos evocan aquella época en la que se conocieron y se enamoraron, a pesar de sus múltiples diferencias. Tratando de explicarse el porqué de su separación, descubren que cada uno vivió su relación desde perspectivas muy distintas.

CDM

El fin de la historia

26

JAVIER MALPICA

1ª edición

México, 2010

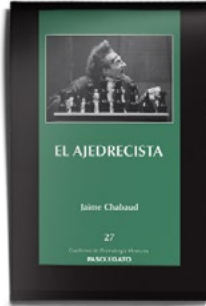
48 páginas

ISBN: 978-607-0024-18-4

Edición realizada con el apoyo del Fonca

Esta historia se desarrolla en un poblado imaginario con costumbres imaginarias, creencias imaginarias, vestimenta imaginaria, lenguaje imaginario, tiempo imaginario, pero con personas reales. Con una mezcla de teatro fantástico con realidad socioeconómica, este texto es como un puente que nos conecta con un mundo onírico, imaginario y mágico.

CDM

El ajedrecista

JAIME CHABAUD

27

1ª edición
 México, 2010
 40 páginas
 ISBN: 978-607-0024-17-7
 Edición realizada con el apoyo del Fonca
Edición agotada

Como piezas de ajedrez, en esta historia todos los personajes tienen jugadas distintas y cada uno usará sus recursos en el momento indicado. Un profesor de ajedrez embelesado con la mujer con la que sueña día y noche descubrirá la traición entre ésta y su aprendiz. Pero aunque parezca que el estudiante lo ha puesto en jaque, aún faltará el mate, y el maestro no dejará que su alumno lo supere, dándole un giro total al juego, un giro que terminará en muerte.

CDM

Lizzie Borden

28

LUCÍA LEONOR ENRÍQUEZ

1ª edición
 México, 2010
 24 páginas
 ISBN: 978-607-0024-90-0

El 4 de agosto de 1892 un brutal suceso aterrorizó a un pueblo entero en Massachusetts, Estados Unidos. La familia Borden había sido asesinada por su hija menor, Lizzie. Ella es una maestra amable con los niños, cariñosa y atenta, siempre amable y cortés. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, se dirige a la iglesia y reza, es muy tímida, su mirada es tranquila y misteriosa, es una mujer de la que no se esperaría muestra alguna de violencia, hasta que un día, ante el asombro de todos, toma un hacha y de manera monstruosa y sanguinaria asesina a su amorosa familia.

CDM

Guerrero en mi estudio (Esperpento)

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

29

1ª edición

México, 2010

48 páginas

ISBN: 978-607-0024-78-8

Edición realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán

Guerrero en mi estudio recupera el sincretismo que nos caracteriza como nación mestiza para traernos un texto que retoma a un personaje legendario de la historia de México, Gonzalo Guerrero, aquel español que traicionó a sus compatriotas para unirse al ejército maya y combatir contra los conquistadores. Guerrero visita en su estudio a Alonso Quijano, escritor oriundo de la Ciudad de México que en ese momento reside en Mérida, para servirle como espejo.

CDM

Demetrius o la caducidad

30

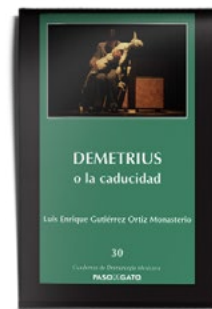
LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ ORTIZ MONASTERIO

1ª edición

México, 2010

36 páginas

ISBN: 978-607-0026-90-4

Demetrius siempre soñó con ser conductor del tren subterráneo. Le apasionaba la idea de recorrer oscuros túneles sobre dos rieles helados, pero cuando se presentó a las oficinas del departamento de trenes subterráneos para presentar el examen de admisión, lo reprobó cuatro veces, aun cuando nadie lo había reprobado antes. Demetrius, en lugar de ser conductor de trenes, terminó como vendedor de lavadoras de burbujitas en Sears. Demetrius es feliz, no aspira a mucho, está conforme con lo que tiene y no cree merecer algo mejor, es como cualquier otro, nada lo distingue de los demás.

CDM

Una merienda de negros (8: no levantarás falsos testimonios)

ÉDGAR CHÍAS

31

1ª edición
México, 2010
44 páginas
ISBN: 978-607-0030-01-7

Desdémona, Otello y Iago se preparan para interpretarse a sí mismos, para desdoblar lo que hay detrás de la historia de la que alguna vez fueron partícipes. De manera cómica y desenfadada, estos tres personajes hacen una crítica de la obra de Shakespeare, replanteándola, lo que da como resultado una reflexión acerca de la desigualdad económica y social que a lo largo de su historia ha vivido la raza negra y del supuesto cambio social con respecto a la misma, en un contexto en el que la primera potencia mundial es liderada por un *nigger*.

CDM

El evangelio según Clark Kent

32

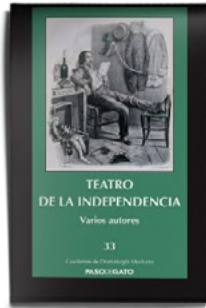
RICHARD VIQUEIRA

1ª edición
México, 2010
32 páginas
ISBN: 978-607-0030-02-4

En un colupio abandonado en algún parque de la ciudad, dos personajes totalmente contrapuestos, que a su manera han salvado a la humanidad, se encuentran: Jesucristo y Supermán. A través de un recorrido por varios pasajes de lo que conocemos como la pasión de Cristo, Supermán se enfrenta a Jesucristo para ver quién de los dos es el amo del mundo, quién tiene más seguidores, quién sale mejor en los dibujos y quién tiene una visión correcta del mundo. Esta irreverente obra plantea la posibilidad de tratar temas como la religión y la fe de una manera divertida, en ella se mezcla lo político y lo religioso con el consumismo y la cultura pop.

CDM

Teatro de la Independencia

VARIOS AUTORES

33

1ª reimpresión

México, 2012

32 páginas

ISBN: 978-607-8092-19-2

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Al estallar la guerra de Independencia, poco tiempo después del Grito de Dolores, semanas apenas, los escritores se dieron a la tarea de comentar los hechos políticos y de armas mediante hojas volantes escritas en versos, canciones y diálogos para desacreditar a uno u otro bando. Algunos de esos “diálogos” apelan al lenguaje popular y la teatralidad de manera contundente y muchos otros aparecen como formas quizá ingenuas de persuasión dialogada. El lector encontrará en esta edición tres obras de distintos momentos de la época de Independencia que seguramente harán volar su imaginación.

CDM

Divino Pastor Góngora

34

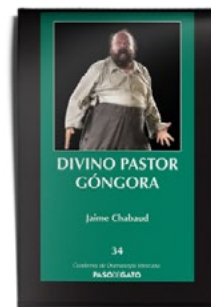
JAIME CHABAUD

1ª edición

México, 2013

32 páginas

ISBN: 978-607-8092-68-0

El unipersonal de *Divino Pastor Góngora* es un texto radicalmente contemporáneo que integra y reinventa aspectos del barroco teatral de Hispanoamérica con su exuberancia de lenguaje, una estética de eficaz teatralidad y, sobre todo, con la entrañable peripecia de este pícaro actor que, como buen novohispano, se pregunta: **¿quién soy?**

CDM

Partida

LUIS AYHLLÓN

35

1ª edición
 México, 2011
 40 páginas
 ISBN: 978-607-8092-05-5
 Edición realizada con el apoyo de Conaculta

En una oficina de abogados, dos empleados atraviesan una situación que se ha vuelto cotidiana en nuestros días. Debido a la fuerte crisis económica, están a punto de perder su trabajo en un recorte de personal. A partir de ese momento se desatará una lucha feroz por conservar un empleo. Los oficinistas dejarán de lado su amistad y la lealtad para convertirse en traidores, y llegarán hasta las últimas consecuencias por vencer a su oponente y mantener su aparente seguridad económica.

CDM

Los prohombres

36

NOÉ MORALES MUÑOZ

1ª edición
 México, 2011
 32 páginas
 ISBN: 978-607-8092-12-3
 Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Todo comienza con un anuncio en internet en el que se solicita “Hombre joven que quiera ser devorado”. Dos hombres solitarios y sedentarios se conocen a través del ciberespacio, ambos han llevado una vida intrascendente y vacía. Ansiosos por encontrar un sentido de pertenencia y darle un giro a sus insignificantes vidas, traman un plan que hará que dejen de ser invisibles para el resto del mundo. Uno se dejará comer por el otro, y el otro cometerá uno de los crímenes más escalofriantes de la primera década del siglo XXI. Inspirada en una historia real ocurrida en Alemania a finales del 2002, *Los prohombres* revela dos de los tabúes más arraigados de la sociedad contemporánea, la muerte asistida y el canibalismo.

CDM

Conejo 401

GUILLERMO LEÓN

37

1ª edición

México, 2011

28 páginas

ISBN: 978-607-8092-11-6

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Un extranjero, el hombre contemporáneo ahogado en la civilización, intenta escapar de sí mismo. Viaja a México en busca de la paz, pero en lugar de eso encuentra una guerra... consigo mismo. El hombre es el personaje principal de esta obra, basada en la leyenda mexicana de los 400 conejos, que representan las pasiones del ser humano; en ella cada persona debe encontrar su pasión, el motor que lo mueve en la vida para poder tener un rostro y un corazón (lo que en la filosofía náhuatl significa tener una personalidad, ser alguien).

CDM

Homicidio imperfecto

38

MARTÍN LÓPEZ BRIE

1ª edición

México, 2011

52 páginas

ISBN: 978-607-8092-10-9

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Adela, Octavio, Isaac y Diego son los principales sospechosos del asesinato de Sofía Bermejo. Es por eso que serán sometidos a un exhaustivo interrogatorio policiaco, a través del cual conoceremos sus pensamientos más íntimos; así como las motivaciones que pudieron llevarlos a cometer este crimen. Como un viaje por los instintos más bajos del ser humano, *Homicidio imperfecto* nos traslada al mundo de cuatro personajes que se encuentran perdidos al no saber cuál es su aspiración en el mundo, cuatro seres frustrados que no pudieron ser lo que en algún momento creyeron que serían.

CDM

Algeciras, puerto de Cádiz

LUISA JOSEFINA HERNÁNDEZ

39

1ª edición

México, 2011

60 páginas

ISBN: 978-607-8092-05-5

Edición gratuita para la Feria del Libro Teatral 2011

Edición agotada

En la cerrada de Algeciras no caben automóviles, está compuesta por una hilera de viviendas modestas. Sus habitantes son personas mayores que adquirieron sus casas con mucho esfuerzo, con la ilusión de entrar a la clase media de empleados menores. Una madrugada de lluvia, como cualquier otra, los viejos vecinos de Algeciras no pueden dormir, por lo que buscarán fuera de su casa la tranquilidad que la intimidad les niega.

CDM

Ficciones breves para títeres

40

CARLOS CONVERSO

1ª edición

México, 2012

32 páginas

ISBN: 978-607-8092-25-3

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Edición agotada

Un burócrata que tuvo un mal día, un títere que odia a su creador por haberlo hecho feo, un suicida que no se atreve a culminar su acto: breves historias que muestran el lado humano de los personajes, su parte existencial, situaciones aparentemente ordinarias, que rompen con la cotidianidad. Un texto pensado para títeres, aquellos que por tradición son irreverentes, gustan de hacer bromas y dar sorpresas, aquellos a los que les encanta mofarse de los vicios y virtudes humanas, aquellos que tienen el permiso para hacerlo.

CDM

Cúcara y Mácara / Carta al tigre

ÓSCAR LIERA

41

1ª reimpresión

México, 2012

52 páginas

ISBN: 978-607-8092-31-4

Edición gratuita para la Feria del Libro Teatral 2012

Edición agotada

En *Cúcara y Mácara*, los jerarcas de la Iglesia y algunos sacerdotes intentan resolver el problema de qué hacer luego de un atentado a la Virgen del Siquitibum, del cual no se sabe nada y cuyo único testigo es un fraile fanático que ha quedado medio sordo a consecuencia de la explosión.

En 1985, Óscar Liera encaraba al gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro a través de una misiva en la que lo acusaba de asesino, corrupto e ignorante. *Carta al Tigre* es una crítica política en la que se hace visible la convicción de su autor de que el arte puede cambiar a la sociedad.

CDM

Todo lo que encontré en el agua

42

CONCHI LEÓN

1ª edición

México, 2013

32 páginas

ISBN: 978-607-8092-39-0

Edición realizada con el apoyo de Conaculta y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán

La obra trata de dos hombres maduros y una muchacha de 14 años inmersos en un lío amoroso cubierto de misterio. Mientras ella intenta llamar la atención de uno de ellos sin conseguirlo, el otro busca conectar con ella. Son personajes que hablan sin escuchar, que se adentran en ocasiones en el monólogo, y otros que no quieren hablar y que tampoco escuchan. Sumidos en una incomunicación, los protagonistas de esta historia tienen una gran necesidad de expresar lo que hay en su interior, pero son incapaces de escuchar a los demás y, peor aún, son incapaces de escucharse a ellos mismos.

CDM

Are You Bringing Something From Mexico?

DAIMARY SÁNCHEZ MORENO

43

1ª edición

México, 2013

60 páginas

ISBN: 978-607-809241-3

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán

Dos hombres caminan por el desierto rumbo a Estados Unidos: John Dof 1 y John Dof 2; ambos están muertos, pero sólo uno está consciente de ello. *Are You Bringing Something From Mexico?* es una obra de denuncia que busca dar voz a todos aquellos migrantes que en el intento por obtener una vida mejor han sido víctimas de una política de persecución e injusticia.

CDM

Rastrojos

44

ROBERTO CORELLA

1ª edición

México, 2013

40 páginas

ISBN: 978-607-8092-42-0

Es una historia surgida de la nota roja, en la que un grupo de indígenas analfabetas y homosexuales asesinaron y castraron a sus víctimas para utilizar sus genitales como adorno o para su satisfacción sexual. *Rastrojos* nace de la necesidad de mostrar la incapacidad que tenemos como seres humanos para entendernos y, más aún, para entender al diferente. Esta historia aborda la homosexualidad sin centrarse en ella, poniendo de manifiesto la idiosincrasia y las costumbres ancestrales de un pueblo que para las culturas occidentales representa el barbarismo.

CDM

Intervenciones

HUGO ABRAHAM WIRTH

45

1ª edición
 México, 2013
 56 páginas
 ISBN: 978-607-8092-43-7

Martín está en busca de un departamento, pero no le interesa cualquiera. Él quiere rentar el departamento donde vivió su madre, pues está convencido de que en él encontrará pistas que lo lleven hacia ella. Varios inquilinos han habitado ese departamento y todos tienen en común los recados que se cuelan por debajo de la puerta. *Intervenciones* nos interna en el retorcido deseo y la soledad de un manipulador, un hombre adicto a la adrenalina y al sexo.

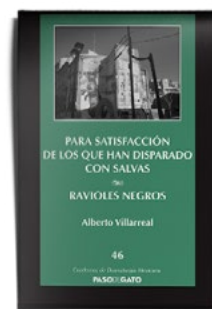
CDM

Para satisfacción de los que han disparado con salvas / Raviolos negros

46

ALBERTO VILLARREAL

1ª edición
 México, 2013
 40 páginas
 ISBN: 978-607-8092-44-4

Una reflexión sobre uno mismo y una búsqueda ontológica interminable son el eje medular de esta obra experimental que rompe con toda estructura posible. Este texto se contradice una y otra vez con el fin de confundir al lector; y cuando el que lee siente que ya ha comprendido algo, el autor lo desmiente, tratando de convencerlo de que no todo en esta vida debe tener una explicación y una lógica.

Raviolos negros es un monólogo que nos obliga a voltear hacia el pasado, hacia las aspiraciones que tenemos cuando somos jóvenes, hacia nuestra manera de actuar y nuestras decisiones, hacia lo que nos hubiera gustado haber hecho, pero no hicimos.

CDM

Reporte meteorológico / Bailando una pieza sin música

PABLO MANDOKI

47

1ª edición
México, 2013
32 páginas
ISBN: 978-607-8092-48-2

Reporte meteorológico es una crónica de los estados de ánimo, de los cambios de clima, de los impulsos vitales y de cuerpos celestiales, en la que cinco personajes recorren cíclicamente los cuatro puntos cardinales de la vida: la angustia existencial, el juego, el trabajo y el amor.

Bailando en una pieza sin música es una obra que sintetiza los momentos claves del encuentro amoroso. La anécdota —muy simple— transcurre en un tiempo y espacio abstracto, dejando de lado la narración aristotélica.

CDM

Testimonial con V de vergüenza

48

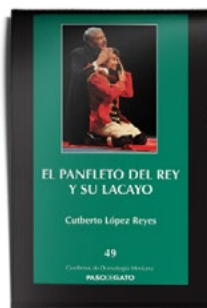
ROBERTO CORELLA

1ª edición
México, 2013
44 páginas
ISBN: 978-607-8092-47-5

Testimonial con V de vergüenza apunta al territorio norte de México para traer al presente la vida de los migrantes chinos, quienes en el pasado fueron discriminados, robados y criminalizados. Tal imagen se contrapone con nuestra propia historia como pueblo migrante en busca del sueño americano. En ese punto se trenzan las historias china y mexicana.

CDM

El panfleto del rey y su lacayo

CUTBERTO LÓPEZ REYES

49

1ª edición
 México, 2013
 44 páginas
 ISBN: 978-607-8092-55-0

En *El panfleto del rey y su lacayo* se presenta el universo de los salvajes neoliberales llamados gobernantes, entregados totalmente a las leyes del mercado, a quienes lo que menos importa es el beneficio del pueblo que “gobiernan”.

CDM

Desde la window

50

ROBERTO CORELLA

1ª edición
 México, 2013
 36 páginas
 ISBN: 978-607-8092-53-6

Juan, padre de John, no pierde la esperanza de que el espejismo del sueño americano acabe y se revele ante el mundo entero la podredumbre que ha convertido a su hijo en un “gringo prieto”. Y John, hijo de Juan, tendrá que aprender a vivir con esa hermosa putrefacción en la cabeza.

CDM

Descomposición

ALFONSO CÁRCAMO

51

1ª edición
 México, 2013
 48 páginas
 ISBN: 978-607-8092-69-7

Un texto teatral es una botella al mar, y el escrito que lleva dentro sólo cumplirá su razón de ser cuando tope con su interlocutor. *Descomposición* se suma a esta cadena al conectarnos con dos personajes multidimensionales que dan cuenta no sólo de su descomposición personal, sino de esa descomposición mayor y más poderosa de la sociedad a la que estos dos seres se adscriben con una tenacidad atroz.

CDM

Para soñar que no estamos huyendo

52

ANA FRANCIS MOR

1ª edición
 México, 2013
 56 páginas
 ISBN: 978-607-8092703

Un estilo propio. Único. Eso es lo que ha logrado Ana Francis Mor. Algo que muy contados teatristas pueden presumir. Un estilo del que desborda vida y más vida. Un estilo en el que la joya hasta ahora más brillante es *Para soñar que no estamos huyendo*. Un texto dolorosísimo e hilarante que debe ser incluido ya entre nuestros clásicos del teatro en español.

CDM

RJ Project

GABRIEL CONTRERAS

53

1ª edición
 México, 2014
 44 páginas
 ISBN: 978-607-8092-72-7

Esta versión de la conocida historia de Romeo y Julieta se desarrolla en una mezcla de épocas, lugares y modelos culturales e históricos que a primera vista podría parecer caótica, pero, en realidad, ayuda a construir el particular discurso de *RJ Project*, obra que el autor propone como un pretexto, un punto de partida para que el lector/director pueda imaginar y construir el relato desde su propia interpretación. Así, con una visión crítica de la sociedad contemporánea, se relata la historia de una relación amorosa que germina en el seno del imperio del narcotráfico.

CDM

Palabras escurridas (Material textual para teatro)

54

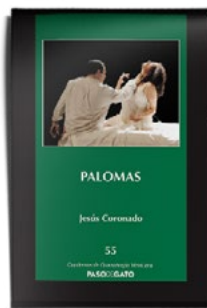
FERNANDA DEL MONTE

1ª edición
 México, 2014
 27 páginas
 ISBN: 978-607-8092-71-0

Como el subtítulo indica, más que una obra dramática común, *Palabras escurridas* es un material textual para teatro cuya finalidad consciente es hacer de base para la libre expresión de algún director teatral. En este texto, dos personajes femeninos cuentan historias fragmentarias en las que el tiempo parece no existir. Se trata de dos mujeres que gravitan sobre los restos de una familia rota y que quieren deshacerse del peso del patriarcado que las asfixia.

CDM

Palomas

JESÚS CORONADO

55

1ª edición
 México, 2014
 36 páginas
 ISBN: 978-607-8092-81-9
 Edición realizada en colaboración del
 Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Ficción basada en la historia (no oficial) de la vida de Saturnino Cedillo, quien fuera general en San Luis Potosí al momento de la Guerra Cristera. Dramaturgia que aborda los negros y blancos que forman parte del perfil político y privado de este personaje potosino, entre ellos, la supuesta relación incestuosa que mantuvo con su hermana Higinia, quien ejercía una gran influencia sobre él.

CDM

Justos castigos

56

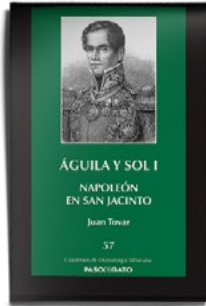
JESÚS CORONADO

1ª edición
 México, 2014
 24 páginas
 ISBN: 978-607-8092-82-6
 Edición realizada en colaboración con el
 Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Basada en *La Orestíada*, ambientada en un entorno mexicano, y acompañada de populares melodías de José Alfredo Jiménez, *Justos castigos* es una tragedia que habla de la familia, la venganza y la lucha de poder a través de la historia de una madre y sus dos hijos: la hija, que la aborrece luego de que la echara de la casa para vivir con su amante; y el hijo, que busca matarla para vengar la muerte de su padre.

CDM

Águila y sol I. Napoleón en San Jacinto

JUAN TOVAR

57

1ª edición

México, 2014

48 páginas

ISBN: 978-607-8092-93-2

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Cínico, ególatra... carismático; éstos son sólo tres de los adjetivos con los que Juan Tovar construye el perfil de aquel presidente que vendió gran parte del territorio mexicano a los Estados Unidos: Antonio López de Santa Anna. Con este abordaje satírico de la Guerra de Texas, el autor abre la serie *Águila y sol*: dos episodios de la historia nacional, dos caras de la misma moneda.

CDM

Águila y sol II. La querencia

58

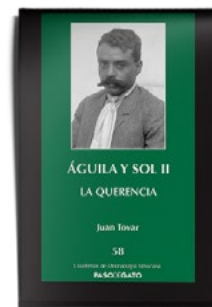
JUAN TOVAR

1ª edición

México, 2014

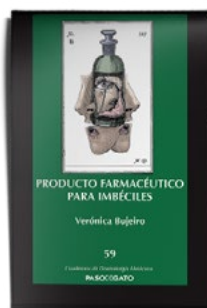
54 páginas

ISBN: 978-607-8092-94-9

Ecos de la vida y la muerte del general Emiliano Zapata son los que se escuchan en las páginas de *La querencia*, segunda obra de la serie titulada *Águila y sol*. El autor, Juan Tovar, toma las ánimas de quienes pelearon en el Ejército Libertador del Sur y las deja recordar, libres, en un espacio atemporal, una historia de traición y una lucha que aún no termina.

CDM

Producto farmacéutico para imbéciles

VERÓNICA BUJEIRO

59

1ª edición
 México, 2014
 32 páginas
 ISBN: 978-607-8092-95-6

¿Qué mira la gente cuando nada los mira de vuelta?, ésa es la pregunta inicial de *Producto farmacéutico para imbéciles*, obra que expone, con humor, los parámetros a los que están sujetos el arte contemporáneo y sus artistas en los mercados actuales, donde el consumo y la legitimidad cobran cada vez mayor importancia. “Allá afuera estas cosas podrían pasar por basura, pero acá están celosamente guardadas y preparadas para la visita”, dice Catalino Risperdal, protagonista de la historia, como parte de una reflexión que persiste durante toda la trama y que lleva a una pregunta compleja que persigue el mundo artístico de este guardia de museo: ¿qué es arte?

CDM

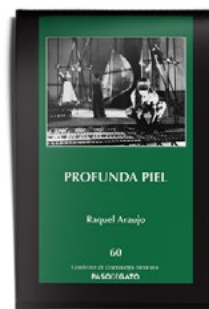
Profunda piel

60

RAQUEL ARAUJO

1ª edición
 México, 2015
 36 páginas
 ISBN: 978-607-8092-05-8

Edición realizada con el apoyo de Conaculta
 y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

La fuerza narrativa de este texto se manifiesta a través de un tiempo desplazado que deja en suspensión su trama, mediante personajes cuyos diálogos agrietan las palabras que no pueden contener el silencio cómplice de una violencia soterrada, transitando por situaciones que no conducen a realidades pasadas sino a un presente que se repite.

Raquel Araujo grita en *Profunda piel* un susurro de dolor contenido que atraviesa este relato de capas superpuestas de diferentes actos y escenas, donde se vislumbra su constante voluntad de renovarse en las artes escénicas y su búsqueda del encuentro con el otro.

CDM

Instrucciones para esperar

CAÍN CORONADO

61

1ª edición
 México, 2015
 40 páginas
 ISBN: 978-607-8439-04-1

En *Instrucciones para esperar*—obra inspirada en Esperando a Godot, ganadora del premio Manuel José Othón de Dramaturgia, del Certamen 20 de Noviembre—, cuatro personajes esperanzados reflejan a los ciudadanos inmersos en la actual situación política del país, ante la que muchos no hacen más que entregarse a una espera que parece ser eterna.

CDM

Colisiones o el incendio de las mariposas

62

MANUEL BARRAGÁN

1ª edición
 México, 2015
 48 páginas
 ISBN: 978-607-8439-12-6
 Edición realizada en colaboración con la
 Secretaría de Cultura de Michoacán

En una bella e interesante presentación que hace Mario Cantú a esta pieza dice: “Esta obra de Manuel Barragán posee una visión posmoderna de la realidad donde las historias colisionan y se modifican una a otras pero sin tratar de abrazar ningún destino. Los personajes planean sus vidas; sin embargo, no es Dios quien interfiere en sus metas y objetivos, son las decisiones de los demás [...]. Y aunque andan buscando el sentido de sus vidas, han salido solamente al encuentro de la colisión más profunda: la incertidumbre de la existencia”.

CDM

El funcionario Bueno

ALBERTO LOMNITZ

63

1ª edición

México, 2015

52 páginas

ISBN: 978-607-8439-15-7

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Joel Bueno es un funcionario del gobierno que intenta hacer todo de la manera correcta, pero, como tiene que seguir ciertos mandatos, las cosas no salen como él espera; Andrés Zacarías es un director de teatro insatisfecho con el trato que le han dado como miembro del Sistema Nacional de Creadores. Un retrato, tan real que parece irónico, de la burocracia que existe en las instituciones mexicanas de cultura.

CDM

La ceguera no es un trampolín

64

DAVID GAITÁN

1ª edición

México, 2015

56 páginas

ISBN: 978-607-8439-18-8

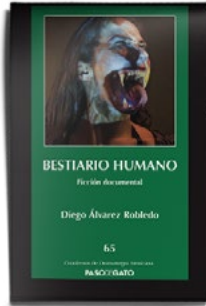
Edición realizada con el apoyo de Conaculta
y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

¿Cuáles son los límites de la originalidad? Se trata de volver a los orígenes del teatro, de qué puede hablar y de qué no. ¿Hay reglas? ¿Temáticas válidas? ¿Guías? ¿El teatro aún puede aportar algo nuevo?

El autor, con audacia e imaginación, rompe con los convencionalismos para aproximarnos a la paradoja de un arte que se dice ilimitado, pero que en la práctica parece estar sujeto a estructuras arbitrarias y poéticas caducas. Un verdadero ejercicio metalingüístico con el teatro como protagonista.

CDM

Bestiario humano

DIEGO ÁLVAREZ ROBLEDO

65

1ª edición

México, 2015

64 páginas

ISBN: 978-607-8439-22-5

Edición realizada con el apoyo de Conaculta
y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Considerado por Luz Emilia Aguilar Zinser, en la presentación que hace de la obra, un texto que: “A partir de estrategias dramáticas de la voz narrativa, la fragmentación de la identidad, el coro y los saltos vertiginosos en el tiempo y el espacio, nos invita a pensar el presente con pasión, frescura, profundidad y amplitud de perspectivas”. *Bestiario humano* —propuesto por el autor como ficción documental— nos hace ver de manera crítica nuestra responsabilidad en el deterioro del planeta y la extinción masiva de especies animales.

CDM

Wenses y Lala

66

ADRIÁN VÁZQUEZ

1ª edición

México, 2015

28 páginas

ISBN: 978-607-8439-24-9

Edición realizada con el apoyo de Conaculta
y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados**Edición agotada**

En esta pieza, “desde una proposición minimalista —según da cuenta Jaime Chabaud en su presentación de la obra—, conviven lo narrativo y lo dramático de una manera bastante armoniosa. Es una historia sencilla, breve, que toca el corazón del espectador”. Los personajes que dan nombre a esta obra cuentan su historia —una historia de amor entrañable y lacerante a la vez— sentados en una banca, vestidos con sus mejores galas, advirtiendo al espectador “que están muertos para que después no se sorprendan y no anden con lloriqueos cuando lleguen al punto del relato en que se consignan sus decesos”.

CDM

La comedia de las acotaciones o la farsa trágica de unos ojos ajenos a Edipo

GERARDO MANCEBO DEL CASTILLO TREJO

67

1ª reimpresión
México, 2016
44 páginas
ISBN: 978-607-8439-19-5

Como un homenaje y una manera de mantener en la memoria y en el imaginario teatral la obra de Gerardo Mancebo del Castillo —dramaturgo entrañable que dejó este mundo siendo muy joven—, en colaboración con la Coordinación Nacional de Teatro se ha querido publicar esta obra, de la que Alfonso Cárcamo escribe en su presentación: “Pieza inconclusa en estructura, vasta en desfachatadas insinuaciones, pródiga en lamentos y desesperanza, exhibe el estilo de El Flaco en su más fina descompostura”, para disfrute y placer de quienes conocen ya algo de su obra, y para sorpresa y divertimento de los que aún no la conozcan.

CDM

El pulpo: tragedia de los hermanos Kennedy

68

MARCELA DEL RÍO

1ª edición
México, 2016
92 páginas
ISBN: 978-607-8439-45-4
Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

¿Qué sucede cuando los ideales de una persona en el poder se oponen a los intereses de un sistema mucho más grande que él? Con esta obra, Marcela del Río transforma un hecho histórico en una propuesta dramática bien documentada, una tragedia que nos hará repensar y cuestionar no sólo el hecho mismo, sino la historia política, económica y social de la raza humana.

CDM

Los objetos malos

PILAR CAMPESINO

69

1ª edición

México, 2016

52 páginas

ISBN: 978-607-8439-49-2

Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

La obra de Pilar Campesino, dice Marcela del Río en su presentación, “tiene la particularidad de navegar en distintos géneros literarios: en tanto poesía, es, como diría Alfonso Reyes, ‘cápsula explosiva’ de la emoción del ser humano frente a sí mismo y en su relación con el mundo que lo rodea, principalmente el familiar; en tanto teatro, es acción en la que se enfrentan dos entidades con sus encuentros y desencuentros, siempre en busca de la Verdad; en tanto ensayo, es perspectiva global que analiza críticamente el entorno social”, todo lo cual caracteriza a esta pieza que se ofrece ahora a los lectores.

CDM

Morenita de mil colores (comedia radiante)

70

GERARDO LUNA

1ª edición

México, 2017

60 páginas

ISBN: 978-607-8439-54-6

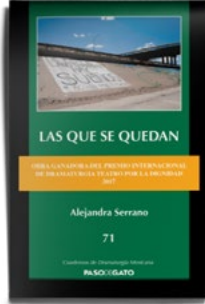
Comedia “radiante” la caracteriza su autor, quizá aludiendo a la radiante intensidad de una de sus protagonistas, Tuti, anciana de gran vitalidad que encuentra en su cuidadora, Carolina, una cómplice de aventuras. En la interesante invitación a la lectura que constituye la presentación de Enrique Pineda, se lee: “Me intriga esta mujer de vitalidad explosiva, quien a pesar de su edad no pierde las ganas de divertirse explorando las rutas que su ingenio le marca. [...] Encuentra en Carolina, su enfermera, la cómplice menos ideal posible, por eso tiene que envolverla en sus aparentes fantasías catastróficas y manipula sus emociones para que la ayude a cumplir la gran misión urgente que se le presenta”.

CDM

Las que se quedan

ALEJANDRA SERRANO

71

1ª edición

México, 2017

36 páginas

ISBN: 978-607-8439-78-2

Obra ganadora del Premio Internacional de Dramaturgia
Teatro por la Dignidad

Un grupo de mujeres mexicanas forman una compañía de teatro que va a presentar sus obras a las comunidades de latinos en Estados Unidos; aunque su verdadero interés es poder cruzar la frontera para visitar a sus familiares que viven de ese lado.

Un día, una complicación técnica las mete en un lío legal; y a pesar de la atención mediática y de la ayuda que reciben para el proceso de su liberación, ellas no entienden de todo lo que sucede. Lo único que quieren estas mujeres es regresar a sus hogares en México, lo cual, para muchos, no resulta verosímil.

CDM

Autorretrato en paisaje de tinieblas

72

VIOLETA GARCÍA COSTILLA

1ª edición

México, 2018

36 páginas

ISBN: 978-607-8584-04-8

Obra ganadora del Premio

Manuel José Othón de Literatura 2017

Publicado en colaboración con el Gobierno del Estado
de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Cultura

La protagonista hace una introspección y se describe a partir de su historia con Alejandro —un novio de la adolescencia con quien compartió el gusto por la música, los gatos y la idea del suicidio—. Un reencuentro los pone a evocar los viejos tiempos, pero luego de esa reunión, llega un fatídico desenlace. Una obra trágica y llena de humor negro que explora las relaciones amorosas, los lazos afectivos y el duelo.

CDM

El lado B de la materia

ALBERTO VILLARREAL

73

1ª edición
 México, 2018
 52 páginas
 ISBN: 978-607-8439-97-3
 Edición realizada con el apoyo del
 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

A manera de ensayo crítico sobre la naturaleza humana y algunas peculiaridades absurdas de nuestra sociedad, Alberto Villarreal —señala Jaime Chabaud en su presentación de la obra— instaura con *El lado de B de la materia* “códigos de reciente cuño, renegando de las convenciones tradicionales. Provocación textual, cuchillada al intestino que se vacía, materia al fin hecha de palabras inconclusas”.

CDM

Nuestra perversión

74

MARIO CANTÚ TOSCANO

1ª edición
 México, 2018
 44 páginas
 ISBN: 978-607-8439-98-0
 Edición realizada con el apoyo de la
 Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
 de la Cámara de Diputados

“La narración escénica sedujo a tantos dramaturgos en México durante los últimos diez años que lo difícil, de un tiempo a esta parte, es encontrarse con un texto dialogado. Más aún, con uno bien escrito. El ejemplar que tienes en tus manos, lector, es uno de esos casos inusuales”, señala Alejandro Ricaño en la presentación de la obra, cuyos personajes son dos empleados de un corporativo que “pasan sus jornadas laborales cuadrando números para evadir impuestos, mientras planean que uno se acueste con la esposa del otro”.

CDM

En la tierra de los corderos

ALEXIS CASAS ELENO

75

1ª edición

México, 2018

48 páginas

ISBN: 978-607-8439-94-2

Coedición Paso de Gato / Universidad Autónoma del Estado de México

En la tierra de los corderos es el título de esta obra de Alexis Casas en la que nos presenta “[u]na inquietante metáfora —dice Maribel Carrasco en su presentación de la obra— sobre crecer en un país como el nuestro”. Todo se origina a raíz de un juego cruel y “con tintes de venganza”; estos tres jóvenes atravesarán “de golpe el umbral entre la adolescencia y la edad adulta, entre la inocencia y la crueldad”, y descubrirán que en el mundo real no es nada fácil distinguir a los culpables de las víctimas.

CDM

La feria. Mecánica del amor

76

VÍCTOR WEINSTOCK

1ª edición

México, 2018

80 páginas

ISBN: 978-607-8439-93-5

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

En *La feria*, de Víctor Weinstock, “Cada ¿escena? es un juego distinto, una distracción de feria, y cada ¿personaje? tiene más la pretensión de ser escuchado que de escuchar al otro”, dice Antonio Álamo en el texto de presentación a esta obra.

CDM

Los hombres que miran hacia el norte

FERNANDO LEAL GALAVIZ

77

1ª edición

México, 2018

52 páginas

ISBN: 978-607-8584-10-9

Edición realizada por la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán

Los hombres que miran hacia el norte “es, sin duda —señala Alejandro Román en su presentación de la obra—, una lúcida metáfora sobre el azote de la violencia contemporánea en nuestro país [...] donde atestiguamos los horrores del narco en nuestro tiempo. [...] es una insólita fotografía de nieve, narrada con un lenguaje poético, directo y contundente. Los personajes que habitan este cruento universo son desgarradores, fugitivos a los que se les acabaron todas las salidas de emergencia, almas en pena confinadas al fin del mundo”.

CDM

Roma al final de la vía

78

DANIEL SERRANO

1ª edición

México, 2019

52 páginas

ISBN: 978-607-8584-27-7

“Pocos hombres —dice Conchi León en su presentación de la obra— pueden escribir personajes femeninos que no suenen inventados [...] aunque hay autores maravillosos, como Federico García Lorca, que describía esas mujeres que hablaban desde las entrañas y con las cuales nos identificamos tanto. Eso sentí al leer *Roma al final de la vía* de Daniel Serrano, quien nos [...] regala una ventana al universo femenino con poesía y rudeza. Son solo dos mujeres que sueñan, que intentan salir de su pequeño círculo y ante ellas se abren las vías del tren como la posibilidad de descubrir nuevos caminos”.

CDM

Un día de lluvia / Amanece una ola

ALICIA ZÁRATE T.

79

1ª edición
 México, 2019
 24 páginas
 ISBN: 978-607-8584-28-4

Dos obras breves de la autoría de Alicia Zárate. En *Un día de lluvia* dos extraños conversan mientras se resguardan de la lluvia, ambos buscan salir del lugar al que sienten que no pertenecen: ella, su país, él, su casa. En tanto que en *Amanece una ola* una pareja adulta se reencuentra, tras un tiempo de separación, para charlar sobre el futuro de su relación.

CDM

El Tren de los Animales

80

CARLOS MANUEL CRUZ MEZA

1ª edición
 México, 2019
 56 páginas
 ISBN: 978-607-605-617-2

En un inquietante juego de espejos que nos muestra uno de los más siniestros momentos de la violencia humana y una manera torcida de justificar dichos actos, el autor de *El Tren de los Animales* va más allá. Desde el primer epígrafe que abre esta pieza, ese fragmento del Génesis que ha atravesado a nuestra civilización y justificado el avasallamiento de los animales, hace patente la institución de la crueldad a que se los ha sometido. Con esta obra, Carlos Manuel Cruz Meza ganó el Premio Bellas Artes de Dramaturgia Baja California Luisa Josefina Hernández 2019, convocado por la Secretaría de Cultura, en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Gobierno del Estado de Baja California, a través del Instituto de Cultura estatal.

CDM

Una noche lírica (pieza amorosa en tres actos)

LUIS LOPE

81

1ª edición

México, 2020

68 páginas

ISBN: 978-607-9499-55-6

Coedición realizada con el Instituto

Sonorense de Cultura

Con esta obra, Luis Lope ganó el Concurso del Libro Sonorense de 2019 en el género de dramaturgia. “*Una noche lírica* —señala el presentador en contraportada— es no solo un texto melodramático con una trama cuyos elementos son los de toda obra sentimental, sino una reflexión acerca del acto creador.”

CDM

El lugar donde siempre llueve

82

ÉRIKA ACUÑA

1.ª edición

México, 2022, 80 pp.

ISBN: 978-607-8584-60-4

Coedición realizada con el Instituto

Sonorense de Cultura.

Esta obra es muestra de la particular sensibilidad de la autora para presentar en un texto dramático lo que sienten y piensan sus personajes, pues ella, además de dramaturga, es actriz. Con esta obra, Érika Koré Acuña, la autora, ganó el Concurso del Libro Sonorense de 2020 en el género de dramaturgia.

CDM

4000 días en Oblivion

JUAN CARLOS VALDEZ

83

1.ª edición

México, 2022, 64 pp.

ISBN: 978-607-8584-61-1

Coedición realizada con el Instituto
Sonorense de Cultura.

Texto dramático que cuenta con una estructura innovadora y diálogos fluidos que atrapan e intrigan desde las primeras líneas entre los personajes. Asimismo, esta pieza invita a directores y directoras de escena a asumir el reto que representa su montaje. Con esta obra su autor, Juan Carlos Valdez, ganó el Concurso del Libro Sonorense de 2021 en el género de dramaturgia.

CDM

Estampas zapatistas

84

JAIME CHABAUD

1.ª edición

México, 2025, 56 pp.

ISBN: 978-607-69991-3-4

Edición realizada con el apoyo del Sistema de Apoyos
a la Creación y Proyectos Culturales, a través de México
en Escena Grupos Artísticos, 2024

Estampas zapatistas de Jaime Chabaud es una obra que ha madurado sobre la escena, en contacto con la vida y situaciones de una comunidad que la han convertido en la piel de sus días, y también es uno de los textos más vitales del escritor al haber adquirido su consistencia y rigor de una reescritura colectiva permanente (hasta ahora que la edición lo detiene y fija). Es un texto que emociona y compromete al lector y al espectador. Esta edición lo convertirá en una semilla que, como los granos originarios, viajará de mano en mano en su español poderoso, contemporáneo y capaz de abrir surcos y abrazar un continente.

**CUADERNOS
DE DRAMATURGIA
PARA JOVEN PÚBLICO**

CDJP

Lágrimas de agua dulce ***(incluye unipersonal para actriz)***

JAIME CHABAUD

1

2ª edición
México, 2014
52 páginas
ISBN: 978-607-8092-73-4

Lágrimas de agua dulce cuenta la historia de Sofía, una niña con un singular don: llora, literalmente, a cántaros. Para su mala fortuna, Sofía vive en el lugar menos apropiado para derramar sus copiosas lágrimas: un pueblo con sequía. Sin dejar a un lado el encanto de los juegos de la infancia, en la trama asoman temas graves, como lo son la explotación infantil y la ambición de los adultos. Además su autor, Jaime Chabaud, presenta en esta segunda edición de *Lágrimas...* un unipersonal que enriquece la perspectiva de la obra; otra manera de acercarse a esta maravillosa historia.

CDJP

El rey que no oía, pero escuchaba

2

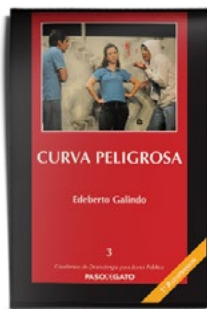
PERLA SZUCHMACHER

1ª reimpresión
México, 2007
16 páginas
ISBN: 978-970-9543-29-2

El rey que no oía, pero escuchaba plantea una gran paradoja: “Podemos oír, pero no siempre escuchamos”. Muestra esta contradicción mediante los temas del uso y abuso del poder, de las dificultades de la comunicación, de la traición y de la fraternidad, y de la manera de vencer obstáculos y trascender las propias limitaciones.

CDJP

Curva peligrosa

EDEBERTO GALINDO

3

1ª reimpresión

México, 2010

36 páginas

ISBN: 978-968-9355-01-4

Edición realizada en colaboración con Conaculta
y el Instituto Chihuahuense de la Cultura**Edición agotada**

Ésta es una historia de primeras veces: el primer beso, la primera borrachera, el primer cigarrillo, el primer churro, el primer novio, el primer faje, la primera relación sexual, el primer embarazo, las primeras decisiones; aquellos momentos que en ocasiones pueden cambiar radicalmente nuestras vidas. Carlos y Corina son novios. Ella queda embarazada y tras un accidente automovilístico ambos mueren; es el sobreviviente, su amigo Adrián, quien tendrá que explicar ante el forense lo que significa morir a los 15 años.

CDJP

Se busca familia

4

BERTA HIRIART

1ª edición

México, 2008

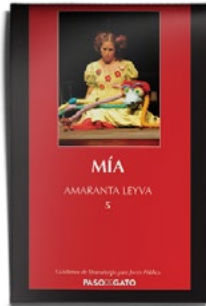
28 páginas

ISBN: 978-970-9543-33-9

Melisa es una niña de nueve años. Su madre trabaja todo el día, mientras ella se queda al cuidado de su hermano Salomón, acompañada por su conejo Darwin. Su padre se ha ido y su madre ha decidido mudarse de casa. Melisa extraña su hogar y también a su papá, desearía tener una familia “normal”, como la que tiene el presidente, o las que salen en la tele, una de esas conformadas por papá, mamá, hijitos y perro. Se busca familia es una reflexión acerca de las familias que no cumplen con los estándares sociales, pero que no por eso dejan de serlo.

CDJP

Mía

AMARANTA LEYVA

5

1ª edición
 México, 2008
 28 páginas
 ISBN: 978-968-9355-10-6

Con un talento y una discreción digna del mundo infantil, esta obra nos introduce en la intimidad de Mía, una niña que vive una gran angustia al tratar de adivinar la situación que ocurre detrás de la puerta donde la dejó su mamá, una situación que se ha vuelto rutinaria: sus padres peleando por un motivo principal: el alcohol. Es un texto que refleja la soledad que puede sentir un niño ante la desunión de sus padres.

CDJP

Tarta de manzana

6

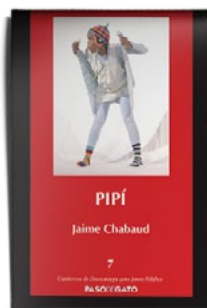
SILVIA MOLINA

1ª edición
 México, 2008
 28 páginas
 ISBN: 978-968-9355-13-7

Tarta de manzana nos presenta la historia de Juan, un niño que vive un problema muy de nuestros días: la migración. Al tener que mudarse a otro país y aprender un idioma nuevo, Juan debe adaptarse a un entorno extraño, pero con la asombrosa capacidad de adaptación que tienen los niños, y con el apoyo de unos padres amorosos, pacientes y comprensivos, le será más fácil resolver ese conflicto.

CDJP

Pipí

JAIME CHABAUD

7

1ª edición
 México, 2008
 32 páginas
 ISBN: 978-968-9355-17-5
Edición agotada

Una de las situaciones que todos los seres humanos hemos tenido que enfrentar alguna vez, durante la niñez, es cuando ese líquido amarillento y tibio se desprende involuntariamente mientras dormimos. Claudia es una niña que no puede bajar de su cama porque le teme al monstruo que está debajo. Ese monstruo vive en una historia que Claudia aún no termina de leer, pero según ella, él es el culpable de que su cama amanezca mojada en las mañanas, aunque en realidad la causa sea otra.

CDJP

Valentina y la sombra del diablo

8

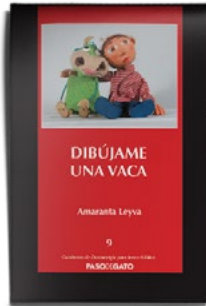
VERÓNICA MALDONADO

1ª edición
 México, 2008
 32 páginas
 ISBN: 978-968-9355-22-9
Edición agotada

Valentina tiene miedo de ir a su habitación, y es que, algunas noches, cuando no hay nadie cerca, se cuela por la pared la sombra del diablo, que la obliga a jugar a cosas que no le gustan y la avergüenzan. La sombra amenaza a Valentina para que guarde en secreto lo que ocurre en esas visitas, un secreto amargo y triste que le hará cargar tres pesadas piedras, de las que sólo podrá deshacerse encontrando el camino de luz que le revelará quién se esconde detrás de la sombra que la lastima.

CDJP

Dibújame una vaca

AMARANTA LEYVA

9

1ª reimpresión

México, 2013

36 páginas

ISBN: 978-968-9355-34-2

Edición realizada en colaboración con Marionetas de la Esquina

Emilio no sabe qué hacer cuando sus papás comienzan a pelear, y la única solución que encuentra a su problema es dibujar una vaca que lo consuele y acompañe en los cambios que se avecinan. Unos colores y una hoja de papel le bastarán para crear a esta vaca que se convertirá en su fiel compañera. Esta delicada obra de teatro de títeres muestra el extraordinario poder de la imaginación y la capacidad de dar vida a través de ella.

CDJP

La nave

10

JOSÉ LUIS PINEDA SERVÍN

Nueva edición

México, 2017

52 páginas

ISBN: 978-607-8439-53-9

Este libro se realizó con el apoyo del Fonca

Nando y Yiyo son los mejores amigos. Katy es la hermana mayor de Nando, juntos planean un viaje en el que cruzarán el cosmos “a la velocidad de la luz”; pero tendrán que volver antes de la hora de la comida si no quieren que su mamá se enfade. Entre los tres construyen una nave espacial para emprender su aventura, mas algo sucede, algo que no le permitirá a Yiyo acompañar a Nando, quien tendrá que emprender el viaje solo.

CDJP

La guerra de Klamm

KAI HENSEL

11

1ª edición

México, 2009

28 páginas

ISBN: 978-968-9355-38-0

Edición realizada con la colaboración
del Goethe-Institut Mexiko**Edición agotada**

La guerra de Klamm es inteligente, ingeniosa y amarga. Es una de las obras más representadas en Alemania e interesa por igual a jóvenes y adultos. A partir del suicidio de un alumno —hecho por el cual los chicos de la generación siguiente culpan al maestro Klamm— se desata una lucha de poder sin cuartel entre alumnos y maestro. Esta obra tiene como interés principal reflejar las dependencias y las coerciones que hacen posible que un incidente así ocurra en una escuela.

CDJP

Malas palabras

12

PERLA SZUCHMACHER

Nueva edición

México, 2017

24 páginas

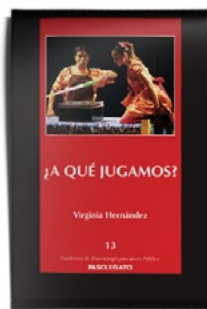
ISBN: 978-607-8439-52-2

Este libro se realizó con el apoyo del Fonca

Flor es una niña de 10 años que como cualquier otra va a la escuela, disfruta jugar con sus amigos y divertirse. Un día descubre que existen muchos aspectos de su historia que desconoce, y comienza a sospechar que sus padres le ocultan algo. Flor comienza a indagar y cuestionarlo todo, por lo que sus padres se ven obligados a revelarles que es adoptada.

CDJP

¿A qué jugamos?

VIRGINIA HERNÁNDEZ

13

1ª edición

México, 2010

40 páginas

ISBN: 978-607-00-2411-5

Edición realizada con el apoyo del Fonca
y el Instituto de Cultura de Baja California

Pilo tiene 10 años y su madre lo ha puesto a limpiar su cuarto porque su prima Mini está de visita. Él no cree que ella pueda ser divertida; de no ser por ella, él seguiría jugando en el patio. Lo que Pilo no sabe es que su cuarto será el lugar perfecto para que ambos descubran su afinidad. Mini y Pilo descubrirán, de sorpresa en sorpresa, lo divertido que es jugar acompañados en un lugar tan mágico y tan enigmático como su habitación.

CDJP

Mientras el mundo respira

14

BERTA HIRIART

1ª edición

México, 2010

20 páginas

ISBN: 978-607-00-2414-6

Edición realizada con el apoyo del Fonca

Edición agotada

La falta de agua, las especies en extinción, el acoso escolar, el trabajo infantil y el calentamiento global son algunos de los temas que se conjuntan en la obra *Mientras el mundo respira*. Es la historia de Simona, una niña preocupada por el medio ambiente y el futuro del planeta, y de Galileo, un gato de barrio acostumbrado a la aventura y a las noches en vela, que no pudo resistirse al cariño de Simona y ahora goza de una tranquila vida hogareña. Juntos tomarán acciones que ayuden al cuidado del planeta.

CDJP

Toc, toc...

ELBA CORTEZ

15

1ª edición

México, 2010

32 páginas

ISBN: 978-607-00-2419-1

Edición realizada con el apoyo del Fonca
y el Instituto de Cultura de Baja California**Edición agotada**

Margarita y Martín son hermanos y están castigados en el cuarto de cachivaches. No es la primera vez que los castigan y seguramente tampoco la última. Tras un rato de encierro y aburrimiento se dan cuenta de lo divertido que puede ser jugar en ese cuarto, lleno de recuerdos, tesoros y objetos viejos. *Toc, toc...* habla del maltrato y el descuido que sufren algunos niños, sin dejar de lado el mundo del juego y las risas del que son dueños por naturaleza.

CDJP

Los sueños de Paco

16

CARLOS CORONA

1ª edición

México, 2010

36 páginas

ISBN: 978-670-00-2691-1

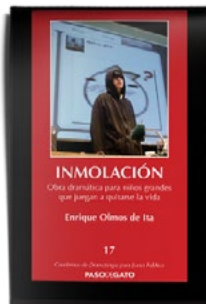
Paco es un niño de 10 años, con una imaginación y un talento envidiables, tiene muchos proyectos y sueños, quiere ser médico, actor, científico o ingeniero como su papá, aunque todo apunta a que será un extraordinario escritor. Paco enfrenta, como muchos niños, el divorcio de sus padres con aparente indiferencia. Sin embargo, esa situación le duele y al no saber cómo enfrentarla, decide refugiarse en el mundo onírico.

CDJP

Inmolación

ENRIQUE OLMOS DE ITA

17

1ª edición

México, 2010

48 páginas

ISBN: 978-607-8092-01-7

Edición realizada en colaboración con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo

Edición agotada

Jorge Luis, de 14 años, y Nora, de 13, son dos adolescentes que por razones distintas comparten el mismo deseo: suicidarse. Este texto dramático nos invita a sumergirnos en el mundo de estos personajes, que con cruel honestidad nos cuentan sin tapujos sus puntos de vista, prioridades y sentimientos. *Inmolación* resulta una reflexión acerca de la adolescencia y la sociedad actual.

CDJP

La maizada

18

DAVID OLGUÍN

1ª reimpresión

México, 2017

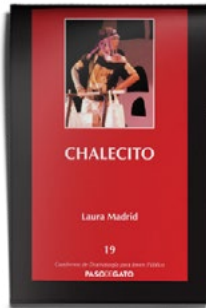
48 páginas

ISBN: 978-607-8092-18-5

A partir de un relato tzoque-popoluca, *La maizada* nos presenta una historia mágica sobre el origen mítico del maíz, el alimento base de las culturas mesoamericanas. En esta fábula para público juvenil, el protagonista es el Niño del Maíz, el hombrecito santo que entrega generosamente su cuerpo para dar de comer a los hambrientos, pero su ofrenda despierta pronto la codicia de los hombres, que ponen límites a su regalo universal. Mito, fantasía y realidad se conjugan en un texto brillante, fecundado por la riqueza cultural de los antiguos pueblos de México.

CDJP

Chalecito

LAURA MADRID

19

1ª edición
 México, 2012
 28 páginas
 ISBN: 978-607-8092-29-1

Chole es una niña que desconoce las caras más oscuras de la vida. Pese a la pobreza y la falta de ambos padres, su abuela se las ha arreglado para mantenerla resguardada en un mundo donde reinan el amor y la confianza. Pero esta situación cambia de golpe cuando la abuela de Chole fallece, dejándola en completa desprotección. A partir de ahí, la protagonista de esta historia tendrá que enfrentarse de golpe a toda clase de hostilidades.

CDJP

Consejos para cuidar gatos

20

IVI MAY DZIB

1ª edición
 México, 2013
 40 páginas
 ISBN: 978-607-8092-38-3

Edición realizada con el apoyo de Conaculta
 y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán

Edición agotada

En este texto los gatos son el pretexto para acercar a dos seres igual de solos y abandonados que han optado por refugiarse en sus respectivas computadoras. Es la historia de dos vecinos —un niño y un escritor—, que sin saberlo tienen muchas cosas en común. Los dos aman a los gatos, uno escribe y el otro aspira a escribir, y ambos fueron abandonados por una Sonia. *Consejos para cuidar gatos* resulta un cuento sobre la soledad y el reencuentro.

CDJP

S. O. S. La gran travesía

FRANCISCO SOLÍS

21

1ª edición

México, 2013

28 páginas

ISBN: 978-607-8092-40-6

Edición realizada con el apoyo de Conaculta
y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán

Tomando de modelo a los héroes modernos de las caricaturas orientales, esta obra desplaza la violencia de éstas hacia un propósito noble: salvar a la humanidad. Convertidos en exploradores, los personajes trasladaran su travesía desde el escenario hasta las conciencias de los espectadores, pues es ahí donde encontrarán los elementos que van a servir a su causa.

CDJP

Cómo vivir con los hombres cuando se es un gigante

22

SUZANNE LEBEAU

1ª edición

México, 2013

56 páginas

ISBN: 978-670-8092-56-7

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

¿Cómo se puede vivir en un mundo al que no se pertenece? Troller es un gigante que habita en la Tierra, es gordo y voluminoso, su tamaño y su fuerza provocan miedo, él quisiera vivir en armonía con los humanos, seducirlos, pertenecer a ellos, pero éstos lo rechazan por temor. El único ser que ha sentido un poco de empatía por él es una vieja rata, casi ciega, que está habituada al desprecio de los humanos pero que no comprende el deseo del gigante de vivir con ellos, pues los considera cobardes, crueles y estúpidos. Ésta es una metáfora de lo complicado que puede ser pertenecer a un mundo en donde no se tiene cabida.

CDJP

Las arañas cumplen años

CAMILA VILLEGAS

23

1ª edición
 México, 2014
 32 páginas
 ISBN: 978-607-8092-85-7

En un lugar dominado por la violencia, Tomás, un niño de cuatro años, no entiende por qué su madre lo ha llevado a vivir a otra ciudad justo antes de su fiesta de cinco años, ni por qué su padre no pudo ir con ellos. Así, en un lugar nuevo, con la ayuda de la abuela Estrella y sus dos amigas arañas, Peluda y Patona, Tomás enfrentará la nostalgia de su antigua vida, el misterio del silencio de su madre y la tristeza de estar lejos de su padre.

CDJP

La última bala

24

ANTONIO Y JAVIER MALPICA

1ª edición
 México, 2014
 68 páginas
 ISBN: 978-607-8092-89-5

Edición realizada con el apoyo de Conaculta
 y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

La última bala es una obra para niños y jóvenes que ilustra los alcances de la guerra y la violencia a través de la historia de Magda —de nueve años— y su hermanito —que quiere ser soldado—, quienes descubren que hay un soldado —que repele su condición militar— vigilando el pueblo en donde viven. Esta situación y la comunicación tergiversada que se da con los temerosos residentes crean una falsa contienda, pero cuando sólo queda una bala, la pregunta que pone nerviosos a todos es: ¿para quién estará reservada?

CDJP

El despertar de las mujeres vampiro (Ópera-teatro para máscaras y cabelleras)

MARIBEL CARRASCO

25

1ª edición
México, 2014
72 páginas
ISBN: 978-607-8092-90-1

¿Quién no ha deseado poseer fuerzas descomunales o eficacia para resolver su existencia? Quizás por ello sentimos fascinación por los héroes de folletín. En esta obra los héroes encarnan los valores positivos compartidos por nuestra identidad nacional: son la personificación de la excelencia humana, intrépida y generosa; consiguen hacer de su fracaso social un signo de triunfo. Aun cuando el héroe es un modelo relacionado con el universo masculino, constituye una revelación sublime la suma de una viejecita como heroína.

CDJP

El amor secreto de Belisario

26

ESTELA LEÑERO

1ª edición
México, 2015
60 páginas
ISBN: 978-607-8439-03-4

Obra en la que se ilustran los acontecimientos de la Decena Trágica, a través de figuras importantes como el senador Belisario Domínguez, pero también mediante personajes que tal vez, con el paso del tiempo, han sido olvidados, pero que Estela Leñero bien hace en recuperar: mujeres valientes y determinadas, como María Zarco, quien clandestinamente imprimió el discurso contra Victoriano Huerta que le costó la vida a Belisario Domínguez, o como Sara Pérez, “la primera dama de la Revolución”. Todas ellas encarnadas en una viejecita que con la ayuda de dos niños se propone ir al pasado para cambiar la historia.

CDJP

Karaoke para el fin del mundo

VERÓNICA VILLICAÑA

27

1ª edición
 México, 2015
 28 páginas
 ISBN: 978-607-8439-09-6
Edición agotada

En *Karaoke para el fin del mundo*, tres adolescentes toman el micrófono para contar las preocupaciones que les aquejan y que retratan con humor algunas de las situaciones que muchas jóvenes experimentan en carne propia en esa etapa de su vida, desde sus inseguridades, sus miedos e inquietudes, hasta las más difíciles decisiones respecto a las complejas circunstancias que las rodean, como el amor (propio y hacia los demás), las aspiraciones, el sexo y el embarazo.

CDJP

Arrullos para Benjamín

28

HASAM DÍAZ

1ª edición
 México, 2015
 36 páginas
 ISBN: 978-607-8439-17-1
 Edición realizada con el apoyo de Conaculta
 y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

En esta obra de Hasam Díaz, se cuenta la historia de Hugo y Benjamín, dos hermanos que se quieren profundamente, pero que, como todos, juegan, se pelean y se molestan. Ambos enfrentan a su modo la ausencia de su padre, sin saber la adversidad que implicará su anhelado reencuentro.

CDJP

¿En qué estabas pensando?

SAÚL ENRÍQUEZ

29

1ª edición
México, 2015
72 páginas
ISBN: 978-607-8439-20-1

En el ámbito poco explorado de la dramaturgia para adolescentes, tan falto de propuestas interesantes y que realmente toquen su sensibilidad, *¿En qué estabas pensando?* de Saúl Enríquez constituye —señala Jaime Chabaud en su presentación de la obra— “una propuesta de una dramaturgia contemporánea en donde existe una hibridación entre lo narrativo, lo dramático, lo fragmentario y un tratamiento emocional profundamente cercano al mundo de los jóvenes y toca en la médula de las inseguridades, sueños e insensateces candorosas del ser chavo”.

CDJP

Lo que queda de nosotros

30

ALEJANDRO RICAÑO Y SARA PINET

1ª reimpresion
México, 2017
48 páginas
ISBN: 978-607-8439-21-8
Edición agotada

El dolor de perder a su madre y luego a su padre obliga a Nata a abandonar a Toto, su perro, para así no tener más vínculos afectivos con nadie. Desde ese momento sus vidas no serán las mismas: Toto se enfrentará a su nueva y difícil vida en la calle, mientras que Nata se sentirá más sola y triste que nunca.

CDJP

¡Pun! Historia asquerosa para niñ@s que se echan vientos

JAIME CHABAUD

31

1ª reimpresión
México, 2017
60 páginas
ISBN: 978-607-8439-23-2

Reír no hace daño; nos conecta con el niño que somos, que entiende que la vida no es seria y que siempre hay un motivo para hacerlo.

Así son las flatulencias, los ¡pun! olorosos que sueltan a carcajadas los niños traviesos y que, en cambio, a los adultos provocan tanta molestia y vergüenza. ¿Por qué no seguir su ejemplo y reír más, sobre todo en estos tiempos de confusión y violencia?

A través de un ejercicio lúdico, cada vez menos frecuente, el autor demuestra su compromiso con el público infantil.

CDJP

Zapatos de arena

32

SUZANNE LEBEAU

1ª edición
México, 2016
36 páginas

ISBN: 978-607-8439-44-7

Traducción: Cecilia Iris Fasola

Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

Leo y Elisa son dos hermanos que viven aislados, regidos por el tiempo que marca el reloj, y que no salen de su casa por temor a que se entere el hombre del saco. Un día sus zapatos se escapan y se ven obligados a cruzar la puerta, donde descubrirán un mundo que hasta entonces sólo conocían por lo que decía el *Gran libro del afuera*.

CDJP

Cosas pequeñas y extraordinarias

DANIELA ARROIO Y MICAELA GRAMAJO

33

1ª edición

México, 2017

32 páginas

ISBN: 978-607-8439-66-9

Edición realizada con el apoyo del Fonca

Emma tiene ocho años y medio y colecciona artilugios para su Museo de las Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Su papá, su mamá y su tío trabajan para el mismo periódico, en un lugar donde hay mucha violencia. A Emma le cuesta trabajo entender por qué después de la desaparición de su tío, su familia tiene que mudarse a otro país, a un lugar al que no puede llevar su museo y en el que el único que habla su idioma es un gato políglota que le ayudará a adaptarse a su nuevo hogar.

CDJP

Los Niños Caballero / El pueblo de las niñas fuego

34

ANTONIO ZÚÑIGA

1ª edición

México, 2017

40 páginas

ISBN: 978-607-8439-65-2

En este volumen Antonio Zúñiga nos entrega dos obras que constituyen excelentes muestras del interesante trabajo de este autor en teatro para joven público. *Los Niños Caballero* —señala José Uriel García en su presentación de ambos textos— es una obra “provocadora, [que] habla de la garra y coraje, de la valentía y la esperanza de esos niños guerreros del estado de Guerrero. [...] *El pueblo de las niñas fuego* entra en los tejidos del hampa tlaxcalteca, para manifestar de nuevo un grito que clama por la detención del flagelo de la trata de niñas. Un texto que trama una cicatriz que los mexicanos no hemos sido capaces de sanar”.

CDJP

Brigada Roja o asalto al castillo de Kurama Tengu

HIRAM MOLINA

35

1ª edición

México, 2018

36 páginas

ISBN: 978-607-8439-95-9

Edición realizada con el apoyo del

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Brigada Roja rompe con el realismo para presentar mediante la historia fantástica de cuatro jóvenes guerreras una reflexión y cuestionamiento de la violencia hacia las mujeres. “En un mundo colapsado por la violencia —comenta Verónica Musalem en su presentación de la obra—, en un mundo apocalíptico donde las mujeres tienen que enfrentarse a una sociedad que las quiere aniquilar, el autor de esta obra nos introduce de una manera poética, fantástica, en un ritual contemporáneo.”

CDJP

Sin pies ni cabeza

36

JAIME CHABAUD

1ª edición

México, 2018

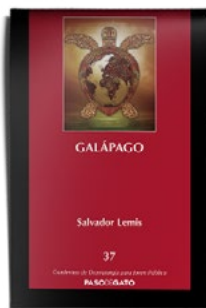
40 páginas

ISBN: 978-607-8584-16-1

Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

Klap, Zlot y Sock quieren rebelarse contra el señor Cabeza, un tirano que reprime la imaginación y la opinión de los demás. Los protagonistas descubrirán que el trabajo en equipo será su mejor oportunidad para triunfar en la búsqueda de la libertad.

CDJP

Galápago

SALVADOR LEMIS

37

1ª edición
 México, 2018
 24 páginas
 ISBN: 978-607-8584-23-9

La Abuela Jicotea está muriendo y para sobrevivir necesita que Galápago, su nieto, le consiga tres cosas para esa misma noche, el problema es que se trata de tres elementos que sólo pueden conseguirse hasta el amanecer: un pedacito de cielo azul, una gotica de rocío y una flor que nunca se muera. Para salvar a su abuela, Galápago tendrá que echar mano de su imaginación.

CDJP

¿A dónde va, señor Tlacuache?

38

JAIME CHABAUD

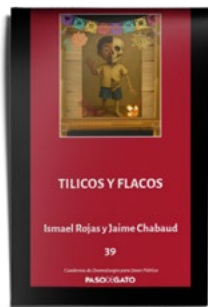
1ª edición
 México, 2023, 48 pp.
 ISBN: 978-607-8584-70-3

Edición realizada en colaboración con Mulato Teatro

A través de un personaje entrañable, en esta obra Jaime Chabaud presenta de manera divertida e interesante a un animalito que podemos encontrar tanto en la mitología prehispánica como en la vida cotidiana de muchas regiones de América y en comunidades de México en particular: el tlacuache o zarigüeya. Siguiendo su historia, somos conscientes de nuestra interdependencia —ya intuida en el mito de nuestros ancestros— con respecto al reino animal y la necesidad de respetar su vida.

CDJP

Tilicos y flacos

ISMAEL ROJAS Y JAIME CHABAUD

39

1.ª edición

México, 2025, 56 pp.

ISBN: 978-607-69991-5-8

Edición realizada con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en colaboración con Mulato Teatro

Esta obra nos confronta con preguntas urgentes: ¿cómo construimos identidades diversas cuando el sistema insiste en homogeneizar? ¿Qué pasa cuando olvidamos nuestras raíces y permitimos que la herida colonial siga marcando nuestros cuerpos y afectos? *Tilicos y flacos* responde desde la ternura, la poesía y el humor, recordándonos que la diferencia no es amenaza, sino riqueza; que cada niña y cada niño valen por el simple hecho de ser así, con su historia, su piel, su lengua y su memoria.

**CUADERNOS
DE DRAMATURGIA
INTERNACIONAL**

CDI

Himmelweg

JUAN MAYORGA

1

España
1ª edición
México, 2007
40 páginas
ISBN: 978-970-9543-28-5

Un delegado de la Cruz Roja visita un campo de concentración de la Alemania nazi, ahí el comandante que lo dirige le hace creer que los prisioneros son habitantes de una ciudad ficticia, disfrazando el lugar para la ocasión y obligando a los reclusos a interpretar distintos personajes. *Himmelweg* o *Camino al cielo* —expresión utilizada por los nazis para referirse a las rampas de acceso a las cámaras de gas— refleja la perversión con la que los nazis enmascaraban la realidad para exterminar a los judíos.

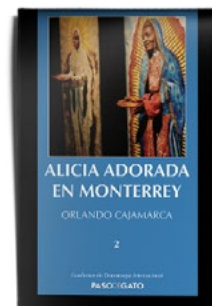
CDI

Alicia adorada en Monterrey

2

ORLANDO CAJAMARCA

Colombia
1ª edición
México, 2007
48 páginas
ISBN: 978-968-9355-07-6
Edición realizada en colaboración con
Teatro Esquina Latina

Abel Antonio es un joven de Valledupar que decide migrar a Estados Unidos para reunirse con su hermano, quien desde hace más de diez años vive en Nueva York. En su camino tendrá que atravesar México. De polizón en un *container* llega a Monterrey. Desde su llegada, Abel tendrá que enfrentarse con toda clase de dificultades y vejaciones. *Alicia adorada en Monterrey* nos adentrará en los escenarios de delincuencia y violencia por los que tienen que atravesar los latinoamericanos en su búsqueda del sueño americano.

CDI

Passport

GUSTAVO OTT

3

Venezuela
1ª edición
México, 2008
36 páginas
ISBN: 978-968-9355-09-0

Eugenio se queda dormido en el vagón del tren donde viaja y aparece en una estación perteneciente a un país desconocido. Al llegar ahí se encuentra con un oficial y un soldado que no hablan el mismo idioma que él. La imposibilidad para comunicarse con ellos provoca una confusión que le acarrearán muchos problemas. En esta historia cada quien entiende lo que quiere y transforma el discurso como mejor le conviene. En medio de una situación aparentemente absurda, *Passport* resulta una reflexión sobre la importancia de la comunicación para los seres humanos.

CDI

La mujer de antes

4

ROLAND SCHIMMELPFENNIG

Alemania
1ª edición
México, 2008
52 páginas

ISBN: 978-968-9355-20-5

Edición realizada con la colaboración del
Goethe-Institut Mexiko

Un hombre no puede recordar una promesa hecha a una mujer, y ésta después de 24 años regresa a hacer que él cumpla con lo dicho. Él tiene ahora una familia; ella, sólo a él. Ella vive de un recuerdo de su juventud y él tiene una vida hecha, pero ella no se resigna a ser parte del pasado y vuelve en busca de lo perdido. A partir de ese momento, se desatará una lucha entre dos mujeres por el amor de un hombre. *La mujer de antes* muestra lo que puede ocurrir cuando el pasado y el presente se mezclan para recordarnos lo que fuimos y no somos más.

CDI

Siete segundos (In God we Trust)

FALK RICHTER

5

Alemania

1ª edición

México, 2008

28 páginas

ISBN: 978-968-9355-21-2

Edición realizada con la colaboración
del Goethe-Institut Mexiko

Siete segundos es el tiempo necesario para evitar que una tragedia ocurra. Brad es piloto y está a punto de estrellarse, la programación de su computadora enloqueció y él ha perdido el control. Estos siete segundos son reconstruidos desde diferentes lugares e intereses, desde su casa —en un suburbio norteamericano—, desde el poderío militar de su país y desde un noticiario que investiga los sucesos. *Siete segundos* trata sobre los valores y las normas norteamericanas, en un contexto en el que todo lo que le es ajeno al país del norte, resulta una amenaza terrorista.

CDI

Buenos Aires**6**

RAFAEL SPREGELBURD

Argentina

1ª edición

México, 2008

52 páginas

ISBN: 978-968-9355-24-3

Edición agotada

Un profesor desempleado, una agente inmobiliaria, una estudiante de dibujo y un galés que huye de una terrible vivencia, cohabitan una casa en el barrio de Floresta, intentando salir de sus propias decadencias. Afectados por una profunda crisis económica, juntos comienzan a tramar un plan para estafar a la NASA y hacerse millonarios. Sin ser conscientes de ello, este plan se convierte en una esperanza para todos, en un momento en el que pareciera que las opciones se han agotado.

CDI

Historia del fin del mundo

VÍCTOR VIVIESCAS

7

1ª edición
 México, 2008
 28 páginas
 ISBN: 978-968-9355-26-7

Textos históricos, relatos mitológicos, testimonios de masacres y unos cuantos fragmentos de “supuestos” diálogos de pareja, son narrados e interpretados por tres personajes: una mujer, un hombre y una niña. Cuatro escenas o variaciones de la misma escena, en un apartamento, en un set de televisión, en paisajes desolados de inundaciones y desiertos. Todo esto a la vez. Toda una metáfora de la destrucción final, o de las cíclicas y crueles destrucciones que se repiten como un eterno ciclo de la crueldad humana.

CDI

Los difusos finales de las cosas

8

CARLOS ENRIQUE LOZANO GUERRERO

Colombia
 1ª edición
 México, 2008
 40 páginas
 ISBN: 978-968-9355-27-4
 Edición realizada con la colaboración del
 Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali

Edición agotada

Nada en esta obra es definitivo y conclusivo, ninguna escena, ningún acontecimiento. Cinco personajes narran los sucesos que les acontecen, el contexto en el que ocurren y los pensamientos y sensaciones que les provocan. Ella es una empleada de una empresa de comercio. ÉL es un amante que es nombrado como “El otro”, que además es su jefe en la oficina; una madre vieja y un padre muerto que quizás aparece bajo la figura de un hombre mayor, comentando los encuentros de ELLA con los otros tres personajes.

CDI

Vuélame los sesos

JULIANA CARABALÍ GIRALDO

9

Colombia

1ª edición

México, 2008

20 páginas

ISBN: 978-968-9355-28-1

Edición realizada con la colaboración

del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali

Edición agotada

En un país subdesarrollado, una familia de cuatro miembros vive una profunda situación de precariedad, la escasez de alimentos es evidente, su única esperanza es que el padre que se fue les envíe comida. En un contexto que no resulta extraño para los países latinoamericanos, en el que lo único importante es sobrevivir, las aspiraciones de desarrollo personal, los afectos, la vocación y cualquier tendencia romántica, se ven sepultadas por la violencia del entorno.

CDI

Salón Unisex**10**

FERNANDO VIDAL MEDINA

Colombia

1ª edición

México, 2008

32 páginas

ISBN: 978-968-9355-29-8

Edición realizada con la colaboración del
Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali**Edición agotada**

Tras la muerte del padre de Eva y Adán, Eva decide transformar la barbería de la familia en un salón unisex, para atraer a la clientela del barrio y sus alrededores. Esta obra es un entramado de historias, en el que siete personajes son reunidos por el azar. Un texto en el que, como en un juego de espejos, los personajes se buscan en los reflejos parciales de sí mismos, sólo para encontrar allí la mueca, quizá compasiva, de su propia decepción.

CDI

¡Bum! **o la trágica relatividad de Koltès**

VÍCTOR HUGO ENRÍQUEZ

11

Colombia
1ª edición
México, 2008
36 páginas
ISBN: 978-968-9355-30-4
Edición realizada con la colaboración
del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali
Edición agotada

Una gran explosión ocurre en un vagón del Metro de Santiago, una ciudad cualquiera, en ella un grupo de personajes anónimos mueren al instante. Mientras tanto, cerca del lugar de la explosión un grupo de actores se prepara para presentar su obra más reciente: *El último Edipo*, ante el crítico más importante de la ciudad. La ficción se mezcla con la realidad en el caos urbano de una ciudad latinoamericana que crece como una Babel de confusiones y olvidos.

CDI

23.344

12

LAUTARO VILO

Argentina
1ª edición
México, 2010
44 páginas
ISBN: 978-607-0030-03-1

Si bien el título de esta obra se refiere a la ley argentina que regula el consumo de tabaco, el cigarro sólo constituye una cortina de humo sobre el verdadero tema del texto: el despertar sexual. Diálogos sobre nicotina y amistad caracterizan esta obra. Tres amigos, tres personajes distintos, tres voces que conversan sobre las propiedades del tabaco. El cigarro es sólo un vehículo para hablarnos de esas amistades que duran toda la vida, de esas que se hacen sólo durante la adolescencia.

CDI

Como si fuera esta noche

GRACIA MORALES

13

España
1ª edición
México, 2010
24 páginas
ISBN: 978-607-0030-04-8

Dos mujeres se reúnen en una noche improbable, en dos tiempos distantes. Mercedes y Clara son madre e hija, ambas tienen la misma edad, en dos épocas distintas. La madre murió a causa de la violencia familiar y la hija está a punto de tener el mismo destino. Una conversación que pareciera imposible se tornará en una reflexión sobre la violencia contra la mujer en el entorno familiar y sus posibles consecuencias.

CDI

Textículos

14

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

España
1ª edición
México, 2010
48 páginas
ISBN: 978-607-0033-21-6

Pequeños textos extraídos de la realidad integran esta obra. Fragmentos apenas de un sistema de relación, el hacer atípico de alguien en un espacio X, el gesto ambiguo que contiene una poderosa historia, son los motores de *Textículos*. Veintiún escenas distintas y el mismo número de interpretaciones posibles, episodios de la cotidianidad, de la que todos hemos sido testigos, tal vez sin darnos cuenta.

CDI

La chica conejita

SAARA TURUNEN

15

Finlandia

1ª edición

México, 2010

40 páginas

ISBN: 978-607-0033-50-6

Edición realizada con la colaboración
de Nordic Drama Corner y el Ministerio de Educación
y Cultura de Finlandia

Edición agotada

Una joven está sentada sola en un restaurante. Ante sus ojos pasan rápidamente imágenes. Toda su vida ha querido ser adorable y encantadora, pero en ella siempre algo va mal: no sabe comportarse como se espera de una mujer. Esta intensa obra —que ofrece distintas posibilidades de interpretación y realización— transcurre como un furioso monólogo interior que mezcla diferentes niveles de realidad, sumergiendo al espectador en la mente de una muchacha en la que se desatan visiones violentas y sangrientas.

CDI

Cocinando con Elisa

16

LUCÍA LARAGIONE

Argentina

1ª edición

México, 2010

36 páginas

ISBN: 978-607-0033-51-3

Esta historia se desarrolla en la cocina de un matrimonio francés. Nicole es una cocinera que ama y odia a su *madame* quien reproduce el autoritarismo de los amos en su aprendizaje de cocina, una chica analfabeta llamada Elisa. A lo largo de este recorrido por la gastronomía francesa se podrán observar distintas relaciones de poder, dinámicas de dominio y sumisión que predominan en cualquier ambiente laboral.

CDI

La sangre

SERGI BELBEL

17

España

1ª edición

México, 2011

64 páginas

ISBN: 978-607-8092-09-3

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

La esposa de un político es secuestrada por un grupo de terroristas; para liberarla exigen una cuantiosa suma de dinero y amenazan con mutilarla si la cantidad no se paga. Dos mujeres son las auténticas protagonistas de la obra: la secuestrada y la niña que la vigila. Entre ellas se establece una extraña relación de amor y odio. Este texto muestra las dos caras de la moneda —la del secuestrado y la del secuestrador—, así como las diversas circunstancias que debe atravesar el secuestrador para cometer su acto.

CDI

Baby boom en el paraíso

18

ANA ISTARÚ

Costa Rica

1ª edición

México, 2011

32 páginas

ISBN: 978-607-8092-08-6

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Una mujer moderna y sensible le tiene terror al proceso de gestación, y cuando por fin decide embarazarse encuentra toda clase de complicaciones para poder lograrlo. *Baby boom en el paraíso* es un unipersonal que narra las peripecias por las que debe atravesar una mujer que desea tener un hijo. Este texto describe las transformaciones físicas y emocionales que se viven durante el embarazo, así como los cambios que tiene que enfrentar una pareja cuando éste culmina.

CDI

Lote 77

MARCELO MININNO

19

Argentina
1ª edición
México, 2011
52 páginas
ISBN: 978-607-8092-07-9
Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Inmersos en las tareas de la crianza, selección y clasificación del ganado bovino en lotes de venta, mientras hablan de ganadería, los personajes suscitan una reflexión sobre el constructo social de la masculinidad, sobre lo que representa ser hombre socialmente. *Lote 77* trae al ámbito urbano al hombre de campo que representa el mito de la masculinidad en la cultura latina.

CDI

La exacta superficie del roble

20

ARÍSTIDES VARGAS

Argentina-Ecuador
1ª edición
México, 2011
40 páginas

ISBN: 978-607-8092-06-2

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Saioa es una mujer ciega que nunca ha salido de la provincia donde nació. A ella le gustan las estaciones de trenes, le gusta escuchar el sonido de motores que llegan y se van, pero ella misma es un tren que nunca ha podido salir, por “problemas técnicos”. Un día decide emprender un viaje y dejar de lado todas las limitantes que ella misma se ha impuesto. Saioa ha aprendido a mirar con distintos ojos: sus manos, sus oídos, su olfato. A través de sus sentidos encontrará una manera distinta de conocer el mundo, sin miedo, sin límites, sin nada que pueda detenerla.

CDI

¡Es niña! o No despiertes el camino que duerme

OTSO KAUTTO

21

Finlandia

1ª edición

México, 2011

72 páginas

ISBN: 978-607-8092-17-8

Edición realizada con la colaboración de Nordic Drama Corner y el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia

La relación padre e hija está llena de un sinfín de tensiones, grandes y pequeñas, explícitas e impronunciadas. *¡Es niña!* es una obra que ahonda en ellas con sensibilidad, humor, fuerza y, ante todo, con amor. En esta historia algunos padres han muerto, algunas hijas nunca pudieron nacer. Los padres tienen que mirar a sus hijas de un modo distinto, inciertos sobre si la relación entre ellos volverá a ser la misma. Las hijas han de aprender a independizarse y a salir adelante por sí mismas, pero la niñez y el hogar nunca desaparecerán del todo.

CDI

¿Estás ahí?

22

JAVIER DAULTE

Argentina

1ª edición

México, 2012

44 páginas

ISBN: 978-607-8092-26-0

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

¿Estás ahí? es una pregunta que planteamos cuando tenemos la incertidumbre de si alguien está cerca de nosotros, ¿pero qué ocurre cuando ese alguien es invisible? Francisco y Ana son una pareja que acaba de mudarse a un departamento y que están por vivir una nueva faceta de su relación tras el accidente que ella sufre y del que regresa transformada al pequeño departamento al que acaban de mudarse y donde reina el caos. Una obra divertida que atraparà al espectador en una interesante historia.

CDI

Y los peces salieron a combatir contra los hombres

ANGÉLICA LIDDELL

23

España
1ª edición
México, 2012
28 páginas
ISBN: 978-607-8092-20-8
Edición realizada con el apoyo de Conaculta
Edición agotada

Esta obra delata que nuestra comunidad es de salvajes. Todos nuestros constructos atentan contra el grupo, lo envenenan, lo desintegran. Y justo esa desintegración que segrega y aísla a ciertas comunidades incómodas —los negros, los indios— será la causa de que los excluidos se transformen en peces, se animalicen y cobren venganza contra el hombre, sólo para restablecer el orden de un mundo en el que no hay champaña para todos.

CDI

Cuarteto del alba

24

CARLOS GIL ZAMORA

España
1ª edición
México, 2012
32 páginas
ISBN: 978-607-8092-30-7

Estamos acostumbrados a contemplar el tiempo hacia atrás; a través de las fotografías, por ejemplo, de grabaciones en video, de los recuerdos. Y es a través de los recuerdos que siempre nos descubrimos más jóvenes, ¿pero qué pasaría si, de repente, nos descubriéramos más viejos? Los cuatro personajes protagonistas de esta obra están dispuestos a hablarnos desde el futuro, desde nuestro propio futuro, para relatarnos todo lo que deseamos, todo lo que nunca nos perteneció y todo a lo que renunciamos.

CDI

Cuenta regresiva

SAVIANA STANESCU

25

Rumania

1ª edición

México, 2013

28 páginas

ISBN: 978-607-8092-49-9

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Zozo es una mujer indigente que vaga en trenes. A pesar del tiempo, no ha podido olvidar sus orígenes, que la han ido marcando a lo largo de su vida. En su camino se encuentra con una niña que le cambiará la vida: una pequeña que sufre el maltrato de su padre ante la indiferencia de su madre. Es una comedia impregnada de humor negro, que muestra el microcosmos torcido de un personaje, aparentemente, sin posibilidades de escape.

CDI

Patadas

26

ANTONIO ÁLAMO

España

1ª edición

México, 2013

40 páginas

ISBN: 978-607-8092-50-5

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Un portero espera que le tiren un penalti, una de las situaciones más críticas en un partido de fútbol; de ese acto depende la derrota o el triunfo. *Patadas* es una metáfora que va mucho más allá de un simple juego de fútbol, se trata del juego de la vida, de esos momentos decisivos en los que se gana o se pierde, del destino, de cómo un hecho fortuito o un accidente puede cambiar el rumbo de nuestra vida y de lo importante que es jugar para poder ganar.

CDI

Llueve en Barcelona

PAU MIRÓ

27

España
1ª edición
México, 2013
52 páginas
ISBN: 978-607-8092-51-2
Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Diez pequeños cuadros conforman la estructura de esta historia, diez fragmentos de la cotidianidad de Lali, una prostituta del barrio barcelonés El Raval. Lali es una mujer como cualquier otra —o al menos eso quisiera—, le hubiera gustado ir a la universidad, ser culta, leer, visitar museos, ser todo aquello que la sociedad espera de una persona. Lali está enamorada de Carlos, quien acepta las implicaciones de su oficio, porque gracias a éste sobreviven ambos, pero ella ya no está segura de querer seguir en el mismo trabajo, y David, un cliente especial, influirá para que se decida a dejarlo.

CDI

Historia de un triunfador

28

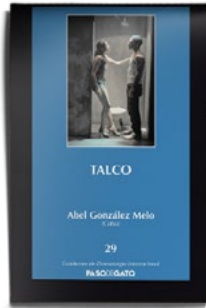
ÍÑIGO RAMÍREZ DE HARO

España
1ª edición
México, 2013
48 páginas
ISBN: 978-607-8092-52-9
Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Arca era un triunfador desde antes de nacer, un sobreviviente. Desde que estaba en las entrañas de su madre comprendió que para subsistir tenía que luchar contra todo tipo de adversidades, que no todos podían ser ganadores, y él no estaba dispuesto a ser un perdedor. Con un estilo irónico, esta obra narra la historia de un hombre carente de escrúpulos y empatía por el otro, un hombre que alcanza el éxito a costa de los demás, sin importarle a quién perjudica a su paso. Una crítica a los modelos establecidos, a la idea de éxito, al capitalismo y a la Iglesia.

CDI

Talco

ABEL GONZÁLEZ MELO

29

Cuba
1ª edición
México, 2013
52 páginas
ISBN: 978-607-8092-54-3

Merecedor de dos premios importantes en su país y fuera de él, este drama revela con crudeza las experiencias de varios seres marginales que habitan tópicos céntricos de La Habana de hoy. El cine *El Mégano* comprime una sociedad mal maquillada, grotesca y vulgar, como los mismos personajes que la conforman y que se disfrazan emocionalmente para no sentir, no pensar, no ver.

CDI

Testosterona. Una parábola negra

30

REBEKKA KRICHELDORF

Alemania
1ª edición
México, 2014
68 páginas

ISBN: 978-607-8092-74-1

Edición realizada con la colaboración
del Goethe-Institut Mexiko

Inspirada en el cuento *Juan sin miedo*, de los hermanos Grimm, en *Testosterona* compiten dos hermanos, dos esbozos masculinos: Ingo, el médico exitoso, que encarna la imagen del hombre moderno, perseguido por el temor a los aditivos nocivos en los alimentos y a la devaluación de sus inmuebles, y Raúl, quien fue por mucho tiempo parte de un grupo criminal, vive en el barrio malo de la ciudad y no se acobarda en absoluto ante la violencia. Cuando la pareja de Ingo es secuestrada, éste tiene que pedirle ayuda a su intrépido hermano-Rambo.

CDI

Ceros y unos. Una tragedia

PHILIPP LÖHLE

31

Alemania
1ª edición
México, 2014
84 páginas
ISBN: 978-607-8092-75-8
Edición realizada con la colaboración
del Goethe-Institut Mexiko

El protagonista encubierto de este juego de enredos es Mauricio Krehmer, quien es catalogado por su colega, Clara, como una “persona terriblemente aburrida, burguesa”. Pese a sus intentos por llamar la atención (¡llega sin calcetines a la oficina!) nadie lo toma en cuenta, y cuando comienza a realizar de manera negligente su trabajo, una misteriosa organización se fija en él. Creen reconocer detrás de esa imprudencia un deliberado acto de sabotaje y quieren sacarlo del camino. Sin embargo, un choque de autos reprograma el algoritmo del mundo y Mauricio comienza a desaparecer... ¿o más bien se multiplica?

CDI

Amamos y no sabemos nada

32

MORITZ RINKE

Alemania
1ª edición
México, 2014
80 páginas
ISBN: 978-607-8092-76-5
Edición realizada con la colaboración
del Goethe-Institut Mexiko

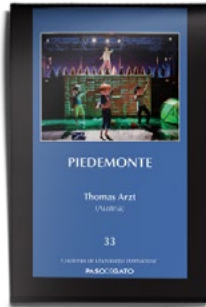

Dos parejas se encuentran para realizar un intercambio de departamento. Hannah tiene que irse por un tiempo a Zúrich, Suiza, para dar un taller de la doctrina zen dirigido a gerentes de banco estresados. Sebastián, su pareja, la debe acompañar. A su departamento entrará a vivir Román, un especialista en informática que por razones laborales quiere ver desde ahí el lanzamiento de un satélite al espacio. Lo acompaña su esposa, Magdalena, quien aún le oculta a Román que ha sido despedido. La ignorancia de Román acerca de su nueva situación laboral es sólo uno de varios puntos de conflicto alrededor de los cuales girarán estos personajes esbozados con afecto y sin piedad.

CDI

Piedemonte

THOMAS ARZT

33

Austria
 1ª edición
 México, 2014
 80 páginas
 ISBN: 978-607-8092-77-2
 Edición realizada con la colaboración
 del Goethe-Institut Mexiko

Un grupo de amigos se reúne en su vieja patria para hacer un asado. Hannes y Heidi quieren celebrar la adquisición de un terreno. Ahí, los amigos despiertan sentimientos de nostalgia, comparan los recuerdos y aparecen antiguas rivalidades. Con el tiempo, cada uno tiene que demostrar qué tan estable ha sido ante las crisis, sobre todo al situarse entre los estudios, la carrera y la paternidad. Entre el miedo al estancamiento y el anhelo de lo estable pareciera que toda decisión está ligada a la tierra natal: ¿irse, quedarse, regresar?

CDI

Demasiado cortas las piernas**34**

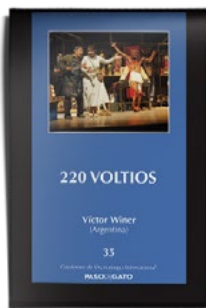
KATJA BRUNNER

Suiza
 1ª edición
 México, 2014
 80 páginas
 ISBN: 978-607-8092-78-9
 Edición realizada con la colaboración
 del Goethe-Institut Mexiko

He aquí una familia: un padre, una madre y una niña, sin nombre, burgueses, sustituibles. Todo podría ser lindo y marchar de maravilla, pero algo sale mal, muy mal. El padre se obsesiona con la hija desde su primer res-piro. El amor “ilimitado” del padre es algo normal para la hija. Devastada, pronto la madre ve como rival a su propia hija, como ladrona del amor de su marido.

CDI

220 voltios

VÍCTOR WINER

35

Argentina
1ª edición
México, 2014
40 páginas
ISBN: 978-607-8092-84-0

Estévez, un hombre a punto de cumplir 60 años, siente que le quedan pocos voltios en el corazón y no quiere morir sin haber tenido un hijo al cual enseñarle el arte de dar luz a las figuras de la iglesia donde trabaja. Chuchi tiene un sobrino huérfano, Antonio, al que cada día le cuesta más trabajo mantener. Antonio, un joven de cerca de 19 años, quiere trabajar y juntar dinero para pagar la operación que le arreglará la lesión en la pierna que hace un tiempo le impidió continuar siendo el *crack* de fútbol que era.

CDI

Ventaquemada

36

PACO BEZERRA

España
1ª edición
México, 2014
28 páginas
ISBN: 978-607-8092-87-1

Edición realizada con el apoyo de Conaculta
y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

De mano de la esquiva y reservada protagonista de esta historia —una insólita señorita a la que, a pesar de estar ahí, ni se la oye ni se la ve (o, al menos, eso es lo que parece)—, nos adentramos en el particular relato que encierra este inhóspito y lejano pueblo llamado Ventaquemada: un lugar sepultado entre el olvido y la soledad. Pero... ¿quién es esta chica, de dónde viene exactamente y qué ha venido a hacer a este pueblo dejado de la mano de Dios?

CDI

Kassandra

SERGIO BLANCO

37

Uruguay

1ª edición

México, 2014

32 páginas

ISBN: 978-607-8092-88-8

Edición realizada con el apoyo Conaculta

y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Edición agotada

Kassandra es hija de Príamo y Hécuba de Troya; sin embargo no es Cassandra, aquel personaje que conocemos de las tragedias griegas. Kassandra es una joven marginada que habla en una lengua que apenas conoce para contar su propia historia... Pero las palabras no son lo único «que dice» en este monólogo escrito por Sergio Blanco, pues la barrera del lenguaje es superada por la carga emocional que envuelve la historia de esta heroína que ilustra algunas de las problemáticas político-sociales más importantes del mundo contemporáneo, como la violencia, la migración, la discriminación, la clandestinidad y el exilio.

CDI

Clase póstuma

38

ALEJANDRO ROBINO

Argentina

1ª edición

México, 2015

60 páginas

ISBN: 978-607-8439-11-9

Un maestro recién fallecido decidido a no dedicarse a otra cosa que no sea el escenario, un grupo de alumnos y una clase que es más bien una ensoñación que recorre y expande las enseñanzas de aquel querido maestro exigente, sabio, impaciente y apasionado que insiste en llevar a cabo la acción. *Clase póstuma*, una parodia amorosa a Carlos Gené.

CDI

Muere, Numancia, Muere

CARLOS BE

39

España
1ª edición
México, 2015
52 páginas
ISBN: 978-607-8439-08-9

“La humanidad es guerra... y sólo concluye con la muerte”, sentencia el general Scipio, *el Africano*. Inspirado en *El cerco de Numancia*, de Cervantes, el autor escribía esta obra cuando los españoles acampaban en la Puerta del Sol madrileña en 2011. En el texto encontramos las similitudes entre el cerco histórico y los gritos de resistencia y huelga de la ciudadanía indignada. El mundo, como entonces, está sitiado; los sueños, el amor y la esperanza están cercados por la guerra.

CDI

Gertrudis o las prótesis

40

LUCÍA DE LA MAZA

Chile
1ª edición
México, 2015
24 páginas
ISBN: 978-607-8439-10-2

“Ya no sé dónde empieza el bien y el mal...”, se lamenta Jaime, quien lleva dos meses interno en una clínica psiquiátrica.

Gertrudis, la madre coja, amorosa pero ausente, se confronta con su hijo Jaime, perturbador personaje que al final termina actuando casi como aquel Roberto Zucco de Koltès.

Este “cuento cruel”, como lo califica Guillermo Heras, se desarrolla en un ambiente donde lo más importante no son las acciones de los personajes, sino lo que piensan, sobre todo uno de ellos.

CDI

Estática ***(Oratorio para cuatro cuerpos)***

SUSANA TORRES MOLINA

41

Argentina
1ª edición
México, 2015
44 páginas
ISBN: 978-607-8439-13-3

Estática (Oratorio para cuatro cuerpos) es un texto abierto que evoca nuevos sentidos y asociaciones poéticas que rebasan el lenguaje dramático.

Los cuatro personajes son primero cuerpos; cuerpos fuera de control, devastados, solos. El Hijo está atrapado en una relación complicada con su Madre, una anciana loca que se aferra inútilmente al pasado y a que su Hijo la salve; la Muda sufre por “eso” que crece en su vientre y por su familia que la ha abandonado, mientras que el Testigo, omnipresente, los observa y juzga desde afuera.

CDI

Teatro dentro del teatro I

42

MARCOS BARBOSA, CARLOS SATIZÁBAL
Y PATRICIA ZANGARO

Brasil-Colombia-Argentina
1ª edición
México, 2016
44 páginas
ISBN: 978-607-8439-31-7

Obras ganadoras del Concurso Iberoamericano
de Textos Dramáticos / Celcit 40º aniversario

En ocasión de su 40º aniversario, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) convocó al Concurso Iberoamericano de Textos Dramáticos; las obras debían responder a la temática “Teatro dentro del teatro”. El jurado —integrado por los dramaturgos Marco Antonio de la Parra, Adriana Genta y Guillermo Heras— seleccionó las seis mejores obras entre 468, procedentes de 25 países del continente americano y la Península Ibérica.

En *Teatro dentro del teatro I* aparecen: *El arte de la guerra*, de Marcos Barbosa; *Ensayo del eterno retorno femenino*, de Carlos Satizábal, y *Dueto nocturno*, de Patricia Zangaro.

CDI

Teatro dentro del teatro II

MACARENA TRIGO, ALBERTO A. SERRUYA
Y LUIS QUINTEROS

43

España-Argentina-Argentina

52 páginas

ISBN: 978-607-8439-32-4

Obras ganadoras del Concurso Iberoamericano
de Textos Dramáticos / Celcit 40º aniversario

En ocasión de su 40º aniversario, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) convocó al Concurso Iberoamericano de Textos Dramáticos; las obras debían responder a la temática “Teatro dentro del teatro”. El jurado—integrado por los dramaturgos Marco Antonio de la Parra, Adriana Genta y Guillermo Heras— seleccionó las seis mejores obras entre 468, procedentes de 25 países del continente americano y la Península Ibérica.

En *Teatro dentro del teatro II* aparecen: *Ser sin orillas*, de Macarena Trigo; *Japón*, de Alberto A. Serruya, y *El show del disparo*, de Luis Quinteros.

CDI

Los campanarios del silencio (De la trilogía: El silencio de los moradores del viento)

44

HENRY DÍAZ VARGAS

Colombia

1ª edición

México, 2016

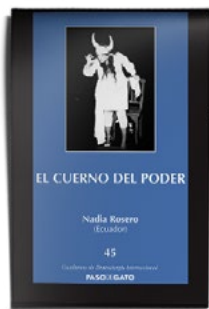
28 páginas

ISBN: 978-607-8439-33-1

Los campanarios del silencio es una pieza poética sobre el conflicto armado. Un hombre encuentra refugio en los campanarios; desde ahí se escucha los susurros al viento, monólogos interiores de un hombre que combate el miedo. Pero el verdadero protagonista de esta historia no es ese hombre—que nunca estamos seguros si es Rubén—, sino sus mujeres: las abuelas, guardianas de la memoria, y maestras de las niñas que juegan en el río a ver bajar muertos y contarlos; estas niñas se convertirán a su vez en madres, por lo que deberán mostrar esa templanza femenina en esta tierra atenazada por la guerra.

CDI

El cuerno del poder

NADIA ROSERO

45

Ecuador

1ª edición

México, 2016

36 páginas

ISBN: 978-607-8439-50-8

Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

“Entre las funciones del teatro, que no son pocas —señala Arístides Vargas en su presentación de esta obra—, suelen estar las de hablar en nombre de alguien, ese alguien puede ser una clase social, una colectividad ofendida, una idea, o sencillamente una persona que no se siente contenida por una realidad enajenante y falsa”, es el caso del personaje de esta obra de Nadia Rosero, autora cuya dramaturgia es “cuidada y profunda” en palabras del mismo Arístides Vargas.

CDI

Bencich / Los sensuales**46**

ALEJANDRO TANTANIAN

Argentina

1ª edición

México, 2016

72 páginas

ISBN: 978-607-8439-47-8

Edición realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

El edificio residencial Bencich, en Buenos Aires, es uno de los edificios más icónicos de la arquitectura porteña. Pero detrás de este edificio hay una historia, la biografía del hombre que lo proyectó: Eduardo Le Monnier, arquitecto francés conocido por sus trabajos en Brasil, Uruguay y particularmente en Argentina, y que en *Bencich* tenemos oportunidad de conocerlo a partir de los sueños y miedos que esconden su diario íntimo.

En *Los sensuales*, Teodoro Tigrov es asesinado a martillazos, y Odette, su amante, decide descubrir al asesino. En palabras de Mariano Tenconi, se trata de una “[r]eformulación alucinada de *Los hermanos Karamazov* [que] está a medio camino entre la telenovela de la tarde y la poesía de Marina Tsvietáieva, entre Purcell y Juan Gabriel, Manuel Puig y Dostoievski”.

CDI

Australia

MARCO ANTONIO DE LA PARRA

47

Chile
1ª edición
México, 2017
52 páginas
ISBN: 978-607-8439-60-7
Edición realizada con el apoyo del Fonca

Australia —dice el crítico y dramaturgo chileno César Farah en su presentación de la obra— pone en tensión los valores burgueses [...] y sostiene sólidas filiaciones con el absurdo, particularmente con Beckett, precisamente por su oscuridad, su mirada crítica, divertida a veces y, sobre todo, desesperada por encontrar un hálito de humanidad en un mundo que parece caerse a pedazos”. Es —dice más adelante— “una obra reflexiva, filosófica y con un potencial escénico mayor, especialmente si se toma en cuenta la universalidad de los conflictos que expone, así como el mundo misterioso, oscuro y los personajes fascinantes que articula”.

CDI

Flores ácidas

48

CARLOS GIL ZAMORA

España
1ª edición
México, 2017
32 páginas
ISBN: 978-607-8439-63-8

“Preguntas sin respuestas, remordimientos, miedos, sufrimientos, desesperaciones, inquietudes, desgracias, pasiones, desilusiones, amores, desamores... —dice César López Liera en su presentación de la obra— son revelados con tanta sinceridad como misterio al lector/espectador de estas *Flores ácidas* de Carlos Gil Zamora [...] Al acabar, la pregunta inicial, ‘¿Qué es exactamente la vida?’, zumba en nuestros oídos, recordándonos que el teatro ha de revolvernos los gusanos de la conciencia”. Ángela, Blanca y Sonia son las flores ácidas, quienes, junto con Toni —personaje bisagra, quizás transexual, señala el autor—, exponen su vida, con sus luces y sombras.

CDI

El chico de la última fila

JUAN MAYORGA

49

España

1ª edición

México, 2017

64 páginas

ISBN: 978-607-8439-62-1

Edición realizada con el apoyo del Fonca

“La obra de Juan Mayorga, profundamente marcada por la huella de su doble faceta de filósofo y matemático, por el rigor en la búsqueda de la palabra exacta —dice Claire Spooner en su presentación—, se asoma a la realidad humana para asombrarse ante su fragilidad, extrañamente bella”. En *El chico de la última fila* —señala Spooner—, “La relación entre maestro y discípulo traza las zonas de tensión sobre las que el dramaturgo nos invita a reflexionar y a soñar: mirada y palabra, realidad y ficción, padres e hijos, escritura y lectura, juventud y madurez, literatura y vida. La peligrosa fuerza de lo irreal conduce al enfrentamiento entre dos soledades. Dos caballeros se batan en duelo. Llevan la palabra hasta el límite”.

CDI

Instrucciones para abrazar el aire

ARÍSTIDES VARGAS

50

Argentina-Ecuador

1ª edición

México, 2017

40 páginas

ISBN: 978-607-8439-67-6

Edición realizada con el apoyo del Fonca

Cuando se habla de la dramaturgia de Arístides Vargas, suele resaltarse su singular poética y capacidad para transformar la visión de lo cotidiano y las situaciones más atroces de la realidad humana en universos llenos de simbolismo y fuerza, lo cual lo ha convertido en uno de los dramaturgos más reconocidos de Latinoamérica. *Instrucciones para abrazar el aire* está inspirada en hechos reales ocurridos en La Plata, y nace de las conversaciones del autor con Chicha Mariani, fundadora de las Abuelas de Mayo y una de las víctimas del crimen de Estado perpetrado por las fuerzas armadas argentinas que se apropiaron de los hijos de las personas a las que asesinaban.

CDI

Al otro lado del mar

JORGELINA CERRITOS

51

El Salvador
1ª edición
México, 2017
48 páginas
ISBN: 978-607-8439-64-5
Edición realizada con el apoyo del Fonca

Con esta obra, Jorgelina Cerritos ganó el Premio Literario Casa de las Américas en la categoría de teatro en 2010. De este maravilloso texto dice Vivian Martínez Tabares en la presentación de la obra: “con extraordinaria economía de medios —dos personajes y un único lugar de acción—, exalta una poesía cargada de humanismo y de auténtica vida escénica, para hablar de la necesaria comunicación humana, de la plenitud y la libertad versus lo establecido por órdenes, normas y convenciones que reducen los rasgos de la identidad personal a números, documentos y datos, y esconden la sensibilidad humana”.

CDI

Cinco minutos sin respirar

52

GUSTAVO OTT

Venezuela
1ª edición
México, 2018
56 páginas
ISBN: 978-607-8439-99-7
Edición realizada con el apoyo de la Secretaría
de Cultura y la Comisión de Cultura
de la Cámara de Diputados

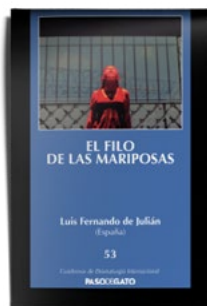
En una tienda departamental, la gerente y una cliente se encuentran de manera casual. Pero una estantería de libros usados revela no solo parte de sus vidas, sino además información importante sobre el presente de estas dos mujeres que definirá todas sus decisiones. *Cinco minutos sin respirar* es una obra sobre las segundas oportunidades, la naturaleza del tiempo y el papel liberador de la literatura, enfrentados al abuso doméstico y al fin del amor, retando a la violencia —y hasta a la muerte— a un combate cuerpo a cuerpo por la inteligencia, el respeto y la sensibilidad.

CDI

El filo de las mariposas

LUIS FERNANDO DE JULIÁN

53

España

1ª edición

México, 2018

56 páginas

ISBN: 978-607-8584-00-0

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

En la presentación a esta obra Olivia Nieto dice: “Un psiquiátrico que se dispone a cerrar sus puertas y en el que solo quedan seis pacientes que no saben si serán recogidos por sus familiares o trasladados a otro centro. Lo que parece ser un mero trámite se convierte en una espera larga e inquietante de resonancias beckettianas. De la mano de unos personajes entrañables y frágiles, Luis Fernando de Julián nos adentra en un mundo onírico que entremezcla el presente y el pasado en un drama compuesto de diferentes historias personales [...] Una obra vitalista que reflexiona sobre la condición humana desde el sarcasmo, la ironía y la inocencia”.

CDI

Una artista del sueño

54

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

España

1ª edición

México, 2018

64 páginas

ISBN: 978-607-8584-17-8

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

En *Una artista del sueño* una joven de los suburbios se vuelve la musa de un escritor cuando esta le cuenta sus sueños a cambio de dinero y firman un contrato, en el que pactan excluir de las conversaciones cualquier tema personal, ¿podrán lograrlo?

CDI

El roble de la memoria

CÉSAR LÓPEZ LLERA

55

España

1ª edición

México, 2018

44 páginas

ISBN: 978-607-8439-92-8

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

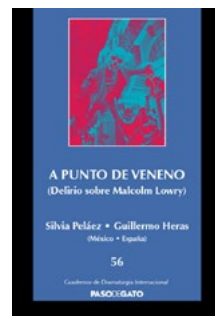
“Leer las obras de César requiere de una predisposición ante lo improbable. No busca tramas alambicadas, ni situaciones irreconocibles; la aventura está en el lenguaje, en el léxico, en esta ocasión trufada de acentos pasiegos, para dotar a la obra de una datación concreta, como si ese paisaje fuera el material fundacional de esta obra que habla de un dolor mantenido en el tiempo al no haberse cerrado las heridas de una Guerra Civil interminable”, escribe Carlos Gil en el texto de presentación de esta obra.

CDI

A punto de veneno (*Delirio sobre Malcolm Lowry*)

SILVIA PELÁEZ, GUILLERMO HERAS

56

1ª edición electrónica

México, 2021

ISBN: 978-607-8584-51-2

En *A punto de veneno*, obra de teatro en 3 actos y 13 escenas, los autores arrancan la máscara que Malcolm Lowry se coloca al presentar su propia historia en *Bajo el volcán* —su novela más famosa—, como el infierno que vive un cónsul británico alcohólico. “Epopeya de la autodestrucción, viaje dantesco en sentido inverso —comenta Luis Mario Moncada en la presentación de *A punto de veneno*—, se entiende la fascinación de Heras y Peláez por esa resonancia que sugiere tan inestable universo. Lo notable en este caso es que los autores arranquen la máscara del supuesto cónsul y pongan en acción al protagonista original —Malcolm Lowry—, de tan novelesca historia como sus personajes. [...] esta ‘plegaria desde una sucia cantina’ tiene la virtud de decantarse por la dimensión sonora que el novelista defendió rabiosamente, y por encima de eso genera imágenes capaces de embriagar los sentidos del lector.”

CDI

El Apocalipsis llega a las seis de la tarde

GUEORGUI GOSPODÍNOV

57

1.ª edición

México, 2024, 56 pp.

ISBN: 978-607-8584-75-8

Edición realizada con el apoyo del
National Culture Fund of Bulgaria

“A veces el fin del mundo es algo muy personal y cotidiano —se lee en las ‘Notas preapocalípticas’ con que abre esta inquietante obra—. Sucede en aquella hora del temprano anochecer otoñal, en aquel minuto cuando la luz ya se ha ido y la oscuridad todavía no llega. En ese largo minuto ocurren las historias aquí narradas. El Minuto antes.”

Por primera vez en español presentamos la faceta de dramaturgo de una de las voces más interesantes de la literatura contemporánea europea: Gueorgui Gospodínov (Bulgaria, 1968), una voz poética que trenza en laberínticas estructuras lo trivial y lo sublime, la tristeza y la fragilidad del ser humano como parte de una memoria colectiva en la que se refugia el tiempo.

CDI

Cosechando quince primaveras

BIBIANA DÍAZ

58

1.ª edición

México, 2024, 32 pp.

ISBN: 978-607-69991-0-3

Cosechando quince primaveras “es la cosecha dramática del trabajo de la autora nacido de las historias de vida de jóvenes estudiantes de la Universidad Estatal de California que con Bibiana Díaz forman el grupo de teatro denominado Acto Latino en memoria del Teatro Campesino de Luis Valdez. Es un teatro que comparte historias de familias migrantes y siembra poesía y esperanza en el corazón y el pensamiento”, señala en su Prólogo a la obra Carlos Satizábal.

CUADERNOS —————
DE ENSAYO TEATRAL

CET

Por una teatralidad menor / Dramaturgia de la recepción

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

1

1ª reimpresión
México, 2010
24 páginas
ISBN: 978-970-9543-24-7

En estos dos ensayos, el autor escribe sobre la relación que han de tener, hoy, el aspecto literario y escénico de la obra teatral. El primero es una reflexión que “devuelve al espectador su función creativa”; en el segundo propone “configurar [...] una estructura de efectos que vaya transformando a un hipotético espectador real en alguien capaz de articularse con los procesos de significación y emoción que en el texto se van diseñando”.

José Sanchis Sinisterra es uno de los autores españoles más representados. Ha obtenido el Premio Max al Mejor Autor Teatral en Castellano y el Premio Nacional de Literatura Dramática.

CET

Carta a un joven dramaturgo

2

MARCO ANTONIO DE LA PARRA

1ª reimpresión
México, 2008
24 páginas
ISBN: 978-970-9543-23-0
Edición agotada

En 63 puntos dirigidos a quien quiere aprender a escribir teatro, el autor expone su manera de crear una obra, y reflexiona sobre el texto dramático, su lenguaje y la acción dramática, así como sobre los desaciertos que pueden llevar a los jóvenes dramaturgos al fracaso: el aburrimiento. “Como en los sueños, el drama jamás aburre al espectador, lo captura, lo atrapa, despierta tu curiosidad, te hace sentir que está pasando algo. No puedes dejar de mirar, no puedes dejar de saber.”

Marco Antonio de la Parra es dramaturgo, narrador, ensayista y psiquiatra chileno. Ha recibido diversas distinciones por sus obras.

CET

Interpretar es crear. Reflexiones críticas sobre la diversidad conceptual del hacer del actor

LUIS DE TAVIRA

3

1ª reimpresión
México, 2010
20 páginas
ISBN: 978-970-9543-31-5

La dimensión artística del trabajo actoral no ha sido reconocida por la tradición estética, lo cual resulta en un desprecio teórico tras el que suele esconderse la ignorancia, argumenta Luis de Tavira en este ensayo; sin embargo, “Ningún arte aspira a semejante cúspide de transformación creadora, ningún artista pretende, como el actor, ser él mismo la obra de arte, ninguna *praxis*, ninguna *poiesis* resulta tan peligrosa y dura de elucidar”.

Luis de Tavira es director de escena, dramaturgo y teórico teatral, autor de diversos textos de análisis y reflexión sobre el teatro, como *Hacer teatro hoy*.

CET

El teatro del futuro

4

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

1ª reimpresión
México, 2009
28 páginas
ISBN: 978-970-9543-30-8

En este ensayo, José-Luis García Barrientos piensa de forma radical el teatro del futuro, es decir, se cuestiona si el teatro como tal tiene, sin más, futuro. Se vislumbran dos modelos extremos de precaria supervivencia: el opulento de la ópera y el menesteroso de las catacumbas. Entre ellos, el teatro normal vive una crisis nueva, histórica (no la presuntamente eterna de los optimistas o los inmovilistas), que lo pone ante la encrucijada del renovarse o morir.

José-Luis García Barrientos es doctor en Filología y miembro fundador del Instituto del Teatro de Madrid.

CET

La palabra alterada / Cinco preguntas sobre el final del texto

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

5

Nueva edición
México, 2017
24 páginas
ISBN: 978-607-8439-61-4

Dos ensayos son los que Sanchis Sinisterra presenta en un mismo cuaderno. En el primero discurre acerca del retorno del teatro a la palabra hablada, tendencia entendida como la prevalencia del discurso de los personajes o los enunciados proferidos por los actores. El segundo es un ejercicio retórico de preguntas y respuestas en torno a un tema complejo: el punto final, el silencio en los textos dramáticos.

José Sanchis Sinisterra es uno de los autores españoles más representados. Ha obtenido el Premio Max al Mejor Autor Teatral en Castellano y el Premio Nacional de Literatura Dramática.

CET

Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo criador

6

MAURICIO KARTUN

2ª edición
México, 2012
40 páginas

ISBN: 978-607-8092-23-9

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Kartun ofrece una serie de conceptos en la forma de “un cajón de utensilios para ser empuñados en un orden cualquiera y según la manufactura lo requiera”. Expone esta imagen como base del trabajo dramático, del espacio escénico y el decorado, del tono y el estilo, la indagación poética y dramática, condiciones para hacer que una pieza sea una representación viva de la realidad, pues “escribir una obra es poner un mundo a vivir”.

Mauricio Kartun ha escrito una treintena de textos dramáticos. Es creador de la carrera de Dramaturgia de la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires.

CET

El amo sin reino. Velocidad y agotamiento de la puesta en escena

RUBÉN ORTIZ

7

1ª edición
México, 2008
36 páginas
ISBN: 978-968-9355-03-8
Edición agotada

En este ensayo, Rubén Ortiz vierte su vocación literaria sobre la labor del director de escena. Con el calificativo de “ficciones escritas sobre las rodillas”, aleja sus reflexiones de cualquier pretensión académica y rigurosa, y predispone al lector al goce de sus “charla imaginaria”, en la que busca dar respuesta a interrogantes que surgen en el ejercicio cotidiano de la dirección de escena.

Rubén Ortiz es director artístico de La Compañía Humana, maestro e investigador del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli.

CET

Espacios isabelinos

8

ALEJANDRO LUNA

1ª edición
México, 2008
28 páginas
ISBN: 978-968-9355-15-1
Edición agotada

En este ensayo, Alejandro Luna, uno de los escenógrafos más importantes de nuestro país, realiza un estudio sobre los espacios teatrales isabelinos que permitirá al lector, a través de una revisión de la arquitectura y las convenciones escénicas, así como de curiosas anécdotas históricas e ilustraciones de los teatros isabelinos, acercarse a este otro aspecto del teatro de esa época.

Alejandro Luna tiene una trayectoria de más de cuarenta años de trabajo escenográfico en teatro. Recibió el Premio Nacional de las Artes en 2001.

CET

Teatro comparado, cartografía teatral

JORGE DUBATTI

9

1ª edición
 México, 2008
 24 páginas
 ISBN: 978-968-9355-18-2
Edición agotada

Este ensayo, cuya base es una investigación de Dubatti en la Universidad de Buenos Aires, aborda el desarrollo teórico del teatro comparado, una disciplina que estudia al teatro como fenómeno escénico que es posible analizar con base en coordenadas geográficas, históricas y culturales específicas. El lector podrá conocer con esta lectura el desarrollo teórico de esta disciplina, sus alcances y principales herramientas.

Jorge Dubatti es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la UBA y es docente especializado en historia y teoría teatral en la Carrera de Artes de la misma universidad.

CET

Estructura de la ficción, el estado de ánimo

10

RAÚL QUINTANILLA

1ª reimpresión
 México, 2010
 40 páginas
 ISBN: 978-968-9355-25-0

En este ensayo, el director Raúl Quintanilla se sumerge en el tema de los estados de ánimo como punto de partida de un proceso de creación. Para entender cómo es que surgen los estados de ánimo, el autor discurre acerca de la memoria, de los sucesos externos e internos, de cómo el ser humano habla también dentro sí mismo, ese principio de lenguaje de donde brotan, en ocasiones, la desesperación y el miedo.

Raúl Quintanilla ha recibido varios premios de asociaciones de críticos por su trabajo como director de escena. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

CET

Condición sociológica de la puesta en escena teatral

BERNARD DORT

11

1ª edición
México, 2009
24 páginas
ISBN: 978-607-0014-69-7

Este texto resulta fundamental para el entendimiento del concepto de “puesta en escena”. En él, Bernard Dort busca desentrañar esa esencia, y al hacerlo, no toma en cuenta únicamente el desarrollo técnico del arte teatral, sino las transformaciones sociales que permitieron y exigieron la presencia de un nuevo protagonista: el director de escena.

Bernard Dort (1929-1994), crítico teatral europeo y pensador dialéctico por excelencia, entremezcló su escritura con la enseñanza y siempre observó al teatro en su intensa relación con el mundo.

CET

El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drame

12

JEAN-PIERRE SARRAZAC

1ª edición
México, 2009
20 páginas
ISBN: 978-968-9355-37-3

Este ensayo fue escrito por el autor como posfacio de la segunda edición de *L'avenir du drame*. En palabras de Víctor Viviescas —que es quien presenta este escrito—, “el sentido general es el de contextualizar la propuesta de lo que el autor llama “devenir rapsódico del drama” moderno y contemporáneo dentro de las discusiones y de las diferentes conceptualizaciones de la crisis del drama.

Jean-Pierre Sarrazac es dramaturgo y crítico teatral, además de profesor de dramaturgia y de estética del drama moderno en la Universidad París III Sorbona Nueva.

CET

El arte del monólogo / La palabra en el abismo

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
MARCO ANTONIO DE LA PARRA

13

1ª edición
México, 2010
24 páginas
ISBN: 978-607-0030-05-5

Es preciso, señala José Sanchis Sinisterra en “El arte del monólogo”, repensar la concepción que del monólogo nos ha legado la tradición. Marco Antonio de la Parra, por su parte, ofrece en su ensayo una reflexión sobre su relación autoral con el monólogo.

José Sanchis Sinisterra es uno de los autores españoles más representados. Ha obtenido el Premio Max al Mejor Autor Teatral en Castellano y el Premio Nacional de Literatura Dramática.

Marco Antonio de la Parra es dramaturgo, narrador, ensayista y psiquiatra chileno. Ha recibido diversas distinciones por sus obras.

CET

I. El actor en su historia

14

JUAN CARLOS GENÉ

1ª edición
México, 2010
28 páginas
ISBN: 978-607-0030-06-2

Éste es el primero de una serie de tres ensayos que Paso de Gato publica sobre los actores. Los tres son de la misma pluma, la de Juan Carlos Gené. Aquí el lector encontrará el tema de la interrelación entre las condiciones históricas y sociales del quehacer actoral en diferentes momentos y las características que adopta su participación en el fenómeno teatral.

Juan Carlos Gené fue un importante actor, director, dramaturgo y pedagogo argentino.

CET

II. El actor en su creación

JUAN CARLOS GENÉ

15

1ª edición
 México, 2010
 20 páginas
 ISBN: 978-607-0033-52-0

El ser un arte efímero, un hecho vivo, determina la gloria del teatro y a la vez la enorme exigencia que supone para el actor, quien es “el único código imprescindible de la representación”. Con base en lo establecido en su ensayo anterior, Gené ahonda en esta segunda entrega en el tema, en la singularidad del arte del actor, en la naturaleza de su creación.

Juan Carlos Gené fue un importante actor, director, dramaturgo y pedagogo argentino.

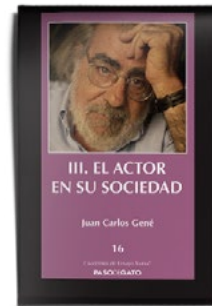
CET

III. El actor en su sociedad

16

JUAN CARLOS GENÉ

1ª edición
 México, 2010
 28 páginas
 ISBN: 978-607-0033-53-7

En el tercer y último ensayo de la tríada sobre el actor, Gené concluye que “la figura del actor, insignificante en su humanidad ante los megafenómenos de la comunicación contemporánea, constituye en sí misma una forma de resistencia, que sigue reclamando y afirmando la medida humana”; lo hace luego de una revisión del papel del actor en la sociedad, desde la época renacentista hasta nuestros días.

Juan Carlos Gené fue un importante actor, director, dramaturgo y pedagogo argentino.

CET

El rito de la fugacidad

JOSÉ MONLEÓN

17

1ª edición
 México, 2010
 20 páginas
 ISBN: 978-607-0033-54-4

En un singular examen del teatro como el instrumento que conjuga fugacidad e intensidad, José Monleón contrapone el aturdimiento con lo que define como “el rito de la fugacidad”, resignificando el fenómeno teatral en las condiciones actuales de la existencia humana, con el propósito de señalar un aspecto poco analizado y buscar un acercamiento a los interrogantes que la evolución tecnológica y los procesos de globalización plantean a las artes escénicas.

José Monleón es crítico y director teatral, además de fundador de la publicación *Primer Acto: Cuadernos de Investigación Teatral*.

CET

Actuación y escritura (teatro y cine)

18

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

1ª edición
 México, 2011
 52 páginas
 ISBN: 978-607-8092-03-1

Con este ensayo debutó el autor a los 25 años en la escena de la teoría teatral. Con éxito de crítica y muy buena fortuna, este título sigue siendo la piedra angular de sus investigaciones posteriores. Perfiló en él las oposiciones entre categorías, tan generales como precisas, de “actuación” y “escritura”. Esta dicotomía permite definir estrictamente el teatro como espectáculo y resulta ser la clave para distinguirlo con toda claridad del espectáculo más cercano, y más extraño a él, el cine.

José-Luis García Barrientos es doctor en Filología y miembro fundador del Instituto del Teatro de Madrid.

CET

Escenarios post-catástrofe: filosofía escénica del desastre

SHADAY LARIOS RUIZ

19

1ª edición

México, 2010

44 páginas

ISBN: 978-607-8092-02-4

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2010, convocado en colaboración con el INBA

a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro

Edición agotada

Éste es el texto ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2010. En él la autora se pregunta: “¿Cómo se captura en el espacio escénico la sensación de las fuerzas del desastre, de las potencias que ya se han ido y han dejado su secuela?”, y a partir de ello revisa las poéticas del desastre en distintas piezas de artes escénicas, integrando referentes filosóficos y artísticos.

Shaday Larios Ruiz es doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es consejera en el área de artes escénicas y articulista de la revista *La Tempestad*.

CET

Las estructuras dramáticas actuales: aproximaciones

20

GUILLERMO HERAS

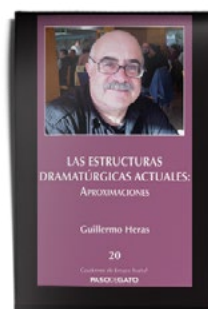
1ª edición

México, 2011

28 páginas

ISBN: 978-607-8092-04-8

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Con la convicción de que la escena contemporánea ha de ser “un foro cultural vivo y no simple arqueología del pasado”, Heras explora en dos ensayos una posible base para nuevas estrategias en las artes escénicas contemporáneas; en el caso del primer ensayo, en relación con las estructuras dramáticas actuales, y en el segundo, en lo referente a la relación espacio / tiempo en la representación escénica del siglo XXI.

Guillermo Heras es actor, director de escena, dramaturgo y gestor cultural nacido en Madrid. En la actualidad es director ejecutivo del Programa Iberescena.

CET

El teatro hoy. Una tipología posible

JEAN-FRÉDÉRIC CHEVALLIER

21

1ª edición

México, 2011

48 páginas

ISBN: 978-607-8092-16-1

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2011, convocado en colaboración con el INBA a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro

El ensayo ganador en la emisión 2011 del Premio Internacional de Ensayo Teatral es éste. Bajo este título, el director de escena y filósofo francés Jean-Frédéric Chevallier presenta una original revisión sobre las funciones que en la actualidad cumplen los tres principales elementos a los que suele referirse cuando se habla del fenómeno teatral: el actor, el texto y el espectador, comenzando por este último dada la creciente importancia que tiene en el teatro hoy.

Jean-Frédéric Chevallier es doctor por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle. Ha realizado montajes en Francia, México, Ecuador, Uruguay, España y la India.

CET

La esencia del teatro

22

EUGENIO BARBA

1ª edición

México, 2012

32 páginas

ISBN: 978-607-8092-24-6

Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Edición agotada

En un texto que por momentos parece un himno a la aventura del quehacer teatral y actoral, Eugenio Barba ofrece, además de un recorrido por el itinerario del Odin Teatret, una particular historia del teatro del siglo xx a través de personajes como Stanislavski, Meyerhold, Craig, Brecht, Artaud, Copeau y Grotowski, que contribuyeron a hacer del teatro un arte con una dignidad, un fin y una identidad, con independencia de modas y del mercado.

Eugenio Barba es fundador de Odin Teatret, compañía teatral y laboratorio escénico cuyas actividades incluyen producciones, encuentros, talleres e investigación.

CET

Reglas para actores

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

23

Nueva edición

México, 2017

28 páginas

ISBN: 978-607-8439-55-3

Traducción del alemán de David Hevia

Este libro se realizó con el apoyo del Fonca

Reglas para actores, de Goethe, es un texto que además de un valor histórico sobre las formas adecuadas de utilización del cuerpo y la voz en el teatro, tiene la virtud de reflejar tanto las convenciones prácticas, el contexto social y la visión estética de este importante autor dramático, poeta, director y actor de teatro. Se trata de una serie de recomendaciones —y advertencias en cuanto a aquellos usos que considera erróneos— con las que da cuenta de su visión de la expresividad de la palabra, el silencio, la gestualidad y su contención.

CET

Principios de filosofía del teatro

24

JORGE DUBATTI

Nueva edición

México, 2017

56 páginas

ISBN: 978-607-8439-56-0

Este libro se realizó con el apoyo del Fonca

“Enfrentado a las preguntas radicales —dice Dubatti—, todo amante del teatro deviene un filósofo del teatro”. ¿Pero cuál es el ámbito de la filosofía del teatro? Ésta se enfoca en el acontecimiento teatral y, a la vez que incluye y amplía el campo de la estética teatral, reflexiona sobre el objeto en su relación con la totalidad del mundo.

Jorge Dubatti es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la UBA. Realiza tareas de investigación teatral desde 1983 y dirige desde 1998 el Centro de Investigación en Historia y Teoría Teatral.

CET

Teatro con genes resurrectos

JORGE LUIS YANGALI VARGAS

25

1ª edición

México, 2012

52 páginas

ISBN: 978-607-8092-36-9

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2012, convocado en colaboración con el INBA a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro

Ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2012, este ensayo aborda el periodo intermedio de cuatro décadas en que surgió, en Perú, el llamado Movimiento de Teatro Independiente. Como parte de un repertorio de “documentos vivos” que se han sumado a la tarea de “forjar el *arkhé* teatral de lo(s) peruano(s)”, el autor examina dos obras: *Voz de tierra que llama*, de Eduardo Valentín, y *Corazón de fuego*, de María Teresa Zúñiga.

Jorge Luis Yangali Vargas es estudioso de la literatura y el teatro de la región central peruana. Estudia el doctorado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana.

CET

La imagen y el espacio teatral

26

SANTIAGO GARCÍA

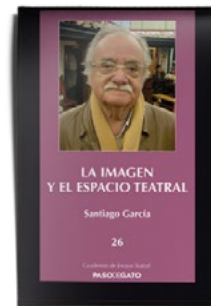
1ª edición

México, 2013

40 páginas

ISBN: 978-607-8092-58-1

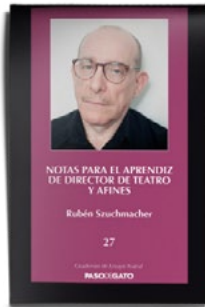
Edición realizada con el apoyo de Conaculta

Al reunir en un solo volumen dos ensayos, se intenta contribuir a divulgar una interesante reflexión teórica sobre las artes escénicas en Latinoamérica. En el primero de los dos escritos, García expone que la imagen debe poseer cualidades que le permitan producirse en la mente del espectador. La cavilación sobre la imagen se complementa con un segundo ensayo donde el autor establece tres categorías: el espacio dramático, el épico, el abstracto y el performático.

Santiago García es dramaturgo y director de teatro. Desde 1983 dirige el Taller Permanente de Investigación teatral de la Corporación Colombiana de Teatro.

CET

Notas para el aprendizaje de director de teatro y afines

RUBÉN SZUCHMACHER

27

1ª edición
México, 2013
32 páginas
ISBN: 978-607-8092-65-9

Notas para el aprendizaje de director de teatro es una inmersión de Rubén Szuchmacher en la complejidad del hecho teatral a partir de sus lecturas y de su experiencia. Se trata de una reflexión sobre el papel que cada director desempeña, desde su lugar, en la puesta en escena: el papel de artista; un título que debe sumarse al bagaje de cualquier director en ciernes.

Rubén Szuchmacher es actor, director, docente, dramaturgo y gestor en artes performáticas nacido en Buenos Aires, Argentina.

CET

Territorios textuales en el teatro denominado posdramático

28

FERNANDA DEL MONTE MARTÍNEZ

1ª edición
México, 2013
52 páginas
ISBN: 978-607-8092-66-6

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2013, convocado en colaboración con el INBA a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro

Apoyada en los trabajos de Szondi y de Lehmann, Fernanda del Monte Martínez propone en este ensayo, ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2013, una metodología para analizar escrituras teatrales a las que denomina *en tono* posdramático, es decir aquellas que rompen con la idea de mimesis, representación y ficción y que rechazan el textocentrismo.

Fernanda del Monte Martínez es magíster en dramaturgia por el IUNA (Argentina), docente de la FFL de la UNAM y del Instituto de Estudios Críticos.

CET

Claves del arte escénico

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

29

1ª edición
 México, 2013
 44 páginas
 ISBN: 978-607-8092-67-3

Claves del arte escénico traza un recorrido histórico a través de las principales poéticas, concepciones teatrales y métodos de actuación que a lo largo del siglo xx han construido la “escena contemporánea” occidental. En palabras del autor esta escena “llega hasta hoy viva”, y su origen radica en la ruptura estética que significó el naturalismo.

José-Luis García Barrientos es doctor en Filología y miembro fundador del Instituto del Teatro de Madrid.

CET

¿Qué es performance? Entre la teatralidad y la performatividad

30

FERNANDO DE TORO

1ª edición
 México, 2014
 60 páginas
 ISBN: 978-607-8092-86-4

¿Qué es performance? Fernando de Toro parte de esta pregunta para esgrimir una serie de argumentos contra los estudios del *performance* de Schechner que, en sus palabras “nos han llevado a un *impasse* epistémico, a una especie de moda diletante, mal informada e imperialista”, e identifica las funciones centrales del *performance* teatral posmoderno.

Fernando de Toro es catedrático en el Departamento de Literatura Inglesa, Cine y Teatro de la Universidad de Manitoba, en Canadá. Tiene un posdoctorado en Semiótica Teatral por la Sorbonne.

CET

El texto dramático

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

31

1ª edición
 México, 2014
 40 páginas
 ISBN: 978-607-8092-91-8

¿Literatura o teatro? Dos caras de la misma moneda, afirma García Barrientos, y se enfila para poner punto final a la discusión en torno a la naturaleza del texto dramático. Así, el autor orchestra los argumentos más encontrados y escenifica con ejemplos la oscilación del concepto, que ha ido del textocentrismo al escenocentrismo a lo largo de su historia.

José-Luis García Barrientos. Doctor en Filología. Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Miembro fundador del Instituto del Teatro de Madrid.

CET

Dramaturgias desde el mestizaje

32

DAVID ALEJANDRO MARTÍNEZ

1ª edición
 México, 2014
 52 páginas
 ISBN: 978-607-8092-92-5
 Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2014, convocado en colaboración con el INBA a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro, así como la Editorial Artezblai.

En este ensayo el autor nos invita a pensar nuestra dramaturgia desde nuevas perspectivas, examinando las obras de varios dramaturgos mexicanos contemporáneos: Óscar Liera, Luis Mario Moncada, Jaime Chabaud, Hugo Salcedo, Edgar Chías, Alberto Villarreal, LEGOM y Ana Lucía Ramírez.

David Alejandro Martínez (1987) estudió la licenciatura en Letras Españolas. De 2012 a 2014 fue distinguido como beneficiario del Programa de Becas para Jóvenes Investigadores de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde ahora colabora como investigador adjunto.

CET

Dramaturgia y exilio

ANDRÉS GALLINA

33

1ª edición

México, 2015

56 páginas

ISBN: 978-607-8439-25-6

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2015, convocado en colaboración con el INBA a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro

En este ensayo el autor emprende un interesante análisis sobre la creación teatral y el exilio, en el que, teorizando sobre las articulaciones que existen entre las poéticas escénicas y las geografías territoriales donde se conciben aquéllas, se pregunta “cuáles son las relaciones específicas entre el impulso dinámico del exilio y una escritura cuya naturaleza se encuentra a la vez desplazada”, como es la dramaturgia.

Andrés Gallina es egresado de Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctorando en Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires.

CET

Cuaderno para la exploración teatral con niñas y niños

34

BERTA HIRIART (COMP.)

1ª reimpresión

México, 2017

64 páginas

ISBN: 978-607-8439-42-3

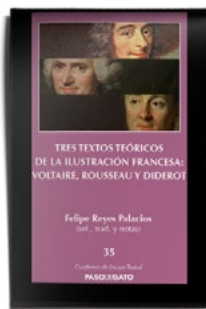
Este libro fue posible gracias al apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte / Fonca

Integrado por testimonios, reflexiones y ejercicios para los guías que emprenden la tarea de llevar a cabo creaciones teatrales junto con niñas y niños, este cuaderno ofrece claves para la creación conjunta, actividades y juegos relacionados con el teatro. Los autores incluidos son: Berta Hiriart, José Agüero y Adrián Hernández, Martha Valdivia, Tania Hernández y Fernando Soto, José Antonio Ávalos, Verónica Maldonado y Aracelia Guerrero.

CET

Tres textos teóricos de la Ilustración francesa: Voltaire, Rousseau y Diderot

SELECCIÓN, TRADUCCIÓN Y NOTAS:

35

FELIPE REYES PALACIOS

1ª edición

México, 2016

40 páginas

ISBN: 978-607-00-2411-5

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Selección de documentos de estos grandes pensadores franceses del Siglo de la Razón. En el primero, Voltaire insiste en defender las antiguas —y para él, necesarias— reglas teatrales. En el segundo, Rousseau expone su preocupación por conservar el orden social, y explica por qué el teatro constituía un mal para la república de Ginebra. Y en el tercero, Diderot hace un rápido esbozo de los géneros clásicos, para luego proponer la comedia seria como un género por sí mismo, y la mímica como una propuesta de composición escénica.

CET

De cuerpo presente, en los umbrales de la finitud

36

SIGIFREDO ESQUIVEL MARÍN

1ª edición

México, 2016

56 páginas

ISBN: 978-607-8439-48-5

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2016, convocado en colaboración con la Secretaría de Cultura y el INBA a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro

En diálogo con pensadores como Deleuze, Badiou y Foucault, entre otros, el autor considera que, inmersos como estamos en un mundo “donde los lazos sociales están rotos [...], el arte tendría que ser un trueque con un público que se asuma como agente de problematización, creación, comunión, comunidad”. El teatro actual —señala— debe responder a los desafíos de “la nueva cultura mediática centrada en el espectáculo y el hiperconsumo”. En los 29 apartados en que entreteje teatro, política e inmanencia, se vislumbran respuestas a estos desafíos.

CET

Teatro-matriz, teatro liminal. Nuevas perspectivas en filosofía del teatro

JORGE DUBATTI

37

1ª edición
México, 2017
52 páginas
ISBN: 978-607-8439-59-1

Este ensayo presenta —en palabras del autor— una “nueva visión problemática del teatro [que] implica nuevas dinámicas no sólo en la teoría, también en el comportamiento de los espectadores, en la legislación, en la programación de festivales, en el diseño de planes de estudio, en las políticas culturales, en la elaboración de los discursos críticos”.

Jorge Dubatti, uno de los teóricos del teatro más reconocidos de Iberoamérica, es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y director del Instituto de Artes del Espectáculo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es fundador y director de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires y director General del Aula del Espectador en la UNAM.

CET

La función social del escritor

38

RODOLFO USIGLI

1ª edición
México, 2017
40 páginas
ISBN: 978-607-8439-76-8
Edición gratuita para la X Feria del Libro Teatral de la Ciudad de México, realizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Teatro y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, Paso de Gato y por cortesía de los herederos del autor

En este ensayo Usigli expone las que considera las “dos funciones vitales, y vitalicias, en el escritor: la humana y social en compañía, y la otra, en soledad. Pero si atendemos al sentido del adjetivo ‘social’ —señala Usigli— [...] la paradoja hace su entrada en escena y afirma que la función social del escritor consiste en ser antisocial. Y esta premisa se ampara con los nombres de Sócrates, Nietzsche, Ibsen, Strindberg, Bernard Shaw, Baudelaire y Rimbaud [...]. Abogados del diablo para la sociedad del momento, pero abogados del hombre para el hombre de todos los tiempos”.

CET

Retóricas de la vulnerabilidad: rupturas del cuerpo en la escena contemporánea

MARTINA TOSTICARELLI

39

1ª edición

México, 2017

44 páginas

ISBN: 978-607-8439-80-5

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2017, convocado en colaboración con el INBA, a través del CTRU y la Coordinación Nacional de Teatro, y la editorial española Artezblai

“Porque más allá de lo biológico el cuerpo a veces da un rodeo y se sitúa en ese límite esquivo en el que la intensidad de las sensaciones parece sobrepasar la capacidad humana de la sensibilidad, el teatro siente el deber de rescatarlo, de actualizarlo y ofrecerlo para despertar de su letargo a quienes lo contemplan.” Tal es una de las premisas que ha llevado a Martina Tosticarelli —doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona— a revisar en este ensayo cómo se proyecta el cuerpo humano a través de diversas formas de ruptura en el teatro contemporáneo, indagando en las estrategias retóricas presentes en obras de Castellucci, Alain Platel, Anatoli Vassíliev y Angélica Liddell, entre otros.

CET

Cartas a una joven dramaturga

40

BERTA HIRIART

1ª edición

México, 2018

32 páginas

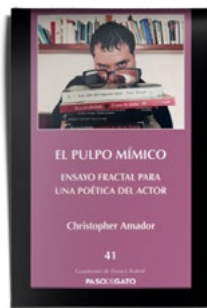
ISBN: 978-607-8439-96-6

Edición realizada con el apoyo del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

En *Cartas a una joven dramaturga*, Berta Hiriart comparte el saber adquirido tras varias décadas dedicadas al quehacer teatral, y lo hace con un total desinterés, que es fruto de su gran amor a este arte; es una invitación a adentrarse en las particularidades de esta noble profesión: a conocer la técnica de la escritura dramática y sus reglas, las cuales —una vez asimiladas— pueden romperse para buscar otras posibilidades, que en el teatro se hallan *ad infinitum*.

CET

El pulpo mímico. Ensayo fractal para una poética del actor

CHRISTOPHER AMADOR

41

1ª edición
 México, 2018
 68 páginas
 ISBN: 978-607-8584-05-5

El presente texto es un exordio y una exigencia al actor a convertir la actuación en voluntad mimética para transformarse en un ideal: un actor-poeta, alguien capaz no sólo de poder parecer otro, sino de poder transformarse en todos los otros; aún más, en todo lo Otro. Por medio de un estilo atípico, original, el autor lanza una arenga que emplea símiles, imágenes y analogías en la forma de una prédica crítica, para urgir al actor a seguir las enseñanzas del pulpo mímico, animal cuyo poder de asimilar las apariencias de especies diferentes a la suya lo vuelve un ser proteico, idéntico al todo.

CET

Las lecciones escénicas de Fernando Wagner

42

ARMANDO PARTIDA TAIZAN

1ª edición
 México, 2018
 56 páginas

ISBN: 978-607-8584-19-2

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Un texto en el que el autor hace un recorrido por la formación académica, los principios teóricos y metodológicos, las enseñanzas y las “Reglas de movimiento” de Fernando Wagner, una de las figuras más importantes del teatro mexicano.

CET

La palabra, el ruido y la música

JAVIER DAULTE

43

1ª edición

México, 2018

24 páginas

ISBN: 978-607-8584-15-4

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

Bajo la premisa de que la palabra en el teatro tiene funciones dramáticas que exceden los contenidos que expresa, lo cual tiene que ver con el sonido de la palabra oída independientemente de su sentido, Javier Daulte argumenta en este ensayo que la inclusión de esa función es ineludible para la puesta en escena y examina el lugar de la palabra en la formación teatral, su contenido artístico y su uso en la dramaturgia. Culmina con el estudio del empleo de los aspectos sonoros que intervienen en la producción teatral, particularmente en cuanto al efecto que produce en el espectador la sonoridad de las palabras en la escena.

CET

Apuntes en torno a la invisibilidad del drama

44

IGNACIO FLORES DE LA LAMA

1ª edición

México, 2018

64 páginas

ISBN: 978-607-8584-18-5

Edición realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados

En este ensayo, resultado de años de ejercer la dirección escénica y la docencia teatral, su autor indaga acerca de lo que gusta en llamar la invisibilidad del drama, es decir, el todo que prefigura y anticipa una feliz puesta en escena: la conjunción de los recursos técnicos y narrativos debidamente articulados en el lenguaje teatral. Mediante una reflexión crítica, Flores de la Lama analiza los elementos y herramientas de que dispone el director escénico para llevar a cabo su labor con habilidad profesional. Y lejos de recurrir a recetas y preceptivas inciertas, elabora para el presente una enseñanza enriquecida por décadas de estudio y experiencia.

CET

Feliz nuevo siglo de dramaturgas

DORTE KATRIN JANSEN

45

1ª edición

México, 2018

56 páginas

ISBN: 978-607-8584-20-8

Ensayo ganador del Premio Internacional de Ensayo Teatral 2018, convocado en colaboración con el INBA, a través del CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro, y la editorial española Artezblai

“Esta pertinente y potente lectura —dice Micaela Gramajo en la presentación del ensayo— llega a nuestras manos en el mejor momento. Con una mirada aguda, Dorte se asoma al trabajo de las dramaturgas mexicanas, indaga en sus procesos creativos y nos aporta una posible cartografía. La investigadora escribe sobre mujeres que escriben y finalmente hace lo mismo: esculpir su propia voz. Nos dice que ‘el mero hecho de escribir y no tomar prestadas palabras ajenas es un acto de emancipación, rebeldía y conciencia feminista’. He aquí entonces un hermoso e inteligente ensayo que nos revela y se rebela.”

CET

La nueva narración oral mexicana

46

CÉSAR RINCÓN

1ª edición

México, 2018

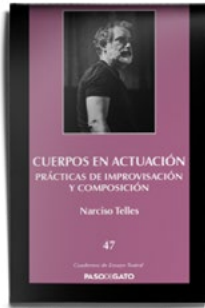
32 páginas

ISBN: 978-607-8584-24-6

“¿Qué tan difícil puede ser contar un cuento?, se preguntan algunos. Quizá no tanto, hay quien nace con el don de atraparnos con su charla. Es por esa aparente sencillez que ha costado tanto tiempo y esfuerzo que se considere al arte de narrar oralmente como un arte escénico”, señala Marcela Romero en el Prólogo, y es por ello, continúa, que “[e]l trabajo que presenta César Rincón es necesario”. La presente edición puede entenderse como un acercamiento crítico a lo que hoy ocurre en la narración oral mexicana, pero también como un manifiesto para visibilizar a un grupo de narradores de historias que están proponiendo nuevos lenguajes en la escena de nuestro país.

CET

Cuerpos en actuación. Prácticas de improvisación y composición

NARCISO TELLES

47

1ª edición
 México, 2021
 60 páginas
 ISBN: 978-607-8584-41-3

¿Cuáles son los modos de construcción de saberes en las artes del cuerpo?, se pregunta en este ensayo Narciso Telles, cuyas investigaciones, en su calidad de artista-docente, han estado dirigidas a los procesos y poéticas de la actuación y la improvisación en el teatro, particularmente cuando se trata de “afrontar poética y políticamente los temas de nuestro tiempo”.

Narciso Telles es actor, director e investigador del Grupo de Estudios e Investigación sobre Creación y Formación en Artes Escénicas de la Universidade Federal de Uberlândia (GEAC/UFU), Brasil.

CET

Técnicas para la creación actoral

48

VÍCTOR OSORIO

1ª edición
 México, 2022
 52 pp.
 ISBN: 978-607-8584-58-1

“*Técnicas para la creación actoral* —señala el autor en la Introducción— está dirigido a alumnos, actores y maestros de teatro. Es un pequeño estudio de las herramientas con las que deberá entrenarse un estudiante de actuación dramática que quiera llegar a ser un verdadero actor. Contiene los ejercicios básicos que facilitan la creación e interpretación de personajes dramáticos” y está basado en el Método Stanislavski.

Víctor Osorio Torres estudió la carrera de actuación en la Escuela Nacional de Teatro. Ha sido actor y director en muestras nacionales de teatro, así como en el Festival Internacional Cervantino. Ha dirigido alrededor de 50 obras y actualmente imparte cursos de actuación dramática en el país.

CET

El universo interior del actor

MARÍA TERESA PAULÍN RÍOS

49

1.ª edición

México, 2022, 32 pp.

ISBN: 978-607-8584-66-6

Coedición realizada con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

“*El universo interior del actor* —señala Mario Cantú en su prólogo a este ensayo— es un texto [...] doblemente bueno, por la brevedad y la precisión en cuanto a su objeto de estudio: el proceso imaginativo del actor. [...] no importa toda la construcción formal (muchacha o poca) que un actor realice para salir a escena si falta un elemento imprescindible: la imaginación.” En este ensayo la autora comparte conceptos de gran utilidad como herramientas actorales: la imagen que debe crear el actor en su interior, la emoción, el conflicto, la intención y la presencia.

María Teresa Paulín Ríos es doctora en Estudios Teatrales por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Es coordinadora de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y forma parte del cuerpo académico “Arte y contexto”.

CET

Queride maestro: cómo educar actores en el feminismo (Un manifiesto en 20 sugerencias)

50

MARÍA DE LOURDES PÉREZ CESARI,
MARÍA TERESA PAULÍN RÍOS Y ROMÁN CALVA RUBIALES

1.ª edición

México, 2022, 32 pp.

ISBN: 978-607-8584-65-9

Coedición realizada con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

“El manifiesto que María de Lourdes Pérez, María Teresa Paulín y Román Calva presentan —señala Luis Rodríguez Hernández en su prólogo— resulta no solo pertinente sino necesario y urgente; se convierte en un acto de escucha al estudiantado atravesado por las relaciones de poder instauradas y replicadas desde el canon de la enseñanza artística del campo teatral. [...] es un llamado a la emancipación, a horizontalizar los saberes, a reconstruir la casa del amo desde el lenguaje y la crítica, así como a profundizar en la enseñanza del teatro como una práctica y no solo como objeto de arte, ya que la casa del amo no se circunscribe solamente a la institución donde se enseña, sino a la concepción misma de lo que se enseña.”

Presentado originalmente en el 4.º Congreso Nacional de Teatro, la versión ampliada que aquí se ofrece va más allá de una mera crítica a los sistemas de enseñanza del teatro, pues brinda alternativas para modificar prácticas inadecuadas dentro de los procesos de enseñanza del arte teatral.

Teatro y rebelión: la guerra contra los clones

MARÍA TERESA PAULÍN RÍOS, MARÍA DE LOURDES PÉREZ
CESARI Y ROMÁN CALVA RUBIALES

51

1.ª edición

México, 2022, 40 pp.

ISBN: 978-607-8584-64-2

Coedición realizada con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

“*Teatro y rebelión: la guerra contra los clones* —comenta María Teresa Paulín en su introducción— utiliza personajes y situaciones de la saga *Star Wars* para hacer una analogía entre la película *Rogue One* y la situación actual tanto de las instituciones culturales como de las comunidades teatrales en nuestro país. El texto está integrado por la síntesis de la anécdota, más cinco capítulos en torno a la importancia de la rebelión y el pensamiento crítico como elemento de rompimiento y renovación para la creación de lenguajes escénicos y de políticas públicas que favorezcan el desarrollo personal y profesional de los creadores.”

En este ensayo, María Teresa Paulín, María de Lourdes Pérez y Román Calva —profesores-investigadores del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo—, ofrecen un análisis que visibiliza el funcionamiento de las dinámicas del poder y la necesidad de transformarlo desde una postura crítica, capaz de guiar y construir de manera colaborativa, para incidir en las políticas públicas culturales.

VA DE CUENTO...
TEATRAL

VCT

El crítico imaginario

MARCO ANTONIO DE LA PARRA

1

1ª edición
 México, 2007
 8 páginas
 ISBN: 978-970-9543-34-6
Edición agotada

Cansado del teatro ordinario que ha visto toda su vida, un reticente crítico de teatro inventa a un grupo de artistas que hacen el teatro extraordinario con el que sueña todo espectador. En lugar de revelar el engaño, la gente de teatro celebra la invención como real, lo que da pie a un irónico retrato de familia en el que el dramaturgo suramericano nos pone a todos las orejas de burro.

VCT

Maratoniano

2

FEDERICO CHABAUD

1ª edición
 México, 2008
 36 páginas
 ISBN: 978-968-9355-32-8
Edición agotada

Maratoniano es una parábola sobre el sentido de la vida y la fatalidad del destino humano, que utiliza como pretexto (y metáfora) la carrera de un corredor de fondo. En la trama de la narración se entrelazan —en una sucesión de imágenes que se desplazan a un ritmo cinematográfico— las sensaciones, anhelos, temores y evocaciones del protagonista, con los hechos de la Batalla de Maratón y la epopeya de la defensa del Estrecho de las Termópilas.

VCT

Elogio del incendio

EUGENIO BARBA

3

Nueva edición

México, 2017

12 páginas

ISBN: 978-607-8439-57-7

Traducción de Ana Woolf

Este libro se realizó con el apoyo del Fonca

Necio y atemperado, pendenciero y sabio, este discurso nos muestra el pensamiento de Eugenio Barba como una llama oportuna en tiempos que requieren de una incandescencia, como la del teatro, que llame más a metamorfosis que a barbarie.

VCT

Las viejas y el francmasón, una obra perdida de

4

JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI

1ª edición

México, 2013

56 páginas

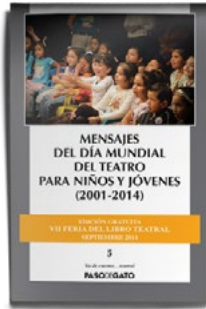
ISBN: 978-607-8092-63-5

Edición gratuita para la Feria del Libro Teatral 2013

Edición agotada

Las viejas y el francmasón es una de las obras dramáticas extraviadas del célebre Pensador Mexicano. En este cuaderno se presentan tres textos en los que el autor polemiza en torno a su obra, principalmente en contra de la censura que le fue impuesta por la Iglesia.

VCT

Mensajes del Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes (2001-2014)

VARIOS AUTORES

5

1ª edición

México, 2014

40 páginas

ISBN: 978-607-8092-83-3

Edición gratuita para la Feria del Libro Teatral 2014. Realizada en colaboración con el INBA

y la Coordinación Nacional de Teatro

Edición agotada

PORTAFOLIOS

TEATRALES

Con el catálogo del pabellón mexicano en la Cuadrienal de Escenografía y Arquitectura Teatral de Praga, se inició esta colección concebida para preservar la memoria gráfica de nuestro teatro.

México PQ07
Diseño escénico mexicano
“De chile, de dulce y de manteca”

1ª edición

México, 2007

32 páginas

ISBN: 978-970-9543-35-3

Edición agotada

EDICIONES DIGITALES

Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método

JOSÉ-LUIS GARCÍA BARRIENTOS

EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA

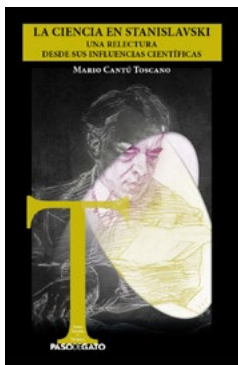
1ª edición electrónica

México, 2021

ISBN: 978-607-8584-47-5

Este texto está llamado a convertirse en un clásico de la crítica y el análisis teatral contemporáneo. El generoso modo expositivo de José-Luis García Barrientos permite al lector encontrarse con el análisis teatral en tanto se le habla de aquello que, de alguna manera, ha intuido desde la primera vez que leyó o presenció una obra. Se trata de una invitación a actualizar y experimentar con mayor profundidad el arte teatral.

La ciencia de Stanislavski. Una relectura desde sus influencias científicas

MARIO CANTÚ TOSCANO

1ª edición electrónica

México, 2021

ISBN: 978-607-8584-48-2

En *La ciencia de Stanislavski* convergen ciencia, naturaleza y arte. Se describe la psicofisiología del actor a partir de la investigación y el análisis del sistema de actuación de Stanislavski y sus principales influencias científicas: las teorías de Darwin, Sechenov, Pavlov, William James, Ribot y Von Hartman. Pues en su momento —siglo XIX— la ciencia se volvió un modelo para otras disciplinas —tanto humanas como sociales— que buscaban legitimidad y autonomía.

Un libro para todos los interesados en indagar el contexto histórico, filosófico y científico que permearon el, hoy bien conocido, sistema de actuación de Stanislavski.

Iluminación escénica: procedimientos del diseño

ARTURO NAVA ASTUDILLO

1ª edición electrónica
México, 2021
ISBN: 978-607-8584-43-7

Este título se suma a los escasos volúmenes que tratan el tema de la iluminación escénica en nuestro idioma. Pretende ser, además de un instrumento para reducir la incertidumbre y saltar de la teoría a la práctica lumínica, parte del bagaje de los iluminadores escénicos, sin cuyo aporte las puestas en escena permanecerían en la oscuridad. Además, se halla entre sus páginas un DVD con animaciones tridimensionales que brindan un panorama de los distintos diseños lumínicos y de sus resultados.

Fundamentos del diseño escenográfico

ARTURO NAVA

1ª edición electrónica
México, 2021
ISBN: 978-607-8584-42-0

El diseño escenográfico supone una combinación de aspectos teóricos, estéticos y técnicos que lo convierten en un ámbito que requiere aptitudes que, si bien tienen que ver con la creatividad y la sensibilidad artísticas, han de ir acompañadas de destrezas y habilidades técnicas.

Este excelente libro de Arturo Nava es resultado de un largo quehacer en el diseño escenográfico y una meticulosa investigación que dará al lector una muy completa sistematización sobre el tema desde lo escénico y lo teatral.

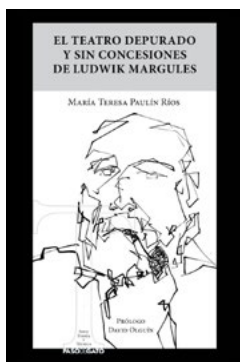
Dramaturgia de la dirección de escena

CIPRIANO ARGÜELLO PITT

1ª edición electrónica
México, 2021
ISBN: 978-607-8584-46-8

En *Dramaturgia de la dirección de escena*, el director, docente e investigador teatral Cipriano Argüello Pitt ofrece un análisis sobre las técnicas de dirección y el proceso creativo que implica la escritura escénica, en donde el trabajo del director, así como de los demás miembros del espectáculo, es “un pensamiento en acto, un hacer creativo que precisa encontrar la propia voz”.

El teatro depurado y sin concesiones de Ludwik Margules

MARÍA TERESA PAULÍN

PRÓLOGO: DAVID OLGUÍN

1ª edición electrónica
México, 2021
ISBN: 978-607-8584-49-9

“Pionero en su tipo en nuestro país —escribe David Olgúin refiriéndose a este libro en el Prólogo—, [s]e centra en el sentido esencial del acto de dirigir: ¿cómo?, ¿qué herramienta se debe pulsar para lograr qué?”

Esta obra constituye, por tanto, una aportación invaluable para el análisis del trabajo de uno de los creadores escénicos más importantes del México de la segunda mitad del siglo xx, cuyo arte no se ha dado a conocer suficientemente más allá de nuestras fronteras y es tierra ignota para las nuevas generaciones.

Herramientas para el director de escena

HANNAH FINKEL

PRÓLOGO: ELVIRA POPOVA

1ª edición electrónica

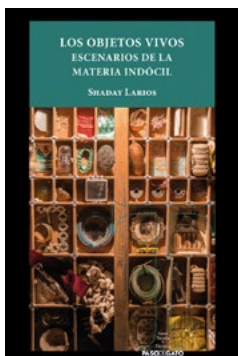
México, 2021

ISBN: 978-607-8584-44-4

Ante la sentencia comúnmente enunciada de que “se aprende a dirigir dirigiendo”, Hannah Finkel se pregunta: “pero ¿qué es dirigir?, ¿qué es lo que hago cuando digo que estoy dirigiendo?”. A explorar las respuestas a estas preguntas está dedicado este libro, en el que el lector encontrará una serie de ejercicios que, realizados con base en un montaje, pueden servir, en el aula o en un laboratorio teatral, para reconocer los elementos de un proceso de dirección escénica.

La autora es actriz y directora escénica, con maestría en Artes por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha participado en diversos proyectos teatrales como directora teatral dentro y fuera de México. Actualmente se desarrolla profesionalmente en Jerusalén. Fundadora del laboratorio teatral The World of Action Theatre en Israel.

Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil

SHADAY LARIOS

1ª edición electrónica

México, 2021

ISBN: 978-607-8584-50-5

Con la intención de indagar sobre las potencialidades poéticas de los objetos en escena, la autora —doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de Microscopía Teatro, grupo de escena con objetos— enfoca su investigación en cómo la vitalidad objetual impacta en ciertos procesos escénicos que trabajan con objetos. Una investigación única sobre este ámbito en el contexto iberoamericano.

El drama intempestivo. Hacia una escritura dramática contemporánea

CARLES BATLLE

1a edición electrónica

México, 2021

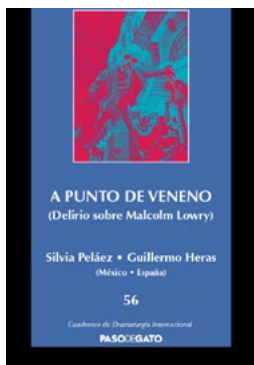
ISBN: 978-607-8584-45-1

El drama intempestivo es una reflexión sobre el desafío que supone escribir teatro en la actualidad, una mirada sobre las condiciones y las categorías de lo *contemporáneo* y también es una defensa de la vigencia de la literatura dramática en un mundo perplejo en el que la historia, el sujeto y la representación andan en la cuerda floja. Un mundo en el que la necesidad de autenticidad —la pulsión por lo real— y la reivindicación de la ficción conviven y se confrontan constantemente.

Finalmente, sin ser un manual de escritura o un estudio sobre el teatro actual, presenta procedimientos y tendencias inspiradores.

CDI

A punto de veneno (Delirio sobre Malcolm Lowry)

SILVIA PELÁEZ, GUILLERMO HERAS

56

1a edición electrónica

México, 2021

ISBN: 978-607-8584-51-2

En *A punto de veneno*, obra de teatro en 3 actos y 13 escenas, los autores arrancan la máscara que Malcolm Lowry se coloca al presentar su propia historia en *Bajo el volcán* —su novela más famosa—, como el infierno que vive un cónsul británico alcohólico. “Epopéya de la autodestrucción, viaje dantesco en sentido inverso —comenta Luis Mario Moncada en la presentación de *A punto de veneno*—, se entiende la fascinación de Heras y Peláez por esa resonancia que sugiere tan inestable universo. Lo notable en este caso es que los autores arranquen la máscara del supuesto cónsul y pongan en acción al protagonista original —Malcolm Lowry—, de tan novelesca historia como sus personajes. [...] esta ‘plegaria desde una sucia cantina’ tiene la virtud de decantarse por la dimensión sonora que el novelista defendió rabiosamente, y por encima de eso genera imágenes capaces de embriagar los sentidos del lector.”

PUBLICACIONES —————
PERIÓDICAS

PASO DE GATO

REVISTA MEXICANA DE TEATRO

Distribución	Nacional e internacional (Argentina, Chile, Colombia, España y Venezuela)
Tiraje	5,000
Periodicidad	Trimestral

En noviembre de 2001 se edita el número 0 de *Paso de Gato: Revista Mexicana de Teatro*, siendo su director y fundador Jaime Chabaud, dramaturgo y periodista cultural. Desde entonces la publicación asume el compromiso de convertirse en una revista **con una línea temática de análisis de las artes escénicas, en la sección *Dossier* y de difusión de la dramaturgia en la sección *Estreno de Papel***, la que —en los más de 60 números que hasta ahora se han editado— ha publicado tanto a autores jóvenes como consagrados de diversos países y grupos, pues se han dedicado números al teatro checo, alemán, colombiano, inglés, catalán, cubano, teatro latino realizado en Estados Unidos y al teatro finlandés, así como a corrientes y perspectivas diversas de la escena nacional y del mundo, presentando en todos los casos, a la par

que una visión panorámica del quehacer actual, una obra dramática de un autor contemporáneo.

El **Consejo Editorial** de la revista está integrado por algunos de los más importantes concedores y creadores del teatro mexicano.

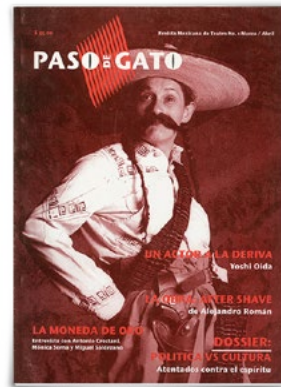
Paso de Gato: Revista Mexicana de Teatro, a la fecha ha recibido seis importantes reconocimientos, los más recientes: la Medalla Especial del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) 2010, como un reconocimiento al esfuerzo por difundir el teatro iberoamericano, y el Premio Teatro del Mundo que otorga la Universidad de Buenos Aires con base en una selección que realizan jurados integrados por historiadores y críticos del Área de Historia y Teoría del Teatro del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires.

NOVIEMBRE, 2001

0

Dossier	El teatro en los tiempos de guerra
Estreno de papel	<i>Devastados</i> , Sarah Kane
Disponible sólo en CD	

MARZO-ABRIL, 2002

1

Dossier	Política vs. cultura
Estreno de papel	<i>After shave</i> , Alejandro Román
Disponible sólo en CD	

MAYO-JUNIO, 2002

2

Dossier	¿Cómo se produce teatro en México?
Estreno de papel	<i>Fiesta de invierno</i> , Jesús González Dávila
Disponible sólo en CD	

JULIO-AGOSTO, 2002

3

Dossier	El teatro para niños no es un juego
Perfil	Alejandro Luna
Estreno de papel	<i>El ogrito</i> , Suzanne Lebeau
Disponible sólo en CD	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2002

4

Dossier	30 años del Cervantino: logros y paradojas
Estreno de papel	<i>Nuc</i> , Elena Guiochíns
Disponible sólo en CD	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2002

5

Dossier	Públicos: ¿a quién le toca llenar la sala?
Perfil	Ana Ofelia Murguía
Estreno de papel	<i>Perfumes y tentaciones para una mujer muerta</i> , Alberto Villarreal
Disponible sólo en CD	

ENERO-FEBRERO, 2003

6

Dossier	Censura e intolerancia: ¿nuevas formas de inquisición?
Perfil	Víctor Hugo Rascón Banda
Estreno de papel	<i>Hotel Juárez</i> , Víctor Hugo Rascón Banda
Disponible sólo en CD	

MARZO-ABRIL, 2003

7

Dossier	Crítica a la crítica: ¿oficio, artificio, creación o vocación?
Perfil	Jorge Ballina
Estreno de papel	<i>Engendrarán dragones</i> , Rafael E. Martínez
Disponible sólo en CD	

MAYO-JUNIO, 2003

8-9

Dossier	México: puerta de las américas. Encuentro de las artes escénicas
Perfil	Luis Rivero
Estreno de papel	<i>Lisbeth está completamente trabada</i> , Armando Llamas
Disponible sólo en CD	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2003

10-11

Dossier	VI Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo: cuerpo escénico
Perfil	Abraham Oceransky
Estreno de papel	<i>Las gelatinas</i> , Claudia Ríos
Disponible sólo en CD	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2003

12-13

Dossier	II Festival Internacional de Teatro de Calle: el espacio habitable
Perfil	Fernando de Ita
Estreno de papel	<i>El jardín de Beamón</i> , Fabrice Melquiot
Disponible sólo en CD	

ENERO-MARZO, 2004

14-15

Dossier	Teatro del Norte: hacia una estética de la frontera
Perfil	Jesús Cabello
Estreno de papel	<i>Yamaha 300</i> , Cutberto López
Disponible sólo en CD	

ABRIL-JUNIO, 2004

16-17

Dossier	El monólogo: ¿género imposible?
Perfil	Ludwik Margules
Estreno de papel	¡Tengo un arma!, Alberto Sosa
Disponible sólo en CD	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2004

18

Dossier	Títeres: un gremio en peligro de extinción
Perfil	Mireya Cueto
Estreno de papel	Kásperle o las fantasmagorías del doctor Fausto, Maribel Carrasco
Disponible sólo en CD	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2004

19

Dossier	Ética o diletantismo en el teatro nacional
Perfil	Claudio Obregón
Estreno de papel	Cartas en el asunto, Javier Malpica
Disponible sólo en CD	

ENERO-MARZO, 2005

20

Dossier	Teatro: el bastardo de la literatura
Perfil	Juan José Gurrola
Estreno de papel	Edipo güey, Mario Cantú Toscano
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2005

21

Dossier	Del teatro al cine y del cine al teatro
Perfil	Juan Tovar
Estreno de papel	<i>Tlatoani</i> , Juan Tovar
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2005

22

Dossier	Teatro checo contemporáneo, una mirada
Perfil	Gabriel Pascal
Estreno de papel	<i>La nueva familia</i> , Luis Ayhlón
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2005

23

Dossier	Teatro y cambios políticos
Perfil	Armando Partida
Estreno de papel	<i>Acteal, guadaña para 45</i> , Héctor Cortés Mandujano
En existencia	

ENERO-MARZO, 2006

24

Dossier	Teatro colombiano contemporáneo
Perfil	Rodolfo Sánchez Alvarado
Estreno de papel	<i>Cruzando la frontera</i> , Eduardo Sánchez Medina
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2006

25

Dossier	Teatro alemán contemporáneo
Perfil	José Caballero
Estreno de papel	<i>Mi joven idiota corazón</i> , Anja Hilling
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2006

26

Dossier	¿Dramática o narraturgia? Nuevos caminos de la escritura dramática
Perfil	Hugo Hiriart
Estreno de papel	<i>Autopsia a un copo de nieve</i> , Luis Santillán
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2006

27

Dossier	La voz, el alma del cuerpo
Perfil	Angelina Peláez
Estreno de papel	<i>Carpo y Lanx</i> , Alfonso Cárcamo
En existencia	

ENERO-MARZO, 2007

28

Dossier	Traducir: ser otro
Perfil	Luis de Tavira
Estreno de papel	<i>Crack, o de las cosas sin nombre</i> , Edgar Chías
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2007

29

Dossier	¿Impro vs. improvisación?
Perfil	Héctor Mendoza
Estreno de papel	<i>Beckett circus</i> , Carlos Nóhpal
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2007

30

Dossier	La diversidad en la escenografía mexicana
Perfil	David Olgún
Estreno de papel	<i>Seven-eleven</i> , Iván Olivares
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2007

31

Dossier	Nacionalismos y teatro
Perfil	Olga Harmony
Estreno de papel	<i>Prohibido acostarse al sol</i> , Verónica Bujeiro
En existencia	

ENERO-MARZO, 2008

32

Dossier	Teatro y realidad
Perfil	Vicente Leñero
Estreno de papel	<i>Difícil</i> , Gabriel Contreras
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2008

33

Dossier	Teatro inglés contemporáneo
Perfil	José Luis Ibáñez
Estreno de papel	<i>Después del fin</i> , Dennis Kelly
Edición agotada	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2008

34

Dossier	El circo como arte escénico
Perfil	José Solé
Estreno de papel	<i>Lilith</i> , Mario Jaime
Edición agotada	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2008

35

Dossier	Teatro catalán: evolución y presente
Perfil	Rosenda Monteros
Estreno de papel	<i>En defensa de los mosquitos albinos</i> , Mercè Sarrias
En existencia	

ENERO-MARZO, 2009

36

Dossier	Identidad artística y modos de producción
Perfil	Luisa Josefina Hernández
Estreno de papel	<i>Despojos para un lunes</i> , Hugo Abraham Wirth
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2009

37

Dossier	Teatro cubano contemporáneo
Perfil	Francisco Beverido
Estreno de papel	<i>Visiones de la cubanosofía</i> , Nelda Castillo
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2009

38

Dossier	Teatro fuera del teatro
Perfil	Germán Castillo
Estreno de papel	<i>Oc Ye Nechca (Érase una vez)</i> , Jaime Chabaud
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2009

39

Dossier	Derecho a la cultura
Perfil	Farnesio de Bernal
Estreno de papel	<i>Riñón de cerdo para el desconuelo</i> , Alejandro Ricaño
Edición agotada	

ENERO-MARZO, 2010

40

Dossier	Teatro argentino contemporáneo
Perfil	José Ramón Enríquez
Estreno de papel	<i>Niños del limbo</i> , Andrea Garrote
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2010

41

Dossier	Teatro e historia
Perfil	Maya Ramos Smith
Estreno de papel	<i>Huerta se despierta</i> , Sergio Zurita
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2010

42

Dossier	Teatro bajo fuego
Perfil	Perla Szuchmacher
Estreno de papel	<i>Feliz nuevo siglo Doktor Freud</i> , Sabina Berman
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2010

43

Dossier	Teatro latino en EU
Perfil	Arturo Nava
Estreno de papel	<i>La belleza del padre</i> , Nilo Cruz
En existencia	

ENERO-MARZO, 2011

44

Dossier	Teatro para joven público
Perfil	Ángel Norzagaray
Estreno de papel	<i>¿Quién le teme a Espantapájaros?</i> , Maribel Carrasco
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2011

45

Dossier	Música para teatro
Perfil	Sabina Berman
Estreno de papel	<i>Destiny</i> , Mariana Hartasánchez
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2011

46

Dossier	Teatro y cambio social
Perfil	Jesús Coronado
Estreno de papel	<i>Esprinbreiquer</i> , Saúl Enríquez
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2011

47

Dossier	La palabra en escena
Perfil	Marco Pétriz
Estreno de papel	<i>Juárez 6.01</i> , Eduardo Castañeda
En existencia	

ENERO-MARZO, 2012

48

Dossier	Shakespeare Reloaded
Perfil	Marta Verduzco
Estreno de papel	<i>Ofelia o la madre muerta</i> , Marco Antonio de la Parra
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2012

49

Dossier	Algunas políticas teatrales en México
Perfil	Mario Espinosa
Estreno de papel	Romeos, David Gaitán
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2012

50

Dossier	Teatro y ciencia
Perfil	Tito Vasconcelos
Estreno de papel	Iluminaciones VII, Hugo Alfredo Hinojosa
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2012

51

Dossier	Provocaciones para una nueva política teatral
Perfil	Sergio Galindo
Estreno de papel	Bozal, Richard Viqueira
En existencia	

ENERO-MARZO, 2013

52

Dossier	Teatro finlandés contemporáneo
Perfil	Enrique Ballesté
Estreno de papel	Peligro de explosión, Elisa Salo
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2013

53

Dossier	Formación actoral en México
Perfil	Héctor Ortega
Estreno de papel	<i>Juárez-Jerusalén</i> , Antonio Zúñiga
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2013

54

Dossier	Mercado laboral: Iberoamérica
Perfil	Édgar Ceballos
Estreno de papel	<i>Jacinto y Nicolasa</i> , Camila Villegas
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2013

55

Dossier	El cabaret en México
Perfil	María Alicia Martínez Medrano
Estreno de papel	<i>De cómo Dara y Jfssa huyeron hasta el mar</i> , Diego Álvarez Robledo
En existencia	

ENERO-MARZO, 2014

56

Dossier	Narración oral: en los lindes de lo teatral
Perfil	Gerardo Moscoso Caamaño
Estreno de papel	<i>Hanoi Hilton: estudio para bastardo con explosivos</i> , Ángel Hernández Arreola
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2014

57

Dossier	Espacios teatrales independientes
Perfil	Raúl Zermeño
Estreno de papel	<i>Fluffy Bunnies</i> , Jorge Fábregas
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

58

Dossier	Teatro comunitario
Perfil	Luis Chavira Alva
Estreno de papel	<i>Un barco encallado en medio del mar helado</i> , Gibrán Portela
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014

59

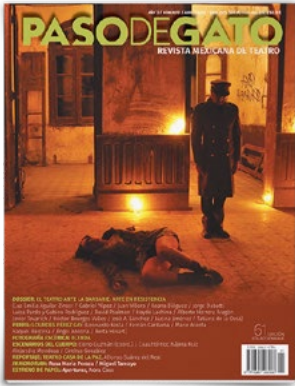
Dossier	25 años sin Beckett
Perfil	Rubén González Garza
Estreno de papel	<i>Vitta</i> , Anthar Santos
En existencia	

ENERO-MARZO, 2015

60

Dossier	Teatro chileno contemporáneo
Perfil	Rodolfo Arriaga
Estreno de papel	<i>Hospital del Trueno</i> , Daniel Acuña Jara
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2015

61

Dossier	El teatro ante la barbarie
Perfil	Lourdes Pérez Gay
Estreno de papel	Aperturas, Nora Coss
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2015

62

Dossier	Clown
Perfil	Raquel Araujo
Estreno de papel	A espaldas del mundo, Xavier Villanova
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2015

63

Dossier	Teatralidades de la ópera en México
Perfil	Marco Antonio Silva
Estreno de papel	Pinocchio, Denisse Zúñiga
En existencia	

ENERO-MARZO, 2016

64

Dossier	Teatro de papel
Perfil	Miguel Sabido
Estreno de papel	La acidez de las mariposas, Mónica Perea
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2016

65

Dossier	Teatro y educación
Perfil	Otto Minera
Estreno de papel	<i>La canción más alegre del mundo</i> , Adriana Nájera
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2016

66

Dossier	Shakespeare en Iberoamérica
Perfil	Manuel Reigadas
Estreno de papel	<i>Fuck Lear</i> , Miguel del Castillo
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2016

67

Dossier	Teatro penitenciario
Perfil	Alma Rosa Castillo
Estreno de papel	<i>Casa calabaza</i> , Maye Moreno y <i>Diálogo con un perro callejero</i> , Antonio de Jesús Maldonado
En existencia	

ENERO-MARZO, 2017

68

Dossier	Teatro para los primeros años
Perfil	Françoise Thanas
Estreno de papel	<i>Bye Bye Bird</i> , José Manuel Hidalgo
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2017

69

Dossier	Teatro uruguayo contemporáneo
Perfil	Susana Alexander
Estreno de papel	Vinagre, Federico Guerra
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2017

70

Dossier	Escuelas del espectador
Perfil	Carlos Guízar
Estreno de papel	<i>La certeza de que el amanecer redime</i> , Luis Eduardo Yee
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2017

71

Dossier	Desafíos en la difusión de las artes escénicas
Perfil	Leonardo Kosta
Estreno de papel	<i>Aldea Pelucas</i> , Adriana Bandín
En existencia	

ENERO-MARZO, 2018

72

Dossier	Teatro amateur
Perfil	Berta Hiriart
Estreno de papel	<i>Los güeros no me excitan</i> , Dorte Jansen <i>El vocho</i> , Emmanuel Medina
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2018

73

Dossier	Teatro novohispano
Perfil	Jesús Hernández
Estreno de papel	<i>El mágico mexicano</i> , Ocampo y el maestro Moreno (obra del siglo XVIII)
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2018

74

Dossier	Teatro de objetos. Inventario de rebeliones materiales
Perfil	Julieta Egurrola
Estreno de papel	<i>Loros</i> , Stefanie Izquierdo
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2018

75

Dossier	Utopías y teatro: a 50 años del 68
Perfil	Perla de la Rosa
Estreno de papel	<i>Vida y obra de Dalomismo</i> , Enrique Ballesté y <i>La hecatombe</i> , Juan Tovar
En existencia	

ENERO-MARZO, 2019

76

Dossier	Autorreferencialidad: autoficción, biodrama, teatro documental, teatro personal
Perfil	Luisa Huertas
Estreno de papel	<i>La noche que murió Spinetta</i> , Hasam Díaz
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2019

77

Dossier	Sor Juana Inés de la Cruz: el prodigio americano
Perfil	Raquel Bárcena
Estreno de papel	Loa para el auto intitulado <i>El mártir del Sacramento</i> , <i>San Hermenegildo</i> , Sor Juana Inés de la Cruz
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2019

78

Dossier	Formación dramática
Perfil	Rossana Filomarino
Estreno de papel	<i>Tulum Tulum</i> , María José Pasos
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2019

79

Dossier	Teoría, historia y gestión del espectador teatral
Perfil	Janet Pinela
Estreno de papel	<i>Meciendo héroes</i> , Tania Castillo
En existencia	

ENERO-MARZO, 2020

80

Dossier	El teatro como recinto arquitectónico
Perfil	Macedonio Cervantes
Estreno de papel	<i>La jaula</i> , Amaranta Osorio
En existencia sólo en versión digital	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2020

81

Dossier	Teatro, ciudadanía y democracia
Perfil	Héctor Bonilla
Estreno de papel	<i>Resucité a mis mejores amigos muertos...</i> , Diego Alba
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2020

82

Dossier	Teatro y pandemia.
Perfil	Eglé Mendiburu
Estreno de papel	<i>El día en que las estrellas dejaron de brillar</i> , Mariana Reskala
En existencia	

ENERO-MARZO, 2021

83

Dossier	La práctica Linklater: una metodología actoral para la libertad
Perfil	Arturo Beristain
Estreno de papel	<i>Rehab</i> , Obed Galindo
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2021

84

Dossier	Teatro comunitario en México
Perfil	Fernando Hernández, el Fantasma
Estreno de papel	<i>Ton vo' / La roca de agua</i> , Petrona de la Cruz
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2021

85

Dossier	Teatro y filosofía
Perfil	Philippe Amand
Estreno de papel	<i>Chan paal de ix'i'm yéetel ta'ab / Niña de maíz y sal,</i> Mabel Vázquez
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2021

86

Dossier	La enseñanza de la dramaturgia: los grandes maestros
Perfil	Adriana Olivera
Estreno de papel	<i>El camerino de Ofelia,</i> Ana Isabel Esqueira
En existencia	

ENERO-MARZO, 2022

87

Dossier	La enseñanza de la dramaturgia II
Perfil	Mabel Garza Blackaller
Estreno de papel	<i>A la hora del recreo,</i> Carlos Portillo
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2022

88

Dossier	La enseñanza de la dramaturgia III
Perfil	Luis Martín Garza
Estreno de papel	<i>Arde todo mientras canta,</i> Verónica Villicaña
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2022

89

Dossier	Voces afro en el teatro iberoamericano
Perfil	Antonio Zúñiga
Estreno de papel	<i>Excepto un pájaro</i> , Valeria Fabri
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2022

90

Reportaje especial	Algunas nuevas políticas públicas para las artes escénicas
Perfil	Alicia Martínez Álvarez
Estreno de papel	<i>Tributo</i> , Pablo Cano Camacho
En existencia	

ENERO-MARZO, 2023

91

Dossier	Peter Brook: anatomía de un alquimista de la escena
Perfil	José Sefami
Estreno de papel	<i>Tempest Project (La tempestad)</i> , Peter Brook y Marie-Hélène Estienne
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2023

92

Dossier	Víctor Hugo Rascón Banda: un legado
Perfil	Edeberto "Pilo" Galindo
Estreno de papel	<i>Los locos de Alcalá</i> , de Valeria Loera
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2023

93

Perfil	Morris Gilbert
Estreno de papel	<i>Tornaviaje</i> , Diana Sedano
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2024

94

<i>Dossier</i>	En espera de una nueva política teatral
Perfil	Laura Almela
Estreno de papel	<i>Hotel Boutique Rosablanca</i> , Jimena Hinojosa
En existencia	

NOVIEMBRE 2024

Número
especial

Artes escénicas: por un diálogo para la formulación de nuevas políticas públicas
En existencia

CD PASO DE GATO: Revista Mexicana de Teatro

La mejor revista especializada en teatro de iberoamérica en versión digital

0-31	México, 2007
ISBN: 978-968-9355-14-4	
En existencia	

Debido al interés del lector en números que estaban ya agotados y por contener artículos cuya importancia y pertinencia, pese al paso de los años, los hace interesantes como material de consulta, se amplió el acceso a todas las ediciones anteriores de la revista mediante un cd que abarca de los números 0 al 31.

CINE TOMA

REVISTA MEXICANA DE CINEMATOGRAFÍA

Distribución	Nacional
Tiraje	10,000
Periodicidad	Trimestral

Siguiendo la línea de calidad editorial que ha caracterizado a *Paso de Gato: Revista Mexicana de Teatro*, *Cine Toma* es a partir de 2017 una publicación trimestral especializada en cine, dirigida a profesionales del medio audiovisual, estudiantes de cinematografía y comunicación, cinéfilos y toda clase de público interesado en el séptimo arte.

A diferencia de otras revistas sobre cine, que dedican la mayor parte de sus páginas a reseñar estrenos y entrevistar celebridades, *Cine Toma* es un espacio de información, reflexión y discusión sobre los problemas y el acontecer del cine mexicano e iberoamericano, principalmente, en sus páginas el lector encontrará un *dossier* en el que, mediante artículos, entrevistas y reportajes, se trata un tema diferente en cada número. Ejemplos de los *dossier* aparecidos en los pasados números de *Cine Toma*

son: cine digital, cortometraje, pornografía y erotismo en el cine, la formación cinematográfica, la actuación en el cine, animación, cine fantástico, el guión cinematográfico, el sonido en el cine, reflexiones sobre la ley de cinematografía, y cineclubes y salas alternativas, entre otros temas.

En octubre de 2008 apareció el primer número de *Cine Toma*, dirigida por Flavio González Mello, y después fue dirigida por Ángeles Castro, quien tomó las riendas del proyecto a partir del número 6 hasta el número 32, con un breve intervalo en el que Beatriz Novaro estuvo a cargo de la publicación. Actualmente dirige la publicación José Sefami. El Consejo Editorial está conformado por importantes realizadores, críticos y personalidades de diversos ámbitos del cine nacional.

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2008

1

<i>Dossier</i>	Tras las huellas del cine digital
En existencia	

ENERO-FEBRERO, 2009

2

<i>Dossier</i>	Cortometraje: el territorio libre del cine
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2009

3

<i>Dossier</i>	Carne e imagen: erotismo y pornografía en el cine
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2009

4

<i>Dossier</i>	TLC ¿permanencia voluntaria?
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2009

5

<i>Dossier</i>	El pupitre audiovisual: reflexiones en torno a la educación cinematográfica
En existencia	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2009

6

<i>Dossier</i>	Actor o "no actor", he ahí el dilema
En existencia	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2009

7

<i>Dossier</i>	El documental cinematográfico: espejo de México
En existencia	

ENERO-FEBRERO, 2010

8

<i>Dossier</i>	Los miedos y la butaca: disquisiciones sobre el género de terror
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2010

9

<i>Dossier</i>	Un cuarto de siglo: Festival Internacional de Cine en Guadalajara
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2010

10

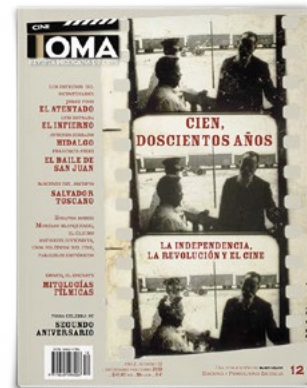
<i>Dossier</i>	Ilusiones que se mueven: un vistazo al arte de la animación
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2010

11

<i>Dossier</i>	Hay vida más allá de las salas: nuevos modelos de producción, distribución y exhibición
En existencia	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2010

12

<i>Dossier</i>	Cien, doscientos años: la independencia, la revolución y el cine
En existencia	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2010

13

<i>Dossier</i>	Maravillas fantásticas: mundos ficticios en pantalla
En existencia	

ENERO-FEBRERO, 2011

14

<i>Dossier</i>	Cimientos de papel: guión fílmico y literatura
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2011

15

<i>Dossier</i>	Los gremios y sus premios: historias en torno a las academias de cine
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2011

16

<i>Dossier</i>	El ojo escrutador: la crítica incómoda
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2011

17

<i>Dossier</i>	Al filo de la butaca: los mil rostros del espectador de cine
Edición agotada	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2011

18

<i>Dossier</i>	El invento de la mirada: la creación fílmica de imágenes
Edición agotada	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2011

19

<i>Dossier</i>	Y se hizo sonoro: ocho décadas de cine sincrónico mexicano
En existencia	

ENERO-FEBRERO, 2012

20

<i>Dossier</i>	Atisbando el porvenir: la ley de cinematografía y otras discusiones
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2012

21

<i>Dossier</i>	Ojos de Iberoamérica: el cine mexicano desde otras latitudes
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2012

22

<i>Dossier</i>	Miradas niñas: la formación audiovisual infantil y juvenil
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2012

23

<i>Dossier</i>	Nostalgia por el celuloide: la transición digital, mitos, realidades y prospectivas
En existencia	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2012

24

<i>Dossier</i>	Vanguardias y rupturas: Buñuel, el surrealismo y otras ensöañaciones
En existencia	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2012

25

<i>Dossier</i>	El inagotable festín fílmico: aproximación a los festivales cinematográficos
En existencia	

ENERO-FEBRERO, 2013

26

<i>Dossier</i>	Conciliar y regular: políticas públicas para el cine mexicano
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2013

27

<i>Dossier</i>	La pantalla y su circunstancia: historias y anécdotas sobre sociedad y cine
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2013

28

<i>Dossier</i>	Cincuentenario del CUEC: la escuela de cine más antigua de Latinoamérica
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2013

29

<i>Dossier</i>	Desasosiegos y redenciones: elementos melodramáticos en la cinematografía
En existencia	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2013

30

<i>Dossier</i>	Luces, cámara... y más luz. La fértil imaginaria: del cinefotógrafo al director
En existencia	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2013

31

<i>Dossier</i>	La fuerza cómica: la catarsis de la risa y las carcajadas
Edición agotada	

ENERO-FEBRERO, 2014

32

<i>Dossier</i>	Los otros ojos: historias en torno a los cineclubes y las salas alternativas
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2014

33

<i>Dossier</i>	Encomio del espectador. Demografías y relatos desde la butaca
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2014

34

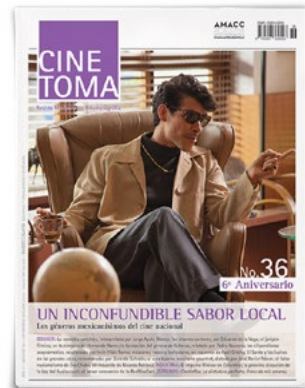
<i>Dossier</i>	El arte de la representación. Técnica y formación actoral en el cine mexicano
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2014

35

<i>Dossier</i>	Vías para engendrar. Métodos y prácticas de los productores cinematográficos
En existencia	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2014

36

<i>Dossier</i>	Un inconfundible sabor local. Los géneros mexicanos del cine nacional
En existencia	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2014

37

<i>Dossier</i>	Un peculiar sello propio. Rasgos autorales de la cinematografía nacional
En existencia	

ENERO-FEBRERO, 2015

38

<i>Dossier</i>	El músculo impulsor. Modelos internacionales de fomento fílmico
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2015

39

<i>Dossier</i>	Remembranzas, lecturas y reflexiones en torno a la historia del FICG
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2015

40

<i>Dossier</i>	Lejos del lujo y el dispendio. Relatos desde filmaciones de bajo presupuesto
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2015

41

<i>Dossier</i>	Intensa tonalidad germana. Orígenes, historia y actualidades de la Semana de Cine Alemán en México
En existencia	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2015

42

<i>Dossier</i>	Imitación y prestidigitación. Los efectos especiales y otros malabares audiovisuales
En existencia	

NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 2015

43

<i>Dossier</i>	El glamoroso arretrato. Divas y famas en el cine mexicano
En existencia	

ENERO-FEBRERO, 2016

44

<i>Dossier</i>	Eros y tánatos en México. El arribo de Eisenstein y, décadas más tarde, el de Greenaway
En existencia	

MARZO-ABRIL, 2016

45

<i>Dossier</i>	El roce público. Problemas y soluciones a la distribución del cine nacional
En existencia	

MAYO-JUNIO, 2016

46

<i>Dossier</i>	Venero de letras. El empleo de guionistas en el cine mexicano
En existencia	

JULIO-AGOSTO, 2016

47

<i>Dossier</i>	El imperio nos ataca. La apabullante industria audiovisual estadounidense
En existencia	

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 2016

48

<i>Dossier</i>	Monstruos, criaturas y otros engendros. Exotismo y rarezas en los seres cinematográficos
En existencia	

DICIEMBRE 2016 - MARZO 2017

49

<i>Dossier</i>	El bolígrafo audiovisual. La educación de y en lo cinematográfico
En existencia	

ABRIL-JUNIO, 2017

50

<i>Dossier</i>	Hay cosas que parecen viejas pero no lo son. Medio siglo de <i>Los caifanes</i> y del nuevo cine mexicano
En existencia	

JULIO-SEPTIEMBRE, 2017

51

<i>Dossier</i>	Previsiones sobre distintas pantallas. Amores y odios al cine y la televisión
En existencia	

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2017

52

<i>Dossier</i>	El nutricio sustrato de la pantalla. El séptimo arte y su constante abreviar de las otras artes
En existencia	

PUNTOS DE VENTA

**LIBRERÍA PASO DE GATO
HÉCTOR FUENTES**

CIUDAD DE MÉXICO

Cafebrería El Péndulo (Condesa)
Librerías Educal del Cenart y
Centro Cultural del Bosque
Librería Julio Torri UNAM
Museo Univeritario del Chopo
Filmoteca de la UNAM
Librería de la Compañía
Nacional de Teatro
Teatro El Milagro
Tienda Teatral

INTERIOR DE LA REPÚBLICA

Librería Luciérnaga Azul (Guanajuato)
Centro Cultural Paso del Norte
Chihuahua

DOMICILIO

Zamora 7, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc,
c. p. 06140, Ciudad de México

TELÉFONO

55 65 85 05 54 y 55 5981 6993

CORREO ELECTRÓNICO

librieriapaso.degato01@gmail.com

TIENDA EN LÍNEA

www.pasodegato.com

EXTRANJERO

ARGENTINA

Librería Antígona
Ediciones Atuel

CHILE

Fondo de Cultura Económica (FCE)
Librería Prólogo

COLOMBIA

Fondo de Cultura Económica (FCE)
Tienda Teatral

PERÚ

Librería Inestable

ESPAÑA

Librería Yorick

PASODEGATO
EDICIONES Y PRODUCCIONES ESCÉNICAS