

PROGRAMA 2021
SEMINARIO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
APLICADAS AL DISEÑO ESCÉNICO

Seminar on research techniques applied to scenic design

Profesor: Pablo Cisternas (pablocisternas@uchile.cl)
Módulos: 2
Horario: miércoles, 18.00 a 21.00 hrs.
Nivel: Quinto año
Sala: <https://zoom.us/j/201174151>

DESCRIPCIÓN

El curso *Seminario de Técnicas de Investigación Aplicadas al Diseño Escénico* tiene por objetivo dotar de herramientas para la formulación y plan de ejecución de un proyecto de investigación asociado a las prácticas profesionales. El seminario estará configurado por una dinámica de presentación expositiva y taller en la cual se trabajará cuatro áreas principales: formulación de proyecto de investigación, discusión bibliográfica, métodos y presentación de resultados de investigación. El curso culmina con un informe integrado de las cuatro fichas, las cuales corresponderán a un pre-proyecto de investigación.

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.

MODALIDAD

El curso cuenta con módulos de trabajo en clases, en los cuales se expondrán 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

Las evaluaciones se dividen en cuatro fichas, y una entrega consolidada del trabajo desarrollado durante el semestre. Las pautas de cada una de las fichas se describen en las páginas siguientes.

Para la aprobación del curso, cada estudiante debe entregar al menos una ficha por cada uno de los cuatro temas propuestos, la cual podrá ser realizada nuevamente. De presentar dos fichas en un tema, se considerará el promedio simple de ambas. Para la presentación de cada una de las fichas por tema, se ha indicado una fecha tope en la sección cronograma de actividades. Quien no presente una primera ficha en la fecha señalada será evaluado con nota 1,0; pero podrá enviar otra ficha en el futuro la cual será promediada a esta nota. Cada entrega debe ser enviada vía correo electrónico en formato Word.

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá entregar un informe consolidado de las 4 fichas, la cual también será evaluado en virtud de la coherencia que tenga el proyecto. El informe consolidado de las fichas deberá incluir los siguientes elementos de manera integrada:

- Título del proyecto (ficha 1)
- Descripción del proyecto (ficha 4)
- Fundamentación (ficha 1)
- Planteamiento del problema (ficha 1)
- Pregunta y objetivos de investigación (ficha 1)
- Discusión bibliográfica (ficha 2)
- Metodología (ficha 3)
- Pautas de recolección de información (ficha 3)
- Plan de análisis (ficha 3)

Los porcentajes y descriptivos de las evaluaciones corresponde a:

FICHA 1: Formulación del proyecto (20% promedio del curso)

Fecha tope primera entrega: 7/04 – Fecha tope segunda entrega optativa: 5/05

La ficha debe contener:

- Título del proyecto de investigación asociado a la práctica.
- Fundamentación del proyecto (máximo 2.000 caracteres sin espacios)
 - Señalar las razones que justifican la realización del proyecto de investigación.
 - Por qué es necesario levantar este conocimiento.
 - ¿Qué impacto posee en la disciplina del diseño teatral o dirección de arte?
- Planteamiento del problema (máximo 1.000 caracteres sin espacios).
- Pregunta de investigación.
- Un objetivo general.
- Tres objetivos específicos.

Criterios por considerar en la evaluación:

- Fundamentación adecuada al proyecto que se va a emprender.
- Adecuada formulación de cada uno de los ítems solicitados.
- Coherencia entre los ítems solicitados.
- Especificidad de la disciplina de los estudios teatrales o audiovisuales.
- Corrección idiomática (ortografía) y claridad en la redacción.

FICHA 2: Discusión bibliográfica (15% promedio del curso)

Fecha tope primera entrega: 21/04 – Fecha tope segunda entrega optativa: 5/05

La ficha debe contener:

- Máximo 4.000 caracteres sin espacios.
- Problematización de al menos tres fuentes.
- Al menos una fuente debe ser un artículo académico o capítulo de libro.
- Debe contener citas textuales.
- Debe contener citas parafraseadas.

Criterios por considerar en la evaluación:

- Debe ser entendible para una persona que no conoce del tema.
- Adecuada relación de las fuentes.
- Adecuada selección de fuentes según el proyecto se va a emprender.
- Calidad de las fuentes seleccionadas.
- Uso de al menos tres fuentes y una de ellas sea artículo o capítulo de libro.
- Especificidad de la disciplina de los estudios teatrales o audiovisuales
- Corrección idiomática (ortografía) y claridad en la redacción

FICHA 3: Procedimientos y plan de análisis (20% promedio del curso)

Fecha tope primera entrega: 19/05 – Fecha tope segunda entrega optativa: 16/06

La ficha debe contener:

- Máximo 4.000 caracteres sin espacios.
- Propuesta de los datos a utilizar.
- Procedimientos de análisis a plantear en el proyecto.

Criterios por considerar en la evaluación:

- Adecuada selección de datos y riqueza de estos para entender el fenómeno.
- Claridad y coherencia en los procedimientos planteados.
- Pertinencia del método planteado para el proyecto a realizar.
- Viabilidad de la metodología propuesta según tiempo y recursos establecidos.
- Corrección idiomática (ortografía) y claridad en la redacción

FICHA 4: Descripción del proyecto (15% promedio del curso)

Fecha tope primera entrega: 2/06 – Fecha tope segunda entrega optativa: 16/06

La ficha debe contener:

- Máximo 4.000 caracteres sin espacios.
- Claridad del proyecto a desarrollar.
- Claridad del producto final a concretar.
- Propuesta de estructuras e hipótesis de nuevo conocimiento a entregar.

Criterios por considerar en la evaluación:

- Debe ser entendible para una persona que no conoce del tema.
- Innovación y originalidad del conocimiento que se pretende entregar.
- Especificidad de la disciplina de los estudios teatrales o audiovisuales
- Corrección idiomática (ortografía) y claridad en la redacción

Informe consolidado: 30%

*Los criterios de evaluación serán los expuestos en cada uno de los ítems, además de la coherencia en la formulación de todos los puntos expuestos.

Fecha: 30/06

PROPUESTA DE CONTENIDOS DEL CURSO 2021

Unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada	Contenidos de la clase	Tope entrega
Diagnóstico	1	17/03	Tarea: Presentación de proyectos de práctica.	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de contenidos previos. • Presentaciones y descripción de proyectos. • Revisión programa y acuerdos. 	
Formulación de proyectos	2	24/03	Lectura: Cuento en soporte hilo de twitter de Guillem Clua: "Emil & Xaver". https://n9.cl/usb9l	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación artística. • Conceptos y estructura de un proceso de investigación. • Problema de investigación. • Preguntas de investigación y objetivos. 	
	3	31/03	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Fundamentación e impacto. • Descripción, interpretación y teorización. • Coherencia en la formulación de proyectos. 	
Marco teórico y discusión bibliográfica	4	7/04	Lectura: Fischer-Lichte, E. (2014) "Theorizing theatre and performance" en <i>The Routledge introduction to theatre and performance studies</i> . London: Routledge. pp. 99-109.	<ul style="list-style-type: none"> • Marco teórico, discusión bibliográfica y estado del arte. • Calidad de fuentes. • Sistemas de citación. 	Ficha 1.1 Formulación de proyectos
	5	14/04	Lectura: Contreras, M. J. (2018) "Las Artes en la era de la Posdisciplina" en <i>La acción tiene la palabra. Observatorio cultural N° 16</i> . pp. 8-13.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Grounded Theory</i> aplicada a proyectos artísticos. • Desarrollo de teorías basadas en la práctica artística. • Los estudios de caso. 	
Metodologías y métodos	6	21/04	Lectura: Pérez, R. (2012). "Propuestas metodológicas" en <i>La práctica artística como investigación: propuestas metodológicas</i> . Madrid: Alpuerto. pp. 57-68, 85-92.	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología y método. • Estrategias y técnicas de investigación. • Teoría y matriz de operacionalización. 	Ficha 2.1 Discusión bibliográfica
Retroalimentación	7	28/04	RETROALIMENTACIONES INDIVIDUALES		

Unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada	Contenidos de la clase	Tope entrega
Técnicas de investigación Aplicadas a los proyectos	8	5/05	Lectura: A definir según la técnica de investigación que se abordará en el módulo.	<ul style="list-style-type: none"> • Técnica de levantamiento de información N°1 por definir según los proyectos a desarrollar por las y los estudiantes. • Plan de análisis de técnica N°1. 	Ficha 1.2 Ficha 2.2
	9	12/05	Lectura: A definir según la técnica de investigación que se abordará en el módulo.	<ul style="list-style-type: none"> • Técnica de levantamiento de información N°2 por definir según los proyectos a desarrollar por las y los estudiantes. • Plan de análisis de técnica N°2. 	
	10	19/05	Lectura: A definir según la técnica de investigación que se abordará en el módulo.	<ul style="list-style-type: none"> • Técnica de levantamiento de información N°3 por definir según los proyectos a desarrollar por las y los estudiantes. • Plan de análisis de técnica N°3. 	
	11	26/05	Lectura: A definir según la técnica de investigación que se abordará en el módulo.	<ul style="list-style-type: none"> • Técnica de levantamiento de información N°4 por definir según los proyectos a desarrollar por las y los estudiantes. • Plan de análisis de técnica N°4. 	
Sistematización de información y transferencia de conocimientos	12	2/06	Lectura: Yau, N. (2013). "Visualization: the medium" in <i>Data points: visualization that means something</i> . pp. 43-89.	<ul style="list-style-type: none"> • Procesamiento de datos y análisis integrado. • Diseño de información. • Visualización de información. 	Ficha 3.1 Procedimientos y Plan de análisis
	13	9/06	Ver: Presentación de Jorge Dubatti. "Diez preguntas que me gustaría responder sobre teatro y producción de conocimiento". https://youtu.be/u7sr0tKNETM	<ul style="list-style-type: none"> • Producción y transferencia de conocimiento desde la práctica artística. • Transferencia de conocimiento y difusión al medio. • Estructura de los artículos académicos. • Otras vías de transferencia de conocimientos. 	Ficha 4.1 Descripción y producto final
	14	16/06	Lectura: Sadr, N. (2011) "Deshacer lo investigado" en <i>En torno a la investigación artística: pensar y enseñar arte, entre la práctica y la especulación teórica</i> . Barcelona. pp. 29-43.	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexiones a partir de las investigaciones artísticas. • Práctica y teoría / Teoría y práctica. • Producción de conocimiento desde la propia práctica. • Cierre del curso. 	Ficha 3.2 Ficha 4.2
Retroalimentación	15	23//06	RETROALIMENTACIONES INDIVIDUALES		
ENTREGA FINAL	-	07/07	Entrega consolidada		

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, Ch. (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, M. J. (2018) "Las Artes en la era de la Posdisciplina" en *La acción tiene la palabra. Observatorio cultural N° 16*. pp. 8-13
- Contreras, MJ., Cisternas, P, Gómez, R. (2020) *Cadáver exquisito: tres experiencias de investigación performativa en Chile*. Santiago: Editorial OsoLiebre.
- Duarte, C. (2010) "El proceso de creación teatral. Primeras aproximaciones". *Revista Teatro/Celcit*, 37-38.
- Duarte, C. (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, 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, 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.
- 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.
- Lury, C., & Wakeford, N. (Eds.). (2012). *Inventive methods: The happening of the social*. London: Routledge.
- 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.
- Rose, G. (2016). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials*. sage.
- 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*.
- Sadr, N. (2011) "Deshacer lo investigado" en *En torno a la investigación artística: pensar y enseñar arte, entre la práctica y la especulación teórica*. Barcelona.
- 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.
- Smith, H. (Ed.). (2009). *Practice-led research, research-led practice in the creative arts*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- 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.
- 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 & Hudson.
- Yau, N. (2013). "Visualization: the medium" in *Data points: visualization that means something*.