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 Artes

Curso: 4º Año Ciclo Lectivo: 2025

Horas semanales: 4,5 horas cátedra Profesor: Lic. Prof. Diana Victoria Britos PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN Nº:

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Metodología de la investigación se inscribe como una asignatura de cierre de la formación de profesorado. El programa parte de los conocimientos teóricos y prácticos previos de los alumnos para propiciar un espacio (entre taller y laboratorio) dedicado a la puesta en práctica de procedimientos y métodos de la investigación artístico-académica. Se espera formar a los estudiantes en las etapas iniciales de una investigación y sumergirlos en los debates hermenéuticos, ontológicos y sociológicos vinculados a la producción de conocimiento en artes. Durante la cursada, los alumnos trabajarán en un proyecto de conceptualización de su producción artística que incluirá el tema de su investigación artística, el estado del arte y definirá su perspectiva teórica. Este texto final (monografía) sobre el que se trabajará durante el año no reemplaza la reflexión introspectiva y poética, sino que la complementa con herramientas académicas y una metodología que les permita producir textos teóricos que profundicen y reflexionen y produzcan conocimiento en torno a los proyectos y procedimientos artísticos que encaran.

2. FUNDAMENTACIÓN

Dentro del complejo mundo de las artes, la investigación como herramienta e instancia de trabajo es uno de los aspectos más invisibilizados de la práctica artística. Conocemos el funcionamiento del campo cultural, sus agentes y sus plataformas de distribución y difusión; sin embargo, los procesos de creación artística siguen subsumidos bajo un aura, en el sentido benjaminiano, poco indagado. *Creāre* mantiene en el imaginario social un sentido que destaca el valor de lo nuevo, "producido de la nada" que, en nuestra actividad, se traduce como una vigencia de la tan discutida teoría sobre la autonomía.

Esta asignatura se fundamenta en que la investigación y la reflexión teórica son las herramientas centrales para hacer de la propia producción una forma de conocimiento. Asimismo, y dada las reglas de la práctica en la actualidad, se prevé brindar a los estudiantes herramientas teórico-metodológicas para iniciarse en los procesos de investigación y de escritura académicas en artes.

La lectura, el diálogo entre pares, la visita a muestras y talleres permite abrir y vincular la propia producción e intereses al mundo. Por eso, la investigación científica y artística no es en solitario, sino que es un diálogo permanente con la propia práctica, con la historia del arte y el circuito artístico contemporáneo. En este contexto, la metodología en investigación en artes resulta un aporte fundamental en la formación ya que brinda herramientas que son requeridas en la elaboración de un proyecto pedagógico, para la presentación a residencias, concursos y becas; y para poder conferir a la práctica y la producción artística de un sentido cultural situado y comprometido con su entorno.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada, se espera que los estudiantes puedan

- Reconocer las condiciones y los debates en torno a la investigación en artes.
- Desarrollar competencias actitudinales que propicien la investigación en su práctica artístico-pedagógica.
- Adquirir herramientas para la redacción de tipos textuales diversos: descriptivos, expositivos y argumentativos.
- Expresar, conceptualizar y socializar sus proyectos y producciones artísticopedagógicas

4. Propósitos del docente

- Introducir a los estudiantes en la problemática de la investigación en artes en vistas a la elaboración de una monografía.
- Propiciar la investigación y teorización de la producción artística propia acorde con los estándares académicos vigentes.
- Brindar métodos y procedimientos académicos para la investigación.
- Fomentar la participación y la expresión escrita y oral.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La Cátedra entiende la investigación como un proceso de diálogo constante entre pares y con textos diversos. En relación, la clase estará articulada en dos espacios. Uno del tipo taller, en el que se promoverá el trabajo con modelos de investigación en artes, el desarrollo de ejercicios metodológicos de investigación, la puesta en práctica de ejercicios concretos para desarrollar competencias de escritura y lectura de textos académicos, de búsqueda de información, registro y citación bibliográfica. Y otro del tipo laboratorio, para el seguimiento de las investigaciones y su materialización escrita.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

La materia cuenta con un calendario de lecturas que funcionarán como punto de partida para la discusión y reflexión sobre la metodología artística y los postulados teórico-ideológicos sobre los que se sustenta. Asimismo, se prevé la realización de ejercicios concretos que permitan practicar y reconocer los formatos y criterios de la escritura e investigación académicas. Como recurso complementario contaremos con registros escritos y audiovisuales de artistas investigadores, leeremos textos académicos que funcionarán como modelos de escritura y semanalmente se propondrán actividades de ejercitación como las siguientes:

- A partir de imágenes de obra y fotografías de espacios y agentes del campo artístico, se trabajará en torno a la formulación de preguntas. ¿Cómo interrogar al objeto de estudio? ¿Cómo cambia la pregunta a medida que conocemos más del objeto?
- Leer el texto propuesto y destacar el tema y la hipótesis del autor. Numerar criterios narrativos y comparar con textos de otros grupos. Fichar un concepto destacado y practicar formatos de citación.
- A partir de los videos de entrevistas a artistas (ejemplo: Los Visuales): ¿Cómo organizan su discurso? ¿A partir de qué nociones organizan la lectura de su propia producción/proponen al espectador leer su obra?
- ¿Cómo buscar información de una obra, artista/colectivo, institución? Sistema de registro / sistema de información. Voces de autoridad.
- ¿Cómo preguntar a una obra desde perspectivas teóricas distintas?
- A partir de la visita a una exhibición, redactaremos tipos de diversos de texto para ejercitar la escritura y claridad narrativa.

REGINA ESPACIO DE ARTE

Asimismo, participaremos de las salidas propuestas por el Área de investigación (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Centro Cultural Recoleta) para indagar sobre la metodología de trabajo de áreas (patrimonio y montaje) en la que se ven atravesadas por procesos de investigación.

7. CONTENIDOS

UNIDAD 1: LA INVESTIGACIÓN EN ARTES: METODOLOGÍA, CONCEPTOS Y MITOS

Los mitos modernos en torno a la investigación científico-académica: el genio, la neutralidad, la objetividad, la verdad. La investigación en ciencias humanas, la especificidad de la investigación en artes. Los marcos ontológico y sociológico de la producción del saber artístico. Las reglas del género académico. Los tipos textuales. La instancia propedéutica: indagación, búsqueda, experimentación, indicios.

Informe de avance n°1: la presentación del tema-problema.

UNIDAD 2: LA INVESTIGACIÓN COMO PROCEDIMIENTO DIALÓGICO

El carácter socio cultural de la creación, práctica e investigación artísticas. El giro textual: diálogos, citas, apropiaciones, voces ajenas en la discursividad. La semiosis. Metodología de la investigación: planificación, búsqueda, selección y registro de información, la bibliografía y los sistemas de citación. El estado del arte.

Informe de avance n°2: el estado del arte

UNIDAD 3: EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO: PERTINENCIA Y COMPROMISO

Las artes como forma de conocimiento y como práctica productora de ideas y de modelos de lectura del mundo. El horizonte teórico: la detección de la perspectiva teórica y la explicitación del posicionamiento teórico. Arte, ciencia y ética. La investigación situada.

Informe de avance n°3: la perspectiva teórica.

8. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (por unidad didáctica)

UNIDAD 1: LA INVESTIGACIÓN EN ARTES: METODOLOGÍA, CONCEPTOS Y MITOS

Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en Artes. Cairon, (13): 25-46.

Ginzburg, C. (2025). Historia del arte: de cerca y de lejos. En *Una historia sin final*. Buenos Aires: Ampersand.

Goodman, N. (1990). *Maneras de hacer mundo*. Madrid: Visor. (Selección)

Gramsci, A. (2009). Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires: Nueva Visión.

Groys, B. (2023). Devenir obra de arte, Buenos Aires: Caja Negra.

Rey Somoza, N. & Martín Hernández, R. (2020). Enfoques de investigación en artes y recursos narrativos para la organización y representación de procesos en investigación artística. *Índex, revista de arte contemporáneo*, (9), 110-120.

Williams, R. (2015). Sociología de la cultura, Buenos Aires: Paidós.

UNIDAD 2: LA CREACIÓN COMO PROCEDIMIENTO DIALÓGICO

Agamben, G. (2011). ¿Qué es lo contemporáneo? Desnudez, Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Didi-Huberman, G. (2011) Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora (selección)

López Fernández, E. (2020). La autoría y la apropiación en la creación del siglo XXI. SOBRE. N06, 15-24

Mata, V. (2023). *Plagie, copie, manipule, robe, reescriba*. Buenos Aires: Barba de Abejas.

Noé, L. (2024) El ojo que escribe. Buenos Aires: Ampersand. (selección)

Volóshinov, V (2009). *El marxismo y la filosofía del lenguaje*, Buenos Aires: Ediciones Godot. (Selección)

UNIDAD 3: EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO: PERTINENCIA Y COMPROMISO Bhabha, H. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.

Bourdieu, P. (2000). Sobre el poder simbólico. En *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: Eudeba.

Foster, H. (2001) El artista como etnógrafo. En *El retorno de lo real*. Barcelona: Akal (pp. 175-208)

Foster, H. (2001). Recodificaciones: Hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo. En Paloma Blanco et al., eds., *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Universidad de Salamanca.

Lotman, Y. M. y Uspenski, B. (2000). Sobre el mecanismo semiótico de la cultura. En *La semiosfera III. Semiótica de las artes y de la cultura*. Madrid: Cátedra.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Agirre, I. (2006) "Los modelos formativos en la Educación Artística: Imaginando nuevas presencias para las Artes en Educación". Ponencia en la Universidad Pública de Navarra.

Agirre, I. (2000). *Teorías y prácticas en educación artística*. Universidad Pública de Navarra.

Althusser, L. (2011). Los aparatos ideológicos del Estado. En *La filosofía como arma de la revolución*, (pp. 102-151). Buenos Aires: Siglo XXI.

Belting, H. (2012). *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte.* Madrid: Akal.

Benjamin, W. (2007). Conceptos de filosofía de la historia. La Plata: Terramar.

Burke, P. (2017). Historia social del conocimiento. Barcelona: Austral.

Bauman, Z. (1097). Legisladores e intérpretes. Sobre la modernidad, la

posmodernidad y los intelectuales. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Bourdieu, P. (1995) Las reglas del arte. Barcelona: Anagrama.

Bourdieu, P. (2002). "Campo de poder, campo intelectual y habitus de clase" en *Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto*. Buenos Aires: Montresor, 2002

Bourdieu, P. (2003). "Mundo aparte" en *El oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad*. Barcelona: Anagrama.

Eagleton, T. (2006) La estética como ideología. Madrid: Trotta.

Eco, U. (1999). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa.

Edwards, V. (1997). "Las formas del conocimiento en el aula" en Rockwell Elsie (cord.) *La escuela cotidiana*. México: Fondo de Cultura Económica.

Feverabend, P. (1986). Tratado contra el Método. Madrid: Tecnos.

Feyerabend, P. (1993). "En camino hacia una teoría del conocimiento dadaísta" en ¿Por qué no Platón? Madrid: Tecnos.

Foucault, M. (1979). La Argueología del Saber. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.

Foucault, M. (2008). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

Foucault, M. (1994). ¿Qué es la Ilustración? Actual nº 28.

Geertz, C. (1994). "El arte como sistema cultural" en *Conocimiento Local*. Barcelona: Paidós.

Ginzburg, C. (2008). "Introducción" de *El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo xvi.* Barcelona: Península.

Ginzburg, C. (2009). Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales. En *Mitos, emblemas e indicios* (pp.185-239). Barcelona: Gedisa.

Gruner, E. (2002). "¿La modernidad ya no es moderna?" en *El fin de las pequeñas historias: de los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*. Buenos Aires: Paidós.

Habermas, J. (1989). "La modernidad, un proyecto incompleto" en Nicolás Casullo (ed) El debate Modernidad Pos-modernidad. Buenos Aires: Editorial Punto Sur.

Heidegger, M. (2000) "El origen de la obra de arte" en *Caminos del bosque*, Madrid, Alianza.

Jameson, F. (2002). *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998*. Buenos Aires: Manantial.

Kaufman, A; Forster, R; Casullo, N (comp.) (2011) *Itinerarios de la Modernidad:* corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la Posmodernidad. Buenos Aires: Eudeba.

Kurz, O.; Kris, E. (2007). La leyenda del artista. Madrid: Cátedra.

Mancuso, H. (1999). Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales.

Lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología. Buenos Aires: Paidós.

Mancuso, H. (2005). *Palabra viva: teoría verbal y discursiva de Michail M. Bachtin.* Buenos Aires: Paidós.

Mancuso, H. (2010). De lo decible. Entre semiótica y filosofía: Peirce, Gramsci, Wittgenstein. Buenos Aires: SB.

Mignolo, W. (2003) Historias locales, diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid: Akal. (Selección)

Myers, J. (2008) "Los intelectuales latinoamericanos desde la colonia hasta el inicio del siglo XX" en Altamirano, Carlos (dir.), *Historia de los intelectuales en América Latina*. Buenos Aires: Katz.

Perrenoud, P. (2010). "La práctica reflexiva, clave de la profesionalización del oficio" en *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar*. Barcelona: Grao, 2010 (1º impr.2007).

Quijano, A. (1992) "Colonialidad y modernidad/racionalidad" en Perú Indígena, vol. 13, n°29, Lima.

Rama, Á. (2004) La ciudad letrada. Santiago: Tajamar.

Rouseau, J. (1750). Discurso sobre el arte y las ciencias. Ensayo titulado originalmente: Discours sur les sciences et les arts.

Shiner, L. (2004) La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós, 2004.

Williams, R. (2009). Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las cuarenta.

(2015) Sociología de la cultura. Buenos Aires: Paidós.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Durante el año, los estudiantes trabajarán en una monografía sobre su producción artística. Este texto incluirá una presentación del tema/problema, un estado de arte (que explicitará las redes con las que dialoga el corpus) y una perspectiva teórica. Se prevé el trabajo en conjunto con las asignaturas Taller complementario II y Escultura en la instancia propedéutica para la interrogación sobre la propia práctica y obra, y posterior distanciamiento. También está planificada la visita a instituciones para dialogar con agentes (artistas, gestores, historiadores) con roles profesionales distintos y en los que coincide la práctica de investigación como instancia central de sus trabajos.

11. EVALUACIÓN

En términos generales estos serán los criterios de evaluación:

- Claridad, coherencia y capacidad de síntesis escrita y oral.
- Capacidad crítica y creatividad en la resolución de las actividades.
- Nivel de comprensión alcanzado sobre los temas y ejercicios desarrollados en clase.
- Participación en clase y compromiso activo con la materia.
- Entrega en tiempo y forma de los informes de avance.

La devolución de los resultados será particular en cada caso, pero luego se colectivizarán las evaluaciones para que todos los estudiantes tengan un acercamiento a las producciones escritas de sus compañeros y pueda funcionar en ellos como fuente de metaevaluación a partir del conocimiento y análisis de sus propias dificultades y sus fortalezas grupales.

Durante el año deberán presentar tres informes de avance y su corrección. La materia tiene final obligatorio y se prevé la presentación de la monografía en forma oral a un jurado conformado por docentes de la institución. Para llegar a esa instancia, los estudiantes deberán aprobar cada informe con 7 (siete).

Lic. Prof. Diana Victoria Britos

