

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	METODOLOGÍA DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Jorge N. Santana Molina
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Artes Visuales
Horas de trabajo presencial y no presencial	3 horas directas / 2 horas indirectas
Número de créditos SCT-Chile	2

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO
<p>Curso teórico enfocado al estudio y conocimiento de distintas metodologías puestas en juego en la producción artística. Para ello el curso se estructura a través de dos módulos: primero, clases expositivas que presentan un marco general de distintas metodologías de creación artísticas posibles y la segunda, trabajo práctico de escritura y actividades grupales incluyendo la participación de invitados que dan cuenta de la organización de procedimientos en el desarrollo de su obra.</p>

COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO
<p>1. 1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.</p> <p>1.1.2 Desarrollar proyectos en los que se articule metodológicamente la investigación con la experimentación.</p> <p>1.1.4 Incorporar la observación como base del análisis y reflexión artística.</p> <p>1.2 Conocer y comprender el desarrollo del pensamiento estético y los modos de producción y contextos históricos.</p> <p>1.2.2 Comprender el pensamiento estético asociado a distintos modos de producción artística.</p> <p>1.3 Explorar diversos recursos materiales, procedimentales y de operaciones, buscando establecer un discurso visual consistente que establezca relaciones significativas entre la técnica, los procedimientos y el lenguaje.</p> <p>1.3.2 Establecer relaciones significativas y coherentes entre los recursos materiales y propuestas.</p>

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD
<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de investigación - Capacidad crítica y autocrítica - Capacidad de comunicación oral y escrita

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer teorías metodológicas del arte y de otras disciplinas.
- Identificar métodos, conceptos y metodologías implícitas en el desarrollo de un proyecto artístico autoral.
- Plantear problemas o preguntas de investigación que puedan estructurar y estimular la creación de obra.
- Aplicar conocimientos adquiridos durante el curso al desarrollo de obra artística para construir una propuesta metodológica propia.

SABERES/CONTENIDOS

1. Metodologías de investigación y sus partes más fundamentales: revisión de la literatura, marcos teóricos, recolección o producción de datos, análisis, discusión y conclusiones.
Escritura efectiva: métodos de escritura que apuntan a mejorar la precisión, concisión y claridad del texto.
2. Metodologías de la creación o investigación artística: diseños metodológicos pensados específicamente para artistas: Metodología guiada por la práctica, La practica guiada por la investigación, metodologías híbridas y el paradigma expresionista.
3. Marcos teóricos y sus conexiones con metodologías específicas. Los aspectos ontológicos y epistemológicos del diseño metodológico. Análisis de conceptos clave como investigación, creatividad y conocimiento desde una perspectiva contemporánea.

METODOLOGÍA

La metodología del curso se desarrollará en tres fases, alternando clases expositivas y actividades grupales considerando una evaluación por cada fase. Para cada evaluación será diseñada una pauta de evaluación específica.

EVALUACIÓN

- Ensayo escrito/visual, localización de la obra en el contexto contemporáneo. 300-450 palabras, 9-15 imágenes. **25%**
- Ensayo escrito/visual, proceso de creación de una obra. 759-900 palabras, 3-9 imágenes. **25%**

-Ensayo escrito/visual, registro del proceso de creación de un cuerpo de obra 900-1.000 palabras, 9-15 imágenes. **50%**

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia 80%

Nota aprobación mínima (escala del 1.0 al 7.0): 4.0

Examen: Obligatorio con nota bajo 4.0 y opcional para estudiantes con nota sobre 4.0

CONCEPTOS CLAVE

Metodología, métodos, investigación, creatividad, conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Ariza, S (2021). De la práctica a la investigación en el arte contemporáneo, producir conocimiento desde la creación. *Arte, Individuo y Sociedad* 33(2), 537-552.

<https://dx.doi.org/10.5209/aris.68916>

Borgdorff, H. (2006). El debate sobre la investigación en las artes. Amsterdam: School of Arts.

Gray, C., & Malins, J. (1993). Procedimientos/Metodología de Investigación para Artistas y Diseñadores. Scotland, UK: The Robert Gordon University.

de Laiglesia, J. (2008). Ideología institucional y carácter autorreflejo del arte. En J. De Laiglesia, M. Rodríguez y S. Fuentes (Eds), *Notas para una investigación artística* (pp. 19-32). Galicia, España: Servicio de Publicaciones Universidad de Vigo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bolt, B. (2010). The magic is in handling. In E. Barrett and B. Bolt (Eds.), *Practice as research: Approaches to creative arts enquiry* (pp. 27-34). London, England: I. B. Tauris.

Gray, C., & Malins, J. (2004). *Visualizing research: a guide to the research process in art and design*. London, England: Ashgate Publishing Limited.

Gray, C. (1996). *Inquiry through practice: Developing appropriate research strategies*. Retrieved from <http://carolegray.net/Papers%20PDFs/ngnm.pdf>

Hope, S. (2016) Bursting paradigms: A colour wheel of practice-research. *Cultural Trends*, 25(2), 74-86. doi:10.1080/09548963.2016.1171511

Smith, H., & Dean, R. (2009). Introduction: Practice-led research, research-led practice-towards the iterative cyclic web. In H. Smith and R. Dean (Eds.), *Practice-led research, research-*

led practice in the creative arts (pp. 1-38). Edinburg, Scotland: Edinburg University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g0b594.14>

RECURSOS EN LÍNEA

Investigación artística

<https://portavoz.tv/investigacion-artistica-una-aproximacion-panoramica/>

Autoetnografía

https://artishockrevista.com/2022/06/09/exploraciones-autoetnograficas-apuntes-metodologicos-de-una-residencia-de-juvenal-barria/?fbclid=IwAR27H6w_r2nb2NupHOzsGNH3sBSG18BIQmvS69sBT48OJtkDztZVGJi_inE

Juliana Góngora, Pensamiento Material

<https://artishockrevista.com/2022/06/08/juliana-gongora-entrevista/>