

PROGRAMA 2021
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
(Research methodology)

Profesor: Pablo Cisternas pablocisternas@uchile.cl
Ayudante: Nata Cavieres natacavieres@uc.cl
Módulos: 2
Horario: jueves, 10.15 a 13.30 hrs.
Nivel: Segundo año
Sala virtual: <https://zoom.us/j/757527783>

DESCRIPCIÓN

Metodología de la investigación es un curso de carácter teórico y práctico que se centra en la inducción de herramientas y conocimientos básicos en el campo de la investigación sobre y en las artes, enfocada particularmente 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 proyectos de investigación a lo largo del semestre, uno enfocado a la investigación sobre las artes y otro en relación con una investigación en las artes, en conexión con habilidades para su aplicación en el curso Taller de Diseño Escénico.

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 o material audiovisual propuestos en las clases y bibliografía.

EVALUACIONES

La evaluación del curso se divide en dos encargos. El primero de ellos (40% del promedio) consiste en una investigación grupal (3 a 4 personas) a partir de una propuesta escénica externa, donde deberán trabajar en relación con la poética de creación de una o un diseñador teatral. El segundo encargo (60%), consistirá en la formulación de un proyecto de investigación asociado a su propia práctica autoral, que en este caso se colegiará con Taller de Diseño Escénico. Este encargo tendrá dos evaluaciones, la primera es sin calificación, pero permitirá tener retroalimentación para la entrega final.

Las pautas de cada encargo estarán disponibles en el sitio web del curso. La no entrega de una de las actividades será evaluado con nota 1,0; a menos que exista una justificación previa.

Encargo 1	40%
Encargo 2	60%

PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL CURSO 2021

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ARTES ESCÉNICAS				
Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada	Contenidos de la clase
Introducción a las investigaciones artísticas	1	18/03	Lectura: Cuento en soporte hilo de twitter de Guillem Clua: "Emil & Xaver". https://n9.cl/usb9l	<ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones y expectativas del curso. • Revisión del programa y acuerdos de modo de trabajo en el semestre. • ¿Qué es investigar? • Tipos de investigación artística. • Estructura de un proceso de investigación. • Investigación en Diseño Teatral. • Revisión del encargo 1.
Formulación de proyectos	2	25/03	Tarea: Recolección de materiales de proyecto de diseño escénico.	<ul style="list-style-type: none"> • Problema de investigación. • Pregunta y objetivos de investigación. • Descripción. • Metodologías y métodos. • Fundamentación e impacto.
Introducción a las técnicas de recolección y procesamiento de información	3	1/04	Tarea: Preguntas a la o el entrevistado.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas. • Introducción a la operacionalización de variables. • Análisis categorial. • Visualización de datos.
Plan de análisis y Teorización	4	8/04	Tarea: Visualización del proceso creativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la Performance. • Investigación historiográfica. • Genética teatral y análisis de procesos creativos. • Desarrollo de una teoría (investigación situada). • Teoría y práctica.
Trabajo autónomo		15/04	Trabajo autónomo	
Referencias teóricas	5	22/04	ENTREGA ENCARGO 1 (40%)	<ul style="list-style-type: none"> • Marco Teórico. • Discusión bibliográfica. • Estado del arte. • Calidad de las fuentes. • Sistemas de citación.

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ARTES ESCÉNICAS				
Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada	Contenidos de la clase
Investigación por la práctica	6	29/04	<p>Lectura: Contreras, M. J. (2018). "La investigación artística en el contexto de la nueva institucionalidad científica en Chile". <i>Teatro: criação e construção de conhecimento</i>, 6(1). pp. 50-62.</p> <p>Ver: El mal querer por youtuber Jaime Altozano https://youtu.be/NgHXFTgaVTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lectura encargo 2. • La investigación por la práctica (practice as research). • Prácticas contemporáneas que abordan la investigación por la práctica.
	7	06/05	<p>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. pp. 39-60.</p> <p>Ver: Azul, documental de proceso (2020) https://youtu.be/qeGzghPvCXY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de un proyecto de investigación. • Formulación de proyectos. • Del concepto a la operatividad. • Introducción a técnicas de levantamiento de información.
Pausa académica		13/05	Pausa académica	
Técnicas de recolección de información	8	20/05	<p>Lectura: Banks, M. (2010). "Métodos visuales e investigación de campo" en <i>Los datos visuales en investigación cualitativa</i>. Madrid: Morata. pp.83-124.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación con datos visuales. • Análisis de Contenido.
	9	27/05	<p>Lectura: Pink, S., Horst, H., Postill, L., Lewis, T., Taccho, J. (2019). "La etnografía en un mundo digital" en <i>Etnografía Digital: principios y práctica</i>. Madrid: Morata. pp. 17-35.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Etnografía digital. • Nuevos medios e investigación.
	10	03/06	ENTREGA REVISIÓN FORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y producción de conocimiento. • Triangulación de la información. • Soportes tradicionales de transferencia de nuevo conocimiento.
Pausa académica		10/06	Pausa académica	
Transferencia de conocimientos	11	17/06	<p>Lectura: Howard, P. (2017). "Capítulo 3: la investigación" en <i>¿Qué es la escenografía?</i> Barcelona: Alba Editorial. pp. 127-168.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corrección revisión formativa
	12	24/06	<p>Ver: TED - The Beauty of data visualization (David McCandless). Recurso con subtítulos. https://ted.com/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización de datos para la reconstrucción de experiencias efímeras.
Cierre del curso	13	1/07	ENTREGA ENCARGO 2 (60%)	

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

- Arlander, A., Barton, B., Dreyer-Lude, M., & Spatz, B. (Eds.). (2018). *Performance as Research: Knowledge, methods, impact*. Routledge.
- Banks, M. (2010). "Métodos visuales e investigación de campo" en *Los datos visuales en la investigación cualitativa*. (pp 83 -124).
- 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
- Cisternas, P., Loncón, P., Klenner, JP. (2020) *De Manifiesto: expresiones ciudadanas a un año del estallido social en Chile*. Santiago: Editorial OsoLiebre.
- Cifuentes, M. Infante, C. Leiva, D. & L. Rozas. (2016). *Teatro de Chile: Ejercicios de archivo*. Adrede editora.
- Contreras, MJ., Cisternas, P, Gómez, R. (2020) *Cadáver exquisito: tres experiencias de investigación performativa en Chile*. Santiago: Editorial OsoLiebre.
- 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.
- Fischer-Lichte, E. (2014). *The Routledge introduction to theatre and performance studies*. Routledge.
- Fischer-Lichte, E. (2014). *Estética de lo performativo*. Abada editores.
- 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.
- Grass, M. (2011) *La investigación de los procesos teatrales: manual de uso*. Santiago, Chile, Frontera Sur Ediciones.
- 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
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2003). *Metodología de la investigación* (Vol. 707). México: McGraw-Hill.
- Howard, P. (2017). *¿Qué es la escenografía?* Barcelona: Alba Editorial.
- Hudson. Yau, N. (2013). *Data points: visualization that means something*.
- Kelleher, J., Ridout, N., Castellucci, C., Guidi, C., & Castellucci, R. (2007). *The Theatre of Societas Raffaello Sanzio*. Routledge.
- Kershaw, B. & H. Nicholson. (2011) *Research Methods in Theatre and Performance*. Gran Bretaña: Edinburgh University Press, pp.1-16.
- Manzur, S., Bonilla, J. Cisternas, P. (2021) *De Actuar a Performar: perspectivas desde el cuerpo en el teatro chileno post dictadura*. Santiago: editorial OsoLiebre.
- McKinney, J., & Iball, H. (2011). "Researching scenography" en *Research methods in theatre and performance*. Edinburgo: Edinburgh university press. pp. 111-36

- O'Toole, J. (2006). *Doing drama research: Stepping into enquiry in drama, theatre and education*. Drama Australia.
- Pérez, R. (2012). *La práctica artística como investigación: propuestas metodológicas*. Madrid: Alpuerto.
- Quivy, R. & L. Van Campenhoudt. (2004) *Manual de Investigación en las Ciencias Sociales*. Limusa Noriega Editores, México.
- 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*.
- Sánchez, J. A. (2009) “Investigación y experiencia. Metodología de la investigación creativa en artes escénicas”.
Estudis Escénics. Quaderns del Institut del Teatre 35. 327 – 335.
- Silva, M. I. & A. Vera. (2010) *Proyectos en arte y cultura. Criterios y estrategias para su formulación*. Santiago: Ediciones UC.
- Strauss, A. L., Corbin, J., & Zimmerman, E. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundada*. Medellín.
- Schön, D. (1992) *La formación de profesionales reflexivos: hacia un Nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. España, Barcelona, Paidós.
- Sullivan, G. (Ed.). (2010). *Art practice as research: Inquiry in visual arts*. Sage Clase.
- Valerie, S. (2016). *Actors and the Art of Performance: Under Exposure*.
- Vasilachis, I. (2009). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: editorial Gedisa.
- Visocky, J. (2018). *Manual de investigación para diseñadores*. Barcelona: Blume.
- Williams, G. (2017). *How to write about contemporary art*. Thames &