

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	METODOLOGÍAS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA
En inglés:	The methodologies of art creation
Profesora/profesor a cargo	Jorge Nicolás Santana Molina
Código U-Cursos:	MCAR122-306-1
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
Curso teórico-práctico enfocado al estudio y conocimiento de distintas metodologías puestas en juego en la producción artística. El proceso creativo de cada estudiante constituye el elemento central que estructura el trabajo en esta clase. El objetivo es que cada estudiante reflexione y desarrolle un discurso propio a partir de su práctica y experiencia artística. Para ello cada clase se estructura en dos partes: primero, clases expositivas que presentan un marco general referido a distintas metodologías de creación artísticas y la segunda, trabajo práctico de escritura y actividades grupales incluyendo la participación de artistas invitados que dan cuenta de la organización de procedimientos en el desarrollo de su obra.

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.
- Conocer conceptos básicos de investigación aplicados al arte.
- Comprender el proceso creativo como una forma de reflexión que involucra perspectivas críticas sobre múltiples aspectos de lo humano, incluyendo lo cognitivo, afectivo, perceptual, etc.
- Identificar métodos, conceptos y metodologías implícitas en el desarrollo de proyectos artísticos autorales.
- Plantear problemas, objetivos o preguntas de investigación que puedan estructurar y estimular la creación de obra.
- Aplicar conocimientos adquiridos durante el curso al desarrollo de una propuesta metodológica propia que se vincule a un cuerpo de obra coherente.

SABERES/CONTENIDOS

1. Metodologías de investigación y sus partes más fundamentales: revisión de la literatura, pregunta de investigación, 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 (Practice-led research), la práctica guiada por la investigación, metodologías híbridas o interdisciplinarias, investigaciones artísticas, auto etnografía, y elementos metodológicos presentes a través de distintos paradigmas artísticos.
3. Principios epistemológicos y su encarnación a través de la creación artística. Análisis de conceptos clave como investigación, creatividad y conocimiento desde una perspectiva experimental.

METODOLOGÍA

La metodología del curso comprende clases expositivas, actividades grupales, ejercicios de escritura, análisis de procesos creativos y discusión. Durante el curso se realizan tres evaluaciones formativas que consisten en ensayos escritos y visuales. Para cada evaluación se ha elaborado una pauta de específica que se dará a conocer oportunamente.

EVALUACIÓN

- Ensayo escrito/visual, localización de la obra en el contexto contemporáneo. 450-600 palabras, 9-15 imágenes.
- Ensayo escrito/visual, proceso de creación de una obra. 300-450 palabras, 3-9 imágenes.
- Ensayo escrito/visual, metodología del proceso de creación de un cuerpo de obra 900-1.000 palabras, 9-15 imágenes.

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 artística, creatividad, conocimiento, *practice-led research*, *practice as research*.

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.

Errázuriz, L. H. (2019) Educación artística ayer y hoy: Anacronismo, dependencia y resistencia al cambio, *Revista GEARTE*, 6, (2), 390–409.

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.

Scribano, A. & De Sena, A. (2009). Construcción de conocimiento en Latinoamérica: Algunas reflexiones desde la autoetnografía como estrategia de investigación. *Cinta Moebio* 34, 1-15. www.moebio.uchile.cl/34/scribano.html

Villegas, I. (2012). Perfil de las licenciaturas en arte del sistema universitario chileno. *Calidad en la Educación*, 36, 219-231.

Villegas, I. (2018). Práctica artística como investigación: su instalación y desarrollo en el sistema académico chileno. *Tercio Creciente* 13, 19-30.

<https://dx.doi.org/10.17561/rtc.n13.2>

Villegas V., I., & Espinoza Guerra, D. (Eds.). (2019). *La creación artística en artes visuales en Chile y sus formas de investigación: el caso del sistema universitario*. Santiago: Gráfica LOM.

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.
- Carter, P. (2004). *Material thinking: the theory and practice of creative research*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Frayling, C. (1993). Research in art and design. *Royal College of Arts Research Papers*, 1(1), 1-5.
- 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
- Leavy, P. (2021). *Method meets art: Arts-based research practice*. New York: Guilford.
- Merish, D. (2017). Art, knowledge, and reflexivity. *Artnodes*, 20, 33-38.
- 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). Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g0b594.14>
- Sullivan, G. (2010). *Art practice as research: Inquiry in the visual arts*. Thousand Oaks, CA: Sage publications.

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/>