

PRÓLOGO...EPÍLOGO	
La pertinencia de una teoría dinámica para las prácticas corporales, artísticas, pedagógicas.	13
INTRODUCCIÓN	17
I EL TEATRO COMO RECEPTOR DE EXPERIENCIAS Y TEORÍAS SOBRE EL CUERPO	23
1. Pensamiento, arte y nociones de cuerpo escénico	27
2. Psicología y antropología en la construcción corporal de los personajes	31
3. La teoría de la comunicación gestual en el lenguaje teatral	35
II LA EXPRESIVIDAD CORPORAL EN LA PEDAGOGÍA TEATRAL	39
1. Espacios y tiempos para una pedagogía teatral	41
1.1. Indicios de la instauración pedagógica	42
1.2. Las escuelas teatrales como centros de intervención corporal	46
2. El teatro como fenómeno de encarnación	55
2.1. El valor del movimiento y el problema de la instrumentalización del cuerpo del actor	57
2.2. La expresión corporal como superación del dualismo	66

3. La formación corporal del actor	71
3.1. La expresión corporal como materia educativa	72
3.2. El aprendizaje polivalente y multidisciplinario de la expresión corporal	78
3.3. La liberalización corporal: del <i>impulso</i> como guía a la <i>confesión</i> con el cuerpo	81
4. La expresividad en el proceso creativo	87
4.1. El permiso de la creatividad corporal	88
4.2. La creación colectiva y la improvisación corporal	93
4.3. El espectador como presencia física y participante creativo	98
III LAPARADOJADE LACOMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL EN LACORPOREIDAD TEATRAL	103
1. El carácter comunicativo del gesto teatral	105
1.1. Valoración comparativa gesto-palabra	107
1.2. Origen gestual del teatro o preverbalidad gestual	111
1.3. Funciones y rasgos semióticos de la gestualidad teatral	115
2. La comunicabilidad corporal en el cuestionamiento del texto teatral	123
2.1. Eliminación el texto y especificidad motriz	126
2.2. El texto como elemento discordante de la expresión del cuerpo	130
2.3. La confrontación con el texto como material de creación corporal	133

3. La expresión corporal en el vértice evolutivo del mimo	137
3.1. De la pantomima al mimo moderno	138
3.2. La superación expresiva del mimo	144
3.3. Jerarquía corporal de la expresividad en escena	147
N LA EVOLUCIÓN DE LA DANZA EN EL CONTEXTO DE LA EXPRESIVIDAD TEATRAL	153
1. El cuerpo en la intersección entre la danza y el teatro	155
1.1. La renovación de la danza como antecedente expresivo en el marco de la vanguardia artística	156
1.2. La expresión corporal y la relación conceptual entre danza y teatro	161
2. La danza como recurso de la actividad teatral	165
2.1. Utilización escénica de la danza	166
2.2. La danza en la formación corporal del actor	174
3. La teatralización en el arte coreográfico	181
3.1. Indicios históricos de la teatralización de la danza	182
3.2. La danza expresiva en el contexto del expresionismo	187
3.3. La danza-teatro como opción de cuerpo escénico límite	192
4. La liberalización y la naturalización del gesto	197
4.1. La danza natural de Isadora Duncan	198
4.2. El corporeismo en la <i>danza contemporánea</i>	202
CONCLUSIONES	211
BIBLIOGRAFÍA	217