

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

UNICEN

FACULTAD DE ARTE

SEMINARIO: Metodología de la Investigación en Artes

CICLO LECTIVO 2022

HORAS SEMANALES: 3 (tres horas) viernes de 17 a 20 hs

EQUIPO DE CÁTEDRA: Paula Fernández, María Lucrecia Etchecoin,
Fátima Llano

***

1

FUNDAMENTACIÓN

Lo que conocemos a través del arte lo sentimos en nuestros huesos, nervios y músculos como lo entendemos con nuestras mentes.

Nelson Goodman (Los lenguajes del arte)

En los últimos años la discusión sobre la naturaleza y los alcances de la Investigación que se realiza en y a través del arte se ha incrementado. ¿Qué es la investigación artística? ¿Cómo producen conocimiento lxs artistas? ¿Cómo se relacionan teoría y praxis, pensar y hacer, al investigar? ¿Quiénes son los sujetos de la investigación artística? ¿Qué recursos o protocolos utilizan en sus indagaciones? ¿Cómo concibe la educación formal la relación entre investigación y arte? Preguntas nómades que escapan a las respuestas generales y reclaman ser pensadas/situadas en función del territorio en el que sucede la investigación y de las subjetividades que participan de ella.

Esta propuesta parte del presupuesto de que la singularidad del arte se traduce tanto en la práctica como en la producción de saberes y teorías que deviene del estudio crítico de procesos y obras. Lxs artistas y hacedorxs vinculados al arte generan conocimiento específico no solo cuando reflexionan críticamente, sino también cuando dan clases, entrenan, ensayan, improvisan, bailan, diseñan escenografías, coreografías, etc. Hacer y pensar los modos en que producimos arte nos lleva a cuestionar lo dado y a cuestionarnos en nuestra singularidad artística.

2 Ante la afirmación positivista de que solo se produce saber desde el raciocinio, la investigación artística reivindica a la experiencia como fuente legítima de conocimiento. Conceptos, experiencias y convicciones están entrelazados en las formas de proceder de cada investigadrx. El desafío consiste en problematizar, articular y sistematizar parte del conocimiento expresado en el acontecimiento artístico, para visibilizar aspectos antes no considerados o aportar una nueva mirada sobre lo ya conocido. De esta forma, si bien lxs investigadorxs se ocupan de plantear preguntas y buscar respuestas, el objetivo de su trabajo excede la respuesta en sí misma y deviene en la formulación de nuevas preguntas.

Sabemos que tanto el arte como las disciplinas que nos ayudan a estudiarlo son entes dinámicos que van mutando a través de la Historia. Esto nos obliga a prestar atención a las actualizaciones que se producen en los marcos disciplinares y a las repercusiones que esto pueda tener en el trabajo de investigación. La propuesta de este seminario es compartir materiales que permitan elaborar una cartografía macro de la metodología de la investigación artística, para pensar colectivamente cuáles son los recursos metodológicos que mejor se adaptan a las necesidades, problemáticas y/o inquietudes artísticas/académicas de cada estudiante.

En este sentido, creemos que pensar medios posibles para una investigación implica ampliar el campo de pensamiento, haciendo de las prácticas y obras artísticas cajas de resonancias donde vibran la imaginación, la sensación y el entendimiento. El estudio de las prácticas y acontecimientos artísticos le

otorgan a la realidad una dimensión poética capaz de modificar nuestra forma de percibir y experimentar el mundo. Promueve nuestra identidad y crea subjetividad a través de un lenguaje que lejos de clausurar sentidos, los multiplica. Pensar metodológicamente es poner en práctica aspectos como la importancia de la persuasión por sobre la demostración, la tensión entre la lógica pragmática y la racional; y la necesidad de generar un pensamiento abierto, crítico y divergente que conviva con la hibridación de los lenguajes transdisciplinarios.

3 En base a lo expuesto, esta propuesta pretende fomentar en lxs estudiantes de la Diplomatura una actitud abierta a diferentes formas de concebir y realizar investigación, interrogándonos sobre las metodologías y formas de proceder de lxs artistas-investigadorxs en dos líneas de pesquisa: la investigación en arte y la investigación que se realiza a través del arte. Para esto, se priorizarán materiales y ejemplos que den cuenta de recorridos inductivos de investigación (pasaje desde la experiencia a la elaboración de conceptos, y de estos a la elaboración de escritos/argumentaciones teóricos), como también materiales centrados en el análisis deductivo, es decir, en recorridos que parten de una hipótesis o saber teórico previo para desarrollar la investigación.

Entendemos al aprendizaje como la capacidad de ser afectadxs, y a la investigación como la puesta en práctica de un curiosoar incipiente que permite cartografiar formas singulares de habitar territorios artísticos y culturales adentrándose en la complejidad de sus detalles. El objetivo de este seminario es potenciar a lxs estudiantes como hacedorxs del arte y la investigación, incentivándolxs a cuestionar/se y a ejercitarse en la búsqueda y creación de recursos que les permitan articular el saber hacer de la práctica artística con el saber nombrar de la teoría. Se pretende fomentar una actitud inquieta y transdisciplinar que permita construir formas singulares de percibir, pensar y valorar la complejidad del arte, en diálogo con la complejidad del mundo en el que vivimos y creamos.

OBJETIVOS

- Que lxs estudiantes logren reconocer la singularidad ontológica y epistemológica de la Investigación Artística.
- Que reconozcan y comprendan diferencias y similitudes en los procesos de investigación que se realizan En Arte y A Través del Arte.
- Que dimensionen los alcances y el potencial de la figura del/la Investigadrx –artista en el arte y la cultura contemporánea.
- Que puedan problematizar y reflexionar sobre su práctica artística y sobre la de los demás.

CONTENIDOS

4

EJE DE DISCUSION UNO

- * Investigación En y A través del arte: diferencias y puntos de encuentro. Saber y conocimiento. Lógica de la praxis – lógica de la razón. Lo cognitivo no racional, pensamiento artístico o encarnado. Subjetividad. Objetividad.

EJE DE DISCUSION DOS

- * Sujetos de la Investigación Artística: artista-investigador, investigador-artista, Sujeto Bilingüe, Sujeto Sentipensante. Investigadrx participativx. Conciencia epistemológica de lxs investigadorxs.

EJE DE DISCUSION TRES

- * Etapas de la Investigación Artística: Estado del arte, objeto de estudio, hipótesis, trabajo de campo, metodología, análisis, conclusiones, referencias bibliográficas. Validación.

ENCUADRE METODOLÓGICO

¿Qué sentido tiene -para quien está convencido de que a investigar se aprende investigando- dar cursos de metodología o escribir libros sobre el tema? (...) No se trata, entonces, de enseñar a investigar prescribiendo recetas, sino mediante la discusión de los conocimientos disponibles sobre el proceso de la investigación

Juan Samaja (Epistemología y Metodología)

5

Concebimos el ámbito de la metodología en términos multidimensionales, configurado cultural e históricamente y alejado de lógicas que, a modo de recetarios, guían de manera encorsetada un proceder. En este sentido, el seminario propone centrarse en las discusiones y problemáticas que se evidencian en el proceso de toma de decisiones del investigadrx en la construcción de su objeto de estudio. Recuperando en ese trayecto una cartografía del estado de situación de la metodología de la investigación en arte, para situar las inquietudes tanto artísticas como académicas de cada estudiante.

Asimismo, se busca instar a la reflexión acerca del lugar que la investigación en artes / a través del arte asume en la producción de conocimiento; la posibilidad de abordar sus particularidades procesuales, sensibles y creativas a la hora de presentar y acceder al conocimiento. Será vital recorrer un camino de articulación teoría - práctica, en el desarrollo de un proyecto de investigación que recupere las dimensiones problemáticas propias al campo de las artes. De este modo, adoptamos la modalidad aula-taller, entendiendo que es permeable al carácter del aprendizaje que se quiere construir. Así se dará lugar a clases de exposición teórica, de análisis bibliográfico y casos de estudio, a trabajo de exploración e indagación, puesta en común, orientación de proyectos y corrección. Para ello es necesario que se trabaje delineando momentos que favorezcan la reflexión sobre el trabajo propio y de lxs compañerxs.

Proponemos un conjunto de materiales a discutir entre los diplomadxs con el objeto de problematizar las dimensiones intervinientes en el proceso de

investigación, dando cuenta de las diferencias y similitudes entre las pesquisas En Arte y A Través del Arte; recuperando sus trayectos artísticos, formativos y líneas de indagación visualizadas en el recorrido ya realizado por los seminarios del primer tramo. Para ello, se plantean recursos como la proyección y análisis de material audiovisual, la lectura de bibliografía específica, trabajos proyectuales en los que se problematice la construcción del objeto de conocimiento, sugiriendo y orientando las lecturas de materiales que abonen a esa construcción y abordaje.

BIBLIOGRAFÍA POR EJES

EJE DE DISCUSIÓN UNO

*Ariza, Silvia (2021) “De la práctica a la investigación en el arte contemporáneo, producir conocimiento desde la creación” en *Revista Arte, Individuo y Sociedad*. N° 33(2) 2021: Pp. 537-552.

6

*Espíritu, Zaira (2018) “Boceto para un protocolo... HACERPENSARHACERPESAR... desde la investigación artística” México, Cacomixtle. Pp. 5-31.

*Fernández, Paula (2016) “Reflexiones sobre la investigación artística universitaria” en *Revista El Peldaño. Cuaderno de teatrología*. N° 14. Departamento de Teatro, Facultad de Arte. UNICEN. Pp. 15-27.

EJE DE DISCUSIÓN DOS

*Dubatti, Jorge (2014) “El artista - investigador, el investigador - artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo: Filosofía de la praxis teatral” En *Filosofía del Teatro III: el teatro de los muertos* (Pp. 79 - 122). Buenos Aires, Atuel.

*Fernández, Tatiana (2019) La metodología de la Investigación Basada en Arte - IBA- y su valor descolonizador.
<https://www.youtube.com/watch?v=qEfCqWGTa3w->

*Sánchez, Daniel (2015) “La dimensión epistémica de la creatividad en el proceso artístico contemporáneo” en *Arte e Investigación* (N° 11) pp. 131-135, noviembre 2015

*Teckelrs, Bruno *La investigación en el arte*.
https://www.youtube.com/results?search_query=la+Investigacion+en+el+arte+Teckels

EJE DE DISCUSIÓN TRES

*Gray, Carole y Malins, Julian (2004) “El proceso de investigación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué?”, en *Visualizing research: a guide to the research process in art and design*. Inglaterra y USA: Ashgate Publishing. Pp. 12-16.

*Fajardo, Roberto, “La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario (hacia una perspectiva semiótica)”
<http://www.google.co.cr/#q=La+investigación+en+el+campo+de+las+artes+visuales>.

*Sabino, Carlos (1992) *El proceso de investigación*. Caracas: Ed. Panapo [selección de capítulos]

7

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

*AAVV. Hacer es saber: I Jornadas Internacionales de Investigación a través de la Práctica Artística. (2017). María Belén Errendasoro; Paula Fernández; María Gabriela González (Editoras). Tandil, UNICEN

*Chevallier, Jean - Frederic (2011) “Fenomenología del presentar”, *Literatura: teoría, historia, crítica* · Vol. 13, n.o 1, enero - junio 2011 · ISSN 0122-011x · pp. 49-83

*De La Iglesia y González De Paredo, Juan Fernando, Rodríguez Caeiro, Martín y Fuentes Cid, Sara (Edit.) (2008) *Notas para UNA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA*, Actas Jornadas La carrera investigadora en Bellas Artes: Estrategias y Modelos (2007–2015), Universidad de Vigo, Servicio de publicaciones, Noviembre, 2008

*Fuentes, Teresita, Dimatteo, María Cristina y Silva, Ana (comp.) Investigación en y sobre la práctica artística y educativa investigación en y sobre la práctica -15 mar 2019 - Facultad de Arte - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En: issuu.com/facultad_de_arte-unicen/docs/ebook_ateneo

*Jaureguiberry, Marcelo (2019) - (Comp) - *Germen Gelpi, escenógrafo*. Buenos Aires: Wolkowicz

*Lábatte, Beatriz (2017) *Racionalidad técnica y cuerpo danzante: devenires escénico-teatrales* - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

*Pérez Cubas, Gabriela (2011) *Cuerpos con sombra*. Buenos Aires: INTeatro

*Quiroga, Perla Carrillo (2015) "La investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales", *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 2015, VOL. 20 NÚM. 64, PP. 219-240

*Sánchez Martínez, José Antonio (2016) "In-definiciones. El campo abierto de la investigación en artes" en *Artes La Revista*, 12(19), 36–51.

*Silvestri, Graciela (2003) *El color del río. Historia cultural del paisaje del riachuelo*. Buenos Aires: Universidad de Quilmes [selección de capítulos]

*Suasnábar, María Guadalupe y Etchecoin, María Lucrecia (2019) "Historia de la escenografía argentina: problemas y perspectivas para su estudio", *Revista EscenaUno*. Facultad de Arte, UNICEN; Numero 10, Año VI, agosto 2019.

8

*Viaña, Patricia (2019) *Yo, Josefina Oliver*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Patricia María Viaña [selección de capítulos]

*Wagensberg, Jorge (2014) *El pensador intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa del conocimiento*. España: Tusquets Editores S.A.

*Wainhaus, Horacio (2017) *Yo soy mi sitio. Del espacio según Gastón Breyer*. Buenos Aires: Morphía /Flambé [selección de capítulos]

MATERIALES AUDIOVISUALES:

*Carla Boserman:

<https://www.gridspinoza.net/resources/postales-excelencias-b%C5%95baras>

<https://www.gridspinoza.net/resources/p%C3%B3ster-excelencias-b%C3%A1rbaras>

<https://blog.uclm.es/joseasanchez/>

*Silvia Rivera Cusicanqui: Historia oral, investigación-acción y sociología de la imagen.

<https://www.youtube.com/watch?v=r48b5RCoyBw>

*Fals Borda, Orlando: Investigación acción participativa.

<https://www.youtube.com/watch?v=op6qVGOGinU>

*Fals Borda, Orlado: Concepto Sentipensante.

<https://www.youtube.com/watch?v=mGAy6Pw4qAw>

*Hernández, Fernando: Ciencia, arte y Comunidades de discurso.

<https://www.gridspinoza.net/resources/entrevista-hernandez>

*Gilles Deleuze - ¿Qué es el acto de creación? (completo)

<https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks>

RECURSOS

*Sánchez, Jose Antonio en <https://blog.uclm.es/joseasanchez/>

*Grid-Spinoza en <https://www.gridspinoza.net/research/herramientas-para-la-investigaci%C3%B3n>

*CEDAB – FACULTAD DE ARTE: <http://www.arte.unicen.edu.ar/cdab/>

*María Auxiliadora Gálvez en: <http://psaap.com/>

*Horacio Wainhaus en: <http://www.wainhaus.net/>

REVISTAS / PUBLICACIONES ACADÉMICAS

*<http://inteatro.gob.ar/Editorial>

*<http://edicionesdocumenta.com.ar/>

*De la Facultad de Arte – UNICEN:

<http://escenauno.org/>

<http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/elpeldano>

<http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/laescalera>

<http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/aura>

<http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/trayectoria>

*Revista del Centro Argentino de Investigadores de Arte *Caiana*. En: <http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=default.php>

EVALUACIÓN / ACREDITACIÓN

La evaluación será continua, se considerará el proceso de construcción del conocimiento de modo colectivo. Se tendrá en cuenta el trabajo de lxs estudiantes clase a clase. Las evaluaciones podrán ser orales o escritas, de resolución presencial-virtual o domiciliaria -en el caso de ser escritas-. Se realizará un seguimiento de trabajos prácticos, cuyo cumplimiento y aprobación será requisito para la acreditación final del seminario. Los Trabajos Prácticos serán instancias integradoras de los contenidos desarrollados en clase.

10

Se prevé la realización de un trabajo final que integre el recorrido realizado en el seminario con los intereses propios de cara a un proyecto final de Diplomatura. El trabajo propondrá una consigna que articule una dimensión de las discutidas en el seminario con el tema de indagación que lxs diplomadxs vengan desarrollando. De este modo, puede dar lugar a un proyecto de investigación, definiendo sus partes constituyentes y metodología con la cual abordarlo; o un trabajo de reflexión sobre la construcción del propio objeto de investigación y sus particularidades.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO

El seminario de metodología articula con el *Espacio de acompañamiento de trayectorias para el diseño y realización del trabajo integrador final*, por ello se prevén acciones conjuntas vinculando saberes y favoreciendo la reflexión sobre la práctica en la investigación artística. Por otro lado, se estima trabajar en la construcción de conocimientos específicos a través de la lectura y discusión sobre un conjunto de materiales teóricos / audiovisuales. De este modo, el equipo de cátedra será el encargado de organizar, actualizar y subir las clases - pensadas en su articulación sincrónica / asincrónica - a la

Plataforma de Educación a Distancia de la Facultad de Arte donde se aloja la Diplomatura, así como guiar las discusiones y debates en torno a los contenidos propuestos.

En cuanto a la organización de tareas, las clases estarán a cargo de las docentes Paula Fernández y Lucrecia Etchecoin, mientras que el acompañamiento técnico será desarrollado por Fátima Llano.

El seminario consta de cinco clases sincrónicas - viernes de 17:00 a 20:00 hs - de presentación de materiales, debates y resolución de consignas, organizadas en tres ejes de discusión, y su articulación con el campus virtual donde se realizará un seguimiento, intercambio y devoluciones de trabajos prácticos.

Tentativamente, el cronograma de encuentros sincrónicos prevé priorizará destinar dos encuentros al primer eje, un encuentro para el segundo, y dos encuentros finales para el tercero.

***