

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)
PROFESORADO EN ARTES VISUALES

Espacio Curricular: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ARTE
Curso: Cuarto Año
Ciclo Lectivo: 2023
Horas semanales: 3 horas cátedra
Profesores: Lic. Mario Sánchez Proaño, Prof. Paula Benítez

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

- Brindar los instrumentos conceptuales y procedimentales que permitan al grupo cursante realizar las actividades previstas en esta planificación y dar así cumplimiento a los objetivos formulados concernientes a la función y la metodología de investigación dentro de la práctica artística.
- Brindar acceso a experiencias paradigmáticas diseñadas específicamente para construir conocimientos a partir de la práctica artística a la que se invita la participación a toda la comunidad del REA.
- Promover el interés e involucramiento del conjunto de alumnas/os hacia las experiencias colectivas que se propongan y a los aportes que realicen cada una/o de sus compañeras/os.

2.- FUNDAMENTACIÓN

Estamos en una época en la que registran grandes cambios en la realidad que afectan la vida y la visión del mundo, proceso que se ha intensificado en este sigloconvirtiendo en disfuncionales a muchos componentes del bagaje que tranfiere un generación a la que le sucede: las mentadas transformaciones hacen que la juventuddeba renovar estrategias de vida, conocimientos y conductasque le permita sortear hacia el futuro el punto de inflexión que estamos transitando hoy.El grupo cursante está próximo a la obtención de un título de artistas y docentes y, como tal, los habilita a cumplir la función de visagra generacional.

El arte ha dejado de fundamentarse en cánones, géneros, prácticas y concepciones preestablecidas razón por la que, como nunca antes, la diversidad de problemáticas que se presentan previa, simultánea y posteriormente a una producción, se corresponde, como en la ciencia, con el planteo de una multiplicidad de incógnitas a las que la investigación metódica puede dar respuesta.

Se está adjudicando al conocimiento una importancia fundamental y se comienza a reconocer la función del arte en su construcción o como catalizador de procesos reflexivos¹. Estos avances se

---

¹ Aristide Tobilla, Jnilzio: Bernal Gómez, Eduardo y Encastin Cruz, Eduardo. El arte como posible conocimiento. Revista Espacios Públicos, vol. 13, N° 29, diciembre 2010, p. 158-174. Mexico.

corresponden con el surgimiento en el siglo XX de corrientes de pensamiento que amplían y legitiman formas de construcción de conocimiento diferentes de la reconocida como válida hasta entonces, superando la vieja concepción mantenida por algunos artistas, que consideraba al arte como mero oficio, cuya práctica se aborda intuitivamente.

Ha imperado por mucho tiempo la postura de la existencia de una sustancial diferencia entre arte y ciencia, y que la verdadera construcción del conocimiento sólo se puede lograr a través de esta última y, en consecuencia, la investigación le es exclusiva. Una visión opuesta a la enunciada proviene del enfoque epistemológico de Paul Feyerabend, teórico de la ciencia austríaco que desarrolla una postura polémica, en la que admite un paralelismo entre la ciencia y el arte, y toma a este último como un modelo a seguir argumentando que, dejando de lado los cánones metodológicos preestablecidos como lo hace el arte, se lograría avances muy grandes en la ciencia².

Uno de las metas a alcanzar de este espacio curricular es el desarrollo de la competencia investigativa entre los artistas y docentes de arte que les permita afrontar los desafíos planteados por las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas que se están produciendo que inciden en la forma de vida, en el entorno significativo en general (la semiósfera de Lotman)³ y en las mismas expresiones artísticas. En este contexto, la generación constante de nuevos conocimientos y la actualización de los ya existentes adquiere una importancia fundamental.

Otra característica de este espacio a señalar es que se asigna también importancia a la adopción del trabajo en equipo en la gestión de conocimiento y en la realización de acciones artísticas y pedagógicas, para superar las actitudes personalistas que han caracterizado las prácticas clásicas de las artes visuales.

Investigar en arte

El arte abarca tal complejidad y diversidad de componentes, problemáticas, funciones, factores y actores que hace imposible encararlo desde los encuadres epistemológicos y metodológicos clásicos que postulaban la imprescindible necesidad de que el investigador se instituya en el sujeto cognoscente y coloque el objeto de conocimiento afuera. Al respecto, Fajardo señala, refiriéndose a la aplicación de los modelos positivistas a la investigación en arte⁴:

“Surge entonces un espacio de conflicto ya que las técnicas empleadas en estos paradigmas resultan bastante racionales para producir conocimiento científico sobre el arte, que resulta muy útil para el ámbito científico pero que pocas veces resulta útil para la generación de nuevos procesos en el arte, haciendo que pocas veces los artistas puedan utilizar este conocimiento para su quehacer en el arte. El problema está en encontrar paradigmas que permitan generar conexiones entre la investigación y las necesidades de los artistas”⁵-

---

² Feyerabend, Paul. Ciencia como arte. Una discusión de la teoría del arte de Riegler realizada con el intento de aplicarla a la ciencia. En **Adiós a Larazón**, pp. 123/185. Madrid: Tecnos

³ Lotman, Iuri M. **La semiósfera III**. Madrid: Frónesis Cátedra. Universidad de Valencia 2000.

⁴ En Fajardo-González, Roberto: **La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario. (Hacia una perspectiva semiótica)**

⁵ Posteo de AGORA LEP en el blog franciscoparrac.blogspot.com/2006/06/investigacin-en-arte-creacin-en-arte.html

Este mismo autor emplea una distinción dicotómica entre las investigaciones que son llevadas a cabo desde la propia práctica artística (“en el arte”) y las que se realizan desde afuera de la misma (“sobre el arte”) (op. cit.). Al respecto Bergdorff distingue, de acuerdo con esa ubicación relativa del investigador con respecto al arte:

- La investigación **sobre** las artes
- La investigación **para** las artes
- La investigación **en** las artes

Alternativas que, difiriendo sólo en una proposición, implican una diferencia muy importante en el marco teórico a utilizar, en el objetivo al que se destina la investigación, y a la metodología empleada⁶. La nueva propuesta de este componente del espacio curricular “Metodología de investigación en las artes”, toma como eje principal la tercera alternativa de Borgdorff pero para ello es necesario reducir la ambigüedad de este enunciado. Situar dentro o fuera del arte implica la existencia diferenciada o diferenciable de esos dos ámbitos, siendo entonces imprescindible la definición de ese límite que los separa y caracterizando los componentes que encierra lo que se denominará **Hecho artístico**, complejo integrado por variados componentes que se manifiestan en diversas dimensiones. La alternativa que ha planteado la ciencia para poder abarcar conceptual y operativamente esas problemáticas es crear un **modelo** que guarde una relación de analogía con el sector de la realidad encarado que. Además de su función cognitiva, sirve de guía operacional del trayecto de la materia.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGRO

Se espera que las/los integrantes del curso

- Puedan plantear sus propias necesidades y prioridades en la adquisición de conocimientos.
- Adquieran capacidades que les permitan desarrollar competencias relacionadas con los proyectos artísticos o pedagógicos que encaren.
- Desarrollen la capacidad de identificar y aplicar las diferentes formas, objetivos y metodologías aplicables a la investigación en la práctica artística y pedagógica.
- Que logren expresar y socializar sus aportes personales y/o grupales a la comunidad.
- Que aprovechen las capacidades adquiridas para potenciar sus líneas de producción artística y su acción profesional.

4.- OBJETIVOS

Objetivo principal

Lograr que las y los integrantes del curso adquieran la capacidad necesaria para el desarrollo sistemático de conocimientos y de prácticas adecuadas a las necesidades y objetivos de realización y gestión artística, de enseñanza de arte, y los que demande el cumplimiento de un rol en la comunidad y en la sociedad.

---

⁶Borgdorff, Henk: El debate sobre la investigación en artes.
www.gu.se/.../1322698_el-debate-sobre-la-investigaci-n-en-las-artes.do

Objetivos específicos

En lo conceptual

- Que el grupo adquiriera la capacidad de identificar problemáticas que surjan dentro del proceso de producción y gestión artística y pedagógica, y de concebir estrategias para su abordaje.
- Desarrollar el pensamiento y la acción sistemática dentro mismo del proceso de producción y gestión artística.

En lo procedimental

- Aplicar una metodología de investigación acorde con los objetivos y los temas de incumbencia.
- Incorporar el trabajo en equipo en la producción artística.
- Adiestrarse en formular discursos que permitan dar a conocer a la sociedad y a la comunidad artística y docente las propias propuestas.

En lo actitudinal

- Contribuir a que los logros obtenidos en el abordaje de la producción y puesta a referencia de una producción artística se socialicen a la comunidad profesional y a la sociedad, y a que esa experiencia se recicle en la propia actuación artística y profesional.
- Aceptar el desafío de encarar, en forma autónoma, el desarrollo de conocimientos y propuestas.

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO

En ciclos lectivos anteriores al de 2015 de Metodología, cuando se la aplicaban modelos generales de investigación, surgían con frecuencia entre los grupos dificultades en:

- La identificación de un tema/problema que sirviera de base para iniciar un proyecto personal o grupal de investigación.
- La comprensión y apropiación de conceptos y prácticas sobre metodología de investigación que les permitiera aplicarlas a los procesos de realización.

Se concluyó que estas limitaciones se debieron. Por un lado, al poco interés de los grupos de cursantes por los modelos de metodología clásicos que son eficientes cuando el investigador se sitúa fuera de la actividad y, por otro, a la escasa posibilidad de aplicación de los conocimientos logrados a sus y proyectos en el lapso del ciclo lectivo.

En el ciclo 2015 se introdujo, a título de prueba, el tema de experimentación a través de una experiencia de taller en clase, hecho que logró un gran involucramiento del grupo cursante. Este impacto motivó al año siguiente el incremento de dedicación al tema y, finalmente, a la introducción en el ciclo 2017 de profundos cambios en dinámica y secuencia de este espacio curricular. El fundamento didáctico seguido fue esbozado en un texto que publicáramos en 2002 (Sánchez Proaño y Niklison), en el que se plantea un abordaje a los temas de las materias teóricas de las escuelas de arte con acciones experimentales, a partir de los que se elaboran participativamente las conclusiones⁷.

---

⁷ Sánchez Proaño, Mario y Mercedes Niklison

Los contenidos y dinámica de este espacio comprenden tres componentes:

- Introducción a los marcos teórico-conceptuales
- Realización de talleres de experimentación
- Elaboración compartida de evaluaciones y conclusiones de las experiencias y elaboración de discursos colectivos.
- Redacción colectiva de un informe final y un registro a distribuir entre los participantes.

Como la sola generación de nuevos conocimientos y prácticas carecería de trascendencia social y cultural si los logros obtenidos quedara confinados en la mera satisfacción de quien o quienes la llevan a cabo; se hace imperioso el cumplimiento de una instancia de transferencia a la sociedad, a las instituciones o personas que pueden aprovechar los resultados, o a su aplicación técnica en las labores de cualquier área de actividad.

De esta manera, la operatoria general de la asignatura comprende:

- Una introducción a la problemática de la función del arte en la construcción de conocimiento, considerado éste con abarcativamente, como lo planteara ya Vico hace ya cuatro siglos, visión que resurge en este momento en las discusiones académicas.
- Un desarrollo de experiencias de investigación al interior mismo de la práctica artística en toda su complejidad, para lo que se incorpora el componente de taller con el fin de que el grupo tenga la oportunidad de observar y discutir una instancia experimental.
- Se propicia el desarrollo de la capacidad de formulación de discursos en el seno de los grupos intercomunicados, en los que se vuelquen las conclusiones, utilizando los más variados medios como publicaciones gráficas, difusión electrónica, presentación en eventos, siguiendo el criterio vygotskiano de que la cultura ofrece como instrumentos mediadores de la elaboración de conocimientos que son la interacción social y los sistemas de signos y símbolos.
- Teniendo en cuenta los aportes de Paulo Freyre y Lev Vigotsky, se asigna importancia especial al diálogo constante entre los y las cursantes, entre éstos y los docentes y entre y a puestas a referencia de la comunidad del REA de eventos y otros productos resultantes de cada una de las unidades de experimentación a realizar.

Otro aspecto al que se le asigna importancia es el trabajo en equipo en la gestión de conocimiento y en la realización de acciones artísticas y pedagógicas, para superar las actitudes personalistas que han caracterizado las prácticas clásicas de las artes visuales.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

- Instrumentos de proyección de videos y diapositivas.
- Materiales de lectura
- Acceso a información de Internet
- Espacio de exhibición para muestras que se integran como instancias de observación y gestión.

7. CONTENIDOS

2003 Una experiencia de enseñanza-aprendizaje en artes visuales. Una cuestión de pensar, hacer y sentir. En Graciela Blasi. Celina Hurtado y Lidia Scharer coordinadoras: **La educación artística en el siglo XXI**, p 170/178. Ediciones FEPAI, Buenos Aires.

7.1.- Proceso de conocimiento artístico

- Introducción a conceptos muy generales sobre la inclusión del arte en el campo del conocimiento y de la investigación. Diferencia entre la investigación llevada a cabo desde afuera o desde adentro mismo de la producción artística. Ejemplo de investigación descriptiva **sobre** el arte.
- El **hecho artístico** como herramienta de estudio desde **en** el arte.
- Modelado del hecho artístico. Fases y contextos.
- Funciones de un modelo en el abordaje al conocimiento artístico en el arte.

7.2.- El hecho artístico

- El hecho artístico y sus componentes
- Las fases del hecho artístico, proceso, componentes y contextos: preproducción-producción-consumación.
- A partir del azar: descubrimiento, sensación y ostensión. Adjudicación de sentido al descubrimiento. La mirada artística.
- A partir de una acción intencional y de una hipótesis: la experimentación.

7.3.- La experimentación.

- Acción inicial. Evaluación y Registro. Planteamiento de alternativas de experimentación. Identificación de variables de experimentación. Instrumentos y dispositivo de experimentación.
- Método de escalada experimental
- Una experiencia artística colectiva como campo de experimentación y elaboración de conocimiento que se vuelca en el propio hecho artístico.

7.4.- Primera experimentación realizada siguiendo las fases del HA.

- Realización de una experiencia artística en la que se involucre a todo el grupo cursante⁸.
- Evaluación colectiva de la experiencia
- Redacción colectiva de un informe final y un registro a distribuir entre los participantes-

7.3.- Realización de eventos experimentales

Se llevarán a cabo en el segundo cuatrimestre de mayor complejidad consecutiva, convocando ya a participar a la comunidad de la Escuela y a cualquier otra persona que quiera integrarse. Estos eventos también cumplen objetivos secundarios tales como abordar una gestión artística, adquirir competencia en conformar equipos y abordar temas curatoriales.

8. BIBLIOGRAFÍA

Publicaciones

---

⁸Se aplica en esta primera experiencia la misma metodología de experimentación siguiendo las fases del modelo de hecho artístico que se va incrementando en complejidad y número de participantes; el objetivo de este gradualismo es lograr que el grupo adquiera la competencia necesaria para encarar un evento final de arte relacional abierto al alumnado, a los docentes, directivos y no docentes del REA, además de egresados e invitados.

Aristide Tobilla, Jnilzio: Bernal Gómez, Eduardo, y Encastin Cruz, Eduardo. El arte como posible conocimiento. Revista Espacios **Públicos**, vol. 13, N° 29, diciembre 2010, p. 158-174. México.

Borgdorff, Henk

El debate sobre la investigación en arte.

www.gu.se/.../1323698_el-debate-sobre-la-investigaci-n-en-las-artes.do

Fajardo-González, Roberto

La investigación en el campo de las artes visuales y el ámbito académico universitario. (Hacia una perspectiva semiótica). www.unav.es/gep/InvestigacionArtesFajardo.pdf.

Feyerabend, Paul

1996 Ciencia como arte. Una discusión de la teoría del arte de Riegl realizada con el intento de aplicarla a la ciencia. En **Adiós a la razón**, pp. 123/185. Madrid: Tecnos.

Lotman, Iuri M.

2000 **La semiósfera III**. Madrid: Frónesis Cátedra. Universidad de Valencia.

Montoya López, Armando

2006 La investigación en arte. Cómo acceder a nuevas formas de expresión. En **Artes. La revista**. N° 12, volumen 6/julio-diciembre 2006. Versión digital: dialnet.unrioja.es/descarga/articulo/2254847.pdf

Sajama, Juan

2002 Análisis del proceso de investigación. En Daniel Dei editor, **Pensar y hacer en investigación**, tomo I, pp 199/235. Buenos Aires: Editorial Docencia.

Sánchez Proaño, Mario

1991 "Recursos, estrategias y técnicas en el relevamiento de arte rupestre". En M.M. Podestá, M.I. Hernández Llosas y S.F. Renard de Coquet, eds., **El arte rupestre en la arqueología contemporánea**, Buenos Aires.

Sánchez Proaño, Mario y Mercedes Niklison

2003 Una experiencia de enseñanza- aprendizaje en artes visuales. Una cuestión de pensar, hacer y sentir. En Graciela Blasi. Celina Hurtado y Lidia Scharer coordinadoras: **La educación artística en el siglo XXI**, p 170/178. Ediciones FEPAI, Buenos Aires.

Seabeok Thomas A. y Jean Umiker-Seabeok

1994 **Sherlock Holmes y Charles S. Peirce**. Paidós. Barcelona.

En Zacarías Panblanc

1991 Vico y la poética de la modernidad. En **Cuadernos sobre Vico** No 1, p 161/176.

Valencia: 1991.

Vigotzky, Lev S.

1979 "El desarrollo de los procesos psíquicos superiores", Edit. Crítica, Barcelona, 1979.

Materiales de apoyo

Sánchez Proaño, Mario

2003 **La investigación en las artes visuales.** Apuntes de clase. Mimeografiado.

2015 **El papel de la experimentación en las artes visuales.** Apuntes de clase. Mimeografiado.

s/f **El sistema de fichas visuales ESCALA.**

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

UNIDAD DIDÁCTICA	FECHA			
Proceso de conocimiento artístico	Marzo			
El hecho artístico	Marzo-abril			
La experimentación	Abril-mayo			
Realización del primer evento	Mayo-junio			
Realización del segundo evento	Junio-julio			
Realización del tercer evento	Agosto-noviembre			
Redacción de informe final conjunto y de evaluaciones personales de ñps logros alcanzados	Noviembre-diciembre			

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

Al integrar en el hecho artístico las fases posteriores a la producción

11. EVALUACIÓN

Para la evaluación se tendrá en cuenta:

- Los avances conceptuales, procedimentales y actitudinales logrados por los alumnos tomando como indicadores:
  - Los informes periódicos de avance que, se estima, serán presentados mensualmente.
  - Evaluaciones cualitativas correspondientes a dedicación, participación en los talleres aporte al grupo e involucramiento.
  - Presentismo.
  - Presentación conjunta de los resultados de las experiencias al culminar el cuatrimestre.
  - Informes personales de conocimientos y experiencias adquiridas.
  - Un informe o presentación final que será expuesto ante el grupo y personas invitadas en la fecha del último parcial.

También se considerarán como evaluación el aporte personal realizado, tanto conceptual como actitudinal, ala ejecución de los proyectos colectivos llevados a cabo.

Firma

