

PROGRAMA 2022
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
(Research methodology)

Profesor: Pablo Cisternas pablocisternas@uchile.cl
Ayudante: Amanda Cornejo amandacornejo@live.com
Módulos: 2
Horario: jueves, 10.15 a 13.30 hrs.
Nivel: Segundo año
Sala: Sala 23
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 grupal enfocado a la investigación sobre las artes y otro individual en relación con una investigación en las artes, en conexión con habilidades para su aplicación en el curso Taller de Diseño Escénico, evaluado en dos instancias.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Disciplinarias

- 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 los estudiantes. Se discutirán textos o material audiovisual propuestos en clases y bibliografía, con consciencia de gestión del tiempo.

EVALUACIONES

La evaluación del curso se divide en tres encargos. El primero de ellos (40% del promedio) consiste en una investigación grupal (3 a 4 personas) a partir de una propuesta escénica externa, indagando en la poética de creación de una o un diseñador teatral.

El segundo encargo (60%), dividido en dos entregas, 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. Las pautas de cada encargo estarán disponibles en el sitio web del curso. Cada día de retraso disminuirá en 0,7 puntos, hasta llegar al tope de nota de 1,0; a menos que exista una justificación previa.

A lo largo del semestre, se realizarán actividades asociadas a la gestión del tiempo que tendrá por objetivo dosificar el proceso de aprendizaje de los contenidos del curso. Cada semana habrá una tarea a realizar, la fecha tope de la actividad es el miércoles anterior a la sesión, a las 18.00 hrs. Antes de esa hora deberán responder un formulario google, con dos breves preguntas o ejercicios asociados a la tarea, la cual incluso puede ser subir una fotografía de la respuesta o esquema realizado en papel. Las respuestas no tendrán evaluación, solo responderlas dará por aprobada la actividad de cada lección. Estas actividades permitirán contar con una bonificación que se promediará según lo indicado en la pauta de cada encargo.

UNIDAD 1: INVESTIGACIÓN SOBRE EL DISEÑO TEATRAL				
Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada para la clase	Contenidos de la clase
Introducción a las investigaciones artísticas	Clase n° 1 Presencial	17/03	Visita en terreno: Llegar a Plaza Ñuñoa a las 10.00 hrs. frente al Teatro UC.	Módulo 00 - La investigación viene de una práctica • Presentaciones y expectativas del curso. • Vínculo teoría y práctica. • Casos: Teatro UC / Archivo Facultad de Artes UC
	Clase n° 2 Presencial	24/03	Lectura: Cuento en soporte hilo de twitter de Guillem Clua: "Emil & Xaver". https://lahiloteca.com/hilo/emil-y-xaver/ Escoger: formar grupos de 3 a 4 integrantes y seleccionar un caso de estudio.	Módulo 01 - La investigación artística • <i>Revisión del programa y acuerdos.</i> • Nociones en torno a investigación y generación de conocimiento • Tipos de investigación artística. Investigación en Diseño Teatral. • Conceptos y estructura de un proceso de investigación. • Descripción, interpretación y teorización. • Problema de investigación. • <i>Revisión del encargo 1.</i> • <i>Ejercicio en clase: descripción pictórica / caso Lips of Thomas.</i>
Formulación de proyectos de investigación sobre procesos creativos e Introducción a las Técnicas de recolección de información	Clase n° 3 Presencial	31/03	Tarea: Recolección de materiales de proyecto de diseño escénico (lista encargo 1). Tiempo: 2 horas. Gestión del tiempo (hasta 18.00 hrs. 30/03)	Módulo 02 - Formulación de un proyecto de investigación • Genética teatral y procesos creativos. • Del problema de investigación a la formulación. • Pregunta y objetivos de investigación. • Fundamentación e impacto. • Metodologías y métodos. • Grounded Theory aplicada a proyectos artísticos. • <i>Ejercicio en clase: 3D de Polimorfes.</i>
	Clase n° 4 Presencial	7/04	Lectura: Strauss, A. L., Corbin, J., & Zimmerman, E. (2002). "Consideraciones prácticas". pp. 39-54. Tiempo: 1 hora. Tarea: Preguntas a la o el entrevistado. Tiempo: 1 hora. Gestión del tiempo (hasta 18.00 hrs. 06/04)	Módulo 03 - Técnica de investigación: entrevistas • Operacionalización de variables. • Análisis categorial. • <i>Ejercicio en clase: conceptos claves.</i> Módulo 04 - Referencias teóricas • Discusión bibliográfica, marco teórico y estado del arte. • La ética y la copia / Sistemas de citación. • Calidad de las fuentes / Buscadores de material bibliográfico. • <i>Ejercicio en clase: búsqueda efectiva.</i>
	Clase n° 5 Presencial	14/04	Tarea. Realizar la entrevista a la o el diseñador, en el marco del encargo 1. Tiempo: 90 minutos. Reflexión. Analizar la experiencia de aplicación de la entrevista. Tiempo: 30 minutos. Gestión del tiempo (hasta 18.00 hrs. 13/04)	Módulo 05 - Desarrollo de teorías (investigación situada) • Teoría y práctica: producción de conocimiento desde la práctica. • Seleccionar, analizar, nombrar y teorizar. • <i>Ejercicio en clase: láminas de Polimorfes.</i> Módulo 06 - Visualización de datos. • Diagrama modular y visualización. • Cartografiar los procesos creativos. • Conceptos claves en la genética teatral. • <i>Ejercicio en clase: huevo frito / Visualización escena Condicional.</i>

UNIDAD 1: INVESTIGACIÓN SOBRE EL DISEÑO TEATRAL				
Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada para la clase	Contenidos de la clase
Procesamiento de información, Plan de análisis y Teoría	Clase nº 6 online	21/04	Lectura: Leer individualmente uno de los textos / artículos seleccionados en la búsqueda efectiva. Tiempo: 1 hora. Tarea: Desarrollar grupalmente una visualización del proceso creativo del trabajo desarrollado desde el diseño (encargo 1), incorporando conceptualizaciones y referencias teóricas. Tiempo: 1 hora. Gestión del tiempo (hasta 18.00 hrs. 20/04)	Módulo 07 - Análisis de la performance • Análisis de la Performance e Investigación historiográfica. • Dimensiones del análisis de la performance. • Itinerarios de exploración. • Diagrama modular y visualización aplicada.
	Clase nº 7 online	28/04	Tarea: avance en el encargo 1. Gestión del tiempo (hasta 18.00 hrs. 20/04)	• Síntesis de contenidos vistos en clases • Revisión de avances de encargo 1 • Evaluación formativa contenidos unidad 1
	Clase nº 8 online	5/05	ENTREGA ENCARGO 1 (40%) (hasta 22.00 hrs. 09/05).	• Introducción al encargo 2.

UNIDAD 2: INVESTIGACIÓN EN EL DISEÑO TEATRAL				
Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada para la clase	Contenidos de la clase
Propuesta de investigación creación	Clase n° 9 presencial	12/05	Ver: Azul, documental de proceso (2020) https://youtu.be/qeGzghPvCXY Ver: Mini documental sobre el diseño de vestuario de <i>Bridgerton</i> https://youtu.be/sUvPpFI3hQU Gestión del tiempo (hasta 18.00 hrs. 11/05)	Módulo 08 – Ciclos del proyecto de investigación • Presupuestos epistemológicos. • Paradigmas metodológicos y procesos de investigar. • Del objeto de estudio (texto) al problema de investigación. • Metodologías. • Coherencia. • <i>Actividad en clase: levantar problema de investigación.</i> Módulo 09 - Practice as research • La práctica como investigación • Prácticas contemporáneas que abordan practice as research. • Lectura encargo 2.
	Sin clase	19/05	PAUSA ACADÉMICA	
	Clase n° 10 presencial	26/05	Presentación 1: ¿Qué es la voz artística? ¿Por qué es importante tener una voz propia? (grupo de 4 personas, pág 11.-46) Presentación 2: El camino. Gestionar las influencias. (grupo de 3 personas, pág 47.-72) Presentación 3: La importancia de no faltar, practicar y establecer rutinas. Empezar como sea: cómo sortear el miedo. Estrategias para desarrollar tu propia voz. (grupo de 5 personas, pág 73.-119) Ver: El edificio que diseñé para Kim Kardashian por la youtuber Ter https://youtu.be/8QAWUT69Pm0	
Procesamiento de información, plan de análisis y transferencia de conocimientos	Clase n° 11 presencial	2/06	Lectura: Contreras, M. J. (2017). "La acción tiene la palabra: Las artes en la era de la posdisciplina". pp. 8-13. Tiempo: 1 hora. Ver: <i>El mal querer</i> por el youtuber Jaime Altozano https://youtu.be/NgHXFTgaVT0 Ver: ¿Por qué la música de Harry Potter suena tan mágica? Por el youtuber Jaime Altozano https://youtu.be/RYihwKty83A Gestión del tiempo (hasta 18.00 hrs. 01/05)	Módulo 11 – Levantamiento de información • La investigación de campo y la investigación discreta. • De los datos a la obtención de conocimiento. • Estrategias y técnicas de investigación. • Métodos flexibles y plan procedimental. • Eficacia, eficiencia y relaciones espurias. • Teoría y matriz de operacionalización. Módulo 10 – Análisis con imágenes • Imágenes como recurso analítico. • Análisis de imágenes. Objeto, análisis y métodos. • Foto-etnografía. • Aspectos prácticos del levantamiento de información. • Datos visuales y análisis.

UNIDAD 2: INVESTIGACIÓN EN EL DISEÑO TEATRAL				
Sub unidad	Clase	Fecha	Actividad solicitada para la clase	Contenidos de la clase
Procesamiento de información, plan de análisis y transferencia de conocimientos	Clase nº 12 presencial	09/06	Lectura: Howard, P. (2017). "Capítulo 3: la investigación" en <i>¿Qué es la escenografía?</i> Barcelona: Alba Editorial. pp. 127-168. Tiempo: 2 horas. ENTREGA ENCARGO 2.1 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN (20%) (hasta 18.00 hrs. 2/06).	Módulo 12 - Plan de análisis y transferencia • Triangulación de la información y análisis integrado. • Análisis y producción de conocimiento. • Soportes de transferencia de conocimiento tradicional. • Soportes de transferencia de conocimiento situado. • Diseño de información. • <i>Actividad en clase: propuesta de trabajo</i> Módulo final: Investigación en el Diseño Escénico
	Clase nº 13 online	16/06	Retroalimentación individual según listado Link de inscripción	
	-	23/06	TRABAJO AUTÓNOMO ENCARGO 2.2	
	Clase nº 14 online	30/06	Consultas individuales según listado Link de inscripción	
	Clase nº 15	14/07	ENCARGO 2.2 (40%)	

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) *Entre 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 Escènics. 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 &