FACULTAD DE BELLAS ARTES
MAESTRÍA EN ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA ANALÍTICO

Identificación del espacio académico:

Nombre: **Investigación en artes**	*Código:*

Créditos:3			
Componente curricular:	*Investigativo X*	*Disciplinar*	*Electivo*
Naturaleza:	*Teórica*	*Práctica*	*Teórico/Práctica* X

Propósitos formativos del programa relacionados con el espacio académico

Cultivo de la sensibilidad estética, ética y política
Promoción del diálogo de saberes y la interdisciplinariedad
Diálogos culturales identidad y cohesión social
Apertura a la alteridad
Formación de pensamiento crítico
Investigación comprometida y situada

Justificación:

Este espacio académico propone un acercamiento complejo a los conceptos, prácticas y debates que constituyen la investigación en artes, planteando como punto inicial que la relación que subyace entre arte y conocimiento ha permitido en el mundo contemporáneo, el surgimiento de procesos de investigación alternativos caracterizados por la disolución de las fronteras entre el sujeto investigador y el objeto de estudio (Bounhauben, 2018 y Borgdoff, 2005), develando y dando lugar a la subjetividad de los investigadores y los participantes a partir de procesos creativos.

De acuerdo con Araño (2003) “la relación arte-conocimiento se visibiliza en el uso artístico de las metodologías de las ciencias sociales. Sin duda, en la creación artística actual se están implementando aspectos de la filosofía, la historia, y la ciencia. Ello se debe a la interdisciplinariedad y la flexibilidad de las ciencias sociales, que son muy útiles para la investigación en artes” (citado en Bouhaben, 2018). Este vínculo entre investigación en artes y ciencias sociales y humanas, permite que el curso proponga una mirada crítica a las relaciones de poder en la construcción de conocimiento en, desde y con las artes.

Como parte de la búsqueda de la maestría de un estatuto de conocimiento propio del campo arte-educación-cultura, este espacio académico plantea tres ejes de indagación y exploración que darán a los participantes diversos anclajes con los diálogos que fundamentan el programa: Docencia social de las artes, Prácticas artísticas y diálogos culturales, y Arte, ética y política. El propósito de este anclaje es ampliar los modos de leer, las formas de hacer y las aplicaciones de la investigación en artes desde las realidades específicas de los participantes.

Los tres ejes son: 1) Investigación en artes desde lo interpretativo-comprensivo, relacionado con las perspectivas especulativas, fenomenológicas e histórico-hermenéuticas, relacionadas con lo que Borgdoff (2005) llamaría investigación sobre las artes. 2) Investigación en artes desde lo participativo e implicativo, relacionado con las perspectivas sociocríticas que buscan transformaciones estructurales. Y, 3) Investigación en artes desde lo decolonial, relacionado con las perspectivas situadas desde lo local, no monoculturales (Espejo, 2022), simbióticas (Plaza, 2019) y emergentes, fundamentadas en lo que Kusch (1976) llamaría el lugar del pensamiento seminal.

Durante el desarrollo del espacio académico, se utilizan seis generadores investigativos, a saber: la disertación, la ensoñación, la descripción in situ, el juego de la estrella, el relato autobiográfico y la contemplación; Estos generadores corresponden a los tres ejes, como hitos epistemológicos de la investigación en artes, que permiten explorar diferentes perspectivas durante ejercicios de problematización y profundización, siguiendo un curso histórico no lineal en la construcción del pensamiento y las culturas.

En este espacio académico también se exploran y se cualifican las posturas y lugares de enunciación de los participantes frente a la investigación como un acto creativo, tomando como centro las propias ubicaciones socio-políticas, las experiencias previas, las apuestas vitales y los tránsitos por las propuestas curriculares de la maestría.

Por ello, durante cada una de las indagaciones de los ejes, se realizan aproximaciones analíticas a experiencias de investigación-creación vinculadas a los diferentes lenguajes artísticos, que inspiran ejercicios de investigación-creación individuales y colectivos, en los que se hacen ciertos los aprendizajes transdisciplinarios. Estos ejercicios de investigación-creación se entienden como una opción para acercarse a la generación de conocimiento desde una perspectiva compleja y sensible, en tanto la investigación-creación implica la elaboración propia de aproximaciones, lecturas y relecturas problematizadoras y propositivas en las que autores y espectadores perciben y cuestionan los acontecimientos en los contextos estéticos, socioculturales y políticos tanto históricos como actuales. De allí, que el conocimiento generado en estos ejercicios sean expresiones críticas de los capitales simbólicos de los participantes, y que permitan el diálogo entre el sentir, el hacer, el pensar y el decir desde la propia mirada artística y educativa.

Como sugiere Daza (2009, p. 92) “El reto que tiene el creador investigador es romper con sus propios esquemas para proponer unos nuevos y diferentes, una de las características en la investigación es el rompimiento de paradigmas, es decir, un sujeto creador - investigador, debe tener la capacidad de re-crearse a sí mismo constantemente, cambiar o mutar sus formas de ser, transformarse, saber hacer uso y experimentación de nuevas técnicas, trascenderlas, como componente fundamental de la investigación creación”. De este modo, se entiende este espacio académico como una invitación a hacer posibles procesos, objetos y experiencias que alimenten lo que la maestría ha definido como “investigación expandida” (PEP MAEC, 2020), en tanto se aproxima a los participantes a una apertura epistémica y metodológica del campo, así como a experiencias de investigación holísticas, intuitivas y colaborativas.

Preguntas orientadoras:

¿Cómo puede la investigación en artes integrar perspectivas, prácticas y modos inter/transdisciplinarios para abordar de forma situada las problemáticas contemporáneas, considerando las condiciones de producción culturales y educativos de los/las sujetos/as?

¿De qué manera las prácticas artísticas, educativas y culturales de los maestrandos encuentran un nicho de convergencia, reflexión, disputa y deconstrucción en los procesos de investigación?

¿Cómo puede la investigación en artes fomentar la co-creación de conocimiento situado y la interacción entre diferentes campos del conocimiento, para afrontar la crisis planetaria actual, desde acciones micropolíticas de los participantes?

Propósitos de formación / Objetivos del espacio académico

Identificar los principales conceptos, prácticas y debates que han constituido la investigación en artes como un lugar de construcción de conocimiento situado y transformador.

Ampliar los modos de leer, las formas de hacer y las aplicaciones posibles de la investigación en artes desde las realidades específicas de los participantes, teniendo en cuenta los tres ejes propuestos.

Comprender las epistemes del campo arte-educación-cultura como lugares de complejidad no disciplinar, que expanden las posibilidades de construcción de conocimiento en, desde y con las artes.

Competencias a desarrollar

Deconstruye conceptos y prácticas de la investigación y la creación.

Reconoce las diferencias, complementariedades y potencialidades de la investigación en artes desde lo interpretativo-comprensivo, lo participativo e implicativo, y lo decolonial.

Identifica las condiciones de posibilidad problemático-investigativas, acordes con las preferencias y necesidades de los lugares de existencia, y su relación con el campo arte-educación-cultura, y con los modos propios de la producción investigativa en artes.

Descripción de contenidos / Unidades / Rutas de aprendizaje

Sesión	Fecha	Temáticas	Profesor responsable
1	Semana 1	Presentación de los participantes, expectativas y experiencias previas. Presentación del programa del espacio académico, acuerdos metodológicos y de	

		evaluación de los aprendizajes. Presentación interactiva de la plataforma de apoyo Diógenes. Lectura. Imaginar que razonamos - Historia de una Querella. Víctor Laignelet.	
Investigación en artes desde lo interpretativo-comprensivo			
2	Semana 2	La perspectiva especulativa en artes Elaboraciones y construcciones mentales Abstracción de las vivencias Primer Generador: la disertación Lectura: Las Meninas. Cap. 1 Las palabras y las cosas. Michel Foucault.	
3	Semana 3	La perspectiva fenomenológica en artes La intuición como instrumento del conocimiento. Segundo Generador: la ensoñación Lectura: El derecho de soñar. Gaston Bachelard.	
4	Semana 4	Las perspectivas histórico-hermenéuticas en artes Acercarse para poder comprender otras formas de ser en el mundo. Tercer generador: la observación Lectura: El Acontecimiento. Slavoj Zizek.	
5	Semana 5	Análisis de experiencias Ejercicio individual de investigación creación *desde lo interpretativo-comprensivo*	
6	Semana 6	Ejercicio colectivo de investigación creación *desde lo interpretativo-comprensivo*	
7	Semana 7	Evaluación parcial	
Investigación en artes desde lo participativo e implicativo			
8	Semana 8	Las perspectivas sociocríticas. De la comprensión a la transformación. Cuarto Generador: el juego de la estrella Lectura: Visualidad y escritura como acción: Investigación Acción Participativa en la Costa Caribe colombiana. Joanne Rappaport.	
9	Semana 9	La relación entre lo micro y lo macro. Solo quien padece un problema puede resolverlo. Quinto generador: relatos autobiográficos Lectura: Cartas a Antonia. Alfredo Molano.	
10	Semana 10	Análisis de experiencias Ejercicio individual de investigación creación *desde lo participativo e implicativo*	
11	Semana 11	Ejercicio colectivo de investigación creación *desde lo participativo e implicativo*	
Investigación en artes desde lo decolonial			

12	Semana 12	La colonialidad como herida. Interculturalidades e interhistorias. Los espacios-tiempos de los saberes. Los otros principios del conocimiento: equilibrio, complementariedad, reciprocidad. Los diálogos de saberes. Sexto generador: la contemplación Lectura: YANAK UYWAÑA. La crianza mutua de las artes. Elvira Espejo.	
13	Semana 13	Análisis de experiencias Ejercicio individual de investigación creación *desde lo decolonial*	
14	Semana 14	Ejercicio colectivo de investigación creación desde lo decolonial	
15	Semana 15	Evaluación final Presentación de experiencia del curso que incluye los 6 generadores, los 3 ejercicios de IC individuales y los 3 ejercicios de IC colectivos.	

Metodología

El espacio académico se basa en la propuesta de la Maestría de acercarse al campo del arte, la educación y la cultura, desde una mirada interdisciplinaria, y se acerca también a la propuesta de Nicolescu (1996) de la transdisciplina. Para ello, es necesario situarse en comprender que la actitud transdisciplinaria es "simultáneamente un corpus de pensamiento y una experiencia vivida, que son dos aspectos inseparables. El lenguaje transdisciplinario debe traducirse, en palabra y en acto (...)". Por ello, los participantes están invitados a desarrollar dos de los rasgos propuestos para trabajar de forma transdisciplinaria: el rigor del lenguaje en la argumentación sustentada en el conocimiento vivo, y la apertura como aceptación de lo desconocido, lo inesperado y lo imprevisible.

Este curso tiene una naturaleza mixta que se aproxima a la teoría y a la práctica de forma simultánea, en el entendido de que la investigación en artes es un acto creativo. En este sentido, se trabaja con relatorías participativas, talleres de reflexión a partir de lecturas de los entornos, diálogos a partir de lecturas y material visual, sonoro, audiovisual, que enriquecen los ejercicios propuestos en cada uno de los generadores propuestos. Así mismo, se plantean acciones de intervención creativa, revisión de archivos y análisis documentales individuales y colectivos.

Es posible que los ejercicios desarrollados en el curso sean aplicados en los espacios de influencia de los participantes o como parte de sus desarrollos de tesis, así como en procesos de apropiación del conocimiento y en formulación de proyectos futuros que se realicen en el marco de la maestría.

Los maestrantes tendrán a su disposición el desarrollo del espacio académico en la plataforma Diógenes, donde encontrarán los ejercicios propuestos en cada eje y en cada

generador, las lecturas obligatorias propuestas, así como material complementario y de apoyo.

Evaluación de los aprendizajes (Posibles resultados esperados del proceso formativo)

La evaluación del desempeño académico se concibe como la valoración de logros y dificultades en función del momento de avance (interés, interrogantes, asociación intelectual, conjeturas, comprensión, apropiación, aplicación, asociación práctica, creación) de cada integrante del curso. En este espacio académico la evaluación pretende constituirse en una práctica vivencial de reconstrucción diaria de parte de estudiante y profesora, con metodología participativa.

Inspirada en la triada amor-sabiduría-justicia, y sin perder de vista los principios de eticidad-probidad, confiabilidad, validez y utilidad-factibilidad; la evaluación durante el espacio académico puede focalizar su atención en las competencias propuestas en el curso, así como en otras que cada integrante quiera desarrollar adicionalmente.

Se utilizarán los siguientes tipos de evaluación, adicionando o haciendo los cambios propuestos en la concertación inicial:

- Coevaluación: efectuada por los pares del grupo, contempla una evaluación con visión holística acerca de cada compañero del grupo de trabajo. Se puede focalizar en la competencia para trabajar en equipo, sus aportes en clase y en el trabajo investigativo.

- Autoevaluación: se realiza a partir de la guía proporcionada o, si se prefiere elaborada por el estudiante, es de carácter individual, sobre el conjunto de competencias y logros adquiridos, desfases y proyecciones dados durante el estudio de cada temática.

- Heteroevaluación: realizada por la profesora sobre la base de los trabajos elaborados en cada uno de los generadores, así como en los ejercicios de investigación creación de cada uno de los ejes. El trabajo se debe ir desarrollando durante la ejecución del programa, e ir presentando avances para obtener retroalimentación sobre la marcha; su límite de entrega y presentación es en la última sesión, en la que se realizará una sustentación pública de las experiencias desarrolladas.

Recursos de apoyo

Lecturas, videos, audios e imágenes, presentaciones, plataforma Diógenes www.cursodiogenes.com, PC y videobeam.

Bibliografía complementaria

Bachelard, G. ([1985] 2008). El derecho de soñar. México: Fondo de Cultura Económica

Bachelard, G. ([1985] 2008). El derecho de soñar. México: Fondo de Cultura Económica

Borgdorff, H. (2005). El debate sobre la investigación en artes. Encuentro Arte como Investigación en Felix Meritis. Encuentro llevado a cabo en Amsterdam, Holanda. Recuperado de http://www.ahk.nl/lectoraten/onderzoek/ahkL.htm

Bouhaben, M. (2018). «La investigación artística eurocéntrica y su decolonización estético-epistémica». En: Ana Rodríguez y Pau Alsina (coords.). «Arte e Investigación II». Artnodes. N.º 21: 187-196. UOC

Campuzano, C. (2019). Visualidades Ancestrales. El giro emocional de la imagen fotográfica de los pueblos Kankuamo y Kogui de Santa Marta – Colombia. UNLP.

Castro-Gómez, S. y R. Grosfoguel. (2007). El Giro Decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Pontificia Universidad Javeriana / Siglo del Hombre Editores, Bogotá

Comisión de la Verdad. Volumen testimonial. http://comisiondelaverdad.co/volumen-testimonial

Daza-Cuartas, S.L. (2009). Investigación-creación. Un acercamiento a la investigación en artes. Plumilla Educativa, 11(1), 87-92. Recuperado de: http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos/article/view/339 DOI: https://doi.org/10.30554/plumillaedu.6.560.2009

De Certeau, M. (2006) La debilidad de creer. Buenos Aires: Katz Editores.

Delgado, Juan Manuel y Gutiérrez Juan (1995) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales.

Didi-Huberman, G. (2014). Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires: Manantial, 2014.

Espejo, E. (2022). YANAK UYWAÑA. La crianza mutua de las artes. PCP – Programa Cultura. Política. Estado Plurinacional de Bolivia.

Espejo, E. (2022, septiembre 15). La Rebelión de los Objetos. (Videoconferencia). Encuentro Los patrimonios son políticos. Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. https://www.youtube.com/watch?v=cF7Ad52Oggo

Foucault, M. (1989). Las palabras y las cosas. Buenos Aires: Siglo XXI.

Hernández, F. (2006). Campos, temas y metodologías para la investigación relacionadas con las artes. Varios. Bases para un debate sobre la investigación artística. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Homi K. B. (2002). “Espacio posmoderno, tiempos poscoloniales y las pruebas de la traducción cultural”, El lugar de la cultura, Manantial, Buenos Aires.

Hortúa, D., Becerre, H., Marquez, L., Numpaque, S. (2011). Investigación-creación: taller y viaje. UPTC. https://librosaccesoabierto.uptc.edu.co/index.php/editorial-uptc/catalog/view/87/113/2974

Kusch, R. (1976). Geocultura del hombre americano. Buenos Aires: Ed. Fernando García Cambeiro

Laignelet, V. (2011). Imaginar que razonamos - HISTORIA DE UNA QUERELLA. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12010/935

Mignolo, W. (2003). Historias Locales / Diseños Globales: Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Ediciones Akal, Madrid

Molano, A. (2020). Cartas a Antonia. Ed. Aguilar.

Nicolescu, B. (1996). La transdisciplinariedad. Manifiesto. México: Multiversidad Mundo Real Edgar Morin.

Plaza, J. (2019). Propuesta matricial de diálogo de saberes desde la comunicación de lo sagrado. Un aporte desde los pueblos Kankuamo y Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. UNLP.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón y Retazos

Segato, R. (2013). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Buenos Aires: Prometeo

Segato, R. (2021, junio 15). "Eurocentrismo, colonialidad y museos". (Videoconferencia). Charla abierta Rita Segato y Walter Mignolo. Fundación TyPA. https://www.youtube.com/watch?v=59T_hON4v4U

Sontag, S. (2003). Ante el dolor de los demás. México: Ed. Santillana.

Urueña López, J. E. (2020). La investigación para la creación de experiencias significativas en la escuela. Praxis, Educación Y Pedagogía, (4), 42–57. https://doi.org/10.25100/praxis_educacion.v0i4.8309

Valles, M. (2009). Métodos y técnicas cualitativas de investigación social, Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: editorial Síntesis. Pags. 75-82 y 82-88

Walsh, C. (2012). Interculturalidad crítica y (de) colonialidad: Ensayos desde Abya Yala. Quito: Abya-Yala.

Žižek, S (2014). Acontecimiento. Madrid: Sextopiso.

Elaborado por: Catalina Campuzano R.

Fecha: 17/10/2023