

RESÚMENES / ABSTRACTS

MARTÍN B. FONS SASTRE, *La actuación corporizada: perspectivas neurocientíficas para el estudio del proceso creativo del actor*, pp. 19-36

Resumen: Este artículo pretende mostrar cómo los avances actuales en el campo emergente de las neurociencias están aportando nuevas perspectivas para el estudio y la comprensión del proceso creativo del actor. El estudio se centra en el análisis del trabajo interpretativo desde la vertiente post-cognitivista de la denominada cognición corporizada, *Embodied Cognition*, donde la actuación se presenta desde una vía dinámica y enactiva a partir de la implicación del cuerpo-mente del actor en la partitura de acciones que desarrolla durante la representación. Las aportaciones neurocientíficas dan una nueva orientación al entrenamiento y la técnica del actor, confrontando los descubrimientos científicos con los métodos de interpretación desarrollados por los directores-pedagogos de la escena del siglo XX y XXI, abriendo así nuevos e interesantes horizontes para el estudio de su creatividad desde el análisis de los componentes cognitivos, fisiológicos y motores que entran en juego durante la actuación.

Palabras clave: actor, creatividad, neurociencias, acción corporizada, artes escénicas

Abstract: This article aims to show how current advances in the emerging field of neuroscience are bringing new perspectives to the study and understanding of the creative process of the actor. The study focuses on the analysis of the interpretative work from the post-cognitive branch of the so-called *embodied cognition*, in which the acting is delivered from a dynamic and enactive creative path that stems from the involvement of the actor's body-mind with the score of actions that is developed during the performance. The neuroscientific contributions give a new orientation to the actor's training and technique, confronting the scientific discoveries with the interpretation methods developed by the directors-pedagogues of the scene of the XX and XXI century, thus opening new and interesting horizons for the study of his creativity from the analysis of cognitive, physiological and motor components that get involved in the acting process.

Keywords: Actor, Creativity, Neurocience, Embodied Action, Performing Arts

PHILLIP B. ZARRILLI, *'Inner movement' between practices of meditation, martial arts, and acting: A focused examination of affect, feeling, sensing, and sensory attunement*, pp. 37-63

Resumen: En este artículo se describe cuándo se obtiene el estado general / óptimo del artista y el actor. Corresponde al estado en el que el *body-mind* (mente-cuerpo) «es» o «se convierte en todos los ojos», una metáfora del estado óptimo de la conciencia sensorial para el entorno inmediato. Se desarrolla cómo

el «objetivo» final del proceso de entrenamiento actoral es estar en sintonía con las posibilidades que se le ofrecen al actor como un ser sensible, es decir, uno que percibe, atiende, abre la conciencia, siente, recuerda, reflexiona, siente y / o se imagina según sea apropiado para: 1) la evaluación de la interpretación; 2) la estética que ha conformado la creación; y 3) en respuesta a lo que está disponible dentro del entorno de la interpretación inmediata durante cada momento de ésta.

Palabras clave: Cuerpo-mente, afecto, sentimiento, detección, sintonía sensorial.

Abstract: In this article it's described when the overall/optimal state of the martial artist and actor is obtained corresponding to the state when the bodymind «is» or «becomes all eyes», a metaphor for the optimal state of sensory awareness to the immediate environment. It's developed how the ultimate «aim» of the training process for the actor is to become attuned to the possibilities offered her as a sentient being, i.e., one who perceives, attends to, opens one's awareness to, feels, re-members, reflects, senses, and/or imagines as appropriate to: 1) the performance score; 2) the aesthetic that has shaped the creation of a performance; and 3) in response to what is available within the immediate performance environment at each moment of performance.

Keywords: Body-mind, affect, feeling, sensing, sensory attunement.

CORINNE JOLA, *Scientists- Performers - Audiences: Different modes of meaning-making*, pp. 65-85

Resumen: Este artículo proporciona una breve descripción de la aparición de la danza en el campo de la neurociencia cognitiva y sostiene que es importante entender cómo se conceptualiza la danza en otras disciplinas para diseñar investigaciones futuras que la empleen. Se propone que reconocer los distintos modos de creación de significado afectará y avanzará el progreso científico entendiendo por modos de creación de significado la diferencia fenomenológica en la forma en que un bailarín se relaciona con una frase de movimiento de cómo lo hace un científico o un coreógrafo. El mensaje general es que los diferentes modos de creación de significado requieren consideración en estudios científicos donde son necesarios una nueva generación de artistas-científicos, impulsados a sobresalir tanto en el manejo de datos como en los propósitos artísticos.

Palabras clave: danza, neurociencia cognitiva, neuronas espejo, significado.

Abstract: This paper provides a brief overview of the emergence of dance in the field of cognitive neuroscience and sustains the importance to understanding how dance is conceptualised in other disciplines in order to design valuable future research employing dance. It is proposed that recognising the distinct modes of meaning-making will undoubtedly affect and advance the scientific progress understanding by modes of meaning-making the phenomenological difference in how a dancer relates to a movement phrase from how a scientist or a choreographer watches, interprets, and experiences a dance phrase. The overall message is that the different modes of meaning-making requires con-

sideration in scientific studies where a new generation of artists-scientists is needed, driven to excel in both, data handling and artistic purposes.

Keywords: Dance, cognitive neuroscience, mirror neurons, meaning.

YANNICK BRESSAN, *Le phénomène de l'adhésion émergentiste et le théâtral*, pp. 87-93

Resumen: La adhesión a una realidad es la condición fundamental para el surgimiento de toda realidad para un sujeto que percibe. Sin adhesión, no puede surgir una realidad. El fenómeno de adhesión, consciente o no, de un sujeto a un objeto es, por lo tanto, un meta-fenómeno que cubre todos los fenómenos. Este fenómeno se ha estudiado muy poco desde un punto de vista cognitivo y neurológico. Para resaltar los correlatos neuronales y fisiológicos, el autor realizó un «experimento piloto» interdisciplinario. Los elementos descubiertos durante este experimento han tenido repercusiones significativas en muchos campos de aplicación, como la transmisión de conocimientos, la salud o la inteligencia.

Palabras clave: adherencia, emergencia, correlato neural, correlato fisiológico, neurociencias cognitivas.

Abstract: Adherence to a reality is the fundamental condition for the emergence of all reality for a perceiving subject. Without adhesion, there can be no emergence of a reality. The phenomenon of adhesion, conscious or not, of a subject to an object is therefore a meta-phenomenon covering all phenomena. This phenomenon has been studied very little from a cognitive and neurological point of view. In order to highlight the neural and physiological correlates, an interdisciplinary «pilot experiment» was conducted by the author. The elements uncovered during this experiment have since had significant repercussions in many fields of application such as knowledge transmission, health or intelligence.

Keywords: Adherence, emergence, neural correlate, physiological correlate, cognitive neurosciences

MIGUEL RIBAGORDA LOBERA, *Valores psicofisiológicos del espectador como elementos de re-construcción escénica*, pp. 95-112

Resumen: La primera mitad del siglo XX y, en menor medida, el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, está sirviendo como marco temporal para la presentación de distintas escuelas de interpretación que marquen las líneas de trabajo del actor. Una primera aproximación presenta seis o siete escuelas que marcan la formación actoral y su consecuente trabajo escénico. Si bien alguna de ellas contempla al teatro como un espacio de comunicación más que de representación, ninguna de ellas apunta la posibilidad de que la comunicación menos estudiada, la del espectador al intérprete pueda modificar el trabajo de éste. Este artículo reflexiona sobre este hecho y presenta una propuesta al respecto.

Palabras clave: Psicofisiología, espectador, comunicación, enacción.

Abstract: The first half of the twentieth century and, to a lesser extent, the time elapsed until today, is serving as a time frame for the presentation of different interpretation schools that mark the working lines of an actor. A first approach presents six or seven schools that mark the acting training and its consequent scenic work. Although some of them contemplate the theater as a space for communication rather than representation, none of them points to the possibility that the less studied communication, the one of the spectator to the interpreter, can modify his/her work. This article meditates on this fact and presents a proposal in this regard.

Keywords: Psychophysiology, spectator, communication, enaction.

AMY COOK, *For Hecuba or for Hamlet: Rethinking Emotion and Empathy in the Theatre*, pp. 113-134

Resumen: El espectador observa a Hamlet mirando al intérprete hablar sobre Hecuba. ¿Quién siente qué por quién? ¿Y cuál es la naturaleza de este «sentimiento»? La investigación del contagio emocional sugiere que siempre estamos en cierto grado emocionalmente predispuestos y que convergemos emocionalmente. Los desarrollos en la ciencia de la emoción sugieren que nuestra experiencia de las emociones de la actuación es inseparable de la interpretación de lo que fue el evento. En este artículo, propongo que el centro de la preocupación de Hamlet, y la nuestra, son los cambios biológicos evidentes durante la actuación del intérprete donde somos conscientes del entorno emocional, lo que significa que el rendimiento emocional de cada audiencia individual es relevante para el análisis e interpretación de la actuación de cada noche.

Palabras clave: emoción, empatía, personaje, actor, espectador, Hamlet.

Abstract: The spectator watches Hamlet watching the Player talk about Hecuba. Who's feeling what for whom? And what is the nature of this «feeling»? Emotional contagion research suggests that we are always to some degree emotionally porous and that we converge emotionally. Whatever the case may be, the developments in the science of emotion suggest that our experience of the emotions of the performance is inseparable from an interpretation of what the event was. In this article, I propose that Central to Hamlet's concern, and ours, is the biological changes evident during the Player's performance moment where we are aware of the emotional environment, meaning that the emotional performance of each individual audience is relevant to the analysis and interpretation of each night's performance.

Keywords: Emotion, empathy, character, actor, spectator, Hamlet

ASIER ARIAS DOMÍNGUEZ, *¿Es nuestra fascinación narrativa una adaptación biológica? Evidencia neurocientífica y lógica filogenética*, pp. 135-159

Resumen: La literatura acerca de la relación entre antropogénesis y narración ha venido estableciéndose en los últimos años como una importante corriente dentro del género de la especulación evolucionista acerca de universales culturales. En este trabajo, tras delimitar brevemente las diferentes corrientes teóricas

que articulan el actual debate en el área, discutimos qué clase de evidencia podría contribuir a orientar dicho debate. En concreto, sometemos a crítica el supuesto según el cual cierta clase de evidencia neurocientífica podría ofrecer cierta clase de sustento a las hipótesis adaptacionistas y analizamos a continuación el modo en que les cabría a las mismas satisfacer los criterios para la estipulación del carácter adaptativo de la narración.

Palabras clave: narración, evolución, adaptacionismo, subproducto, neurociencias

Abstract: Literature about the relationship between anthropogenesis and storytelling has emerged in recent years as an important current within the genre of evolutionary speculation about cultural universals. In this paper, after briefly introducing the theoretical proposals that shape the debate in the field, we discuss what kind of evidence could contribute to guide this debate. In particular, we criticize the assumption according to which certain neuroscientific evidence could offer certain kind of support to adaptationist hypotheses, and then we examine how these hypotheses could meet the requirements for the stipulation of the adaptive nature of storytelling.

Keywords: storytelling, evolution, adaptationism, byproduct, neurosciences

ADRIÁN PRADIER, *El arte impotente: un estudio sobre arte, autonomía y transformación social*, pp. 163-186

Resumen: La relación entre la práctica artística y la transformación social constituye un tema tradicional en la problematización filosófica del arte. Ello se debe a que entran en conflicto conceptos clave de la reflexión estética, como la autonomía del arte o la importancia del proceso frente al resultado. Con objeto de ofrecer algunas claves de trabajo, el artículo se compone, en primer lugar, de una aproximación al concepto de transformación social, para seguidamente ofrecer las dos modalidades de participación del artista: la crónica o el activismo. Este último conlleva, sin embargo, tres sacrificios en la encrucijada de la transformación social: la calidad estética del resultado, su autonomía y su propio protagonismo. Por último, y antes de las conclusiones, se presenta un caso práctico proveniente de las artes escénicas.

Palabras clave: transformación social, estética, autonomía, teatro contemporáneo, *verbatim*

Abstract: The relationship between artistic practice and social transformation constitutes a traditional theme in the philosophical problematization of art. This is due to the fact that key concepts of aesthetic reflection, such as the autonomy of art or the importance of the process versus the result, get in conflict. In order to offer some work keys, the article is composed, first, of an approach to the concept of social transformation, to then offer two modalities for the participation of the artist: chronicle or activism. The latter, however, entails three sacrifices at the crossroads of social transformation: the aesthetic quality of the result, his autonomy as artist and his own prominence. Finally, and before conclusions, a practical case from the performing arts is presented.

Keywords: social transformation, aesthetics, autonomy, contemporary theatre, *verbatim*

IRINA NEFODOVA SKULSKAYA, *El teatro español en los estudios rusos: de la tradición a la actualidad*, pp. 187-203

Resumen: El artículo ofrece una visión panorámica de la investigación hispanista rusa relacionada con la rama teatral: se presentan numerosas tendencias, modelos, enfoques y metodologías de la indagación actual. Además, se recogen fragmentos con ciertos hallazgos sobre el tema y algunas pautas históricas de la dramaturgia clásica española en la escena rusa.

Palabras clave: teatro español, hispanistas rusos, investigación teatral, Calderón, Lope de Vega, Meyerhold, Petrov, Silunas, Aréfiéva.

Abstract: The article offers a panoramic view of Russian Hispanic research related to the theatrical branch: numerous trends, models, approaches and methodologies of current research are presented. In addition, text fragments are collected with certain findings on the subject and some historical patterns of classical Spanish dramaturgy on the Russian stage.

Keywords: Spanish theatre, Russian hispanists, theatre research, Calderón, Lope de Vega, Meyerhold, Petrov, Silunas, Aréfiéva.

Este volumen forma parte de los objetivos investigadores del Instituto del teatro de Madrid y del Seminario de Estudios teatrales. Se adscribe a «TEAMAD--Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid», proyecto de investigación realizado en el Instituto del Teatro de Madrid (UCM) al amparo de la convocatoria de Proyectos de Investigación en Humanidades de la Comunidad de Madrid (H2015/HUM3366).

TEAMAD

ITEM

INSTITUTO DEL TEATRO DE MADRID

TEATRERO.COM