

MAESTRÍA EN ARTE Y CULTURA VISUAL
INSTITUTO "ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES" UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
2021

METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CULTURA VISUAL

Orestes in Mosul de Milo Rau, 2019 © Fred Debrock

Docente:

Florencia Dansilio

Doctora en sociología (Universidad Sorbonne-Nouvelle),
investigadora en artes y directora teatral

Contacto : florencia.dansilio@gmail.com

CV

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 y no exhaustiva a las metodologías de investigación en arte y en cultura visual desde las diferentes perspectivas provenientes de las ciencias humanas y sociales. El segundo objetivo es reflexionar sobre las posibles interacciones entre investigación científica e investigación artística y profundizar en el enfoque de la “investigación-creación” y sus procedimientos específicos. El tercer objetivo es contribuir a la delimitación de los objetos de estudio y avanzar en la elaboración de los abordajes metodológicos de los proyectos de investigación de los estudiantes.

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 de las disciplinas científicas. Nathalie Heinich sintetiza la complejidad de esta interacción en el caso específico de la sociología enumerando una serie de antagonismos en los criterios de valoración de uno y otro universo: “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.” (Heinich, 1998: 7). Estas oposiciones, si bien son relativas, serán de utilidad para abrir y discutir la caja de herramientas que los diferentes abordajes provenientes de las ciencias humanas y sociales 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), la producción, circulación y recepción de obras (Péquignot, 2008). Por otro lado, se discutirán ciertos enfoques que resitúan las obras al centro de la problemática de investigación, tanto como objetos “mediadores” o “actuantes” (Hennion & Latour, 1993), o bien como objetos productores de representaciones y de discurso sobre el contexto en el que circulan (Becker, 2009). De esta forma se analizarán diferentes técnicas metodológicas utilizadas en los diferentes estudios 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 enfoques 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; Borgdoff, 2012; Nelson, 2012). Este campo, 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.

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 abordajes del arte desde las ciencias sociales y de la lectura crítica de una serie de textos provenientes fundamentalmente de la sociología, de la antropología, de la historia del arte y de 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 ejercicios. 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 las y los estudiantes de 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 las y los estudiantes puedan tener el tiempo necesario para recolectar el material empírico necesario para la escritura. Se estimularán aquellos trabajos que problematicen el mundo del arte y la cultura local y/o regional y que estén en relación directa con el proyecto de investigación de la maestría.

V. PROGRAMA:

Día 1- miércoles 10 de marzo – de 10 a 13 horas (presencial)

- A. Introducción a la metodología de investigación en arte y cultura visual. Tensiones epistémicas entre la investigación en ciencias sociales y la investigación artística. La construcción del enfoque científico del arte desde las ciencias sociales. El caso de la sociología del arte y sus diferentes posturas.
- B. Los debates metodológicos contemporáneos en ciencias sociales. ¿Qué es un diseño de investigación?
- C. Discusión sobre los proyectos individuales.

Día 2 – jueves 11 de marzo - de 10 a 13 horas (virtual)

- A. Las artes desde ciencias sociales: objetivos de investigación (describir, explicar, comprender, interpretar) y delimitación del objeto de estudio (obras, condiciones de producción, de circulación, y recepción). Presentación de casos: 1. la disyuntiva sociológica entre la noción de campo artístico y de mundos del arte; 2. las problemáticas culturales desde la socio-historia.
- B. De la delimitación del tema a la construcción de un objeto de investigación.
- C. Trabajo práctico sobre proyectos individuales.

Día 3 – Jueves 18 - de 10 a 13 horas (Virtual)

- A. Discusión entre punto de vista objetivo y punto de vista subjetivo en la investigación. Presentación de caso: 1. La dimensión urbana de los fenómenos artísticos; 2. Imaginarios culturales sobre la ciudad.
- B. De la problemática a la elaboración de una estrategia metodológica. Técnicas de investigación en ciencias sociales aplicadas a los estudios sobre arte.
- C. Trabajo práctico sobre proyectos individuales.

Día 4 – viernes 19 de marzo - de 10 a 13 horas (Presencial)

- A. El investigador-artista: ¿Cómo se pueden integrar los conocimientos artísticos en una investigación en ciencias sociales? Algunos ejemplos. El artista-investigador: introducción al enfoque de la “investigación-creación” y la investigación artística desde la universidad.
- B. Diseñar un proyecto de investigación-creación: hibridaciones metodológicas y tensiones epistémicas.
- C. Trabajo práctico sobre proyecto individuales.

Día 5 - jueves 25 de marzo - de 10 a 13 horas (Virtual)

- A. La investigación-creación: presentación de casos en teatro, danza y música.
- B. Discusión general sobre los diseños de investigación de los proyectos individuales.

Día 6 – viernes 26 de marzo – de 10 a 13 horas (Presencial)

Lineamientos metodológicos para la realización del trabajo final.

Instancias de consulta y de seguimiento individual de los trabajos finales : **jueves 22 de abril y viernes 23 de abril**

VI. BIBLIORGAFIA INDICATIVA

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, Manet. Une révolution symbolique. Paris : Raisons d'agir / Seuil, 2013, 769 p. BOURDIEU Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Anagrama, 2006.

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, consulté le 04 décembre 2018. URL : [http:// journals.openedition.org/danse/1297](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.

GORELIK Adrián, Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y citica urbana. Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, 2003.

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

NOIRIEL Gerard, Introducción a la socio-historia, España: Ediciones Siglo XXI, 2012.

PEQUIGNOT Bruno, Recherches sociologiques sur l'image. Paris : coll Logiques Sociales, Série Sociologies 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.