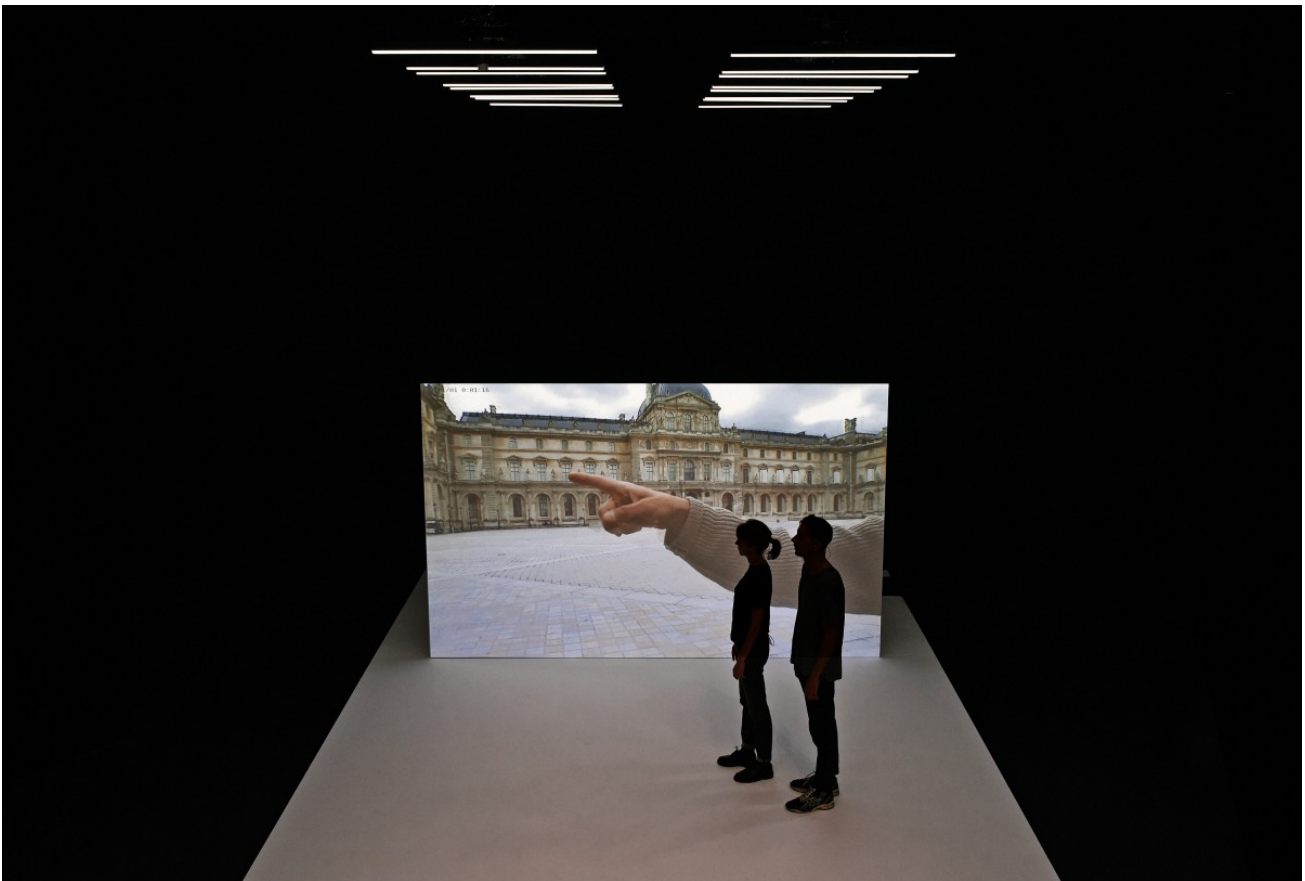

MAESTRÍA EN ARTE Y CULTURA VISUAL

FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Tercera Cohorte • 2023

METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

"Playlist Politique", pieza teatral de Emilie Rousset, Festival de Otoño de París 2020 - Ph. Lebruman

Responsable del curso:

Florencia Dansilio

Doctora en sociología.
Investigadora en artes y creadora escénica.

Contacto: florencia.dansilio@gmail.com

I. DESCRIPCIÓN

Conocimiento de las metodologías de investigación en artes visuales, desde una perspectiva interdisciplinaria. Obligatoria, primer semestre, 4 créditos.

II. PRESENTACIÓN DEL CURSO

¿Cómo abordar la investigación en arte y cultura visual desde una perspectiva científica? ¿Qué lugar ocupa la investigación artística en la investigación universitaria? ¿Cuáles son los procedimientos que nos permiten delimitar un tema de investigación y construir un objeto de estudio? ¿Es posible combinar procedimientos científicos y procedimientos creativos en una investigación? ¿Cuáles son los desafíos epistemológicos de esta combinación? ¿De qué se trata la “investigación-creación”? Con estas preguntas como punto de partida, el presente curso se estructura en función de tres objetivos. El primer objetivo es brindar una introducción crítica a las metodologías de investigación en arte y en cultura visual desde las diferentes perspectivas provenientes de las ciencias sociales y las humanidades. El segundo objetivo es reflexionar sobre las posibles interacciones entre investigación científica e investigación artística, profundizando en el reciente enfoque denominado “investigación-creación” y en sus procedimientos específicos. El tercer objetivo es contribuir a la elaboración de los abordajes metodológicos de los proyectos de investigación de lxs participantes del curso, delimitando la temática, el objeto de estudio y las principales hipótesis de trabajo.

En primer lugar, el estudio del arte a través disciplinas como la sociología, la antropología, la economía o la historia, evidencian múltiples tensiones entre las características del objeto y las exigencias del método. Estas tensiones tienen que ver con una profunda diferencia entre las dinámicas propias al mundo del arte y los procedimientos utilizados por las disciplinas científicas. Nathalie Heinich (1998) sintetiza la complejidad de esta interacción para el caso específico de la sociología, enumerando una serie de antagonismos en los criterios de valoración que sostienen ambos universos:

“Lo individual en oposición a lo colectivo, el sujeto a lo social, la interioridad a la exterioridad, lo innato a lo adquirido, el don natural a los aprendizajes culturales: el dominio del arte es por excelencia aquel donde se afirman los valores contra los cuales se ha constituido la sociología” (p.7).

Estas oposiciones dicotómicas, que hoy se han vuelto más relativas, serán de utilidad para abrir y

discutir la caja de herramientas que los diferentes abordajes provenientes de las ciencias sociales y las humanidades proporcionan para estudiar el arte y la cultura. Priorizando una perspectiva cualitativa, nos focalizaremos en dos grandes dimensiones: por un lado, las prácticas sociales específicas a los diferentes mundos del arte, como por ejemplo las trayectorias de consagración artística (Bourdieu, 2013), el desarrollo de circuitos, mercados y espacios de socialización artística (Heinich, 2013; Grésillion, 2014) y a la producción, circulación y recepción de obras (Péquignot, 2008). Por otro lado, se discutirán ciertos enfoques que resitúan a las obras en el centro de la problemática de investigación, tanto como objetos “mediadores” (Hennion & Latour, 1993; Houdart & Thiery, 2011), que como objetos productores de representaciones y de discurso sobre el contexto en el que circulan (Becker, 2009). De esta forma se presentarán diferentes técnicas metodológicas utilizadas en dichos antecedentes en función de las inquietudes de los participantes del curso: cartografías, prosopografía, entrevistas biográficas, sistematización de material de archivo, observación, entre otras.

En segundo lugar, en los últimos años, una serie de trabajos englobados bajo la categoría de “investigación-creación” intentan nuevas estrategias de investigación en artes combinando herramientas provenientes del campo científico con procedimientos artísticos (Gosselin & Le Coguiec, 2006). Estas nuevas miradas proponen restituir la centralidad de los procesos creativos en la investigación, así como testear otras formas de producción de conocimiento y de restitución de los resultados (Barret et al., 2010; Boudier & Déchery, 2022; Borgdoff, 2012; Nelson, 2012). El campo de la “investigación-creación”, heterogéneo y en plena expansión, instala nuevas interrogantes: ¿Cómo abordar los procesos creativos teniendo en cuenta los procedimientos, códigos, significados, propios a la creación artística? ¿Cómo integrar la creación artística individual en procesos de colectivos de producción de conocimiento universitario? ¿Qué resistencias ofrecen los marcos universitarios a los procesos creativos y viceversa? A través de la lectura y la discusión de algunos trabajos teóricos y de resultados prácticos que surgen dentro de esta perspectiva, se pensarán las posibilidades y limitaciones de la “investigación-creación” en nuestro contexto universitario.

En tercer lugar, más allá de la heterogeneidad de temáticas y la diversidad de modalidades de trabajo que confluyen en el marco de la Maestría en Artes y Cultura Visual, la realización de un proyecto de investigación implica la formulación de un problema y elaboración de una estrategia para resolverlo. La metodología entonces será entendida como esa estrategia, que hilvana de forma coherente la reflexión epistemológica sobre las formas de resolver el problema y las técnicas utilizadas para ello.

III. ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

Las clases se organizarán en tres partes. En primer lugar, se priorizará la reflexión sobre la coherencia entre los enfoques teóricos y las metodologías utilizadas a través de la exposición de ciertos trabajos provenientes de las ciencias sociales como la sociología, la antropología, la historia del arte y la geografía del arte. En segundo lugar, se presentarán los principales lineamientos para la elaboración de un diseño de investigación, a través de las sistematizaciones clásicas realizadas por las ciencias sociales y de las novedades introducidas por la “investigación-creación”. Por último, se dedicará un espacio a la reflexión y a la elaboración de los diseños de investigación individuales a través de una serie de ejercicios de escritura académica. El trabajo sobre los proyectos de investigación individuales, que implicará la realización de un trabajo de campo exploratorio en coherencia con los ejes temáticos del curso, permitirá a los estudiantes profundizar en los contenidos a través de la utilización práctica de los mismos, así como también, testear la aplicabilidad de éstos en el contexto local.

IV. EVALUACIÓN

La validación del curso se realizará en dos instancias:

- 1) *Asiduidad*. El curso es presencial, se requiere la asistencia a un 80% de las horas de curso presencial y justificación en caso de inasistencia.

- 2) *Entrega de un trabajo escrito*. El trabajo escrito será individual, producto de una investigación preliminar sobre un tema a elección, que implique la realización de un trabajo de campo exploratorio (concreto y viable). La fecha de entrega se fijará de manera tal que los estudiantes puedan tener el tiempo necesario para recolectar el material empírico necesario para la escritura. Los trabajos deberán problematizar el mundo del arte y la cultura local y/o regional y deberán estar en relación directa con el proyecto de investigación.

V. PROGRAMA

Día 1

Jueves 16 de marzo de 9 a 12

A. Introducción a la metodología de investigación en arte y cultura visual. Tensiones epistémicas entre la investigación en ciencias sociales y la investigación artística. El estudio de las artes desde las ciencias sociales y la posibilidad de la investigación-creación en la Universidad.

B. Los debates metodológicos contemporáneos en ciencias sociales. Las diferentes posturas teóricas y las derivas metodológicas a la hora de pensar un proyecto de investigación.

C. Presentación de proyectos individuales.

Día 2

Viernes 17 de marzo de 9 a 12

A. Las artes desde ciencias sociales. El caso de la sociología del arte y sus diferentes posturas. Objetivos de investigación (describir, explicar, comprender, interpretar) y delimitación del objeto de estudio (contextos de producción, de circulación, y de recepción).

B. ¿Qué es un diseño de investigación? Paso 1. De la delimitación del tema a la construcción de un objeto de investigación. Paso 2. La formulación de la problemática.

C. Trabajo práctico sobre proyectos individuales.

Día 3

Jueves 23 de marzo de 9 a 12

A. Discusión entre el punto de vista objetivo y punto de vista subjetivo en la investigación. Debate entre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Presentación de casos: 1. La dimensión urbana de los fenómenos artísticos y 2. Imaginarios culturales sobre la ciudad.

B. ¿Qué es un diseño de investigación? Paso 3. De la problemática a la formulación de los objetivos. Paso 4. La elaboración de una estrategia metodológica.

C. Trabajo práctico sobre proyectos individuales.

Día 4

Viernes 24 de marzo de 9 a 12.

A. El investigador-artista: ¿Cómo se pueden integrar los conocimientos artísticos en una investigación? El artista-investigador: introducción al enfoque de la “investigación-creación” y la investigación artística desde la universidad.

B. Técnicas de investigación en ciencias sociales aplicadas a los estudios sobre arte. Diseñar un proyecto de investigación-creación: hibridaciones metodológicas y tensiones epistémicas.

C. Trabajo práctico sobre proyectos individuales.

Día 5

Jueves 30 de marzo de 9 a 12

A. La investigación-creación: presentación de casos en teatro, danza y música.

B. Las técnicas de investigación como caja de herramienta: ¿cómo y cuáles elegir?

C. Discusión sobre los diseños de investigación de los proyectos individuales.

Día 6

Viernes 31 de marzo de 9 a 12

Discusión general sobre los contenidos del curso en función de los proyectos individuales.

Lineamientos metodológicos para la realización del trabajo final.

Día 7 (fecha a confirmar)

Devolución de los trabajos finales.

V. LECTURAS OBLIGATORIAS

Un enlace con los textos específicos por clase será enviado a lxs estudiantes antes de comenzar el curso.

- (1) Pierre Bourdieu. ¿Y quién creó a los creadores?, *Cuestiones de sociología*. Madrid: Istmo, 2000.
- (2) Nathalie Heinich. *La sociología del arte*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2002 (pp.: 4 a 8 y 101 a 110).
- (3) Howard S. Becker, “Mundos del arte y actividad colectiva”, en *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Bernal, 2008.
- (4) Alberto Marradi et al. *Manual de metodología de las ciencias sociales*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2018. (Capítulo 3. “Método, metodología, técnicas” pp.52-67).
- (5) Juan Ignacio Piovani, “El diseño de investigación”, en: Alberto Marradi et al., *Manual de metodología de las ciencias sociales*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2018.
- (6) Ruth Sautu et al., «Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología», Buenos Aires: Clacso, 2005.
- (7) Robin Nelson, *Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*, London, Palgrave, 2013.

VI. BIBLIORGAFIA COMPLEMENTARIA

- BARRET, Estelle et BOLT, Barbara. *Practice as Research : Approches to Creative Arts Enquiry*, London, I.B.Tauris, 2010.
- BECKER Howard S. *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Bernal, 2008. (v.o. 1982).
- BECKER Howard S. *Telling About Society*. Chicago: University of Chicago Press, 2007, 313 p.
- BECKER Howard S. y FAULKNER Robert. *El jazz en acción. La dinámica de los músicos sobre el escenario*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- BORGDORFF, Henk. *The Conflit of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*, Amsterdam, Leiden University Press, 2012
- BOURDIEU, Pierre. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona : Anagrama, 2006.
- BOURDIEU, Pierre. *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona : Anagrama, 1997.
- BUSCATTO, Marie. « L’art et la manière : ethnographie du travail artistique », *Ethnologie française*, PUR,2008/1 Vol.38, pp. 5-13
- DEL VALLE, Marian, « Un projet de recherche-création « avec la » et « en » danse », *Recherches en danse* [En ligne], 5 | 2016, mis en ligne le 15 décembre 2016, consult le 04 décembre 2018. URL : <http://journals.openedition.org/danse/1297> ; DOI : 10.4000/danse.1297
- GOODY, Jack. *Representation and Contradictions. Ambivalence Towards Images, Theatre, Fiction, Relics and Sexuality*, Blackwell Publishers, 1997, 293 p.
- GOSSELIN, Pierre et LE COGUIEC, Eric. *Recherche création. Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*, Québec : Presses de l’Université du Québec, 2006.
- GRESILLON, Boris. « Ville et création artistique. Pour une autre approche de la géographie culturelle », *Annales de géographie*, 2008/2 n 660-661, p.179-198.
- HARRINGTON, Austin. *Art and social theory: sociological arguments in aesthetics*, Cambridge: Polity, 2004, 237 p.

- HEINICH, Nathalie. *La sociología del arte*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2002.
- HEINICH, Nathalie. *Lo que el arte aporta a la sociología*. México : Sello Bermejo, 2001 (1998)
- HENNION, Antoine et LATOUR, Bruno. « Objet d'art, objet de science. Note sur les limites de l'anti-fétichisme. » *Sociologie de l'art*, L'Harmattan, 1993, pp.7-24.
- MARRADI Alberto, ARCHENTI Nélica, PIOVANI Juan Ignacio. *Manual de metodología de las ciencias sociales*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010.
- NELSON, Robin. *Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances*, London, Palgrave, 2013
- PEQUIGNOT, Bruno. *Recherches sociologiques sur l'image*. Paris : coll Logiques Sociales, Série Sociologie des Arts, L'Harmattan, 2008, 258 p.
- RICHARD, Nelly. *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires Siglo XXI Editores, 2007.
- SAUTU, Ruth, BONIOLO, Paula, DALLE, Pablo y ELBERT Rodolfo. *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*, Buenos Aires: Clacso, 2005.
- SHUSTERMAN, Richard. *Pragmatist Aesthetics. Living beauty, rethinking art*, Boston: Rowman & Littlefield, 2000, 346 p.
- ZOLBERG, Vera. *Constructing a Sociology of the Arts*, Cambridge University Press, 1990, 252 p.