

Seminario de doctorado
“Teoría y Metodología de la Investigación Artística”

1. Docente

Dr. Jorge Dubatti

2. Breve fundamentación

En el siglo XXI se ha puesto en primer plano, internacionalmente, la necesidad de pensar y practicar desde nuevas aproximaciones las relaciones entre arte y producción de conocimiento, creación-investigación, en el marco universitario. El arte reconoce su singularidad tanto en el hacer como en la producción de saberes y teorías. La investigación artística contribuye, además, a la articulación de la docencia, la gestión, las políticas teatrales, etc. El desafío es comprender la singularidad de la investigación artística como investigación específica, como meta-investigación y como investigación aplicada, y proponer metodologías para su implementación.

3. Fecha de dictado y horario

Los días 14, 21, 28 de septiembre; 5, 12, 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre de 2023 de 18 a 21hs.

4. Objetivos

Objetivo general:

- Problematizar las relaciones entre artes, investigación, creación-investigación y producción de conocimiento y ofrecer métodos para la investigación artística

Objetivos específicos:

- Caracterizar los sujetos de la investigación artística
- Desarrollar las figuras del artista-investigador, el investigador-artista, el investigador (no artista) especializado en arte, el trabajo conjunto entre el artista y un científico asociado
- Plantear la investigación artística en su relación con la filosofía de la praxis: investigar sobre, para y en, desde las artes.
- Problematizar el concepto de las artes en el mundo contemporáneo y la necesidad de ajustar epistemológicamente las investigaciones a esa problematicidad
- Caracterizar las principales construcciones científicas del arte disponibles: Semiótica, Antropología, Sociología, Filosofía del Arte, entre otras
- Preguntarse por las diversas formas en que el arte produce conocimiento a través de los procesos, las estructuras, la relación con las instituciones, la relación con los receptores, el armado de archivo, etc.
- Ofrecer métodos y técnicas para la auto-observación del artista-investigador
- Caracterizar los rasgos discursos de las Ciencias del Arte como campo específico de conocimiento y acción investigativa
- Preguntarse ¿qué ciencias para el arte? en el desafío y la aventura de las Ciencias del Arte en Latinoamérica. Definir políticas para las Ciencias del Arte.

- Ofrecer estrategias para el armado de un Proyecto de Investigación como primer esbozo hacia un Plan de Tesis.

5. Contenidos temáticos distribuidos en módulos

Módulo 1: Coordenadas generales (I). Sujetos de la investigación artística, fenomenología y (auto) observación

Problematización de las relaciones entre artes, investigación, creación-investigación y producción de conocimiento. Investigación artística y filosofía de la praxis: investigar sobre / para / en / desde las prácticas artísticas. El arte como experiencia específica y la experiencia como conocimiento específico (J. Dewey). Saberes de experiencia, saberes de tiempo. Hacer, pensar el hacer, hacer el pensar el hacer, etc. Razón de la praxis, razón lógica y razón bibliográfica. Sujetos de la investigación artística: el artista-investigador, el investigador-artista, el investigador participativo (no artista) especializado en artes, el trabajo conjunto entre el artista-investigador y el investigador participativo asociados (J. Dubatti). Diferentes agentes del campo artístico como productores de conocimiento: el director-investigador, el músico-investigador, el docente-investigador, el gestor-investigador, el crítico-investigador, el curador-investigador, etc.: género próximo y diferencia específica. Teoría del acontecimiento artístico y sus reomodos (D. Bohm): el teatro “teatra”, la música “musiquea”, la pintura “pinta”, etc. ¿Resistencia de los artistas a reconocerse como investigadores? Múltiples respuestas (histórica, cultural, económica, política). Empoderamiento y desinhibición del artista como productor de conocimiento en la contemporaneidad: fenomenología y (auto) observación de la praxis artística. Nicolas Bourriaud

Módulo II: Coordenadas generales (II): la problematización del arte en la contemporaneidad y sus desafíos a la investigación

Problematización de las artes en la contemporaneidad. Desdelimitación, porosidad, diseminación, liminalidad, ampliación, expansión. ¿“Muerte del arte”? ¿Qué entendemos por creación-investigación en artes, en tanto qué entendemos por artes? Pregunta ontológica y pregunta epistemológica inseparablemente asociadas. Pluralismo: artes, conocimientos y construcciones científicas sobre las artes (G. Fourez, V. Englebert-Lecompte y Ph. Mathy). ¿Singularidad: problemas que sólo enfrentan/formulan las Ciencias del Arte? Tres grandes dominios: Investigación Específica, Metainvestigación (investigar para investigar) e Investigación Aplicada (multiplicación / transferencia del conocimiento en la realidad social, política, cultural, educación, salud, legislación, etc.). En busca de nuevas teorías desde la praxis. Heurística (G. Breyer). Serendipia. Antropofagia teórica.

Topos -topoi

Módulo III: Auto-observación: ¿cómo se produce conocimiento desde la creación en artes?

Diversas formas de producción de conocimiento desde las artes y la creación-investigación: pensamiento implícito, pensamiento explícito y Ciencias del Arte como campo específico de conocimiento y acción investigativa. El “reparto de lo sensible” (J. Rancière). El arte “piensa” (A. Badiou). La producción de conocimiento en todos los planos de la praxis: los procesos, las estructuras (U. Eco, P. Szondi), la circulación, la recepción, el archivo (G. Macheret), la comunicación, etc. Diferentes formas de creatividad artística: el “entusiasmo” platónico, la conexión con el inconsciente, el “ostinato rigore” de L. Da Vinci, el método conceptual de E. A. Poe, la “formatividad” de Luigi Pareyson (E. Oliveras). Trayectos de conocimiento entre lo abstracto y lo

empírico: deducción, inducción, abducción. Trayectos frecuentes en los procesos de conocimiento de los artistas-investigadores. Territorialidad y pensamiento radicante en las prácticas. Mapas territoriales complejos: inter-territorialidad, supra-territorialidad, intra-territorialidad. Dinamismo: procesos de territorialización, des-territorialización y re-territorialización. Pensamiento radicante, pensamiento cartografiado, diálogo de cartografías. Para un regionalismo crítico poscolonial/decolonial. Pensamiento artístico sustentado y no sustentado por las prácticas artísticas: complementariedad, desfasaje, oposición. Un caso ejemplar: Bertolt Brecht, práctico y teórico, ¿unidad y diversidad? El artista como intelectual específico y la crisis del artista “ilustrado”. Cuatro grandes desafíos a tener en cuenta: qué discursos producir, con qué métodos, desde qué modelos, dentro de qué contención institucional.

Módulo IV: Estrategias para el armado de un proyecto de investigación

Proyectos de investigación (Sirvent). Deseo, factibilidad y proyección futura. Hipótesis (suposición) y tesis (proposición). Campo temático, focalización, situación problemática. Determinación del corpus, Teoría, Metodología. Estado de la cuestión, fuentes y bibliografía. Organigrama / cronograma. Trabajo con las y los seminaristas en la composición de proyectos de investigación. Métodos y técnicas de investigación. Método y antimétodo. “Desobediencia” epistemológica. Limitaciones y ventajas del trabajo de investigación artística en Latinoamérica. El trabajo de campo. La entrevista y la auto-entrevista. El archivo documental. El archivo audiovisual. El análisis del discurso. Registros de auto-observación: diario y cuaderno de bitácora, pretextos, paratextos y metatextos, videos y grabaciones. Escritura académica y escritura ensayística. Análisis de textos de artistas-investigadores. Cómo observan y leen a los artistas-investigadores otros artistas investigadores.

6. Metodología de trabajo:

El seminario es de carácter virtual. Se proveerá a las/los seminaristas materiales de consulta obligatoria y optativa. Las clases serán teórico-prácticas, a través de diferentes recursos y actividades (exposiciones, discusión grupal, proyecciones). Se favorecerá la participación de las/los seminaristas en la elaboración de esbozos de proyectos de investigación.

7. Bibliografía general

Durante el seminario se indicarán lecturas obligatorias u optativas por módulo.

AAVV, 2013, *Ni adentro ni afuera. Articulaciones entre teoría y práctica en la escena del arte*, La Plata, Club Hem Editores/ECART, Encuentro Platense sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas.

Adorno, Theodor, 2004, *Teoría estética*, Madrid, Akal (Col. Obra Completa, 7).

Arán, Pampa Olga, y Diego Vigna, comps., 2018, *Archivos, artes y medios digitales. Teoría y práctica*, Universidad Nacional de Córdoba, CEA-Sociales.

Badiou, Alain, 2005, *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*, Buenos Aires, Manantial.

Bak-Geler, Tibor, 2003, “Epistemología Teatral”, *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, N° 4 (julio-diciembre), 81-88.

Bardet, Marie, 2012, *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*, Buenos Aires, Cactus.

Bohm, David, 1998, *La totalidad y el orden implicado*, Barcelona, Kairós.

Bourdieu, Pierre, 1999, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, Eudeba.

Bourriaud, Nicolas, 2009, *Radicante*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

- Brecht, Bertolt, 1963, *Breviario de Estética Teatral*, Buenos Aires, La Rosa Blindada.
- Brecht, Bertolt, 1970a, *Escritos sobre teatro. Vol. 1*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Brecht, Bertolt, 1970b, *Escritos sobre teatro. Vol. 2*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Brecht, Bertolt, 1970c, *Escritos sobre teatro. Vol. 3*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Breyer, Gastón, 2005, *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*, Buenos Aires, Infinito.
- Brook, Peter, 2000, *El espacio vacío*, Barcelona, Península.
- De Marinis, Marco, 1997, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.
- Dewey, John, 2008, *El arte como experiencia*, Barcelona, Paidós.
- Didi-Huberman, Georges, 2008, *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Dorfles, Gillo, 1958, *Constantes técnicas de las artes*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Dubatti, Jorge, 2014, “El artista-investigador, el investigador-artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo: Filosofía de la Praxis Teatral”, en su *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*, Buenos Aires, Atuel, 79-122.
- Dubatti, Jorge, 2015, “Hacia una cartografía teatral radicante y un pensamiento cartografiado”, *Revista Gestos. Teoría y Práctica del Teatro Hispánico*, University of California, Department of Spanish and Portuguese, Irvine, USA, Año 30, N° 60 (noviembre 2015), pp. 47-57. Número Especial sobre “Gestos transitorios: presente, pasado y futuro de las teorías sobre el teatro” editado por Grace Dávila-López, Polly J. Hodge, Claudia Villegas-Silva y Juan Villegas.
- Dubatti, Jorge, 2020, *Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa. Disponible como e-book y en papel.
- Dubatti, Jorge, 2020, “Universidad y Filosofía de la Praxis Artística: Teatro, pensamiento teatral y Ciencias del Teatro”, *Escena. Revista de las Artes*, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Arte, San José de Costa Rica, Vol. 80, Núm. 1, julio-diciembre, pp. 8-31.
- Dubatti, Jorge, ed., 2020, *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral*, Lima, Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro".
- Dubatti, Jorge, 2021, “Artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales: pluralismo y singularidades (acontecimiento, experiencia, praxis, tecnología, política, lenguaje, epistemología, pedagogía)”, *Avances*, N° 30, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 313-333.
- Dubatti, Jorge, 2021 “Poética Genética: propuesta de un modelo teórico-metodológico para el análisis de procesos de creación escénica”, en Daniel Enrique Ariza Gómez y Luis Fernando Loaiza Zuluaga, comps., *El hombre flor. Investigación-creación en torno a Áyax de Sófocles en clave de masculinidades*, Manizales, Colombia, Universidad de Caldas, Sílabo, pp. 39-47.
- Eco, Umberto, 1984, *Obra abierta*, Barcelona, Ariel.
- Fischer-Lichte, Erika, 2011, *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores.
- Fortier, Mark, 2005, *Theory / Theater. An Introduction*, London / New York, Routledge.
- Fourez, Gérard, Véronique Englebert-Lecompte y Philippe Mathy, 1998, *Saber sobre nuestros saberes. Un léxico epistemológico para la enseñanza*, Buenos Aires, Colihue.
- Goodman, Nelson, 1976, *Los lenguajes del arte*, Barcelona, Seix Barral.
- Goodman, Nelson, 1990, *Maneras de hacer mundos*, Barcelona, Visor.
- Groys, Boris, 2014, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra.
- Guber, Rosana, 2001, *La etnografía. Método, campo y reflexividad*, Buenos Aires, Ed.

Norma.

Klimovsky, Gregorio, y Cecilia Hidalgo, 1998, *La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología de las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, A-Z Editora.

Lobeto, Claudio, y Gloria Varela, comps., 2018, *Arte y cultura en los debates latinoamericanos*, Buenos Aires, La Imprenta Ya.

Lora, Lucía, y J. Dubatti, comps., 2021, *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo II*, Lima, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro", Fondo Editorial ENSAD.

Lora, Lucía, y J. Dubatti, comps., 2022, *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo III*, Lima, Perú, Fondo Editorial ENSAD.

Lotman, Jurij, 1996, *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid, Cátedra.

Mancuso, Hugo R., 2006. *Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Paidós.

Mattelart, Armand, 2002, *Los Cultural Studies. Hacia la domesticación del pensamiento salvaje*, La Plata, UNLP.

Miguel, Hernán, y Eleonora Baringoltz, 1998, *Problemas epistemológicos y metodológicos. Una aproximación a los fundamentos de la investigación científica*, Buenos Aires, Eudeba.

Morin, Edgar, 2003, *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa.

Nancy, Jean-Luc, 2014, *El arte hoy*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

Oliveras, Elena, 2004, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel.

Pavis, Patrice, 2016, *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de Gato.

Quine, Willard Van Orman, 2002, "Acerca de lo que hay", en su *Desde un punto de vista lógico*, Barcelona, Paidós, 39-59.

Rancière, Jacques, 2009, *El reparto de lo sensible*, Santiago de Chile, LOM Ediciones.

Rozik, Eli, 2014, *Theatre Sciences: a Plea for a Multidisciplinary Approach to Theatre Studies*. London: Sussex Academic Press.

Santagada, Miguel Ángel, 2000, *De certezas e ilusiones. Trayectos latinoamericanos de investigación en comunicación*, Buenos Aires, Eudeba.

Schuster, Félix y otros, 2001, *El oficio del investigador*, Rosario, HomoSapiens.

Sirvent, María Teresa, 2006, *El proceso de investigación*, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Tatarkiewicz, Wladyslaw, 1997, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos.

Williams, Raymond, 1971, *Culture and society*, Buenos Aires, Penguin.

8. Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción

El seminario tiene una modalidad de evaluación continua e incluye la entrega final de un esbozo de proyecto de investigación para cada alumna/o.

Tanto la lectura previa de los materiales puestos a disposición de los/las estudiantes, como la lectura simultánea al dictado del seminario, la permanencia y participación en las clases teóricas (expositivas) y en las clases prácticas (evaluativas) son requisitos del cursado.

Los requisitos para lograr la aprobación del seminario son:

- Asistencia al 75% de las clases presenciales.

- Asistencia y aprobación del 80% de las actividades de evaluación continua (trabajo en grupo, puesta en común, foros, elevación de informes breves, resolución de actividades puntuales, exposiciones orales, etc.)

Las/os estudiantes que no cumplan con los requisitos previamente señalados, podrán acreditar el seminario a través de una evaluación final, cuyas características serán oportunamente establecidas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Dubatti', written in a cursive style.

Dr. Jorge Dubatti