

CATÁLOGO

LIBRERÍA
DRAMÁTICA

**“Me gusta el drama,
me gusta leer”.**

-La Dramática

CONTACTO

✉ ladramaticarc@gmail.com

📷 [@ladramatica_pe](https://www.instagram.com/ladramatica_pe)

📞 988 770 137

www.ladramatica.com

1. PEDAGOGÍA Y TEORÍA TEATRAL

EL ARTE DE ACTUAR

Adler, Stella

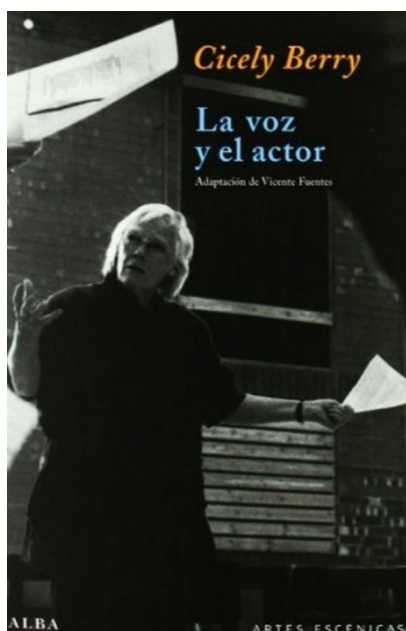

El arte de actuar constituye un valioso compendio de las enseñanzas de Stella Adler, centrada principalmente en la atención, el reconocimiento y una actitud abierta al mundo. Aplicaba un método propio, basado en los principios de Stanislavski pero con diferencias notables: para ella, el talento, el esfuerzo, así como la autoestima son los pilares de una buena interpretación. Sus clases fueron reproducidas y reunidas en el año 1988 por Howard Kissel con la ayuda de Glenn Young, ambos importantes críticos teatrales, basándose en grabaciones, en notas tomadas por sus alumnos y en conferencias y entrevistas.

PRECIO: S/112

LA VOZ Y EL ACTOR

Berry, Cicely

La voz y el actor contiene el método de aprendizaje y producción vocal que Cicely Berry utiliza en la mítica Royal Shakespeare Company; un auténtico referente de la formación vocal para directores y actores teatrales que desde hace décadas, aporta ejercicios para el desarrollo de la relajación y el control de la respiración que permiten optimizar los recursos vocales para actores profesionales y oradores. La voz y el actor es indispensable para aproximarse al texto hablado o recitado y dotarlo de verdad y corporeidad personal.

PRECIO: S/ 99

TRABAJAR CON GROTOWSKI SOBRE LAS ACCIONES FÍSICAS

Richards, Thomas

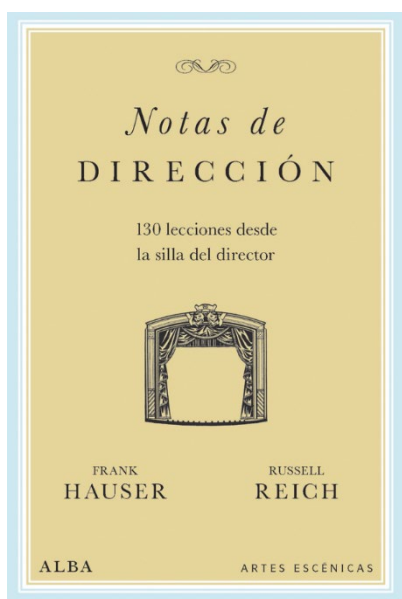

Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas es un fascinante testimonio de casi una década de trabajo de una de las figuras centrales del teatro del siglo XX. Thomas Richards, el colaborador más cercano al director teatral, nos ofrece un panorama convincente y exhaustivo del último periodo de las investigaciones de Grotowski desde un punto de vista privilegiado.

PRECIO: S/99

NOTAS DE DIRECCIÓN

Reich, Russell

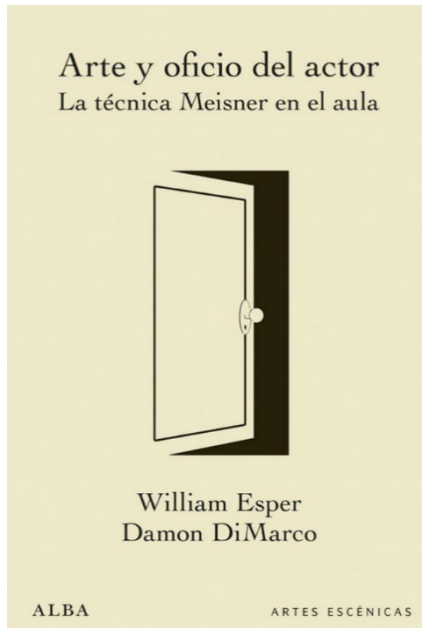
Este es un manual clásico de dirección e interpretación teatral estructurado en breves notas sobre cada aspecto del proceso de la representación escénica, desde el primer análisis del texto hasta la noche del estreno.

Con estas 130 notas se han formado actores y actrices como Alec Guinness, Richard Burton, Ian McKellen, Kevin Spacey y Judi Dench, todos ellos en algún momento bajo las órdenes de Frank Hauser, director de la prestigiosa compañía Oxford Playhouse durante quince años. Un día su ayudante Russell Reich le propuso recopilar y ampliar sus indicaciones y de ahí surgió este volumen de certeras, estimulantes y reveladoras Notas de dirección.

PRECIO: S/ 69

ARTE Y OFICIO DEL ACTOR, La técnica Meisner en el aula

DiMarco, Damon | Esper, William

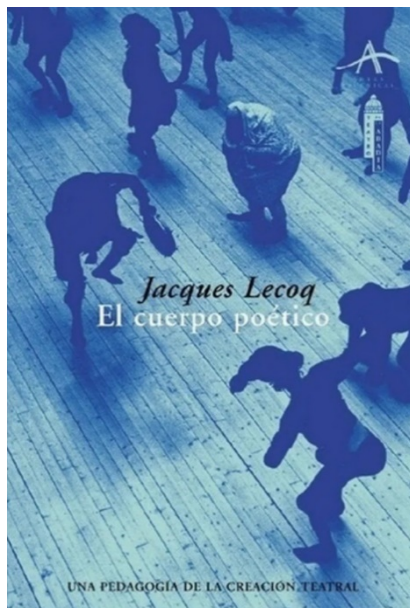

Muy pocos profesores de interpretación han logrado desarrollar un método detallado que forme actores verdaderamente creativos: Sanford Meisner, fallecido en 1997, fue uno de ellos. Su técnica toma al artista como materia prima y construye, partiendo de cero, las habilidades que necesita para despuntar en la interpretación. Discípulo y mano derecha de Meisner, William Esper ha transmitido y ampliado su técnica durante décadas, en las que ha sido maestro de intérpretes como John Malkovich, Kim Basinger, William Hurt y Kathy Bates. En *Arte y oficio del actor*, con la ayuda de Damon DiMarco, uno de sus discípulos, Esper nos sumerge en el aula y nos permite asistir, como un alumno más, a uno de sus fascinantes cursos.

PRECIO: S/ 99

EL CUERPO POÉTICO, Una pedagogía de la creación teatral

Lecoq, Jacques

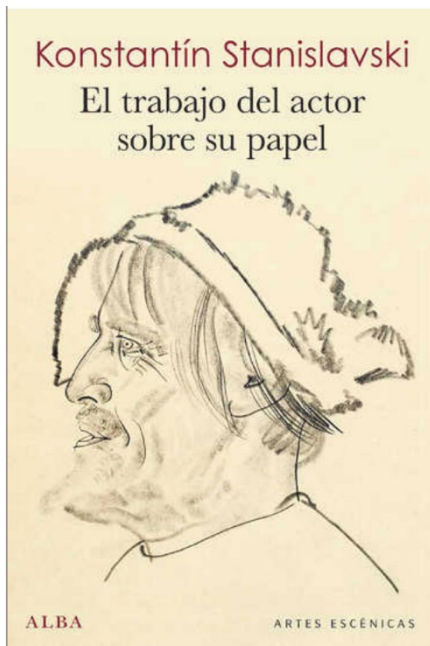

Animado por el mismo espíritu que Stanislavski, Vajtángov, Michael Chejov, o Meierhold, su propia experiencia como actor y director lleva a Lecoq a reformular principios, investigar procesos y revelar nuevos aspectos de la relación dinámica del actor, el cuerpo y el espacio.

PRECIO: S/ 95

EL TRABAJO DEL ACTOR SOBRE SU PAPEL

Stanislavski, Konstantin

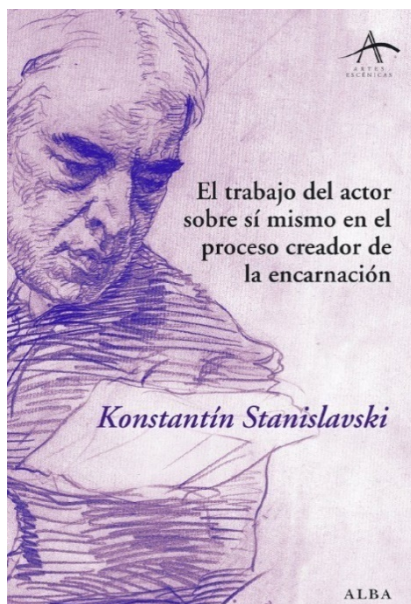

El trabajo del actor sobre su papel continúa y cierra el ciclo iniciado con los otros dos libros de pedagogía teatral de Stanislavski. Los conceptos y argumentaciones expuestos de forma genérica en los volúmenes anteriores se concretan aquí en casos prácticos referidos a tres obras que dirigió el autor en el Teatro del Arte de Moscú: La desgracia de ser inteligente de Aleksandr Griboiédov, Otelo de William Shakespeare y El inspector de Nikolai V. Gógol. Puede decirse que, de la trilogía, este es el libro que de manera más concreta y práctica ayuda a los actores en su trabajo.

PRECIO: S/ 99

EL TRABAJO DEL ACTOR SOBRE SÍ MISMO EN EL PROCESO CREADOR DE LA ENCARNACIÓN

Stanislavski, Konstantin

El sistema Stanislavski es la base pedagógica de la mayoría de las escuelas occidentales de teatro. En 1951 se editó El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación, un complemento al libro que el mismo autor, Konstantin Stanislavski, escribió bajo el título El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia. La influencia que ambos libros han tenido en el teatro y en el cine soviético, norteamericano y de muchos otros países ha sido enorme.

Este segundo volumen -que tardó más de 20 años en gestarse- representa la ardua publicación, en su momento, de un conjunto de borradores mecanografiados, otros escritos a mano, con anotaciones en los márgenes y con multitud de esbozos. La guerra y la posguerra hicieron aún más difícil la publicación pero finalmente los manuscritos vieron la luz, gracias también a la colaboración de

Stanislavski que poco antes de su muerte apartó los manuscritos necesarios para concluir del libro. En El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación, actores, directores de escena y cualquier lector ávido de conocer de primera mano el germen de El Método hallará el entrenamiento físico-vocal que Stanislavski propone para poder abordar el personaje. Escrito con el didactismo que le caracteriza, este texto de auténtica referencia llega por fin al lector español en traducción directa de su lengua original, tal y como el maestro ruso lo concibió.

PRECIO: S/ 99

EL TRABAJO DEL ACTOR SOBRE SÍ MISMO

Stanislavski, Konstantin

El sistema Stanislavski es la base pedagógica de la mayoría de las escuelas occidentales de teatro. En 1951 se editó *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*, un complemento al libro que el mismo autor, Konstantín Stanislavski, escribió bajo el título *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia* (Alba Editorial, 2003).

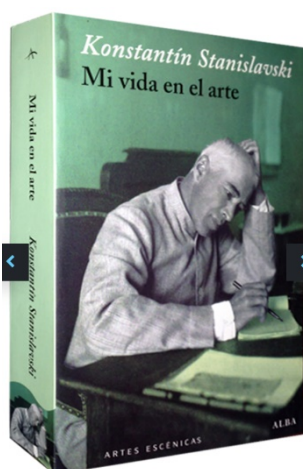
La influencia que ambos libros han tenido en el teatro y en el cine soviético, norteamericano y de muchos otros países ha sido enorme. Este segundo volumen –que tardó más de 20 años en gestarse– representa la ardua publicación, en su momento, de un conjunto de borradores mecanografiados, otros escritos a mano, con anotaciones en los márgenes y con multitud de esbozos.

La guerra y la posguerra hicieron aún más difícil la publicación, pero finalmente los manuscritos vieron la luz, gracias también a la colaboración de Stanislavski que poco antes de su muerte apartó los manuscritos necesarios para concluir del libro. En *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*, actores, directores de escena y cualquier lector ávido de conocer de primera mano el germen de El Método hallará el entrenamiento físico-vocal que Stanislavski propone para poder abordar el personaje. Escrito con el didactismo que le caracteriza, este texto de auténtica referencia llega por fin al lector español en traducción directa de su lengua original, tal y como el maestro ruso lo concibió.

PRECIO: S/ 106

MI VIDA EN EL ARTE

Stanislavski, Konstantin

«Es un tormento no estar en condiciones de reproducir con fidelidad lo que con tanta belleza siente uno interiormente. Es una insatisfacción como la que sentiría un mudo que, al tratar de comunicar sus sentimientos a la mujer amada, solo fuese capaz de emitir un monstruoso mugido.» Konstantín Stanislavski

Mi vida en el arte (1925), el libro de memorias de Konstantín Stanislavski, que aquí presentamos en español por primera vez traducido directamente del ruso, por Jorge Saura y Bibicharifa Jakimziánova, es una autobiografía anclada en la labor desarrollada, ya desde la infancia, por el famoso actor, director y pedagogo teatral.

En un camino que parte de la intuición y llega, tras largos desvelos, al «sistema» actoral aún hoy vigente, ilustra de un modo sumamente instructivo su trabajo consigo mismo y con los demás (autores, escenógrafos, pintores, otros directores y actores). Nemiróvich-Dánchenko, Chéjov, Gorki, Isadora Duncan, Maeterlinck, Meyerhold y tantos otros pasan por estas páginas suscitando dudas constructivas y enseñanzas.

Mi vida en el arte (1925), el libro de memorias de Konstantín Stanislavski, que aquí presentamos en español por primera vez traducido directamente del ruso, por Jorge Saura y Bibicharifa Jakimziánova, es una autobiografía anclada en la labor desarrollada, ya desde la infancia, por el famoso actor, director y pedagogo teatral.

En un camino que parte de la intuición y llega, tras largos desvelos, al «sistema» actoral aún hoy vigente, ilustra de un modo sumamente instructivo su trabajo consigo mismo y con los demás (autores, escenógrafos, pintores, otros directores y actores). Nemiróvich-Dánchenko, Chéjov, Gorki, Isadora Duncan, Maeterlinck, Meyerhold y tantos otros pasan por estas páginas suscitando dudas constructivas y enseñanzas.

PRECIO: S/ 109

LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE

Stanislavski, Konstantin

Constantin Stanislavski Alianza editorial

La construcción del personaje

Fundador en 1897 del Teatro del Arte de Moscú, la figura de CONSTANTIN STANISLAVSKI (1863-1937) ocupa un puesto destacado en la reformulación de la labor interpretativa planteada a principios del siglo XX, por su desarrollo de una concepción teatral basada en la adecuada ambientación de cada obra y la preparación psicotécnica del actor.

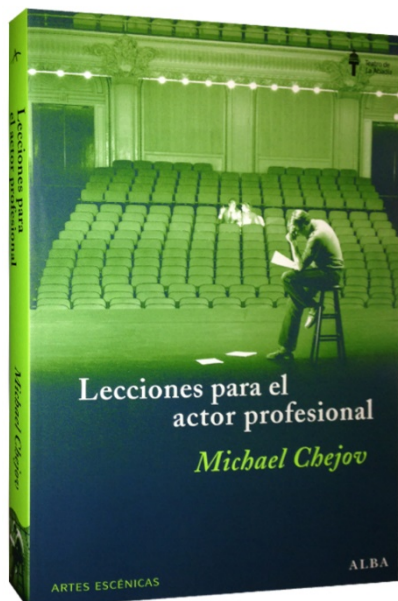
LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE, su último libro, fue publicado póstumamente y el tratamiento de los temas que en él se abordan -la caracterización física de los actores, el vestuario, la expresión corporal, la plasticidad del movimiento, la contención y el control, la dicción y el canto, la acentuación y la expresividad, el ritmo en el movimiento y el lenguaje, la ética teatral, etc.- da fe de la riqueza de experiencias, el talento didáctico y el sentido dramático del gran actor y director de

escena.

PRECIO: S/ 70

LECCIONES PARA EL ACTOR PROFESIONAL

Chéjov, Mijaíl J.

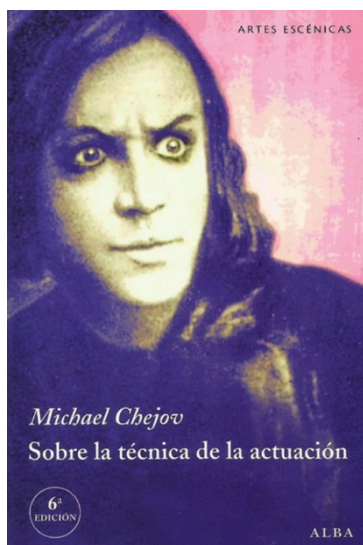

Estamos ante una serie de extraordinarias clases magistrales que incluye numerosos ejercicios, que Chejov ofreció en su estudio en Nueva York en 1941 para el entrenamiento de actores profesionales en su técnica y filosofía de la interpretación. A lo largo de catorce capítulos, que se corresponden con las catorce históricas lecciones que tuvieron lugar en Nueva York, Chejov va revelando los aspectos más desconocidos de su técnica actoral a partir del trabajo con diferentes escenas.

PRECIO: S/ 109

SOBRE LA TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN

Chéjov, Mijaíl J.

Las enseñanzas de Michael Chejov, sobrino de Anton Chejov, han ejercido una gran influencia en los actores de muchos países. Su sistema de interpretación rechaza el abuso de psicologismo y se apoya sobre todo, en la creación en la mente del actor de imágenes interiores, frecuentemente abstractas, y en la actividad física para generar.

PRECIO: S/ 86

EL CAMINO DEL ACTOR, Vida y encuentros

Chéjov, Mijaíl J.

Si queréis aprender mi método, observad el trabajo de Misha Chéjov. Konstantín Stanislavski Este volumen reúne dos textos autobiográficos de Mijaíl (Michael, en Estados Unidos) Chéjov que cubren su etapa rusa y europea, antes de que se instalara en Estados Unidos.

El camino del actor (1928) rememora su infancia y el descubrimiento de su pasión por el teatro, su formación en la Escuela Teatral Suvorin y sus primeros pasos en el teatro Mali y posteriormente en el Teatro del Arte de Moscú; entra de lleno en su alcoholismo y en sus desequilibrios nerviosos y, sobre todo, en su búsqueda de una nueva forma de actuar que deje atrás los estereotipos naturalistas.

Vida y encuentros (1945) se compone de una nutrida serie de recuerdos y anécdotas por los que desfilan personalidades como Stanislavski, Vajtánov, Sulerzhitski, Bieli o Max Reinhardt, de quienes ofrece tanto un retrato personal como una reflexión sobre sus técnicas y procesos creativos. También aquí el empeño por encontrar un nuevo sistema –y una manera de enseñarlo– que permita al actor la «bifurcación de la conciencia», es decir, una forma de observar e interpretar el personaje desde fuera, lejos del recurso stanislavskiano a la «memoria afectiva», ocupa un lugar importantísimo. Tanto uno como otro texto son más que unas memorias: tienen una innegable utilidad en el ámbito de la pedagogía teatral.

PRECIO: S/ 99

LA PREPARACIÓN DEL DIRECTOR, Siete ensayos sobre teatro y arte

Bogart, Anne

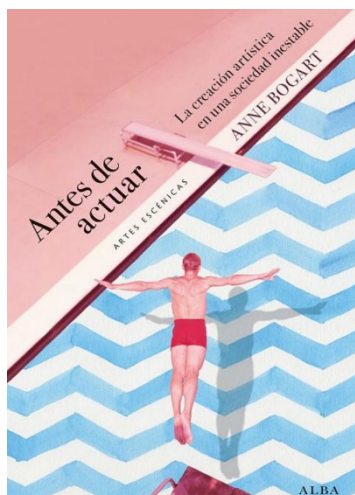

La preparación del director es una disección fascinante y estimulante del reto que supone la dirección teatral. Anne Bogart se expresa con un enorme conocimiento del coraje que requiere crear Arte en mayúsculas, ahondando en cada una de las siete áreas que identificó, en un primer momento, como impedimentos pero, a su vez, como herramientas potenciales de la creación artística.

PRECIO: S/ 89

ANTES DE ACTUAR, La creación artística en una sociedad inestable

Bogart, Anne

«Para mí el cometido del teatro es convertir el sueño en vigilia. Quiero que los espectadores salgan de la sala más vivos que cuando entraron»: cómo conseguir superar el adormecimiento y la inacción en momentos como el presente –tiempos convulsos política, social y económicamente en el nuevo orden trazado después del 11-S– es el reto que nos propone la reputada directora de escena norteamericana Anne Bogart en este libro.

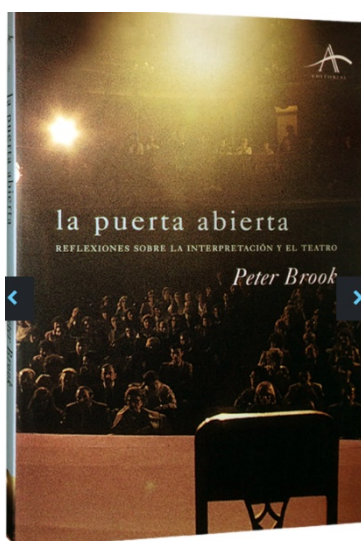
Antes de actuar trata el proceso de creación en todos los ámbitos: el actuar del título no se refiere únicamente a la interpretación del actor, sino al hecho de prepararse, adoptar una actitud, dejarse aconsejar por la necesidad y la experiencia, ser capaz de reaccionar y, sobre todo, dar ese paso adelante que supone tomar medidas ante la adversidad.

Las reflexiones de la autora, basadas en su amplia experiencia en el mundo teatral y académico, se ven enriquecidas con anécdotas y ejemplos de sus propios montajes y de los de otros directores, con especial atención a lo que ocurre en la sala de ensayos, ese «espacio de la tentativa» por excelencia. Contexto, elocuencia, intención, atención, magnetismo, actitud, contenido y tiempo son los ocho conceptos clave sobre los que uno debería meditar si quiere que el arte, el teatro surjan «en mitad del vuelo», «en el momento del salto, desde la inestabilidad».

PRECIO: S/ 99

LA PUERTA ABIERTA, Reflexiones sobre la interpretación y el teatro

Brook, Peter

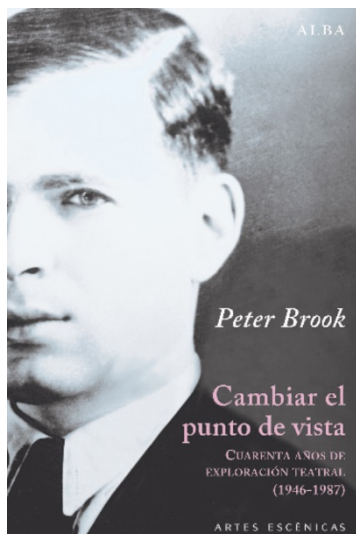

Peter Brook, director de teatro original y creativo, es uno de los genios artísticos de nuestro tiempo. Este libro nos proporciona una absorbente visión del trabajo de Brook, mostrándonos qué pretende lograr a través del teatro, medio que ofrece, en su opinión, la más vívida metáfora de la vida misma.

PRECIO: S/ 69

CAMBIAR EL PUNTO DE VISTA

Brook, Peter

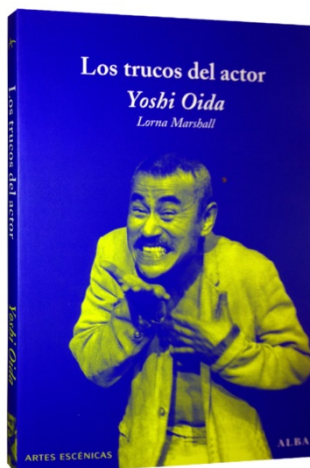
Peter Brook, una de las figuras más relevantes e innovadoras del teatro occidental, pasa revista en este volumen a cuarenta años de su trabajo en el teatro, la ópera y el cine; desde sus primeros montajes en los años cuarenta hasta su memorable versión del Mahabharata. Entre sus muchos éxitos están las producciones de diversas obras de Shakespeare, como *El Rey Lear* o *Sueño de una noche de verano*, sus experiencias con el «teatro de la crueldad», que culminaron con *Marat / Sade* y sus películas en especial *El señor de las moscas*.

En 1970, Brook abandonó la Royal Shakespeare Company para fundar una compañía en París y profundizar en la investigación teatral. Esta iniciativa tuvo como resultado diversas experiencias en Oriente Medio, Asia y África, así como la reelaboración bajo un nuevo prisma de algunas piezas clásicas como *El jardín de los cerezos*. En este texto, Brook comparte con el lector sus descubrimientos y sus problemas, haciéndole partícipe de una visión íntima y enriquecedora de algunos de los mayores acontecimientos teatrales del último medio siglo. Un libro que deleitará a los aficionados del teatro tanto como a los profesionales de las artes escénicas.

PRECIO: S/ 89

LOS TRUCOS DEL ACTOR

Oida, Yoshi

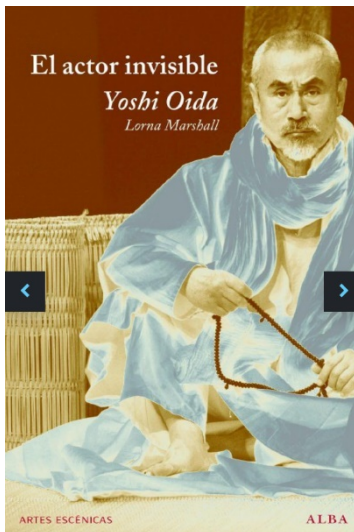

Los trucos del actor diseccionan meticulosamente la preparación del actor para abordar la escena. Yoshi Oida propone al lector una serie de ejercicios diarios para que armonice con su cuerpo y ofrece valiosas lecciones y formas de enfocar cada etapa del trabajo que el actor debe emprender antes de subir al escenario. Lorna Marshall acompaña al maestro Oida con comentarios para una mejor comprensión del texto, Peter Brook abre el libro que ofrece en la parte final un compendio de ejercicios para poder aplicar sus enseñanzas en forma práctica.

PRECIO: S/ 79

EL ACTOR INVISIBLE

Oida, Yoshi

Yoshi Oida vierte sus enseñanzas teatrales -en las que conjuga la tradición oriental junto a su experiencia occidental de más de treinta años como actor y director en Europa- en *El actor invisible*. Se trata de un libro de referencia teatral en el que Oida, ayudado en la redacción por Lorna Marshall, enseña al lector a alcanzar un estado actoral en el que el público no note la presencia del actor como tal, sino solo como mediador de la experiencia que le hace vivir.

PRECIO: S/ 79

RESPETO POR LA INTERPRETACIÓN

Hagen, Uta

En 1948 Uta Hagen sustituyó temporalmente a la actriz Jessica Tandy en el papel de Blanche en *Un tranvía llamado Deseo* en Broadway. Ante las reticencias de Marlon Brando, propuso que ensayaran los cinco primeros minutos para ver si sus interpretaciones encajaban: «¿Por qué funcionó? Los dos estábamos totalmente familiarizados con el lugar, los objetos y las circunstancias. Ninguno fue caprichoso ni egoísta. Ninguno violó las intenciones de nuestros personajes. Las cuatro semanas que siguieron nunca dejaron de ser una aventura».

En *Respeto por la interpretación*, un clásico de la pedagogía teatral desde su publicación en 1973, la actriz se sirve de las obras que interpretó -de *El huerto de los cerezos* y *Tío Vania* a *Casa de muñecas* y *¿Quién teme a Virginia Woolf?* — para

ilustrar sus principios sobre el arte y el oficio de la interpretación.

Se dirige en todo momento al potencial actor de tú a tú, descifrando con él, a través de ejercicios y trabajos preparatorios, las claves de su técnica de la «sustitución», es decir, la identificación con experiencias emocionales y sensoriales que guíen al intérprete hasta conseguir una actuación interiorizada. Este encuentro con uno mismo, «a través de una serie continua y solapada de sustituciones de nuestras propias experiencias y recuerdos mediante el uso de una imaginativa extensión de las realidades», es una de las claves del libro.

PRECIO: S/ 99

UN RETO PARA EL ACTOR

Hagen, Uta

En este texto, fruto de más de cuarenta años dedicados a la formación de actores, Uta Hagen define los objetivos que debe perseguir un actor y proporciona las técnicas específicas para lograrlos. Ofrece un sinnúmero de ayudas prácticas que han hecho de ella una de las pedagogas más influyentes de Estados Unidos.

PRECIO: S/ 106

TEATRO DEL OPRIMIDO

Boal, Augusto

Augusto Boal desarrolló los principios contenidos en Teatro del Oprimido en la década de 1970 en Brasil, en el seno de una renovación cultural en torno a la práctica del arte escénico como una actividad dedicada a la mejora efectiva de la vida de los grupos sociales más desfavorecidos.

Fue en esta obra donde Boal articuló el embrión de un método que permitía facilitar el reconocimiento de la naturaleza y origen de las opresiones más profundas para poderlas combatir. Su propuesta es subvertir radicalmente las convenciones que dominan el mundo de la representación, transformando al espectador en protagonista de la acción dramática para que pueda preparar acciones reales que le conduzcan a la propia liberación.

Con espíritu brechtiano, de ahí partió la investigación de Augusto Boal que, a lo largo de los años, ha dado como resultado el Teatro Legislativo, el Teatro Invisible, el Teatro Imagen y el Teatro Forum y la práctica teatral en su vertiente terapéutica conocida como El arco iris del deseo. En la Estética del Oprimido, Boal lanza las bases de una Estética que corresponda a las necesidades de los oprimidos, sin copiar las Estéticas dominantes de los opresores.

PRECIO: S/ 98

LA ESTÉTICA DEL OPRIMIDO

Boal, Augusto

"Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes podemos llegar a ser" (Boal, 2006).

En *La Estética del oprimido* (2006), revisada y actualizada por el autor poco antes de su muerte en 2009, Boal fundamenta los principios de su célebre e influyente método "el Teatro del Oprimido" en una estética viva, que descubre en cada ciudadano a un artista y le exhorta a manifestar esa capacidad para rebelarse contra el lenguaje impuesto por los mecanismos del poder.

«El ciudadano que desarrolla dentro de él al artista que es, aun sin saberlo, puede enfrentarse mejor a las industrias de la palabra, del sonido y de la imagen. El ciudadano que se deja ritualizar en la obediencia se vuelve un ventrílocuo del

pensamiento ajeno y un mimo de sus gestos."

PRECIO: S/ 99

EL ARCO IRIS DEL DESEO

Boal, Augusto

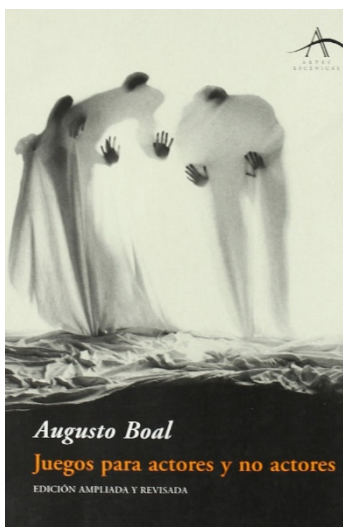

El arco iris del deseo glosa las diferentes técnicas que el gran pedagogo teatral brasileño ha desarrollado a lo largo de su dilatada carrera en la que se ha centrado en utilizar el teatro como instrumento de liberación personal que además es capaz de operar cambios profundos en la vida de los individuos. Publicado por primera vez en castellano y revisado por su autor, el libro establece el método que permite «descubrir» las opresiones internas, a menudo ignoradas por el propio actor. Augusto Boal, director de teatro, autor y agitador político, que ha centrado su trabajo en la lucha contra la opresión social y política, ahora pone su experiencia al servicio de la opresión interna individual.

PRECIO: S/ 84

JUEGOS PARA ACTORES Y NO ACTORES

Boal, Augusto

Juegos para actores y no actores es un libro valioso para todas las personas interesadas en la aplicación de técnicas teatrales en todas las actividades humanísticas: psicología y psicoterapia, arte y educación, trabajo social y político.

PRECIO: S/ 119

TEATRO DE LA MUERTE, y otros ensayos (1944-1986)

Kantor, Tadeusz

Artista polifacético, figura crucial de la vanguardia del siglo XX, Tadeusz Kantor (1915-1990) fue un profundo renovador del teatro y sus montajes inspiraron a dramaturgos y directores de escena de todo el mundo.

En Teatro de la muerte y otros ensayos (1944-1986) se reúnen los siete textos principales de su producción ensayística, desde los tiempos en que montaba clandestinamente obras en casas de amigos en la Cracovia ocupada por los nazis, hasta las «Lecciones milanesas», pronunciadas ante un público de estudiantes en 1986.

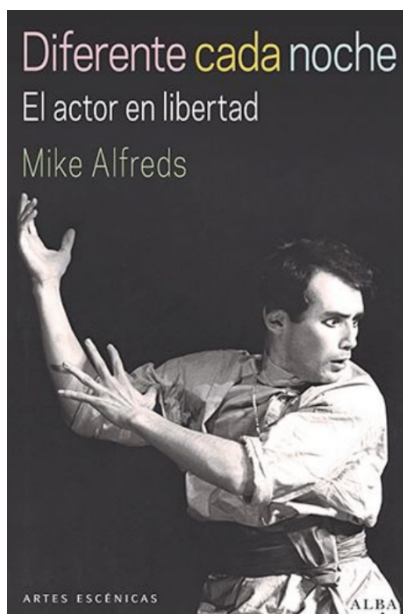
Kántor describe aquí su concepción del arte y el teatro, su forma de trabajar y sus recursos para tratar el drama, el espacio y a los actores. También traza una historia personal de las vanguardias del siglo XX –de la abstracción y el constructivismo hasta el arte informal y el happening– de las que se considera heredero, pero siempre con la conciencia de que hasta lo más revolucionario se convierte con el tiempo en manierismo, estructura fósil y bien de consumo.

La «desintegración de la ilusión» y la lucha contra el naturalismo son para él «la única oportunidad de reencontrarse con la REALIDAD» y de crear un teatro autónomo en el que drama, actores y espectadores se nivelen a fin de que «todo aquello que sucede sobre las tablas de un escenario sea un acontecimiento».

PRECIO: S/ 98

DIFERENTE CADA NOCHE

Alfreds, Mike

Este libro es una detalladísima descripción del trabajo conjunto entre director y actores para conseguir que la función sea, como dice su título, Diferente cada noche. La larga experiencia de Mike Alfreds como director de escena del National Theatre a la Royal Shakespeare Company, pasando por el Globe le permite exponer numerosos ejercicios y técnicas que él mismo ha aplicado en sus montajes, con el objetivo primordial de alcanzar el mayor rigor y precisión en las decisiones que vertebran el proceso creativo.

Es un manual eminentemente práctico, en el que el actor es el eje central y se tratan las tres áreas principales de su trabajo: el texto, el personaje y el mundo de la obra. El teatro tiene que ser siempre «un acontecimiento único, abierto permanentemente al cambio».

PRECIO: S/109

ESCRITOS SOBRE TEATRO

Brecht, Bertolt

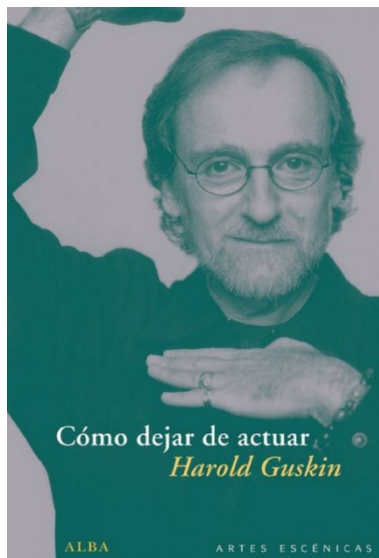

Esta selección de escritos sobre el teatro de Bertolt Brecht reúne en un volumen textos del autor surgidos principalmente en los años del exilio, entre 1933 y 1947. En ellos Brecht discute sus teorías sobre el teatro épico, la dramática no aristotélica, sus conceptos sobre la técnica del actor, la función de la escenografía o el papel de la música en el teatro y el cine.

PRECIO: S/ 99

CÓMO DEJAR DE ACTUAR

Guskin, Harold

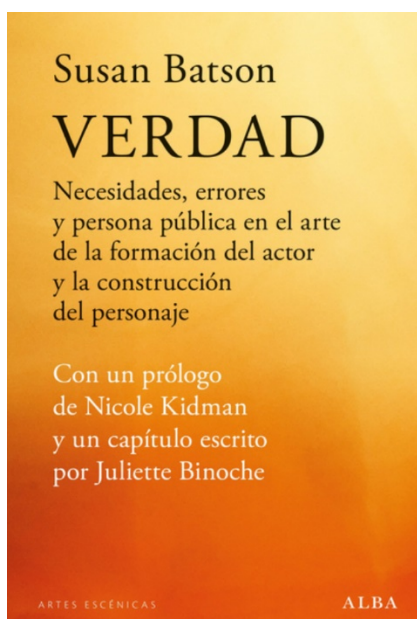

Con una introducción del actor Kevin Kline presentamos la pedagogía teatral de un detractor del método Stanislavski, Harold Guskin, instructor ahora de la nueva generación de actores norteamericanos. Un título eminentemente práctico en el que se intercalan las experiencias de las grandes estrellas en su aprendizaje con las lecciones del autor. Imprescindible para todo aquél que se forme en las artes escénicas.

PRECIO: S/ 99

VERDAD, necesidades, errores y persona pública en el arte de la formación del actor y la construcción del personaje

Batson, Susan

Todos –actores y personajes así como las personas en general– tenemos una persona pública con la que nos presentamos ante los demás, una necesidad insatisfecha encubierta bajo esa máscara y cometemos un error trágico cuando reaccionamos ante un choque entre lo queremos que se piense de nosotros y lo que realmente somos.

Sobre estos tres elementos clave Susan Batson ha desarrollado un proceso de técnica actoral que han seguido estrellas de la talla de Nicole Kidman, Tom Cruise, Bradley Cooper o Juliette Binoche.

En Verdad, un clásico desde su publicación en 2007, expone didácticamente ante un círculo de alumnos imaginarios (pero en los que no cuesta reconocer actitudes y personalidades frecuentes en el mundo de la interpretación), los múltiples recursos que un actor o actriz debe explorar y aprovechar «para que un personaje esté

vivo». Lleno de ejemplos sacados de la historia del cine (como el ejercicio de personalización que salvó a Laurence Olivier en el rodaje de Cumbres Borrascosas, donde todo el mundo le era hostil, hasta las creativas improvisaciones de Tatum O’Neal en Luna de papel o de Brad Pitt en Ocean’s Eleven), ofrece claves para la interpretación de un texto y propone también un gran número de ejercicios que apelan tanto a la vida interior y a la memoria sensorial como a la imaginación. Con prólogo de Nicole Kidman y un capítulo escrito por Juliette Binoche.

PRECIO: S/109

EL ACTOR Y LA DIANA

Donellan, Declan

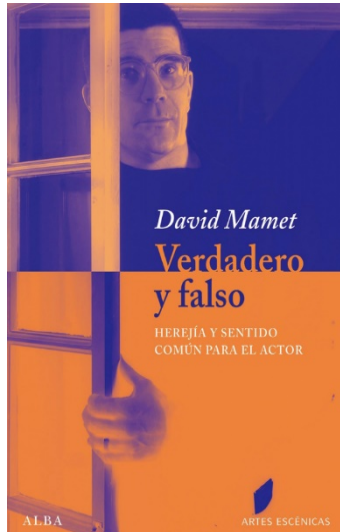
El actor y la diana se publicó originalmente en Rusia, en el año 2000, y algo más tarde, en 2002, conoció su primera edición inglesa. Desde entonces este libro, fruto de la experiencia de Declan Donnellan como director y profesor de actores, ha sido traducido a más de quince idiomas y se ha convertido en un texto imprescindible para profesionales y estudiantes de interpretación.

La propuesta de Donnellan es simple pero contundente: es la generalización, la falta de una diana precisa, lo que conduce al actor al bloqueo. A través de una serie de reflexiones, ejemplos y ejercicios de gran amenidad y concisión, el autor nos enseña a vencer dicho bloqueo para conseguir una actuación fluida y libre.

PRECIO: S/ 99

VERDADERO Y FALSO, Herejía y sentido común para el actor

Mamet, David

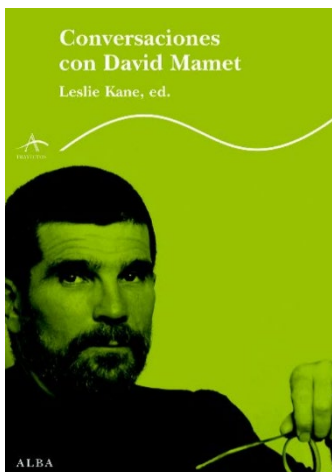

Publicado en 1998 por primera vez, Verdadero y falso se ha convertido en un título de referencia para el actor y el creador actual que, a menudo, se ve confrontado con su propio trabajo frente al negocio del espectáculo. Verdadero y falso apela al actor de una forma tan sincera como irreverente arremetiendo contra las vacas sagradas de la interpretación, especialmente contra los valedores del Método Stanislavski y los agentes del negocio teatral para proponer al lector nuevas formas de valorar y acercarse a un personaje, de trabajar con el texto, de aprovechar los ensayos y las audiciones y de sobrevivir, con la máxima cordura, en el negocio de la interpretación conservando y protegiendo tanto la dignidad personal como el compromiso actoral.

PRECIO: S/ 79

CONVERSACIONES CON DAVID MAMET

Mamet, David

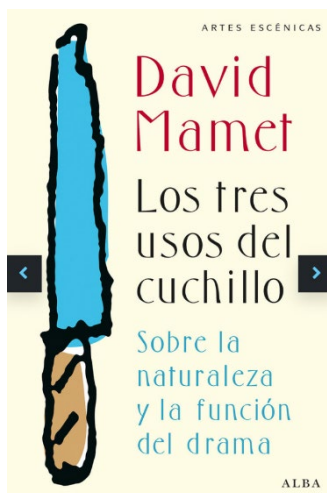
David Mamet es considerado una figura fundamental del teatro norteamericano y uno de los mejores guionistas contemporáneos. Ganador de un Premio Pulitzer en 1984 por *Glengarry Glen Ross* y nominado dos veces a un Oscar, es también un brillante novelista, ensayista y director de cine.

El presente volumen recoge casi treinta entrevistas realizadas en diversos medios prensa, televisión o radio, algunas inéditas hasta hoy- a lo largo de su prolífica carrera, a partir de sus inicios en Chicago en los años setenta, y recorre la totalidad de la trayectoria profesional de Mamet. Estas entrevistas nos acercan ante todo al autor en estado puro, a la esencia de su pensamiento y de los temas recurrentes de su obra, sin eludir tratar asuntos más personales como su retorno al judaísmo o su actitud ante el transcurso del tiempo.

PRECIO: S/ 119

LOS TRES USOS DEL CUCHILLO, Sobre la naturaleza y la función del drama

Mamet, David

Los ensayos contenidos en *Los tres usos del cuchillo* actúan como un elocuente recordatorio de que las vidas privadas se componen de pequeñas escenas de tragedia y comedia que sólo tienen sentido como parte de una obra dramática que es la propia biografía en su conjunto.

Lleno de toques autobiográficos, David Mamet proporciona en este libro las claves para detectar el teatro tramposo y autocomplaciente que defiende la sociedad mediática occidental. En su conjunto, *Los tres usos del cuchillo* es una llamada al arte y a las armas, un manifiesto que nos recuerda el poder singular de la obra dramática para mantenernos sanos, cuerdos y humanos.

PRECIO: S/ 69

REPETIR PARA NO REPETIR

Eines, Jorge

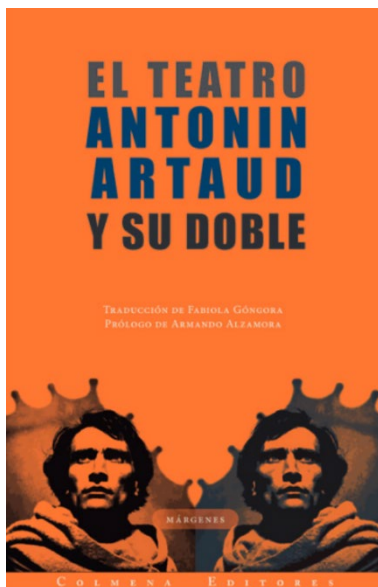

¿Por qué se pretende que la actuación sea una mera copia de lo real? ¿Podemos concebir la técnica como construcción de algo que no es ni calco, ni forma preconcebida, ni algo existente antes de que el actor lo construya? Los encuadres teóricos que se proponen en este libro sirven para comprender los principios técnicos de una pedagogía que mira a la recuperación de la esencia. El actor no debe aprender una técnica interpretativa para tener razón, sino para poder crear sin traicionarse.

PRECIO: S/ 69

EL TEATRO Y SU DOBLE

Artaud, Antonin

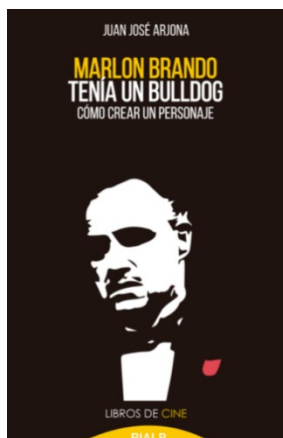
"La propuesta principal que desarrolla Artaud en este conjunto de ensayos ha sido definida por él mismo como «teatro de la crueldad». No se trata de una relación gratuita entre el teatro y la barbarie premoderna, sino de una búsqueda metafísica mediante la liberación ritual de un teatro trascendente, libre de racionalidad.

Aunque en sus ideas resuenen las premisas de Nietzsche — su contraste entre lo dionisiaco y lo apolíneo en las tragedias griegas—, la novedad de Artaud radica en su resignificación y en su agudo análisis de los pormenores de la práctica teatral".

PRECIO: S/ 60

MARLON BRANDO TENÍA UN BULLDOG

Arjona, Juan José

El libro ofrece las herramientas para crear personajes fascinantes, y propone ejercicios, películas y una mirada nueva para disfrutar del cine.

PRECIO: S/ 110

NUEVO MANUAL MÍNIMO DEL ACTOR

Fo, Dario ; Rame, Franca

Mucho más que un manual, una guía, una herramienta, este libro, que por fin ve la luz, es una historia de vida y pasión. Se cumple así la promesa hecha por los dos actores a todas aquellas personas que esperaban la continuación del Manual mínimo del actor, publicado en 1987.

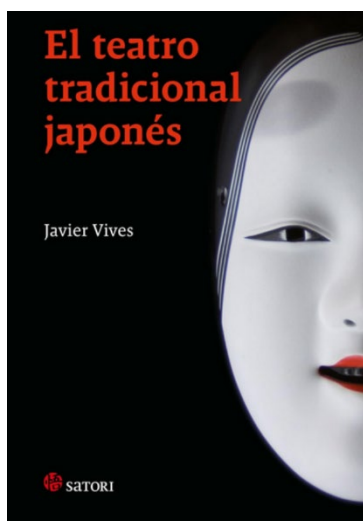
Estas páginas hablan de la vida y del teatro, de la Italia de posguerra y de los años setenta, atravesados por el terrorismo pero imbuidos de un idealismo fortísimo, motor de todas las comedias que Franca y Dario llevaron a escena en los teatros alternativos de Italia con enorme éxito, tras ser expulsados de los teatros convencionales, de la radio y la televisión. Cuántas historias, cuánto vivido, cuánto teatro. Y cuántas risas.

Todo en una cabalgata fantástica en la que cada circunstancia es filtrada por la emoción del momento y el recuerdo se convierte en un compromiso renovado para seguir haciendo de la vida un teatro que dé fe del destino y de la historia de cada uno de nosotros.

PRECIO: S/ 115

EL TEATRO TRADICIONAL JAPONÉS

Vives, Javier

El teatro tradicional de Japón es una de las manifestaciones más depuradas de la cultura nipona. Este estudio pretende descubrir, explorando sus relaciones con las artes plásticas, que muchos de sus valores van más allá de los aspectos estrictamente escénicos o dramáticos.

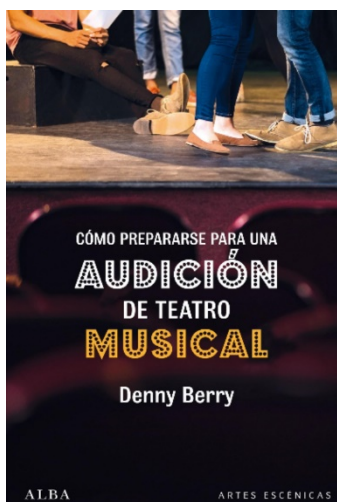
El teatro tradicional japonés pretende mostrar al aficionado una nueva manera de aproximarse a las grandes formas escénicas de Japón. En sus páginas se habla del bugaku, no, kyogen, bunraku y kabuki, destacando que algunos de sus planteamientos también están presentes en la pintura, escultura, arquitectura o jardinería japonesas.

Ahí radica lo novedoso de este trabajo, en descubrir las correlaciones existentes entre el teatro y el resto de las artes visuales niponas. De esas cinco tipologías se exponen sus orígenes, elementos escénicos y técnicas de actor subrayando, en cada uno de estos apartados, conceptos recurrentes como el vacío, lo horizontal, lo sugerido o lo irreal. El ensayo se completa con una bibliografía, webgrafía y videografía, así como un glosario de términos teatrales japoneses.

PRECIO: S/ 94

CÓMO PREPARARSE PARA UNA AUDICIÓN DE TEATRO MUSICAL

Berry, Denny

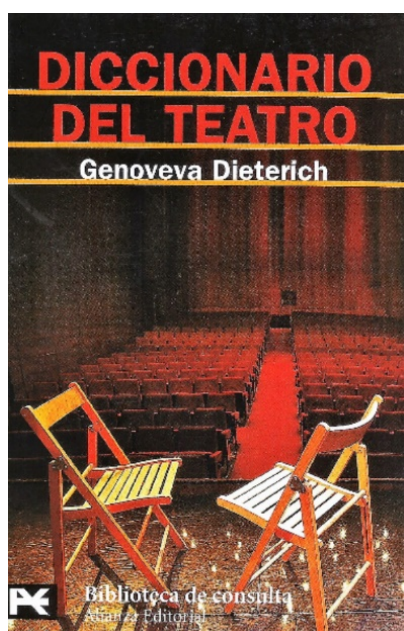
Este libro será el gran consejero para los actores y actrices que piensan orientar su carrera hacia el teatro musical y, en este empeño, tendrán que pasar una y otra vez por las temidas «audiciones». Esta práctica recurrente e ineludible es siempre un momento de enorme tensión que pone a prueba la preparación y el temple de los aspirantes.

Cómo prepararse para una audición de teatro musical propone recomendaciones sobre la elección de las canciones, los textos, la forma de presentarse, etcétera, que son válidos para cualquier actor o actriz. Hace además un repaso a la historia del musical en sus distintas épocas y de los autores más importantes y sus características particulares para que los aspirantes puedan presentarse a las pruebas con el mayor bagaje posible de cultura y documentación.

PRECIO: S/ 79

DICCIONARIO DEL TEATRO

Alianza Editorial

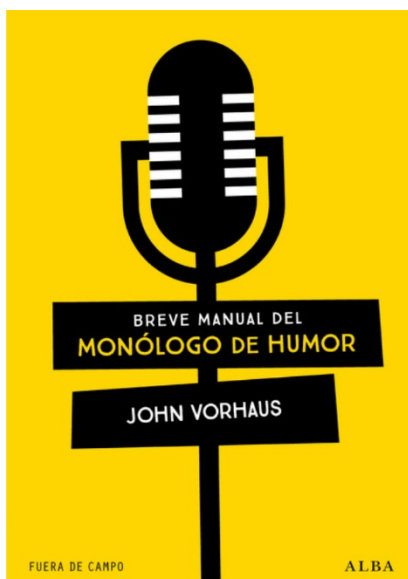

Obra clara y sin concesiones a lo superfluo, este breve Diccionario del teatro constituye una obra de consulta accesible y de fácil manejo tanto para el estudioso como para el aficionado. Edición revisada, ampliada y plenamente actualizada de una obra que ha revalidado su valía a lo largo de su ya larga trayectoria, el volumen incluye, junto a entradas dedicadas a autores, directores, actores y escenógrafos, nuevos artículos dedicados a compañías, teatros históricos, términos clave de teoría teatral, movimientos, etc., y otorga al teatro de España e Hispanoamérica un lugar destacado.

PRECIO: S/ 89

BREVE MANUAL DEL MONÓLOGO DEL HUMOR

Vorhaus, John

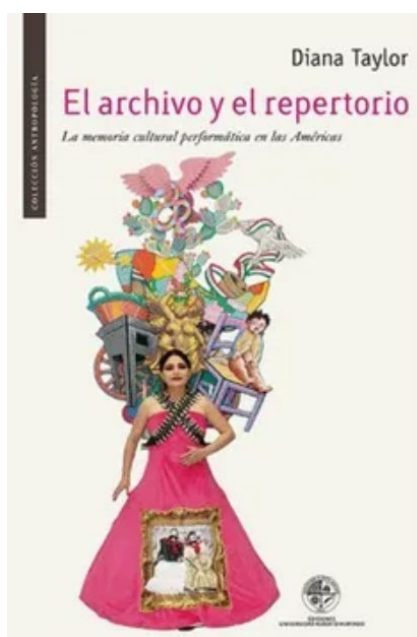

Breve manual del monólogo de humor da consejos prácticos a aquellos que se dedican al arte de lo que en el mundo anglosajón se conoce como stand up comedy. John Vorhaus transmite a profesionales y aspirantes todo su conocimiento sobre esta disciplina, que consiste en plantarse delante de un micrófono en un escenario vacío y entretener durante un rato al público, no con una sucesión de chistes como los antiguos cómicos, sino con un relato coherente en el que se combina la experiencia personal con una visión crítica (muchas veces cínica) del mundo, todo con grandes dosis de humor, que es, en realidad, el ingrediente principal. El propósito principal de esta guía es que cada humorista preste atención a su propia voz, la busque y la desarrolle.

PRECIO: S/ 79

EL ARCHIVO Y EL REPERTORIO, la memoria cultural performática en las Américas

Taylor, Diana

El archivo y el repertorio produce un estallido conceptual para dar cuenta tanto del rigor en la construcción del archivo como de la amplitud necesariamente aleatoria del repertorio que da cabida en la extensión de este texto a diversos hitos: mediáticos, artísticos, teatrales, políticos que definen escenas y marcan escenarios.

La crítica Diana Taylor, "madre" de los estudios de performance, inserta sus propios trazos biográficos-culturales para ampliar así la dimensión del ensayo y tensar las prácticas académicas.

El archivo y el repertorio de Diana Taylor ya es un clásico en su género. El libro es considerado uno de los ensayos más importantes para pensar y re-pensar la performance inserta en el espacio latinoamericano. La autora organiza un intenso recorrido epistemológico para construir una red amplia y flexible que contenga la diversidad que

conforman las prácticas performáticas.

El libro organizado desde fuentes teóricas ultra calificadas, va abriendo el espacio para entender la extensión de la performance situada ya en el cuerpo individual de artistas unpersonales o como creación estética grupal y también como recurso político del colectivo social. Así, el libro se desliza y oscila de manera apasionante, pendular, desde las políticas del cuerpo a las políticas en que se cursa, se recibe o se resiste la historia. Una historia -es un decir- performática que no cesa.

PRECIO: S/ 97

ARTE Y PERFORMANCE, una historia desde las vanguardias hasta la actualidad

Cruz Sánchez, Pedro Alberto

ARTE Y
PERFORMANCE
UNA HISTORIA DESDE
LAS VANGUARDIAS
HASTA LA ACTUALIDAD
PEDRO A. CRUZ SÁNCHEZ
AKAL / ARTE CONTEMPORÁNEO

Vasto recorrido histórico por las narrativas de la 'performance', desde las vanguardias hasta las formulaciones más contemporáneas.

La presente obra constituye el primer esfuerzo riguroso por desarrollar un relato histórico de la performance desde las experiencias que salpicaron las vanguardias hasta las formulaciones más contemporáneas.

En primer lugar, se ofrece un amplio análisis sobre la presencia que las estrategias performativas tuvieron en las vanguardias históricas. Identifica después aquellas rupturas que se produjeron en el seno de la «modernidad» tras la Segunda Guerra Mundial y que condujeron a la eclosión de movimientos tan decisivos como el happening y el Fluxus.

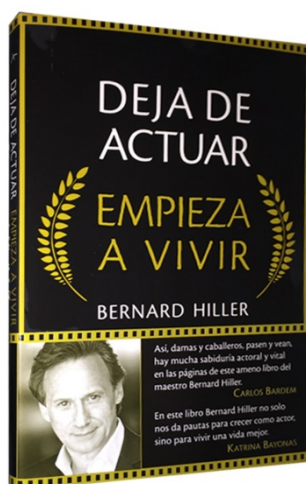
Aborda a continuación el surgimiento y desarrollo de la performance posmoderna, fruto del descentramiento del sujeto, y, finalmente, analiza la reformulación de los lenguajes performativos en el actual contexto de la globalización.

Además, habida cuenta de que la performance constituye, por definición, un «lenguaje fronterizo», expuesto continuamente a procesos de contaminación e hibridación, las cuestiones examinadas en este estudio invaden asimismo campos anejos como la danza o el teatro.

PRECIO: S/ 150

DEJA DE ACTUAR, EMPIEZA A VIVIR

Hiller, Bernard

«Algunos de los mejores camareros de Nueva York -dice el autor de este libro recordando su experiencia personal-pagaban 40.000 dólares al año para asistir a una escuela que no les estaba enseñando a triunfar.» Actor y celebrado coach de actores, Bernard Hiller aprendió que enseñar el oficio no basta, e ideó un sistema de entrenamiento actoral que prepara también a los alumnos para destacar en la industria del espectáculo. Sin embargo, el mero deseo de éxito o de fama, de ser reconocido o querido, es lo primero que hay que cuestionar: muchos buscan en el oficio «un medio para experimentar la vida, pero la interpretación no es más que una copia. No es la "realidad". Es necesario vivir primero y conocer la realidad para poder aportar algo de sentido a tu forma de interpretar». Deja de actuar, empieza a vivir propone ejercicios y consejos para averiguar qué tiene uno de verdaderamente especial y para trabajar sobre esa autenticidad que a veces es tan difícil descubrir.

PRECIO: S/ 69

GUÍA PARA LA ACTUACIÓN DEL FUTURO, Sé el artista que siempre has querido

Hiller, Bernard

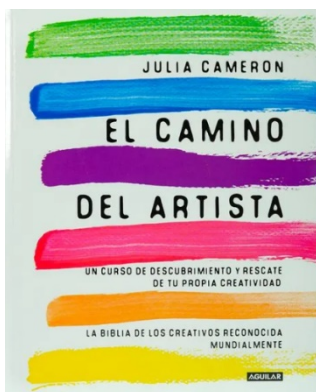

Todas las personas nacen con algún tipo de habilidad especial, pero la habilidad hay que nutrirla y desarrollarla. Y, en el campo de la interpretación, es esencial para cualquiera que quiera triunfar descubrir la verdad de sí mismo, no intentar parecerse a nadie por famoso y admirado que sea. Esta es la paradoja del oficio de actores y actrices: al actuar, no puede notarse la preparación, pero la preparación es imprescindible. Bernard Hiller, después de su ya clásica guía Deja de actuar, empieza a vivir, cuenta en este nuevo libro cómo ha ayudado a muchísimos intérpretes de fama mundial a conocerse y descubrir su identidad real.

PRECIO: S/79

EL CAMINO DEL ARTISTA

Cameron, Julia

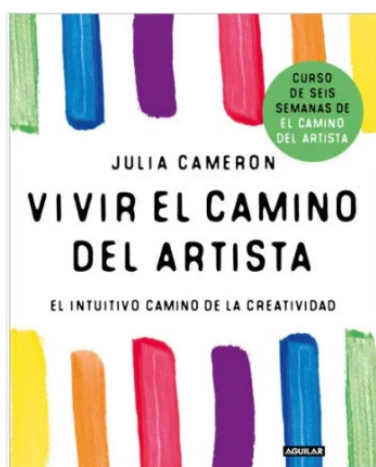
El camino del artista nos enseña a crear con mayor libertad a través de la utilización consciente de una serie de herramientas que nos ayudarán a terminar con el bloqueo creativo. Su efecto es similar al yoga y la práctica constante de la escritura diaria -páginas matutinas-, los encuentros con el artista, el juego y una exhaustiva introspección guiada harán que modifiquemos nuestra conciencia y nos abramos a un nuevo horizonte imaginativo.

Una obra necesaria para escritores, poetas, actores, pintores, músicos o para cualquier otro individuo creativo. «La creatividad no tiene ni fondo ni techo aunque haya partes de su crecimiento que sean lentas. El ingrediente que se precisa es la fe -entendida como confianza férrea en uno mismo-. Este libro te muestra el camino y la fe necesarios para liberar la creatividad de las personas.

PRECIO: S/ 99

VIVIR EL CAMINO DEL ARTISTA

Cameron, Julia

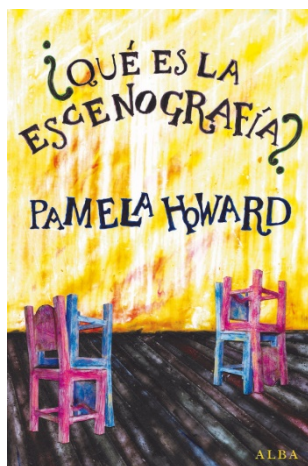
Cameron revela al fin la cuarta y esencial herramienta de El camino del artista en la que confía a diario para encontrar inspiración creativa: encontrar tu propia voz.

Este libro es un curso de seis semanas en el que encontrarás las herramientas para desarrollar tu trabajo creativo y llevarlo al siguiente nivel: cómo conectar con el poder intuitivo dentro de ti y confiar en las respuestas que recibas. Esta nueva y emocionante guía te ayudará a encontrar mayor felicidad, productividad e inspiración creativa.

PRECIO: S/ 69

¿QUÉ ES LA ESCENOGRAFÍA?

Howard, Pamela

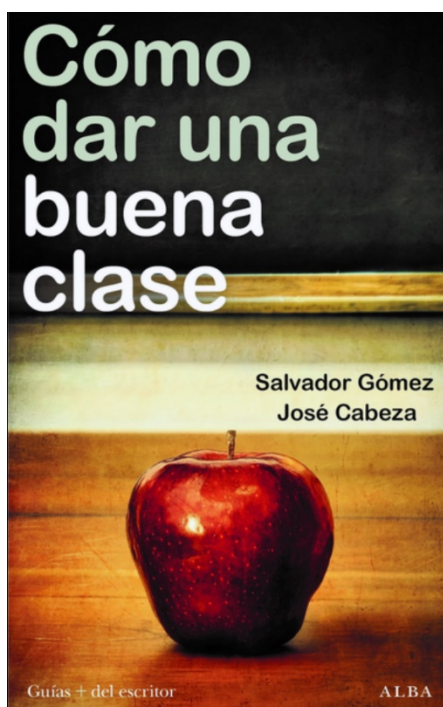

Pamela Howard, que ha trabajado en más de 200 montajes en el Reino Unido y en todo el mundo, explica en este libro las claves de la creación de un espacio escénico: el juego con el espacio, las pistas visuales que sugiere el texto, la investigación y documentación, el color y la composición, el vestuario, la colaboración con el director, el intérprete y el espectador. Experta en la creación de espacios escénicos en arquitecturas no teatrales aboga tanto por el recurso a las últimas tecnologías como por la necesidad de un teatro sostenible. ¿Qué es la escenografía? no solo documenta con ilustraciones la variadísima experiencia de la autora sino que rinde tributo a sus maestros e inspiradores: Léon Bakst, Caspar Neher, Robert Planchon.

PRECIO: S/ 103

CÓMO DAR UNA BUENA CLASE, Estrategias, experiencias didácticas y desafíos emocionales.

Gómez, Salvador | Cabeza, José

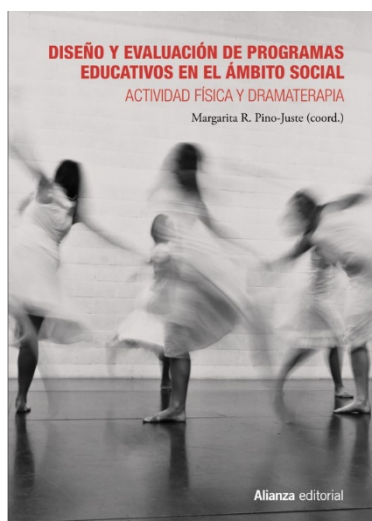

Cómo dar una buena clase se fija en cómo los nuevos comunicadores digitales captan la atención, aunque sin perder nunca de vista que una clase entretenida no es necesariamente una clase fructífera. El buen enseñante necesita cultivar la humildad, no rehuir ni abusar de su poder, saber gestionar el rechazo, planificar bien tiempos y contenidos, manejar el storytelling y, además, crearse un personaje. Eso sí, mejor que sea uno alejado de los clichés románticos tipo El club de los poetas muertos. Aquí los autores aportan claves realistas y pragmáticas (y algo de mindfulness) para sobrevivir a la dispersión de la atención a la que obliga el contexto digital. No hay recetas milagrosas y sí un único camino: «Prueba. Intenta. Arriesga. Falla. Sé profesor».

PRECIO: S/ 68

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO SOCIAL, actividad física y dramaterapia

Pino Juste, Margarita R.

El presente manual, dirigido a profesores, psicoterapeutas y educadores sociales, propone una serie de intervenciones socioeducativas destinadas a promover una salud integral entendida como salud física, mental y social.

En este nuevo siglo, para alcanzar el estado de salud, los procesos de aprendizaje deben lograr la plena autonomía y responsabilidad de la persona en la toma de decisiones. De ahí que el proceso educativo no se limite al logro de objetivos a corto plazo, sino que prepare a los ciudadanos para la resolución de problemas personales y sociales.

Se educa para la complejidad, la creatividad, la imprevisibilidad, el compromiso y el cambio. Los siete programas presentados se basan en el uso del movimiento

corporal, la dramaterapia y la actividad física.

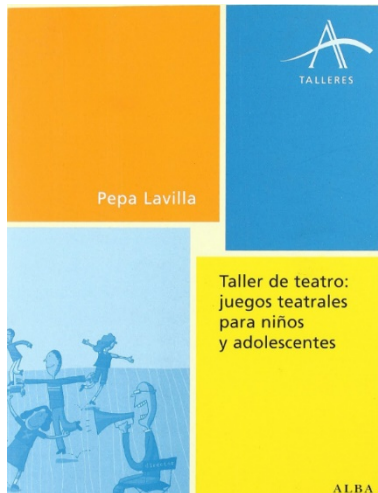
Además, tienen en cuenta al conjunto de los destinatarios de la acción educativa, si bien se centran en colectivos de riesgo especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, pacientes oncológicos, personas con deterioro de su salud mental, personas con

autismo, etc. Con la finalidad de garantizar que las personas desarrollen un amplio conjunto de competencias desde el principio de la vida se han aplicado las más recientes aportaciones de la neuroeducación aprovechando los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro.

PRECIO: S/ 96

TALLER DE TEATRO, Juegos teatrales para niños y adolescentes

Lavilla, Pepa

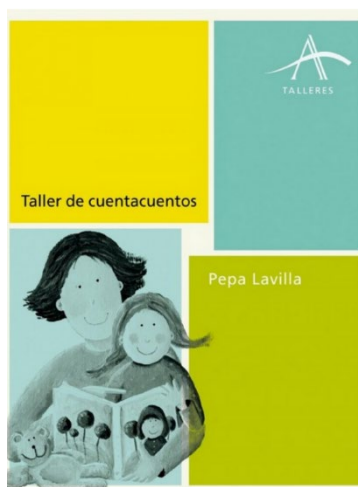

Un material práctico de trabajo para jugar y poder articular un taller teatral para niños. El libro ofrece una abundante cantidad de posibilidades que sirven para organizar sesiones lúdicas y de aprendizaje teatral con los más pequeños y jóvenes.

PRECIO: S/ 64

TALLER DE CUENTACUENTOS

Lavilla, Pepa

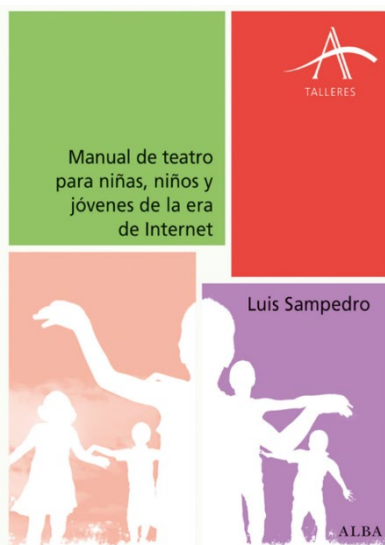
Además de su vocación de entretener, el cuento sirve como transmisor de valores y, por ello, resulta útil para manejar conflictos de una manera lúdica. ¿Cómo se cuenta un cuento? ¿Cómo nos acercamos al universo de los niños y captamos su atención? ¿Cómo logramos que disfruten de una narración? Taller de cuentacuentos tiene como objetivo ofrecer los recursos necesarios para realizar una buena narración.

Para captar la atención de los niños es importante estrechar la relación con ellos y hacerles partícipes de la narración. «El objetivo de este taller es ofrecer los recursos necesarios para realizar una buena narración de un cuento. Estas herramientas ayudan a captar la concentración del niño y a dar rienda suelta a su imaginación.» Pepa Lavilla.

PRECIO: S/ 57

MANUAL DE TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LA ERA DE INTERNET

Sampedro, Luis

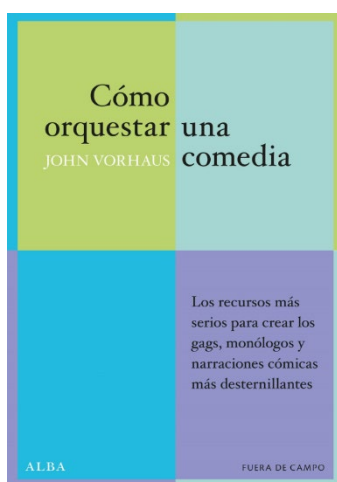
Este es un manual para que los niños y jóvenes de este siglo aprendan a hacer teatro. Un libro dirigido a pedagogos y padres que quieren ofrecer a sus alumnos e hijos una de las mejores herramientas que se conocen para ampliar el horizonte personal.

A partir de los cuatro años, hasta los 17, aquí se suceden, de forma sencilla y divertida, ejercicios teatrales con los que los niños y jóvenes conseguirán dominar el lenguaje del cuerpo. Este manual nos demuestra que garantizar las experiencias teatrales en la enseñanza de los niños y jóvenes es una tarea urgente de la que todos debemos formar parte.

PRECIO: S/ 76

CÓMO ORQUESTAR UNA COMEDIA, Los recursos más serios para crear los gags, monólogos y narraciones cómicas más desternillantes

Vorhaus, John

Cómo orquestar una comedia es un libro eminentemente práctico que, con mucho humor -no podía ser de otra manera-, ofrece al lector todos aquellos recursos imprescindibles para emprender la redacción de una comedia de forma eficaz.

Para Vorhays hay determinados instrumentos esenciales en la creación cómica, como pueden ser "El choque de contextos", "la tensión y la liberación", "La ley de los opuestos cómicos" y "La respuesta salvajemente inadecuada".

PRECIO: S/ 89

EL TALLER DE LA RISA, Guía práctica para organizar un taller de risoterapia

Castellvi, Enric

El taller de la risa es una guía práctica para organizar tanto sesiones puntuales como cursos completos de risoterapia. Enric Castellví nos introduce en los conceptos básicos de la desinhibición, el optimismo y el buen humor, aportando gran cantidad de juegos para practicar en grupo y desternillarse, a la vez que liberar tensiones.

La risa y el buen humor son excelentes herramientas terapéuticas para mejorar la calidad de vida. Reír permite enfrentarse a los obstáculos diarios desde perspectivas más creativas y ayuda a las personas a sentirse mejor consigo mismas y con su entorno.

El taller es una forma de aprendizaje participativo en grupo, en el que todos tienen libertad para hacer contribuciones, bajo la guía de un coordinador. Es un método de aprendizaje que ha demostrado ser especialmente útil en todas las actividades artísticas. La colección Talleres proporciona tanto a coordinadores como a participantes -los instrumentos y las claves para conocer el método y tomar parte activa en talleres organizados en torno a los más diversos campos de la creación.

PRECIO: S/ 59

EL TALLER DE LA IMAGINACIÓN, Un método de escritura creativa en las aulas de primaria

Santos, Care

El taller de la imaginación es un manual práctico que ofrece al profesorado de primaria herramientas para trabajar la escritura creativa en clase. Ejercicios de desbloqueo, de iniciación, de creación, clásicos o muy originales, planteados como un juego y todos ellos desarrollados previamente con alumnos de primero a sexto. Este método de escritura, probado por su autora tras una larga experiencia como profesora de talleres literarios, es una garantía para transmitir a los más jóvenes la pasión por escribir.

PRECIO: S/ 66

2.OBRAS DE TEATRO UNIVERSAL

EL ZOO DE CRISTAL - UN TRANVÍA LLAMADO DESEO

Williams, Tennessee

Un tranvía llamado Deseo fue el segundo gran triunfo del autor. Su enloquecida heroína, Blanche Dubois, ajado símbolo de las señoriales tradiciones del sur, se enfrenta, sin aceptarla, a la perentoria adaptación a los nuevos tiempos representada por su hermana y su rudimentario marido.

El zoo de cristal supuso el arranque de la carrera estelar de Williams. En ella asoman ya las claves de la obra de madurez de su autor: el retrato de una familia del Sur venida a menos, con una madre dominante y nostálgica, una hija lisiada que nunca podrá cumplir el sueño de su madre de verla casada, y un hijo que se evade de este opresivo entorno yendo al cine, incapaz de soportar por más tiempo una responsabilidad que no siente.

PRECIO: S/ 89

LA CLASE MUERTA / WIELOPOLE, WIELOPOLE

Kantor, Tadeusz

En La clase muerta, Kantor recreó una escuela de ancianos muertos que se encontraban con los también fantasmas-niños, representados por maniqués, de su infancia.

En 1942 son asesinadas en Wielopole 850 personas. Kantor trata en Wielopole, Wielopole la opresión militar, su premonición de la muerte y la separación de los vivos.

PRECIO: S/ 99

UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC - UN ANÁLISIS PERFECTO HECHO POR UN LORO

Williams, Tennessee

Una gata sobre un tejado de zinc es la crónica de una crisis matrimonial en la que asoman represiones homosexuales y abismos alcohólicos, es asimismo un mordaz retrato de familia presidido por el patriarca, que contempla la destrucción de su familia y de su hijo predilecto, y por la mujer de éste, la gata, dispuesta a lo que sea para restaurar la ahogada personalidad de su marido.

El análisis perfecto de un loro es una breve obra en un acto en la que dos bellezas sureñas en decadencia dialogan y se emborrachan en el bar de un hotel, en un descanso de una convención a la que asisten año tras año con la callada esperanza de encontrar, si no marido, amante.

PRECIO: S/ 84

TEATRO DE YASMINA REZA

Reza, Yasmina

El teatro reunido de una de las escritoras más sagaces y punzantes de la literatura contemporánea.

Este volumen reúne el teatro de Yasmina Reza, tanto las principales obras traducidas y estrenadas en español como una pieza inédita hasta ahora en nuestro idioma. En todas ellas deslumbra la capacidad de la autora para escrutar los comportamientos humanos, detectar las flaquezas, hurgar en las contradicciones...

Tres amigos reunidos en torno a un cuadro que puede ser, según se mire, una obra maestra o una tomadura de pelo; dos matrimonios que se citan para resolver civilizadamente un incidente protagonizado por sus hijos, pero acaban perdiendo los papeles; cinco actores que ensayan una obra y confiesan sus dudas, una pareja que discute en el aparcamiento de un restaurante... Situaciones que pueden resultarnos familiares se van torciendo hasta mostrar en carne viva todo aquello que preferiríamos que continuara oculto.

Con la fuerza de los diálogos y un humor inclemente, la autora nos obliga a mirarnos en el espejo para reconocer que la vida puede ser tan placentera como cruel. Pocos dramaturgos contemporáneos han sabido retratar el alma humana con la contundencia y lucidez de Yasmina Reza.

PRECIO: S/ 136

MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA

Fo, Dario

Muerte accidental de un anarquista no es solo una obra dramática redonda, entretenida e ingeniosa, también constituye una denuncia de la injusticia, la represión y la falsedad, de la estulticia y la cobardía que tantas vidas han cercenado a lo largo de la historia.

PRECIO: S/ 98

3. TEATRO Y DRAMATURGIA PERUANA

TEATRO COMPLETO

Ribeyro, Julio Ramón

Julio Ramón Ribeyro es conocido por ser autor de algunos magníficos cuentos, de un personalismo diario y de textos de difícil clasificación, como Prosas apátridas y Dichos de Luder. Sin embargo, no se puede dejar de señalar que su obra teatral es muy valiosa, dueña de muchos méritos.

La primera intención de reunir las piezas dramáticas de Julio Ramón Ribeyro fue Teatro (1975). Tiempo después, Ribeyro publicó Atusparia (1981) y Área peligrosa (1993), por lo que quedó dispersa su producción en este género hasta ahora. En consecuencia, esta es la edición definitiva de toda su obra teatral en un solo libro.

De los dramas ribeyrianos, Santiago, el pasajero (1960) y Atusparia (1981) son los más conocidos. Se basan en personajes históricos del Perú que se rebelan contra el orden establecido. En el primero, un inventor se enfrenta

a los dogmas de la religión. En el segundo, en cambio, un cacique se opone a los abusos contra los indígenas.

Fin de semana continúa con el tono trágico, pero toma personajes ficticios de las clases media. En El uso de la palabra, en cambio, el protagonista es un escritor, presente en varios cuentos de Ribeyro. Por su parte, Área peligrosa resalta por su afición al fútbol, pero aquí el protagonista es un ídolo caído en desgracia.

PRECIO: S/ 99

EL MAGO DE LAS TABLAS

El teatro y el legado de Carlos Tolentino

Este libro es un desmontaje de la vida de Carlos Tolentino como director, investigador y profesor de artes escénicas y audiovisuales, así como escritor, comunicador y crítico de la realidad. Sobre todo, representa un reconocimiento al profundo montaje que nos ofreció Carlos como ser humano a través de su visión poética, de su íntima relación con lo invisible, lo inexplicable, lo imperecedero. Sus creaciones trascienden los escenarios porque fue obrando en las personas que protagonizaron cada encuentro en las tablas, en los salones de clase o en los cafés. Además, es una coreografía de aquellas voces que, tras la partida del mago de las tablas, han querido seguir marcando los pasos que nos dejó. También,

constituye un acercamiento íntimo a su propósito y búsqueda, a las personas que amó e inspiró, a su vasta obra y gran legado. Esperamos que, mediante este roscopio, las imágenes recogidas y las voces escuchadas resuenen con la magia de Carlos impregnada en cada recuerdo.

PRECIO: S/ 95

CIENT AÑOS DE TEATRO: EL PERÚ EN EL SIGLO XX, Itinerario cultural de un país en formación

Mego, Alberto

Urgente y oportuno el texto que Alberto Mego pone en nuestras manos. Una cronología honesta y alentadora del camino transcurrido, de mucho teatro y público. Los trabajadores del arte teatral estamos llamados a continuarlo, ubicándonos en el presente con un latido formativo, reflexivo y movilizador.

Luz Murillo -Actriz y profesora de teatro, Lima, Perú

El libro es un reencuentro con todo lo que hemos vivido en lo teatral y en lo social como ciudadanos, como personas a pie, como artistas. Cada página es una vitrina de experiencias del teatro peruano. Conoceremos muchas respuestas cuando hayamos leído este libro del autor y dramaturgo nacional Alberto Mego.

Nicolás León - Actor, escritor, dirigente del Gremio de Escritores del Perú

Alberto Mego toma posición en la vanguardia crítica, pero consigue destacar todas las tendencias y darnos un panorama plural, a la vez desigual, arraigado en la histórica agitación de nuestro país. Este libro es, con seguridad, referencia obligatoria para quienes en el futuro próximo "suban" al escenario para mostrarnos lo que somos en particular, como Pueblo y Nación, como País y Cultura. Este es un libro para ser leído con deleite.

Anibal Díaz - Actor y artesano peruano, residente en Brasil

PRECIO: S/ 69

TEATRO PERUANO EN EL TIEMPO DEL MIEDO, Estética, historia y violencia (1980-2000)

Vargas Salgado, Carlos

"El Perú vivió una violencia sin precedentes las últimas dos décadas del siglo pasado, nacida del enfrentamiento de dos visiones extremistas de cómo solucionar los históricos problemas nacionales. La una se tomó el derecho de atacar el naciente orden democrático para instaurar un comunismo mesiánico, de métodos terroristas, ineficiente hasta en sus estrategias militares. La otra, aprovechando la urgencia de respuestas, se ocupó de desaparecer toda forma de oposición ideológica al liberalismo/capitalismo reinante, y se llevó de encuentro poblaciones vulnerables, históricamente postergadas. El resultado fue un tiempo de miedo, —manchay tiempo era llamado en la zona andina— un trauma social todavía perceptible en varias generaciones de peruanos.

Ante este desplome del tejido social peruano, los artistas de teatro se vieron forzados a dialogar con esta realidad angustiante. Sin embargo, muchos de los discursos escénicos sobre y en medio del conflicto armado, no han sido revisados con detenimiento, en una perspectiva de largo plazo, ni se ha establecido sus posibles influencias en el quehacer cultural posterior. Todavía algunas preguntas parecen pertinentes de formular: ¿qué dijo el teatro peruano sobre la violencia?, ¿lo dijo bien?, ¿contribuyó a contar una verdad?"

PRECIO: S/ 80

TEATRO COMPLETO

Vallejo, César

Las disonancias y las asimetrías que se producen en toda su obra, y más aún en su teatro, nos permiten contextualizar los soportes culturales, sociales y económicos de dos continentes, América y Europa, en un periodo muy concreto (1923-1938) que va a marcar toda su concepción del teatro más allá de las vanguardias y de un cierto naturalismo intelectualizado. Sus viajes a la nueva República de los soviets, su compromiso con la realidad social de su tiempo, su cercanía a las representaciones del teatro ruso más comprometido, van construyendo esa nueva estética a la que denominamos, con toda su carga ideológica, como «estética del trabajo».

Un extenso recorrido que se inicia con Los Topos y termina con La piedra cansada. En total son doce obras póstumas en las que las influencias de autores como Piscator, Eisenstein, Kirshon o Tairov van a ser decisivas a la hora de dar respuesta a una nueva concepción de los espacios escénicos, al igual que ya estaba operando desde su poesía ese «asalto al lenguaje», «el habla plural» que le convertiría en uno de los herederos de la universalidad.

PRECIO: S/ 134

TEATRO Y CINE: LA TRANSFORMACIÓN ESCÉNICA

Huarag Álvarez, Eduardo

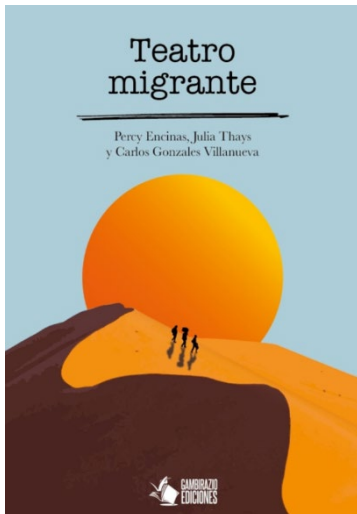

Los once ensayos que componen el presente volumen Teatro y Cine: La Transformación Escénica han sido elaborados al calor de la docencia del profesor Eduardo Huárag Álvarez. Como podrá advertir el lector, cada análisis de las obras teatrales y sus transposiciones al cine, ofrece un acercamiento diferente. Sin embargo, es evidente que cada texto presenta al investigador determinados rasgos saltantes que atraen su atención, y que se presentan como estesis altamente significativas, que invitan a una lectura analítica.

PRECIO: S/ 85

TEATRO MIGRANTE

Encinas, Percy | Thays, Julia | Gonzales Villanueva, Carlos

La riqueza de Teatro migrante es múltiple. En principio, porque sirve como plataforma para la exposición de obras notables de autores peruanos contemporáneos, una práctica poco común en la industria editorial. Habitados a los clásicos, solemos postergar la producción local y, sobre todo, actual de obras dramáticas.

Otro valor evidente de este libro es la posibilidad que ofrece a nuevas generaciones de estudiantes, interesadas en la producción teatral sobre temas sensibles, como lo es el de los desplazamientos forzados que atraviesan la historia del mundo. Para favorecer ese encuentro, este libro incluye, además de resúmenes e identificación de temas y valores de cada obra, una didáctica guía metodológica dirigida a docentes de escuela, ofreciéndoles herramientas e ideas para montar las seis obras del volumen.

Las distintas e impactantes aristas de la migración, que da título al libro, son el principal insumo creativo de estas obras, pero no el único.

De esta manera, Teatro migrante demuestra ser una obra invaluable para la literatura y para la escena peruana.

PRECIO: S/ 69

EL PERRO

Bazalar, Jorge

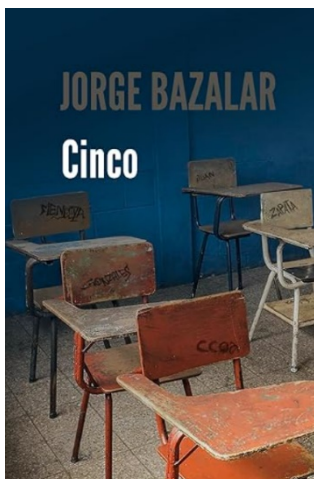
Un niño ha escapado de su casa en rescate del perro que su madre le obligó a abandonar. Los padres empezarán con su búsqueda, mientras otras historias convergen en la ciudad. Max, el perro, se encuentra con dos gatos que le enseñan los placeres de la vida en libertad, una adolescente discute con su padre policía, un hombre que bebe una chata de ron conversa con un árbol, un joven encuentra a su abuela fallecida sola en su pequeña casa y un vagabundo que extraña la compañía de su familia que lo abandonó sueña con convertirse en ave. Todas estas historias conviven en el centro de una ciudad bohemia, ruidosa, caótica y sobre todo violenta.

El perro es una obra de teatro ganadora del Primer Concurso Nacional de Dramaturgia de La Ira 2022, Lima-Perú.

PRECIO: S/ 40

CINCO

Bazalar, Jorge

Cinco estudiantes de un colegio estatal se enfrentan a un inusual castigo: deben preparar una obra de teatro para evitar ser expulsados. Mientras luchan contra el bullying, el amor adolescente y sus diferencias, esta comedia teatral ofrece una perspectiva única sobre las complejas relaciones y desafíos que enfrentan.

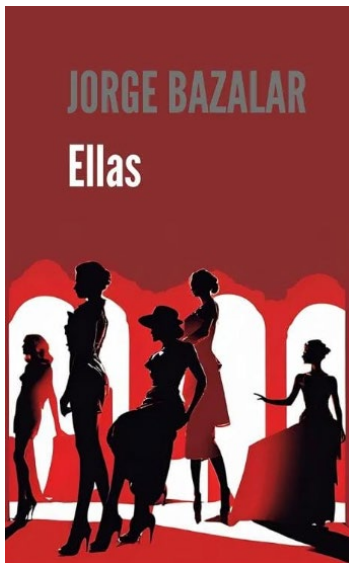
Los personajes principales, cada uno con sus propios conflictos y bagajes personales, encuentran una sorprendente camaradería en el proceso de montar la obra. A lo largo de la trama, se exploran temas profundos, como la amistad, las tensiones familiares, la homofobia y el amor, con un toque de humor que equilibra la seriedad de estos temas.

Cinco es una obra que combina comedia y drama para explorar las complejidades de la vida adolescente, el poder de la amistad y la capacidad de superar la adversidad a través del arte.

PRECIO S/ 40

ELLAS

Bazalar, Jorge

"Ellas" es una recopilación de dos obras teatrales concebidas para actrices.

En "Clínica de la luz", un apagón inesperado en una clínica desencadena una serie de acontecimientos que transforman profundamente la vida de seis mujeres. Una enfermera lucha con la incertidumbre de un encuentro casual; una anciana pierde al amor de su vida; una trabajadora de limpieza intenta desesperadamente que su hija salga del baño donde se ha encerrado; una "actriz" enfrenta la realidad de no haber recibido los implantes necesarios para su carrera; una doctora, devastada por la pérdida de un paciente, intenta renunciar; y una niña, en su inocencia, trata de devolverle los poderes a Flash, el muñeco que le regaló su papá.

Por otro lado, "Fuerzas intenciones de una profanación" nos lleva al mundo de tres actrices que esperan ansiosas su primer ensayo con el director más prestigioso del país. Mientras esperan, sus diferencias económicas y sociales salen a la luz, revelando cómo cada una llegó a ser seleccionada para este proyecto tan importante. La tensión crece al descubrir que solo dos de ellas serán elegidas, llevándolas a tomar decisiones extremas que nunca imaginaron.

PRECIO S/ 40

DESAPARECIDOS

Bazalar, Jorge

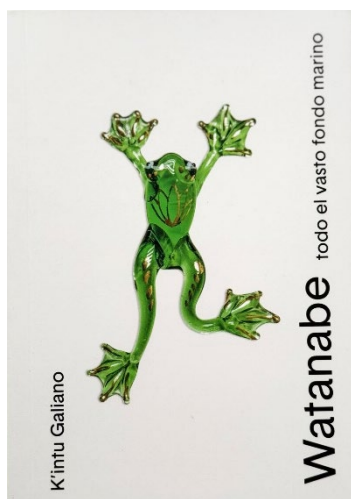
Un estudiante provinciano, un periodista embarazada, un joven amigo, un profesor y un militar entrelazan sus vidas en medio de una ciudad marcada por los apagones, el miedo y la violencia política. Sus historias personales un amor que apenas comienza, un matrimonio en crisis, la tensión entre la lealtad y la supervivencia, la inocencia de un niño se cruzan con un destino común: la desaparición forzada.

Desaparecidos reconstruye, desde la voz de las víctimas y los sobrevivientes, la memoria de aquellos que fueron arrancados de su vida cotidiana. La obra revela cómo la violencia irrumpe en lo íntimo y convierte lo cotidiano en tragedia, al tiempo que nos recuerda la urgencia de no olvidar.

PRECIO S/ 40

WATANABE, todo el vasto fondo marino

Kintu Galiano

La rana que saltó del pecho de mi abuelo Calixto dio a parar al estanque de Basho. Esa rana ha saltado de diferentes pechos y a través de distintos estanques, hasta llegar a parar dentro de mi cuerpo para darle impulso. Yo soy esa rana, y hoy dejo atrás el cuerpo de Watanabe.

Salto de su pecho hacia fuera de él. Hinchida de sangre voy, triunfante entre las triunfantes. A mi paso dejo huellas de una sustancia anterior. Todos mis cuerpos son uno y he dejado de ser poco. Ahora entiendo por qué he venido dando brincos tan raudo.

Las vidas son largos ríos antes de la mar. El río está ahí, aguardando por mí, ansioso por envolverme, como cuando niño, en la corriente. Largo el último salto y me sumerjo. El río me conduce. Ya no siento nada. Soy el apacible rumor de la naturaleza y por fin discurro sin temores. Sé que me esperan aguas mayores. Hacia ellas voy.

PRECIO: S/ 35

CONCURSO NACIONAL DE DRAMATURGIA, Teatro Lab 2018-2019

Vallejo, Miguel Ángel | Cardich, Lily | Sotelo, Áureo

En un contexto tan difícil para las artes escénicas, debido a la crisis sanitaria y económica a nivel mundial, el lanzamiento de este volumen de obras teatrales, escritas antes de la pandemia, acaba siendo una muestra de resistencia y esperanza de un mejor futuro para la humanidad y las artes como el teatro, que requiere de la diversidad de perspectivas y de la búsqueda incesante de renovar su lenguaje. Gracias al jurado calificador de la tercera edición del Concurso Nacional de Dramaturgia Teatro Lab, que convoca y organiza el Centro Cultural de la Universidad de Lima, por haber sabido valorar en su justa dimensión estas obras.

Hoy, más que nunca, confiamos en que la lectura de las obras reunidas en este libro tengan la capacidad de lograr que ingresemos a universos que nos enriquezcan como seres humanos, de incentivar a más personas a seguir creando, pero también de propiciar que productores y directores puedan encontrar en ellos la materia prima para un nuevo montaje que seguramente incorporará alguno de los elementos que hoy se vienen explorando como la fusión cine-teatro, la virtualidad y la exhibición vía streaming.

Porque al final de cuentas, lo importante es que se siga incentivando la creación y la innovación en el campo dramático, a través de la exploración de nuevos lenguajes y la difusión de las obras teatrales. Objetivos, todos ellos, del concurso Teatro Lab.

PRECIO: S/ 55

BITÁCORA DE UNA DIRECTORA

Escudero, Ruth

El teatro como un espacio de crianza: Bitácora de una directora, de Ruth Escudero, es un recorrido íntimo a través de más de cuatro décadas de la trayectoria de la autora en la dirección teatral peruana.

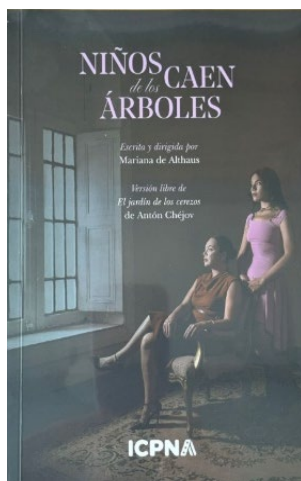
El libro se construye a partir de una bitácora personal de notas, entrevistas y cartas que datan de 1987, el año en que Escudero dejó el escenario para asumir la dirección. La directora comparte sus reflexiones sobre los dilemas de cada montaje teatral, la compleja relación con los actores y su búsqueda del sentido de la labor teatral en la sociedad.

Escudero devela las influencias que moldearon su visión: su experiencia en el Théâtre du Soleil, los talleres sobre cultura andina y la lectura de los textos del biólogo Humberto Maturana. Propone transformar el rol de director-dictador a uno de "criador de la obra", haciendo del teatro un espacio colectivo de transformación mutua y enfocado en vivir el presente y la comunidad.

PRECIO: S/ 80

NIÑOS CAEN DE LOS ÁRBOLES

De Althaus, Mariana

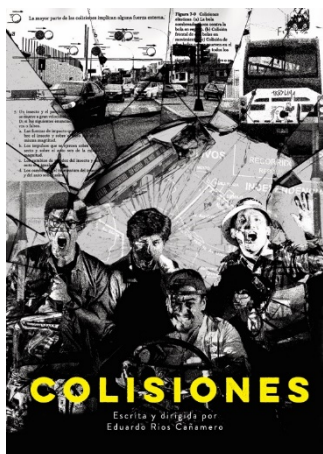
Angélica regresa a la vieja casa familiar después de haber estado cinco años fuera del país. La casa y el jardín de los cerezos, que han estado sostenidos por su hija Alma, van a ser subastados por deudas. Dalila, la hija de un antiguo empleado, es ahora una exitosa empresaria emergente y propone una solución para no perder la propiedad. En medio de tensiones familiares y heridas sociales, una familia adinerada y sus empleados enfrentan un cambio irreversible.

Niños caen de los árboles es una versión libre de El jardín de los cerezos, de Antón Chéjov, que busca explorar la vigencia del clásico situándolo en el Perú de hoy.

PRECIO: S/ 30

COLISIONES

Ríos Cañamero, Eduardo

En una mañana de tráfico en Lima Norte, las historias de cuatro personajes: un estudiante de ciencias, un policía de tránsito, un cobrador y un chofer de combi se cruzarán en un evento que transformará el rumbo de sus vidas.

Inspirada en el concepto físico de la colisión y en la problemática de los accidentes de tránsito, la obra invita a repensar nuestras relaciones en una ciudad donde el caos, el egoísmo y la falta de empatía se entrelazan en la rutina.

El libro contiene textos de comentarios y análisis sobre la obra; el libreto original; un texto del proceso creativo desde la dramaturgia, dirección y producción; y materiales de archivo, fotografías y un

mapa que sigue el recorrido de todos los personajes.

Colisiones ha recibido importantes reconocimientos como la III Convocatoria de Apoyo a las Artes Escénicas y la Música por la UPC Cultural 2025, la mención honrosa del Premio Nacional de la Juventud Yenuri Chiguala Cruz 2024 y el III Concurso de Proyectos culturales de la DACU PUCP 2023.

PRECIO: S/ 49

4. TEATRO LATINOAMERICANO

TEATRUS, tres obras - (EBOOK)

Zabala, Fernando

Fernando Zabala es docente y dramaturgo, cursó la Licenciatura en Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba, es egresado como actor de la Escuela de Teatro de Manuel González Gil. Realizó seminarios de dramaturgia con Mauricio Kartún, Ricardo Halac, entre otros. Tiene más de diez obras estrenadas en diferentes provincias argentinas y el exterior. Es fundador del grupo de teatro independiente *Teatro Teatro* de la ciudad de Córdoba. Editó tres libros con Editorial Dunken, que fueron presentados en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires.

Como un aire de ilusión, *Vocacional Sampacho* y *Se despide el campeón* componen este libro.

PRECIO: S/ 24

TEATRUS II – (EBOOK)

Zabala, Fernando

Ignifugo, Juan habla consigo mismo, es un debate interno donde cuestiona sus decisiones, los errores cometidos, la falta de optimismo, el amor y el desamor. El unipersonal de Zabala es muy sensitivo y directo, en donde se mezcla el dolor, la bronca y la impotencia con frases cortas y punzantes. Esta es una gran obra de exploración del ser humano en tiempos de crisis. – Estela Gómez “*Cultura del Ser Producciones*”

La voz del comandante, es una excelente muestra de que el teatro en Córdoba puede resultar un gran disparador a la hora de pensar política. Fernando Zabala crea, imagina y dispara unas cuantas ideas que atraviesan la realidad rozándola, interviniéndola. Tanto el personaje principal como secundarios redundan en mensajes con profundo significado. – Noemi Falco “*Revista Matices*”.

Silogringo, el humor y su mirada esquinada en torno al eterno disconformismo del hombre del campo, una señal de identidad con la que por estas tierras, quien más quien menos se ha cruzado, definen la perspectiva desde la que parte el texto de *Silogringo*, para abismarse después hacia la tragedia. – Ricardo Sánchez “*Diario Punta*”.

PRECIO: S/ 24

MICROTEATRO, otras obras - (EBOOK)

Zabala, Fernando

Microteatro reúne nueve obras teatrales escritas por el docente y dramaturgo argentino Fernando Zabala. Tres de las obras que recopila este volumen han sido estrenadas por el propio autor bajo el título *Dispositivo B*. Las piezas que formaron parte de este ciclo son: *Sísifo y después*, *Sonata de medio cuerpo* y *Resplandor*.

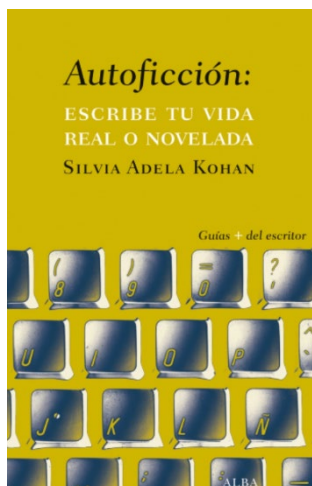
“En estas obras de bolsillo hay un mundillo onírico que me venía obsesionando y dando vueltas desde hace tiempo. Las nueve obras fueron concebidas en tiempos pandémicos y fue imposible que no se colara ese universo mío más abstracto e introspectivo”, apunta el autor.

PRECIO: S/ 24

5.SOBRE ESCRITURA

AUTOFICCIÓN

Kohan, Silvia Adela

Este no es un libro más, es el libro de la autoficción. Te orienta ante la duda: ¿Quiero escribir mi autobiografía o una quiero escribir novela que contenga aspectos de mi experiencia vivida? Te aclara por qué ambas opciones forman parte de la autoficción.

Contiene las claves que te orientan paso a paso para escribir tu vida a tu manera, así sea en un libro autobiográfico o llevada a la novela. Toda vida merece ser contada de alguna manera y en alguna dirección. ¿Pero la opción que quieres es la que necesitas? Por consiguiente, te ofrece pistas para recrear tu mundo y escribirte en libertad, para enterarte de lo que te pasa y para la creación literaria. Para ello, no hay nada más mágico que las palabras: te llevan al centro de tu Yo y a tus mejores fuentes de ocurrencias, a la parte de ti en la que radica la esencia de tus ideas motrices.

Imposible discernir cuánto hay de imaginario en la narración de la experiencia vivida y cuánto de autobiográfico en una novela. El placer de escribir tu biografía está en la autoficción, el género actual, un territorio apasionante en el que el protagonista eres tú más los otros personajes que te habitan y pugnan por salir. Contiene ejercicios inspiradores, claves, fuentes, maneras de tomar nota, de destacar y recortar, de ampliar y conectar, ideas clarificadoras de diversos escritores y notas de la autora acerca del proceso de su autoficción.

PRECIO: S/ 86

LOS SECRETOS DE LA CREATIVIDAD, Técnicas para potenciar la imaginación, evitar los bloqueos y plasmar ideas

Kohan, Silvia Adela

Todo lo que te rodea puede convertirse en ficción literaria: lo que ves, lo que sientes, lo que recuerdas, el mundo entero es material aprovechable para la escritura, pero ¿cómo? Lo esencial es estar en disposición de crear. Este manual desvela innumerables ejercicios y trucos para potenciar la creatividad.

PRECIO: S/ 59

CÓMO ESCRIBIR UN MICRORRELATO

Shua, Ana María

En *Cómo escribir un microrrelato*, Ana María Shua nos da, desde su valiosa experiencia, las claves para llegar desde la primera idea a la obra terminada. Como el material del que se parte es pequeño y frágil, hay riesgo de que se rompa en el proceso. En este género cada palabra tiene el peso de una roca. Pero el gran placer del escritor de microrrelatos es la posibilidad de llegar de una sola vez desde la torpe materia prima hasta una joya perfecta. La técnica es el tema de este libro.

PRECIO: S/ 69

ESCRIBIR POESÍA, las respuestas a los interrogantes que todo poeta se formula

Rivadeneira, Ariel

¿Por qué y cómo se escribe poesía? Este libro analiza todas las facetas del proceso: desde el surgimiento de la idea inicial a las variadas maneras de convertirla en poema y los diversos modos de llevar emociones y sensaciones al papel.

Desarrolla aspectos tan importantes como: • la forma precisa de escoger las palabras • cómo trabajar las ideas • la creación de metáforas e imágenes • la elaboración de un conjunto sugerente y rítmico • cómo darse a conocer: recitales, concursos y otras vías de difusión y publicación.

PRECIO: S/ 59

NUNCA MIENTAS A UN IDIOTA, póker para guionistas y demás escritores

Luna, Alicia

¿Qué esperas encontrar en *Nunca mentas a un idiota*? ¿Comedia romántica? ¿Autoayuda? ¿Y si el libro lleva impreso el subtítulo *Póker para guionistas y demás escritores*? Este libro tiene algo de juego porque a escribir guiones también se aprende jugando, poniendo al máximo nuestra capacidad de ser originales, diferentes.

Aprendiendo a defender una idea como si se tratara de una peligrosa jugada de póker: dobles parejas contra quien sospechas que lleva una pareja de ases. Escribir guiones supone generar tramas arriesgadas y a la vez verosímiles para los personajes que inventamos. Pero ¿cómo vas a crear un gran personaje sin saber el tipo de escritor que eres? ¿Arriesgado o convencional? ¿Astuto o ingenuo? Empecé siendo una jugadora calling station, de esas que juegan muchas manos porque no saben muy bien a que están jugando y me he convertido en una jugadora gambler, a la que le gusta arriesgar porque le gusta jugar. Igual ante la página en blanco.

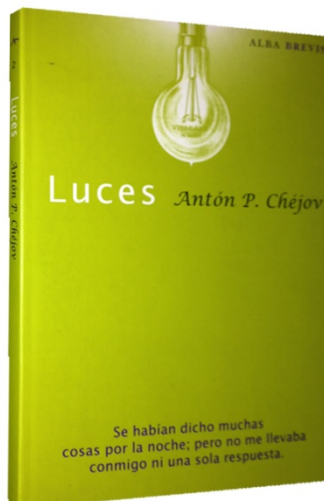
Ahora valoro tanto mi trabajo de guionista que quiero escribir para sorprenderme y sorprender a los demás.

PRECIO: S/ 79

6. NARRATIVA, POESÍA Y OTROS TEXTOS

LUCES

Chéjov, Antón

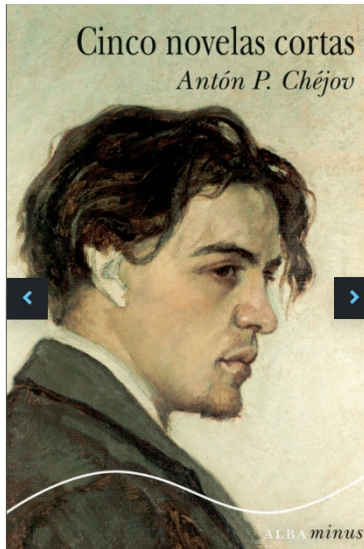
Una línea de ferrocarril en construcción. Un hombre perdido en la estepa, en un paraje que recuerda «los tiempos del caos». Un ingeniero entusiasta de la vida y la civilización. Un joven barón pesimista, convencido de que al cabo de mil años no quedará ni huella de la línea ni de los hombres que la construyeron.

Al fondo, rescatada del recuerdo, una historia de amor fugaz, triste, vergonzosa. *Luces*, publicada en la revista *El Mensajero del Norte* en 1888, es un cuento canónico en la obra de Chéjov.

PRECIO: S/ 49

CINCO NOVELAS CORTAS

Chéjov, Antón

En estas Cinco novelas cortas, que ha seleccionado y traducido Víctor Gallego, vemos la maestría de Chéjov para captar el tiempo y reflejarlo narrativamente, sin otro calendario que el que marcan las propias acciones -e inacciones- de los personajes.

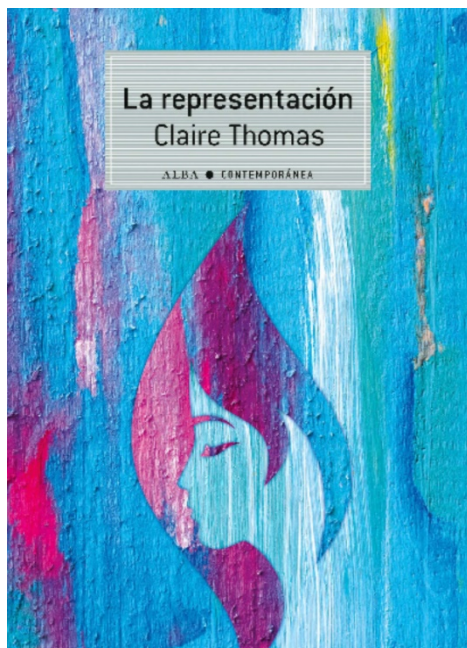
Son todas ellas obras de madurez: «Una historia aburrida» (1989), «El duelo» (1891), «La sala número seis» (1892), «Relato de un desconocido» (1893) y «Tres años» (1895). El peculiar héroe chejoviano transita por estas historias debatiéndose entre la indiferencia y las ganas de vivir: a alguno le parece estar viviendo «una mentira o algo semejante a una mentira», otro se define sin tapujos como «un fenómeno negativo», pero al final una circunstancia, un segundo de inspiración o un accidente trivial los enfrenta a todos al «roce de la vida» y las

consecuencias son enigmáticas.

PRECIO: S/ 64

LA REPRESENTACIÓN

Thomas, Claire

En Melbourne, una noche calurosa, bajo la amenaza de los incendios forestales que se han declarado en las afueras, tres mujeres se encuentran en la oscuridad de un teatro. Mientras asisten a una función de Los días felices de Samuel Beckett, cada una de ellas piensa en el futuro con angustia pero también en sus deseos y ambiciones.

Margot es profesora de literatura, está a punto de jubilarse y tiene que lidiar con un marido enfermo. Ivy, una filántropa de mediana edad, después de un pasado traumático, tiene una vida aparentemente perfecta. Y Summer, una estudiante de teatro que trabaja como acomodadora en la sala donde se representa la obra, se desespera porque la familia de su novia está atrapada en uno de los incendios forestales.

La representación explora la vida interior de estas tres mujeres sin juzgarlas: son personajes vivos con los que podemos identificarnos. Es una novela que, al tiempo que destaca el poder transformador del arte, gira en torno al significado de ser mujer, la maternidad, el matrimonio y lo difícil que es madurar; y de fondo, el desastre medioambiental que se cierne sobre nuestro planeta.

PRECIO: S/ 88

POESÍA SELECTA

García Lorca, Federico

Federico García Lorca
Poesía selecta

Ilustraciones
de Sara Morante

ALBA

Si hay un poeta indiscutible en el siglo XX español, un artista tan sugerente que ha atravesado todas las fronteras y llegado a varias generaciones ese es sin duda Federico García Lorca.

Su obra se caracteriza por una enigmática originalidad que se transforma al ritmo de la variedad cambiante de palos que tocan sus poemas: del mito al Romancero gitano, de la elegía a todos los matices del amor, de la canción más pura a la sofisticación vanguardista de Poeta en Nueva York. Una secuencia única de guitarras, colores, rascacielos y llantos.

Esta antología, seleccionada por Gonzalo Torné, ofrece una panorámica de todas las etapas del poeta. Para desvelar todos los enigmas de la caja de sorpresas que es este libro contamos con el prólogo de un poeta contemporáneo, Juan F. Rivero, gran admirador y concienzudo lector de Lorca que

nos ofrece las principales claves interpretativas.

Poesía selecta se completa con las ilustraciones de Sara Morante, artista de amplia experiencia, que nos ofrece una visión pictórica del universo de Lorca. Una sugestiva compenetración entre palabra e imagen con la que inauguramos nuestra colección de libros de poesía ilustrados.

PRECIO: S/ 86

MATERNIDAD Y CREACIÓN

Ed. Davey, Moyra

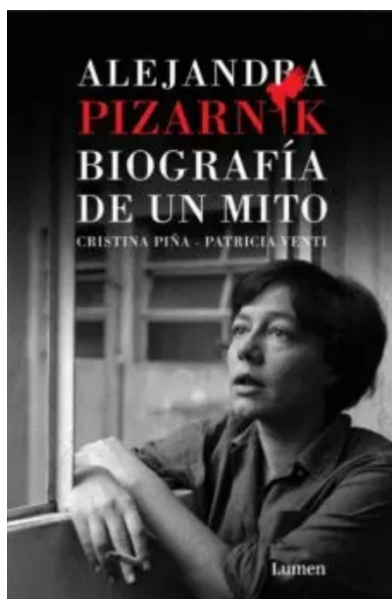
La fotógrafa y artista visual Moyra Davey reunió en 2001 treinta y dos textos –ensayos, memorias, relatos– en torno a la maternidad, especialmente en su relación con la actividad creativa. La antología, Maternidad y creación, que aquí presentamos en su edición completa, no tardó en convertirse en un clásico. A través de autoras dispares –de Sylvia Plath a Lydia Davis, de Margaret Mead a Toni Morrison, pasando por Adrienne Rich, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin entre muchas otras– consiguió condensar varias décadas de pensamiento feminista, especialmente las de 1970-2000, e ilustrar desde distintas perspectivas un tema que nunca pierde vigencia.

«Intenta decirle a un niño que mamá está trabajando, cuando el niño ve con sus propios ojos que su madre está sentada escribiendo [...]. Tengo la sensación de que para que me respeten tengo que hacer pasteles y pan casero y tener las habitaciones y la casa ordenada.» (Liv Ullmann)

PRECIO: S/ 126

ALEJANDRA PIZARNIK, biografía de un mito

Pizarnik, Alejandra

La biografía más completa de una de las poetas más importantes del siglo XX abre el año de la conmemoración.

"Al encanto de Pizarnik de ser una figura envuelta en el misterio y una personalidad inexplicable, hay que añadir el hecho de que palabra por palabra ella escribía la noche. Una lírica extrema y también una tragedia."
Enrique Vila-Matas, Babelia

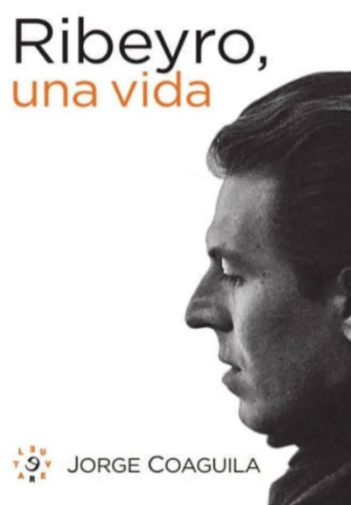
La obra y la influencia de Alejandra Pizarnik no dejan de crecer. Numerosos lectores en todo el mundo mantienen viva su literatura y cada vez más investigadores se dedican a estudiar a la aún hoy enigmática poeta.

Cristina Piña escribió una primera versión de esta biografía hace treinta años y ahora, en colaboración con Patricia Venti, publican esta edición ampliada con una enorme cantidad de documentación nueva. Las autoras consultaron los diarios completos de la escritora, depositados en la Biblioteca de la Universidad de Princeton, junto con sus cuadernos, borradores, correspondencia y trabajos plásticos; mantuvieron largas conversaciones con amigos de la poeta y, sobre todo, con su hermana, Myriam; viajaron a París para entrevistar a la familia de los hermanos del padre, uno de los cuales alojó a Alejandra en varias ocasiones.

PRECIO: S/ 99

RIBERYRO, UNA VIDA

Coaguila, Jorge

La biografía definitiva de Ribeyro. Un esperado libro, futuro de una investigación paciente de varios años. Un creador que quiso alejarse de los géneros literarios tradicionales, aunque escribió cuentos, novelas y piezas de teatro. Fue alguien que quiso otorgarles voz a los marginados en sus primeros textos y que luego dijo que el "mudo" era él.

PRECIO: S/ 79

VIRGINIA WOOL, una biografía

Woolf Virginia

Virginia Woolf es una biografía que conserva intacta la voz de una de las escritoras más emblemáticas de nuestro tiempo.

«Quien de verdad quiera saber algo fiable y profundo sobre el grupo de Bloomsbury y todos sus componentes, debe acudir a este libro. Aprenderá, comprenderá y se llevará la sorpresa de una lectura apasionante.»
Alicia Giménez Bartlett

que no lo hicieran, lo cual no dejaba de ser un fastidio... Acto seguido, me sugirió que fuera yo quien se ocupara del tema.»

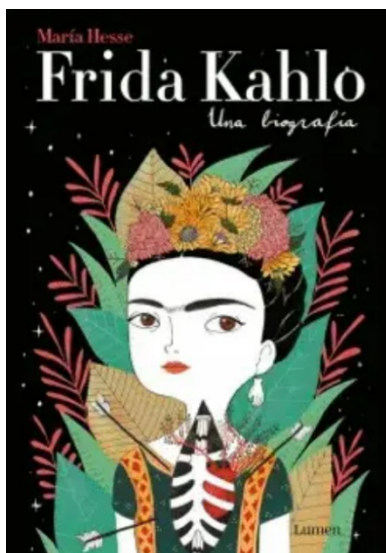
Con estas sencillas palabras Quentin Bell inaugura uno de los mejores trabajos biográficos del siglo XX, y con la misma soltura cuenta con todo detalle la vida de una mujer que hoy es un mito de la literatura contemporánea.

Gracias a su especial vinculación con la autora y a la ayuda de valiosos documentos, inéditos hasta ahora, Quentin Bell pudo dibujar un retrato único en el que la ironía e incluso el humor se codean a gusto con el rigor histórico. Esta biografía es ya un clásico, sus páginas aún conservan intacta la voz de una mujer que vivió y escribió con el talento que distingue a los genios.

PRECIO: S/ 129

FRIDA KAHLO, una biografía

Hesse, María

Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar». Frida fue algo más que dolor y angustia. Quiso ser fiel a su arrolladora personalidad y se convirtió en una artista llena de vida. Su pintura es fiesta, color, sangre y vida.

Fue una luchadora que decidió ponerse el mundo por montera y una mujer apasionada que no se conformó con estar a la sombra de su gran amor, el pintor Diego Rivera.

Frida decidió vivir con intensidad, tanto las desgracias como las alegrías que le deparó la existencia. Inspirado en las vivencias de la icónica pintora mexicana, este libro ofrece un hermoso paseo ilustrado por su vida y su obra. De Frida Kahlo.

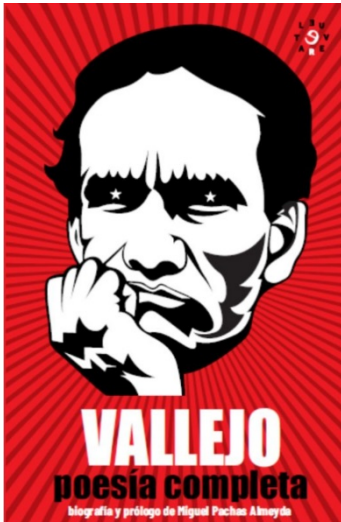
Una biografía se ha dicho... «Un libro delicioso, profusamente ilustrado. Tanto el imaginario onírico, femenino y organicista

de la pintora mexicana como su leve ingenuismo y su visceral romanticismo, [...] asimilados por Hesse en ese estilo inconfundible que busca fusionar lo sintético con lo orgánico pero que rechaza todo el barroquismo de Kahlo.»

PRECIO: S/ 99

POESÍA COMPLETA

Vallejo, César

Biografía y prólogo de Miguel Pachas Almeyda. Examinando en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo... Cmprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto, y me es, en suma, indiferente... considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nación muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo, emocionado, ¡Que mas da! Emocionado, Emocionado.

PRECIO: S/ 69

7. CINE

CINE: OPINIÓN Y CHISME

Varela, Blanca

La poeta Blanca Varela también escribió sobre cine. Lo hizo a inicios de los años sesenta bajo el seudónimo de Cosme. Esos textos, ahora aquí reunidos, son una muestra de sus premisas estéticas, del cine de la época y un motivo para ver o volver a ver más películas. Una película es, antes que nada un obejto poético.

PRECIO: S/ 39

JACK NICHOLSON, biografía

McDougal, Dennis

Heterodoxo, desahogado, irreprimible, Jack Nicholson es un icono de la cultura popular, un divo tan famoso como infame, conocido por sus aventuras románticas, por su genio rápido y por su historia de amor con un equipo de baloncesto, los Ángeles Lakers. Ahora esta biografía a tumba abierta ofrece una fascinante e incisiva mirada a un actor de alto voltaje.

PRECIO: S/119

CASABLANCA

Tejero, Juan

Las primeras páginas de la historia de la película cuentan que su origen no tuvo nada de extraordinario. "Casablanca" nunca ocultó su modesta condición de filme de propaganda antinazi, una más de las muchas que salieron de los estudios de Hollywood a principios de los años cuarenta.

Pero el caso es que tuvo un éxito extraordinario, ganó el Oscar a la mejor película y se convirtió, con el paso del tiempo, en una de las cumbres del séptimo arte. ¿La explicación? Muy simple: hay filmes que nacen con suerte, y "Casablanca" fue uno de ellos.

Se sabe que el secreto de su éxito radicó en una serie de maravillosas casualidades que, afortunadamente, determinaron su existencia. De estar libre, Hedy Lamarr habría interpretado a Ilsa, y no Ingrid Bergman.

PRECIO: S/ 189

300 DIRECTORES MALDITOS

Torres, Augusto M.

Esta selección de 300 directores malditos -aquellos que, por múltiples razones, no gozan del prestigio que merecen- está llena de cineastas que han destacado en otras actividades, pero como realizadores de cine han sobresalido menos.

Olvidados directores de cine mudo, directores que empiezan bien y acaban mal, directores artesanos con una única obra maestra entre su larga e irregular filmografía, directores que mueren cuando sus películas comienzan a ser buenas, directores con mala suerte, directores norteamericanos represaliados por el senador Joseph MacCarthy para acabar con los comunistas en Hollywood, directores de países comunistas del este europeo perseguidos por la larga mano del camarada Iosif Stalin, directores prometedores de corta carrera y un largo etcétera de poco conocidos, menospreciados o ignorados

directores africanos y asiáticos.

PRECIO: S/ 97

QUENTIN TARANTINO, el samurái cool

Alfonso Cayón, Ramón

La presentación en salas del western Django desencadenado devuelve a la primera línea cinematográfica a Quentin Tarantino, sin lugar a dudas, uno de los cineastas más sobresalientes, y personales, del panorama estadounidense contemporáneo.

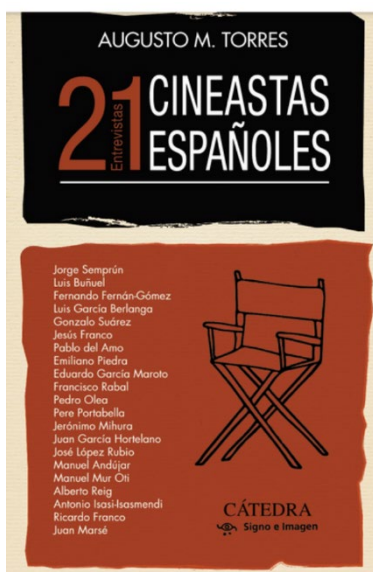
Firmante de una de las películas clave del cine norteamericano de las últimas décadas, Pulp Fiction, y autor de una obra, en conjunto, apasionante y rabiosamente cohesionada, continúa, filme tras filme, sin dejar indiferente a ningún espectador. Adorado y detestado con vehemencia a partes iguales e imitado con insistencia desde el sonado triunfo de su segundo largometraje, este precoz cinéfilo, convencido autodidacta, educado en innumerables salas de cine y graduado en los pasillos del mítico Video Archives, construye, armado de una feroz y desprejuiciada cinefilia, ajeno a cualquier tipo de moda o

transformación artística, y flanqueado por una pandilla de fieles colaboradores, una filmografía, en esencia, fabricada a partir de innumerables retales sustraídos, con descaro, de las más diversas obras.

PRECIO: S/ 79

21 CINEASTAS ESPAÑOLES, entrevistas

Torres, Augusto M.

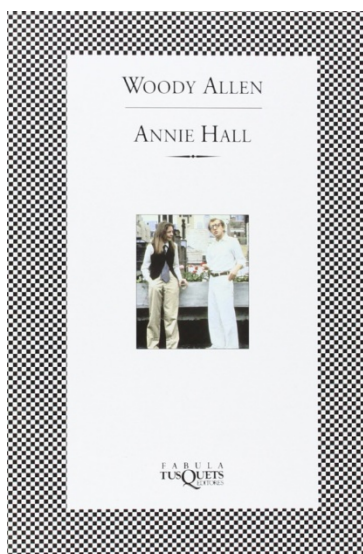
Durante los años setenta, ochenta y noventa del siglo XX, e incluso en la primera década del xxi, el escritor, realizador y productor Augusto M. Torres dialoga con destacados cineastas mundiales. En "21 cineastas españoles (entrevistas)" reúne una variada selección con directores, guionistas, productores, actores y técnicos para construir un peculiar, original y coherente dibujo del cine español de la segunda mitad del siglo XX. Desde el olvidado de la más dura posguerra y el interesante de los años de la Transición hasta el nacido de la política cinematográfica de los socialistas. Una visión alejada de lo tradicional, lo habitual, lo siempre considerado políticamente correcto, que suele aparecer reflejado en las historias del cine. Un conjunto de entrevistas donde diversos profesionales hablan de su vida, sus películas y su relación con un medio tan específico como el cinematográfico. Realizadas en momentos especiales de las respectivas carreras, están prologadas por originales

retratos y trayectorias de cada uno, además de una sucesión de consideraciones sobre las relaciones del entrevistador con el entrevistado y de estos con un cine tan específico como es el español durante esas décadas.

PRECIO: S/88

ANNIE HALL

Allen, Woody

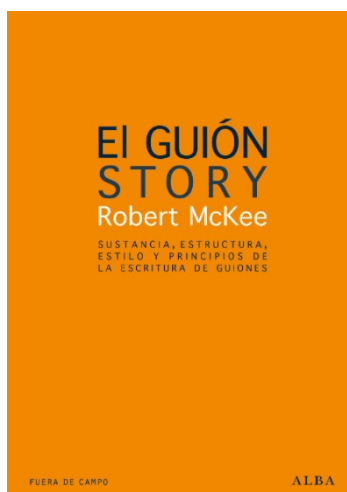

Esta película, por la que Woody Allen recibió el Óscar en 1978, inició una nueva etapa en la filmografía de su director. Entre Coge el dinero y corre y la tetralogía Annie Hall, Interiores, Manhattan y Recuerdos (guiones todos ellos publicados por Tusquets Editores), cualquier observador detecta una evolución muy clara hacia un cine que, sin abandonar el humor, se encamina hacia el postulado ético del individuo solo ante una sociedad desconcertada y desamparada frente a problemas personales y cotidianos graves, como las relaciones de amor y amistad, el sexo, la muerte, la creación, la fe, etcétera.

PRECIO: S/ 55

EL GUIÓN, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones.

McKee, Robert

Partiendo de conceptos básicos (¿qué es una escena?, ¿qué es una secuencia?, ¿cómo lograr el clímax de un acto?, ¿cómo lograr el clímax de una película?) McKee muestra el misterio de las estructuras, explica las características de cada género, define la importancia de la ambientación, la diferencia entre la caracterización y la realidad de un personaje, en suma, todo aquello que hace que un guión destaque por encima de los demás.

Ilustrado con muestras de guiones clásicos (Casablanca, Chinatown, etc), McKee analiza cómo está construida cada escena para que funcione y, lo que es más importante, por qué funciona.

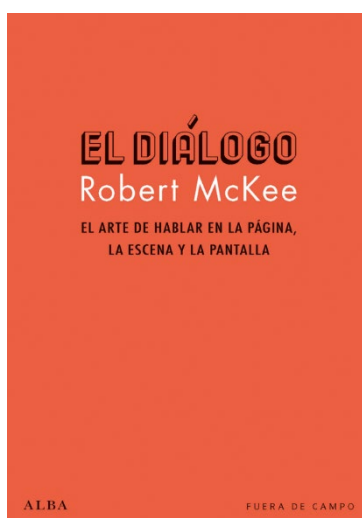
Por su profunda comprensión de los mecanismos que mueven las historias y su original método de enfocar la redacción de guiones, El guión constituye una herramienta imprescindible para todo aquel que quiera llevar una idea a la pantalla. En los seminarios que Robert McKee imparte por todo el mundo se han gestado algunos de los guiones de las películas más premiadas de Hollywood. El autor es además consultor de productoras como Tri-Star y Golden Harvest Films.

Series como Friends, Barrio Sésamo, M. A. S. H., Ally McBeal y Cheers por citar algunas, han surgido de sus clases de redacción de guiones. Algunos ejemplos de películas que deben su existencia a McKee son, El hombre elefante, Forrest Gump, Gandhi, Leaving Las Vegas, Toy Story, El show de Truman, Un pez llamado Wanda, entre otras.

PRECIO: S/ 114

EL DIÁLOGO, el arte de hablar en la página, la escena y la pantalla

McKee, Robert

Escuchar la voz de los personajes es lo que los hace humanos, lo que logra que parezcan vivos. Cualquier fallo en su concepción, ya sea en el fondo o en la forma, ya sea por falta de naturalidad, por exageración o por cualquiera de los muchos ejemplos que señala McKee en este libro puede destrozarse la obra por completo.

Este libro ayuda al guionista a mejorar la página escrita, y está también pensado para los diálogos que componen los dramaturgos para el teatro, y para todo aquel que trabaje en cine, vídeo o cualquiera de los nuevos formatos que se proyectan hoy en la pantalla. Incluye varios y útiles estudios de casos concretos muy útiles para los lectores tanto aficionados como profesionales.

PRECIO: S/ 108

EL CINE SEGÚN HITCHCOK

Truffaut, Francois

François Truffaut

Alianza editorial

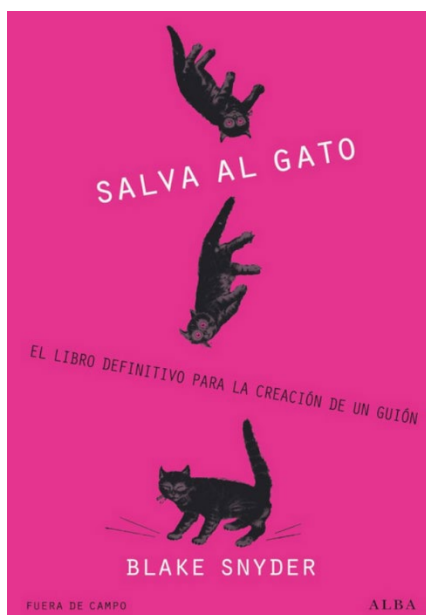
El cine según Hitchcock

Resultado de una larga conversación de cincuenta horas preparada sobre un cuestionario de quinientas preguntas, El cine según Hitchcock aclara François Truffaut es «un libro del que no me considero autor, sino tan sólo iniciador o, mejor aún, provocador». A lo largo de sus páginas, las circunstancias que rodearon el nacimiento de cada film, la elaboración de los guiones, los problemas de la puesta en escena y la valoración del resultado comercial de las películas son los ejes que articulan el apasionante diálogo que sostienen en él ambos realizadores.

PRECIO: S/ 79

¡SALVA AL GATO! El libro definitivo para la creación de un guion.

Snyder, Blake

Blake Snyder, uno de los guionistas de más éxito de Hollywood, ofrece una pintura ágil, divertida y franca de la trastienda de la industria cinematográfica.

¡Salva al gato! hace referencia a una de sus infalibles teorías para lograr que las ideas resulten más atractivas y cualquier guión más satisfactorio y, sobre todo, susceptible de venderse.

Se trata de un término acuñado por el propio Snyder en alusión a una escena, absolutamente ineludible, en que el público va a conocer al protagonista de la película por primera vez y éste hace algo entrañable –por ejemplo, salvar al gato- y que involucra irremisiblemente al espectador en la historia y al personaje, una escena que bajo ningún concepto puede faltar en una película. Pero, sobre todo, ¡Salva al gato! muestra las herramientas que todo guionista está obligado a dominar si acaso quiere

vender su trabajo.

Snyder demuestra, de forma provocadora, que solo es posible vender un guión si el protagonista “salva al gato”.

PRECIO: S/ 93

LAS PARADOJAS DEL GUIONISTA, reglas y excepciones en la práctica del guión

Tubau, Daniel

Con esta obra Daniel Tubau desmonta muchos de los tópicos que rodean el mundo del guion. Y lo hace rehuyendo las fórmulas magistrales y buscando más las excepciones que las normas ya que las grandes recetas dogmáticas suelen dejar fuera los aspectos más interesantes de la narración cinematográfica, es decir, aquellos que atañen a las dudas, a las dificultades, a los miedos propios de la creación. Y que mejor manera de enfrentarse a ello que mediante paradojas propias de la creación. Todas se relacionan con la naturaleza de la redacción de guiones y el trabajo del guionista. De este modo, el libro no solo va dirigido a profesionales de la televisión y el cine, sino también a todos aquellos interesados en el arte de contar historias desde una perspectiva narrativa.

PRECIO: S/ 104

EL ESPECTADOR ES EL PROTAGONISTA, manual y antimanual del guion

Tubau, Daniel

Desde hace décadas los guionistas han examinado la estructura de sus guiones pensando en lo que puede sucederle al protagonista, olvidando que lo que realmente debe preocupar al guionista es lo que le pasa al espectador.

La obsesión por destripar estructuras y actos, rastrear motivos y significados o mirar solo en el mundo audiovisual, ha logrado que la escritura de guión se haya convertido en un proceso aburrido, fatigoso y previsible, más propio de analistas y críticos que de creadores.

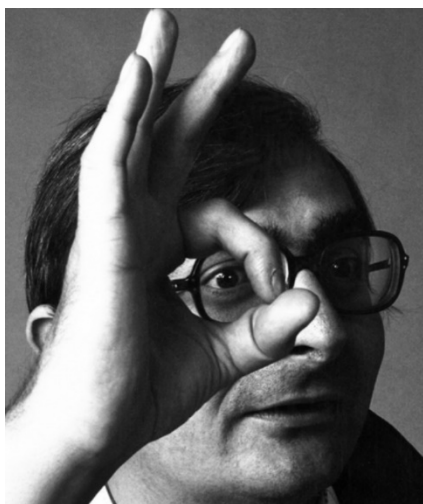
Daniel Tubau, en coincidencia con la renovación propiciada por los creadores o showrunners de las nuevas series de televisión, propone airear el cuarto mal ventilado de la escritura de guión con la frescura del gran arte narrativo. Frente a los trucos fáciles, las estructuras férreas y las fórmulas al uso, con una mezcla equilibrada de humor, ingenio y rigor, Tubau recuerda la riqueza de recursos que tiene a su disposición cualquier guionista.

El espectador es el protagonista es a la vez un manual y un antimanual porque su autor no se limita a examinar los errores difundidos por los gurús del guión, sino que también ofrece herramientas, como el método empático, para hacer frente a los desafíos narrativos. Un libro perspicaz en el diagnóstico, innovador en sus teorías y muy estimulante en lo práctico con el que tanto el guionista profesional como cualquier narrador descubrirá o recuperará el placer de escribir.

PRECIO: S/ 79

CÓMO SE HACE UNA PELÍCULA

Chabrol, Claude

Claude Chabrol
con la colaboración de François Guérif

Alianza editorial

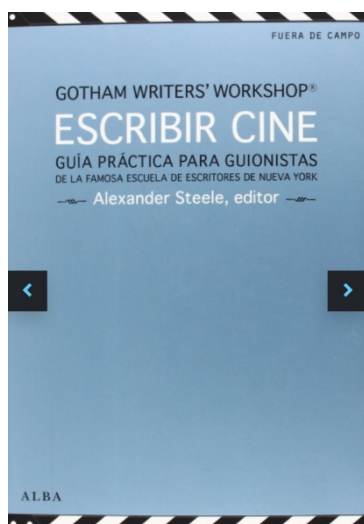
Cómo se hace una película

Fruto de una serie de entrevistas entre Claude Chabrol y François Guérif, este breve compendio realiza un repaso integral al proceso de "Cómo se hace una película". Matizado en todo instante por la ácida y personal visión del director de "El bello Sergio", "El carnicero", "El grito de la lechuza", "La ceremonia" o "La flor del mal", el contenido de estas páginas toca desde los primeros pasos de la aventura que supone toda realización cinematográfica -la elección del tema, la escritura del guión, la búsqueda de un productor- hasta los últimos -la explotación y recepción del film-, pasando, naturalmente, por todos los problemas y detalles que lleva aparejados el rodaje, incluyendo la dirección de actores, las cuestiones técnicas y la función de cada uno de los que en aquél participan.

PRECIO: S/ 59

ESCRIBIR CINE, guía práctica para guionistas de la famosa escuela de escritores de Nueva York

Steele, Alexander

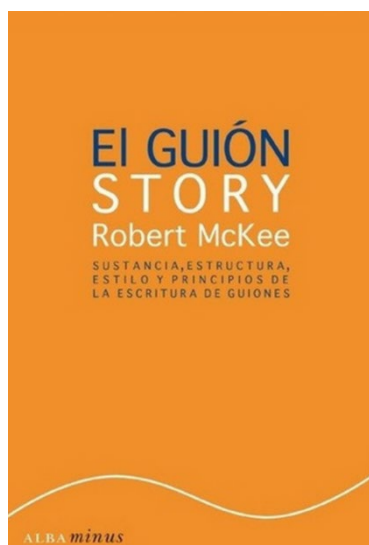
Escrito por los expertos profesores del Gotham Writers Workshop y coordinado por Alexander Steele, en el más puro estilo norteamericano.

Escribir cine es un libro riguroso, escrito por profesores cualificados y expertos, y a la vez claro, práctico y muy entretenido. Contiene lecciones sobre los elementos fundamentales del oficio de guionista y profundiza en temas tan cruciales como la descripción, la voz, el tono y el tema; realiza también un análisis a fondo de cinco guiones brillantes, La jungla de cristal, Thelma y Louise, Tootsie, Entre copas y Cadena perpetua, y proporciona estrategias para vender el guión y entrar en el mundo del cine. Además, en cada capítulo se proponen ejercicios que paso a paso llevan al alumno desde la idea inicial al texto completo de un guión pulido y realizable.

PRECIO: S/ 109

EL GUIÓN (STORY)

McKee, Robert

Partiendo de conceptos básicos, McKee muestra el misterio de las estructuras, explica las características de cada género, define la importancia de la ambientación, la diferencia entre la caracterización y la realidad de un personaje, en suma, todo aquello que hace que un guión destaque por encima de los demás.

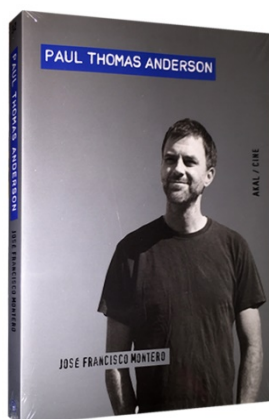
Ilustrado con muestras de guiones clásicos, analiza cómo está construida cada escena para que funcione y por qué funciona. En los seminarios que Robert McKee imparte por todo el mundo se han gestado algunos de los guiones de las películas más premiadas de Hollywood.

Quincy Jones, Diane Keaton, Julia Roberts, John Cleese y David Bowie son algunos de sus célebres alumnos, mientras que series como Friends, Ally McBeal y Cheers por citar algunas, han surgido de sus clases de redacción de guiones. Algunas películas que deben su existencia a McKee son El color púrpura, El hombre elefante, Forrest Gump o Gandhi, entre otras.

PRECIO: S/69

PAUL THOMAS ANDERSON

Montero, José Francisco

Después de cinco largometrajes y diversos trabajos en otros formatos, Paul Thomas Anderson se ha erigido como uno de los autores más influyentes y complejos del cine actual.

Responsable también de los guiones de sus películas, P. T. Anderson ha creado ya una obra muy cohesionada, pero en la que es apreciable, asimismo, una sugerente evolución. Si antes de cumplir los treinta años, Anderson era ya autor de dos obras capitales -"Boogie Nights" y "Magnolia", después de su también magnífica ópera prima, "Sydney"-, y tras el deslumbrante experimento que constituyó "Embriagado de amor", con "Pozos de ambición" ofrece una nueva obra maestra que, además, supone un trascendental paso en su

trayectoria.

Todas ellas son películas situadas en un difuso espacio entre la gloriosa tradición cinematográfica de su país y las corrientes más rigurosas e inventivas del cine contemporáneo, pero ante todo insobornablemente personales, ofreciendo con las mismas un complejo retrato de los EEUU que, como ocurre con los grandes autores, posee resonancias universales.

En este libro se abordan algunos de las circunstancias que han marcado su carrera, se perfila la aportación de cada una de sus películas a la evolución de su autor, se analizan exhaustivamente cada una de ellas y se estudian las preocupaciones creativas que han caracterizado hasta ahora su obra y, sobre todo, cómo han ido tomando forma a lo largo de la misma.

PRECIO: S/ 70