

Arts escèniques i neurociències

1. Introducció

El present curs pretén mostrar com els avanços actuals en el camp de les neurociències afecten de manera significativa a les arts escèniques, en general, i a la comprensió del procés creatiu de l'actor, ballarí i performer, en particular. Ens centrarem en l'estudi del procés creatiu escènic des de diferents perspectives: la neurobiologia, la neurofisiològica de l'acció i els avanços dins de la neurociència afectiva per a analitzar els mecanismes que es posen en joc en l'art escènic a partir de la gestió emocional i expressiva, el treball corporal, la interacció del cos amb la ment o la imitació i simulació. Les aportacions neurocientífiques estan obrint nous horitzons per a l'estudi de la creativitat artística dins del camp de les arts escèniques a partir de l'acció del cos-ment de l'intèrpret en un espai i un temps determinats.

Les sessions tindran una part teòrica que serà acompanyada per exemples pràctics de creadors escènics o entrenaments actorals, per a interrelacionar la teoria amb la pràctica, per a arribar a un diàleg amb els participants i una reflexió de cada sessió.

2. Programa

- El camp de les neurociències per a l'estudi de les arts escèniques
- La perspectiva de la cognició corpòria (Embodied Cognition)
- El performer com a mestre de l'acció física
- La dimensió psicofísica en les arts escèniques
- El paper de la imaginació. Les imatges corpòries
- La memòria i el cos-memòria
- L'acció: física, vocal i interna
- L'impuls/ la intenció
- La visió neurobiològica dels comportaments espectaculars
- L'emoció i l'expressió: els mecanismes de l'expressió emocional en l'escena.
- Exemples d'entrenaments actorals: Alba Emoting; Rasaboxes.
- El procés creatiu de l'intèrpret com a sistema complex

3. Lloc d'impartició

Unitat LADAT d'animació i tecnologies audiovisuals de la UIB.

4. Docent

Dr. Martín Fons Sastre. Doctor en Història de l'Art amb la tesi "Fonaments científics del procés creatiu de l'actor. Perspectives d'estudi".

Ha estat professor de les assignatures de Teoria i pràctica del teatre, Teatre del Segle d'Or i Teories escèniques en la Història del teatre espanyol a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Professor de Teoria de la interpretació del Màster MAISCA i del Màster oficial de Patrimoni Històric de la Universitat de les Illes Balears (UIB), professor de teoria teatral de la Escola Superior d'Art Dramàtic dels Illes Balears (ESADIB) i professor del Màster oficial en Estudis Avançats de Teatre de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).

Va cursar estudis d'Art Dramàtic en el Teatre de l'Abadia de Madrid i en la International School of Theatre Antropology (ISTA), entre altres centres.

Ha participat en congressos nacionals i internacionals sobre el fet teatral, publicant diversos estudis sobre la creació escènica i el procés creatiu de l'actor.

Destaquem les obres teòriques:

El procés creatiu de l'actor (2009), L'actor: de l'*art a la *ciència (2013), L'actor i la *memòria. Arts escèniques, creativitat i neurociències (2016) i Arts escèniques per a la conscienciació social. Dispositius escènics, dramaturgies emergents i teatres d'invasió (2020).

Membre del consell de redacció de la revista científica Acotacions de la RESAD (Madrid) i membre de l'Associació Internacional Teatre Segle XXI (TSXXI).

Ha format part com a investigador en diversos projectes nacionals I+D+i relacionats amb les dramaturgies contemporànies i ha estat l'investigador responsable (IP) dels següents projectes R+D amb fons europeus FEDER sobre els processos de creació escènica: Laboratoris teatrals com a espai de recerca, innovació i creació (2013) i Arts escèniques, creativitat i neurociències: laboratoris de creació escènica contemporània (2016) i Discursos escènics davant la marginalitat social: estratègies de teatre-documento postdramàtic (2018-2020).

**#UIB
Talent**
Formació Avançada

5. Destinataris

Alumnes universitaris, professionals de les arts escèniques, persones interessades en les arts escèniques i la interrelació entre pràctica artística i ciència.

6. Horari i calendari:

El curs se realitzarà els dilluns de 18:30 a 20:30h del 8 de novembre de 2021 fins el 7 de març de 2022

7. Matrícula

- El cost de la matrícula és 200 euros