

**UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE TEATRO
DISEÑO TEATRAL**

**PROGRAMA 2020
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
(Research methodology)**

Profesor: Pablo Cisternas (pablo.cisternas@uc.cl)
Ayudante: Nata Cavieres (nlcavieres@uc.cl)
Módulos: 2
Horario: jueves, 10.15 a 13.30 hrs.
Nivel: Segundo año

DESCRIPCIÓN

El curso Metodología de la investigación, de carácter teórico y práctico, se centra en la inducción de herramientas y conocimientos básicos en el campo de la investigación sobre y en las artes, principalmente enfocada en el campo del diseño teatral. El curso aborda una introducción a metodologías y herramientas de investigación acorde al campo disciplinar de las artes escénicas, y el conocimiento de conceptos básicos de los estudios teatrales, poniendo énfasis en la discusión sobre su utilidad en el ámbito de la experimentación en el arte y la cultura.

Para facilitar la integración de los contenidos, cada estudiante desarrollará dos pequeños proyectos de investigación a lo largo del semestre, los que estará conectados a los cursos Talleres de la carrera.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Disciplinares

- Conocer y familiarizarse con las herramientas básicas de la investigación en el campo de las artes escénicas, manejando la teoría y metodologías básicas de la investigación artística, problematizándolas respecto del trabajo del diseño teatral.
- Plantear y acotar el tema de una investigación en el área del teatro, desarrollando una hipótesis de interés para los estudios en el área.
- Vincular procesos creativos con la práctica investigativa, a partir del desarrollo de una investigación empírica en el sub-sector del teatro.

Transversales

- Realizar su quehacer con un sentido ético profesional, asumiéndolo con compromiso ante la comunidad y responsabilidad social.
- Definir planes de trabajo considerando las características del proyecto de diseño, del contexto en que está inserto y del equipo a cargo de su implementación.
- Sistematizar información, conocimientos y experiencias propias y del equipo de trabajo para la organización, implementación y ajustes de las propuestas de diseño en cuyo desarrollo participa.
- Participar del desarrollo de proyectos artísticos en sus diversas etapas (elaboración de proyectos, implementación, evaluación), aportando su saber disciplinar.
- Proponer ajustes a la propuesta de diseño escénico, considerando su desarrollo y la retroalimentación brindada por el equipo.
- Ejercitar la capacidad de expresión oral, escrita y visual.

METODOLOGÍA

El curso cuenta con clases expositivas donde se presentarán los contenidos del curso y se discutirán los proyectos de investigación de las y los estudiantes. También se discutirán algunos textos de la bibliografía.

EVALUACIONES

La evaluación del curso se divide en dos actividades de evaluación formativa (sin nota); y dos encargos (evaluaciones donde el primero corresponde al 40% y segundo al 60%) que consolidará el proceso de trabajo. Las evaluaciones formativas son trabajos de pre-revisión de los encargos finales.

Las pautas de cada encargo estarán disponibles en el sitio web del curso. Posterior a la evaluación, si un/a estudiante desea presentar nuevamente la actividad con los arreglos correspondientes, puede realizarlo, y esta nota será promediada a la anterior. La no entrega de una de las actividades será evaluado con nota 1,0; a menos que exista una justificación previa.

Actividades formativas	Sin calificación
Encargo 1	40%
Encargo 2	60%

PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL CURSO (2020)

UNIDAD UNO METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN				
Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada	Contenidos de la clase
Introducción a la investigación artística	1	7/05	Lectura Cuento en soporte hilo de twitter de Guillem Clua: "Emil & Xaver".	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del programa y estructura del curso. Acuerdos. • ¿Qué es investigar? • Tipos de investigación artística. • Estructura de un proceso de investigación. • Fundamentación e impacto.
Formulación de proyectos	2	14/05	Lectura Strauss, A. L., Corbin, J., & Zimmerman, E. (2002). "Consideraciones prácticas" en <i>Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada</i> . Medellín.	<ul style="list-style-type: none"> • Problema de investigación. • Pregunta y objetivos de investigación. • Descripción. • Metodologías y métodos.
		21/05	Feriado legal	
Referencias teóricas	3	28/05	ACTIVIDAD FORMATIVA DE APLICACIÓN Formulación de proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Marco Teórico. • Discusión bibliográfica. • Estado del arte. • Calidad de las fuentes. • Sistemas de citación.
Teorización y Plan de análisis	4	4/06	Lectura Balme, Ch. (2008) "Performances analysis". <i>The Cambridge Introduction to Theatre Studies</i> . Londres: Cambridge University Press. [Traducción: Milena Grass y Andrea Pelegrí]	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la Performance. • Investigación historiográfica. • Desarrollo de una teoría (investigación situada). • Teoría y práctica.
Ciclo de un proyecto de investigación	5	11/06	ENCARGO 1 (40%) Formulación del proyecto y plan de análisis.	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de un proyecto de investigación. • Introducción a técnicas de levantamiento de información. • Del concepto a la operatividad.

UNIDAD DOS
TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada	Contenidos de la clase
Técnicas de recolección de información con fuentes documentales	6	18/06	Tarea Levantamiento de información	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación con datos visuales. • Etnografía visual.
	7	25/06		<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de Contenido.
Técnicas de recolección de información a partir de sujetos externos	8	2/07	Tarea Levantamiento de información	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas. • Técnicas de observación.
	9	9/07	ACTIVIDAD FORMATIVA DE APLICACIÓN Levantamiento y sistematización de información a partir de fuentes documentales.	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis categorial.
	-	16/07	Feriado legal	
Técnicas de visualización y presentación de la información	10	23/07		<ul style="list-style-type: none"> • Triangulación de la información. • Soportes tradicionales de transferencia de nuevo conocimiento.
	11	30/07	Tarea Resultados de investigación 1.	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización de datos.
	12	6/08	Tarea Resultados de investigación 2.	<ul style="list-style-type: none"> • Taller con propuesta de resultados de investigación.
	13	13/08	Tarea Resultados de investigación 3.	<ul style="list-style-type: none"> • Taller con propuesta de resultados de investigación.
	14	20/08	ENCARGO 2 (60%) Proyecto de investigación.	

BIBLIOGRAFÍA TRONCAL DEL CURSO

- Arlander, A., Barton, B., Dreyer-Lude, M., & Spatz, B. (Eds.). (2018). *Performance as Research: Knowledge, methods, impact*. Routledge.
- Balme, Christopher. (2008) *The Cambridge Introduction to Theatre Studies*. Londres: Cambridge University Press. [Traducción al español de Milena Grass y Andrea Pelegrí]
- Borgdorff, H. (2010) "El debate sobre la investigación en las artes." Cairon: *Revista deficiencias de la danza 13*: 25-46.
- Fischer-Lichte, E. (2014). *The Routledge introduction to theatre and performance studies*. Routledge.
- Fischer-Lichte, E. (2014). *Estética de lo performativo*. Abada editores.
- Grass, M. (2011) *La investigación de los procesos teatrales: manual de uso*. Santiago, Chile, Frontera Sur Ediciones.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la investigación (Vol. 707). México: McGraw-Hill.
- Kershaw, B. & H. Nicholson. (2011) *Research Methods in Theatre and Performance*. Gran Bretaña: Edinburgh University Press, pp.1-16.
- Strauss, A. L., Corbin, J., & Zimmerman, E. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada. Medellín.
- Sullivan, G. (Ed.). (2010). *Art practice as research: Inquiry in visual arts*. Sage Clase.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DEL CURSO

- Cifuentes, M. Infante, C. Leiva, D. & L. Rozas. (2016). *Teatro de Chile: Ejercicios de archivo*. Adrede editora.
- Duarte, Coca. (2010) "El proceso de creación teatral. Primeras aproximaciones". *Revista Teatro/Celcit*, 37-38
- Duarte, Coca. (2011) "Estrategias de escenificación y memoria de obra: una propuesta para el análisis del proceso de creación teatral". *Cátedra Artes N°9*. Santiago, Chile. 58 – 76.
- Eisner, E. W. (1981) "On the differences between scientific and artistic approaches to qualitative research". *Educational Researcher*, 10;5, April, pp.5-9.
- Eisner, E. W. (2007) "Art and Knowledge". *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues*. California, EEUU: Sage, pp. 3-12.
- Gau Pudelko, S. (2003). *El proceso de creación artística: diálogo con lo inefable*. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- Goebbels, H. (2015). *Aesthetics of Absence: text on theatre*. Routledge.
- Haseman, B. (2010) "Rupture and recognition: identifying the performative research paradigm" *Practice as research. Approaches to Creative Arts Enquiry*. New York: I.B.Tauris, pp.147-157
- Kelleher, J., Ridout, N., Castellucci, C., Guidi, C., & Castellucci, R. (2007). *The Theatre of Societas Raffaello Sanzio*. Routledge.
- Rosso, M. & G. Dillón. (2013) "¿Es posible investigar los propios procesos creativos? Cuestiones de la crítica genética aplicada por creadores – investigadores". *Revista de crítica genética*.
- O'Toole, J. (2006). *Doing drama research: Stepping into enquiry in drama, theatre and education*. Drama Australia.
- Quivy, R. & L. Van Campenhoudt. (2004) *Manual de Investigación en las Ciencias Sociales*. Limusa Noriega Editores, México.
- Sánchez, J. A. (2009) "Investigación y experiencia. Metodología de la investigación creativa en artes escénicas". *Estudis Escènics. Quaderns del Institut del Teatre 35*. 327 – 335.

- Schön, D. (1992) *La formación de profesionales reflexivos: hacia un Nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. España, Barcelona, Paidós.
- Silva, M. I. & A. Vera. (2010) *Proyectos en arte y cultura. Criterios y estrategias para su formulación*. Santiago: Ediciones UC.
- Vasilachis, I. (2009). *Estrategias de investigación cualitativa*.
- Valerie, S. (2016). *Actors and the Art of Performance: Under Exposure*.
- Williams, G. (2017). *How to write about contemporary art*. Thames & Hudson.
- Yau, N. (2013). *Data points: visualization that means something*.