

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: TEORÍAS DE LA PUESTA EN ESCENA

Asignatura	Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos de diversos métodos y escuelas de escenificación: tradiciones, tendencias y creadores. Especial atención hacia la escenificación moderna y contemporánea en su interrelación con otras disciplinas artísticas. Estudio de los creadores, de los métodos y de las poéticas que han conformado la historia de la puesta en escena a partir de finales del siglo XIX, con especial referencia a sus relaciones con las vanguardias históricas. Reflexión sobre los mestizajes entre la evolución de la puesta en escena y el paralelo desarrollo de la expresividad y narratividad performativas, hasta su síntesis en las últimas tendencias de las artes escénicas.
Materia (R.D. 630/2010)	Escenificación. Principios generales de la escenificación. Análisis de la escenificación en las diversas formas espectaculares (incluido el espectáculo audiovisual). Análisis de la situación, del personaje y de la escena. Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos de diversos métodos y escuelas de escenificación: tradiciones, tendencias y creadores. Creación y análisis del texto espectacular.
ECTS	6
Curso y cuatrimestre/s	3º curso Anual
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	3 horas lectivas semanales
Requisitos previos	Los necesarios que permiten que el alumno promocione a 3º curso de la especialidad.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 6, 7, 8, 13, 14	1, 3, 5	4, 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
1.	Comprender la especificidad de la puesta en escena, así como las razones históricas, estéticas y sociológicas de su origen, y diferenciar los conceptos de representación, puesta en escena, performance y <i>obra de arte total</i> .	
2.	Estudiar las diferentes teorías de la puesta en escena: poéticas, estilos, movimientos, escuelas y grandes creadores/as.	
3.	Identificar las interdependencias entre el desarrollo histórico de las teorías de la puesta en escena y el de las otras disciplinas artísticas, tanto escénicas como plásticas y audiovisuales, con especial referencia a las vanguardias históricas y a las tendencias posmodernas.	
4.	Entender la progresiva definición de las funciones del director de escena en relación con la producción de las principales teorías de la escenificación.	
5.	Reconocer para aplicar las diferentes teorías, estilos, técnicas y procedimientos que han caracterizado los principales métodos y escuelas de escenificación desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.	
6.	Localizar y examinar las experiencias de mestizaje entre las <i>tradiciones teatralizadoras</i> y las <i>corrientes performáticas</i> , hasta su progresiva síntesis en la segunda mitad del s. XX.	
7.	Integrar la investigación y la documentación histórica en la creación de un trabajo teórico-práctico sobre una de las teatralidades estudiadas, destacando en ella los principios estéticos, éticos y metodológicos más característicos.	
8.	Fomentar la expresión y creación personal, así como la valoración crítica y autocrítica del trabajo personal realizado, teniendo en cuenta la metodología utilizada, la integración de todos los conocimientos adquiridos y la capacidad de exponer conceptos y conclusiones de manera clara y desarrollada.	

La asignatura de *Teorías de la puesta en escena* procura profundizar e integrar tanto los conocimientos básicos del lenguaje escénico, adquiridos por el alumnado en el primer curso, como las competencias técnicas relacionadas con sus prácticas escénicas, adquiridas en el segundo curso. En esta asignatura del tercer curso, los estudiantes conocen y reconocen las poéticas teatralizadoras, las teorías y técnicas, los estilos y procedimientos de la puesta en escena desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. El objetivo último es facilitar al alumnado las coordenadas teóricas, los planteamientos metodológicos y procedimientos operativos que serán experimentados en las asignaturas de *Prácticas de escenificación* y *Taller de teatro contemporáneo*.

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PARTE I

TEMA 1. INTRODUCCIÓN: Mapa conceptual y aclaraciones terminológicas

- 1.1. Teatro y teoría.
- 1.2. Especificidad del lenguaje y del hecho escénico.
- 1.3. *Teatralidad* del teatro.
- 1.4. Definición de los conceptos de representación, puesta en escena, performance y *obra de arte total*.
- 1.5. Poéticas, estilos, movimientos, vanguardias.

- 1.6. Teatrología, teorías de la puesta en escena y su conexión con los principales paradigmas culturales de los siglos XX-XXI.

TEMA 2. LA TEATRALIDAD SIMBOLISTA

2.1. Simbolismo: la primera protovanguardia

- 2.1.1. Símbolo, pensamiento simbólico y Simbolismo.
- 2.1.2. Origen y expansión del Movimiento Simbolista.
- 2.1.3. El paradigma simbolista como primera reacción al realismo.

2.2. Teatros y directores simbolistas

- 2.2.1. Referentes principales y características generales de la teatralidad simbolista en su doble vertiente: decadentista y minimalista. *Reteatralización* del teatro.
- 2.2.2. El *teatro mental* de Stéphane Mallarmé. Recuperación de función ritual del drama y la danza de Loïe Fuller como “escritura jeroglífica de la Idea”.
- 2.2.3. La obra dramática y teórica de Maurice Maeterlinck, principal autor simbolista. Lo “trágico cotidiano” y la *marionetización* del actor.
- 2.2.4. Los directores simbolistas y sus teatros en Francia:
Paul Fort y el *Théâtre d'Art*.
Aurélien Lugné-Poë y el *Théâtre de l'Œuvre*.
Jacques Rouché y el *Théâtre des Arts*.
- 2.2.5. El teatro simbolista ruso:
Konstantín Stanislavski y la fase simbolista del *Teatro de Arte* de Moscú.
V. E. Meyerhold: del realismo al simbolismo. Fase pictórica y fase plástica.

2.3. Jarry y la irrupción de la vanguardia

- 2.3.1. Alfred Jarry: el precursor.
- 2.3.2. *Ubú Rey*: la revolución del teatro.
- 2.3.3. La Patafísica.

TEMA 3. LA RE-TEATRALIZACIÓN DE A. APPIA: de la *obra de arte total* a la *obra de arte viviente*

- 3.1. Primera fase: el romanticismo wagneriano y la evolución del concepto de *obra de arte total*.
- 3.2. Segunda fase: la *obra de arte viviente*. El encuentro con Émile Jaques-Dalcroze, los espacios rítmicos y la búsqueda del movimiento puro. La progresiva abstracción de la escena como ritmo de formas y luces.
- 3.3. Nuevos espacios teatrales y escénicos para la *catedral del futuro*.
- 3.4. Puesta en escena como *partitura jeroglífica*.

TEMA 4. LA RE-TEATRALIZACIÓN DE E. G. CRAIG: la afirmación del *teatro cinético-visual*

- 4.1. La tradición teatral heredada, la formación filosófica clásica y la decisiva influencia simbolista.
- 4.2. El *Arte del teatro* y la primera fase visual.
- 4.3. El encuentro sentimental y artístico con Isadora Duncan.
- 4.4. Segunda fase cinética. Los secretos del movimiento y la visión de la *Supermarioneta*.

- 4.5. La *quinta escena* y el drama poético: los *screens*.
- 4.6. Los dos tipos de director escénico.
- 4.7. El teatro del futuro: creación escénica pura, sin autor ni actores.

TEMA 5. LA TEATRALIDAD FORMALISTA DE V. E. MEYERHOLD: *El octubre teatral, constructivismo y biomecánica*

- 5.1. Antes de la Revolución: lo *grotesco*, la *estética del barracón* y el *tradicionalismo*.
 - 5.2. Después de la Revolución: la fase futurista. La trayectoria poética y teatral de Vladimir Mayakovsky. Meyerhold y Mayakovsky. Manifiesto *El octubre teatral*.
 - 5.3. Fase constructivista y desarrollo de la *biomecánica*.
 - 5.4. El *teatro realista convencional*.
 - 5.5. El fin de las vanguardias rusas y la imposición del *realismo socialista*. La acusación de *formalismo*, la deportación y el fusilamiento de Meyerhold en Siberia.
- ANEXO I. El futurismo ruso y sus ramificaciones.

PARTE II

TEMA 6. LA TEATRALIDAD IDEOLÓGICA DE B. BRECHT: del expresionismo al *teatro épico*

- 6.1. Primeros pasos en la vanguardia alemana (dadaísmo, expresionismo y nueva objetividad).
 - 6.2. El ejemplo de E. Piscator y su *teatro político*.
 - 6.3. Teorización de un *teatro épico*, dialéctico, didáctico y para la era científica, en oposición a la dramaturgia aristotélica.
 - 6.4. Claves del teatro épico brechtiano: opción clásica por la teatralidad; la fábula como alma del drama; el *gestus* y el efecto de extrañamiento (efecto V): el *Modellbuch*; el espectador teatralizado.
 - 6.5. El *Pequeño Organón* y la definición dogmática de la teoría brechtiana.
 - 6.6. Técnicas de dirección actoral en el teatro épico.
 - 6.7. Esquema de las etapas de una puesta en escena según la metodología brechtiana.
- ANEXO II. El expresionismo y su teatralidad. El paradigma expresionista. La puesta en escena expresionista. Las partituras escénicas expresionistas de Arnold Schönberg, Wassily Kandinsky y Lotar Schreyer.
- ANEXO III. El *teatro político* de Erwin Piscator.

TEMA 7. LA TEATRALIDAD RITUALIZADA DE A. ARTAUD: del surrealismo al *teatro de la crueldad*

- 7.1. Aprendizaje actoral en el mejor teatro tradicional y en el cine. Participación en el grupo surrealista.
 - 7.2. El *Teatro Alfred Jarry*, sus manifiestos y sus espectáculos. Expulsión del grupo surrealista y sucesiva polémica.
 - 7.3. Los manifiestos del *Teatro de la Crueldad*. El montaje de *Los Cenci*.
 - 7.4. Genealogía del concepto de *crueldad*.
 - 7.5. Los dobles del teatro: la peste, la alquimia y la metafísica.
 - 7.6. El teatro de la crueldad: aplicaciones prácticas.
 - 7.7. El último Artaud: el gran destructor del teatro. Utopía de un nuevo teatro-rito vivencial y experiencial: contra la representación, por la presencia en acción.
- ANEXO IV. De la revuelta dadaísta a la revolución surrealista.

TEMA 8. LA TEATRALIDAD PERFORMÁTICA DE J. GROTOWSKI: del teatro pobre al arte como vehículo

- 8.1. Influencia de las tradiciones: el drama romántico polaco, Reduta, Stanislavski y el teatro oriental. Entre tradición y posmodernidad. Origen, desarrollo y fin del *Instituto-Laboratorio*.
 - 8.2. Abandono del teatro de espectáculo para un camino de ascesis escénica.
 - 8.3. En la estela de Artaud: la representación como acto de transgresión, el espectáculo como rito.
 - 8.4. Teatro pobre *versus* teatro rico.
 - 8.5. El actor cortesano *versus* el actor santificado. El *training* físico y vocal.
 - 8.6. Los tres tipos de director escénico.
 - 8.7. El espectador: de la participación al testimonio.
 - 8.8. Más allá del teatro: parateatro, búsqueda de las fuentes y arte como vehículo (la *Acción*).
 - 8.9. Del teatro a la performance social y cultural: Grotowski y las teorías sobre antropología de la performance.
- ANEXO V. El paradigma posmoderno y el neoecléctico artístico posmoderno.

TEMA 9. LA TEATRALIDAD ANTROPOLÓGICA DE E. BARBA: el Odin Teatret y la Antropología Teatral

- 9.1. Del *Laboratorio* de Grotowski a la fundación del *Odin Teatret*.
- 9.2. Definición y especificidad de la *Antropología Teatral*.
- 9.3. Conceptos fundamentales de la teoría teatral barbiana: el trueque, el tercer teatro, el teatro eurasiático, las islas flotantes, los principios que retornan y el *sats*.
- 9.4. El Actor del Polo Norte *versus* el Actor del Polo Sur.
- 9.5. Técnicas cotidianas y extra-cotidianas. *Bios* escénico, pre-expresividad, danza de las oposiciones, alteración del equilibrio, cuerpo decidido y cuerpo dilatado. Precisión de la partitura orgánica y dinámica del actor. El *training* del Odin.
- 9.6. Relación entre la dramaturgia del director, la del autor y la del actor. Técnicas del director como espectador.
- 9.7. La memoria viva del Odin.]

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
[AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.]	[Método expositivo para transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.]	[1, 2, 3, 4, 5 y 6]
[AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.]	[Aprendizaje cooperativo.]	[1 a 8]
[AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de escenificación.]	[Práctica mediante ejercicios: trabajo teórico-práctico sobre una de las teatralidades estudiadas, destacando en ella los principios estéticos, éticos y metodológicos más característicos.]	[7]

AE. Evaluación formativa.	Evaluación continua y final.	1 a 8
---------------------------	------------------------------	-------

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
AE1. Exámenes: prueba de respuesta larga, de desarrollo. La presentación de los conocimientos aprendidos y verificación de las competencias adquiridas se evaluarán mediante dos pruebas escritas (exámenes de 4 preguntas y 2 horas de duración) al final de cada cuatrimestre.	55
AE2: Elaboración de trabajos: cada alumno/a realizará un trabajo teórico-práctico de investigación y creación sobre una de las teatralidades estudiadas, utilizando una metodología interdisciplinaria e integradora. Para ello, podrá partir de los creadores incluidos en el temario o de otro/as que puedan adscribirse a la teatralidad escogida. Dicho trabajo deberá ser expuesto públicamente y podrá ser entregado también por escrito según lo especificado en el apartado 4.3.	30
AE6 Seguimiento del trabajo del estudiante: técnicas de observación (registro, lista de control de tareas). La asistencia a clase ha de ser continua, activa y generadora de conocimiento, participando cada alumno/a en análisis y debates relacionados con el material didáctico entregado para su estudio, lectura, visionado y discusión.	10
AE4: Dossier de evaluación: escala de actitudes, recoger opiniones, valores, habilidades y conductas que permitan valorar la actitud analítica, crítica, participativa, tolerante y comunicativa de cada alumno/a.	5
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación publicados en la Resolución de 25 de julio de 2013 son los siguientes:

- Valorar los principios estéticos, éticos y humanísticos fundamentales que han originado, impulsado y vertebrado la evolución de la puesta en escena en los siglos XX y XXI.
- Conocer la especificidad estética, lingüística y sociológica de la dirección escénica y su posterior desarrollo y definición a través de la historia de la escenificación.
- Explicar las diferentes teorías de la puesta en escena en el siglo XX y hasta nuestros días: movimientos, escuelas, estilos, poéticas.
- Conocer las aportaciones teóricas y en las metodologías elaboradas por los grandes creadores escénicos modernos y contemporáneos.
- Identificar y valorar la interrelación constante entre la escenificación y las otras artes escénicas y plásticas.
- Conocer los enriquecedores mestizajes entre las tradiciones teatralizadoras y las corrientes performativas, hasta su síntesis en las últimas tendencias de las artes escénicas.

- Analizar los espectáculos que han marcado hitos en la historia de la escenificación aplicando una metodología interdisciplinar e integradora.
- Participar en los debates de una manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica y crítica, siempre tolerante y mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Identificar acertadamente e ilustrar los principios estéticos, éticos y metodológicos fundamentales que han originado, impulsado y vertebrado la evolución de la puesta en escena desde su origen hasta la actualidad.	CT: 2 CG: 1 CE: 5 CA: 1, 5
2	Ubicar correctamente y explicar las diferentes teorías de la puesta en escena desde finales del siglo XIX hasta nuestros días: poéticas, estilos, movimientos, escuelas y grandes creadores/as.	CT: 2 CG: 1 CE: 5 CA: 2, 5
3	Identificar y describir la interrelación constante entre la escenificación y las otras artes escénicas y plásticas.	CT: 2 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 3
4	Distinguir y definir las aportaciones teóricas, las elecciones estilísticas y las metodologías específicas experimentadas por los grandes creadores escénicos modernos y contemporáneos.	CT: 2 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 4
5	Aplicar, en propuestas escénicas originales y fundamentadas, las teorías, estilos, técnicas y procedimientos que han caracterizado los principales métodos y escuelas de escenificación.	CT: 2 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 1, 2, 4, 5
6	Mencionar, comparar e interpretar las experiencias de mestizaje entre las <i>tradiciones teatralizadoras</i> y las <i>corrientes performáticas</i> , hasta su progresiva síntesis en la segunda mitad del s. XX.	CT: 2 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 6
7	Realizar y exponer de forma clara y desarrollada un trabajo teórico-práctico sobre una de las teatralidades estudiadas, destacando en ella los principios estéticos, éticos y metodológicos más característicos.	CT: 1, 2, 8, 14 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 7, 8
8	Participar en los debates de manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica, crítica y constructiva, siempre tolerante y mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.	CT: 7, 8 CG: 1, 3, 5 CE: 4, 5 CA: 8
9	Mostrar capacidad de autocrítica en relación con los resultados obtenidos tanto en la dinámica de clase y en los exámenes, como en el trabajo personal realizado.	CT: 6, 13 CG: 1, 3, 5 CE: 4, 5 CA: 8

4.3. Criterios de calificación

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.
- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación final igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- El/la alumno/a tendrá que exponer públicamente su trabajo de investigación teórico-práctica en las fechas establecidas en el calendario de exámenes. Aparte, para enriquecer su presentación, podrá entregar su trabajo por escrito (extensión de entre 15 y 30 folios, redactado según las indicaciones de la guía elaborada por el Departamento de Dirección Escénica). La presentación escrita de este trabajo de investigación individual será obligatoria para aquellos/as estudiantes que deban presentarse al examen final de la asignatura.
- Al ser continua, formativa, participativa, progresiva y generadora de conocimiento, la evaluación sólo es plenamente posible si el/la alumno/a asiste con regularidad a clase.
- El Departamento de Dirección Escénica establece que la falta de asistencia continuada de un alumno para las asignaturas de tipo teórico es del 20%. Se entiende que si el/la alumno/a supera ese porcentaje, sin causas justificadas, el profesor no tendría datos suficientes para calificar su participación en clase, sobre todo aquellos aspectos de las actividades de evaluación que suponen una técnica de observación directa: análisis y debates y escala de actitudes. En este supuesto, el/la alumno/a deberá ser evaluado/a en el examen final sobre todo el contenido del temario.
- Con aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea continua, formativa y participativa, el profesor tendrá los elementos de juicio de observación directa necesarios para determinar si el/la estudiante ha alcanzado las competencias de la asignatura. En este supuesto, se le aplicará la media aritmética final y, si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.
- Primera convocatoria: se regirá por el sistema de evaluación anteriormente establecido.
- Se exceptúan aquellos/as estudiantes de los que el profesor no disponga de los elementos de juicio necesarios para una observación directa que le permita determinar si el/la estudiante ha alcanzado las competencias. Tales alumnos/as deberán:
 - 1) Presentar, al menos una semana antes de la fecha de examen, el trabajo escrito de investigación teórico-práctica sobre una de las teatralidades estudiadas, siguiendo las indicaciones anteriormente especificadas. Supone un 20% de la calificación de la asignatura.

- 2) Sustener un examen escrito (8 preguntas, 3 horas de duración) sobre todo el contenido del temario de la asignatura. Supone el 60% de la calificación de la asignatura.
- 3) Exposición del trabajo teórico-práctico. Supone el otro 20% de la calificación final de la asignatura.

Tanto el examen como el trabajo teórico-práctico se evaluarán con calificaciones de 0 a 10. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.

- Segunda convocatoria: se registrará por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final y se desarrollará en fecha y hora indicadas en el calendario elaborado por Jefatura de Estudios. A los/as alumnos/as que hayan asistido a clase de forma continuada y participativa se les guardará la nota de los ejercicios aprobados en la evaluación cuatrimestral y/o en la primera convocatoria.

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicarán sólo los textos básicos de carácter general, dado que cada tema tendrá una bibliografía específica propia. El Departamento de Dirección Escénica ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

ARREGUI, Juan P. *Hacia una historiografía del espectáculo escénico*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2015.

BLANCHART, Paul. *Historia de la dirección teatral*. Buenos Aires: Compañía General Fabril Editora, 1960.

BRAUN, Edward. *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*. Buenos Aires: Ed. Galerna, 1992.

CEBALLOS, Edgar. *Principios de dirección escénica*. México: Grupo Editorial Gaceta, 1992.

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 2º ed. Madrid: Alianza, 2006.

DE MARINIS, Marco. *El nuevo teatro (1947-1970)*. Barcelona: Paidós, 1988.

DUBATTI, Jorge (coord.) *Historia del actor I. De la escena clásica al presente*. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2008.

(coord.). *Historia del actor II. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2009.

Concepciones de teatro, poéticas teatrales y bases epistemológicas. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2009.

FISCHER-LICHTE, Erika. *Semiótica del teatro*. Madrid: Arco/Libros, 1999.

Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores, 2011.

GARNIER, Emmanuelle, GRANDE, Fernando G. y CORRAL, Anna (eds). *Antología de teorías teatrales: el aporte reciente de la investigación en Francia*. Bilbao: Artezlai, 2017.

- GARCÍA PINTADO, Ángel (coor.) *Los pintores y el teatro*. Madrid: Centro de Documentación Teatral e Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música -Ministerio de Cultura, Cuadernos El Público n. 28, noviembre 1987.
- INNES, Christopher. *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- JIMÉNEZ, Sergio y CEBALLOS, Edgar. *Técnicas y teorías de la dirección escénica*. México: Grupo Editorial Gaceta, 1988.
- LEHMAN, Hans-Thies. *Teatro posdramático*. Murcia: CENDEAC, 2013.
- LÓPEZ ARTUÑANO, José Gabriel. *La escena del siglo XXI*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2016.
- PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. 2ª ed. rev. y amp. Barcelona: Paidós, 1998.
El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós, 2000.
La puesta en escena contemporánea. Orígenes, tendencias y perspectivas. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia (Editum), 2015.
- ROZIK, Eli. *Las raíces del teatro. Repensando el ritual y otras teorías del origen*. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2014.
- RUHRBERG, Karl, SCHNECKENBURGER, Manfred, FRICKE, Christiane y HONNEF, Klaus. *Arte del siglo XX*. Colonia: Taschen, 2001. (De la misma editorial se recomiendan también los monográficos sobre Realismo, Simbolismo, Surrealismo, Expresionismo, Bauhaus, Futurismo, Pop Art y otros movimientos artísticos de los siglos XX y XXI.)
- RUIZ, Borja. *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*. Bilbao: Artezblai, 2008.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona, Paidós, 2004.
- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Antonio. *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal, 1999.
Dramaturgias de la imagen. 2ª ed. rev. y aum. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.
- SAVARESE, Nicola. *El teatro más allá del mar. Estudios occidentales sobre el teatro oriental*. México: Grupo Editorial Gaceta, 1992.
- UBERSFELD, Anne. *La escuela del espectador*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 1997.
- VEINSTEIN, André. *La puesta en escena. Teoría y práctica del teatro*. Buenos Aires: Compañía General Fabril Ed., 1962.
- VV.AA. *El Teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias*. Madrid: Museo Nacional-Centro de Arte Reina Sofía y Aldeasa, Catálogo de la exposición homónima, 2000. |