

Seminario: Metodología de la investigación artística II

Profesora: Dra. Isabel Molinas

1. Fundamentación

El quiebre epistemológico introducido por Duchamp (1913) con su “Rueda de Bicicleta”, es una constante en los debates sobre la pérdida de la verdad ontológica en el campo artístico. ¿Qué es el arte o cuándo hay arte si un mismo objeto puede ser un bien de uso o un objeto artístico? La cuestión de la especificidad no sólo transforma los modos de producción y reconocimiento, sino que también cuestiona su legibilidad y requiere nuevas conceptualizaciones.

Arte efímero, post-autónomo, sin disciplina, fuera de campo o desdefinido son algunas de las denominaciones que se originan en cambios profundos de las condiciones de producción, circulación y recepción de las artes visuales en la contemporaneidad. La representación –de la *mimesis* a la *semiosis*– ha dado paso a la experimentación y las acciones artísticas son hoy producidas e interpretadas como prácticas políticas y objetos de pensamiento que no necesariamente requieren un saber experto para su comprensión (Badiou 2003; Speranza 2006, 2012, 2017; García Canclini 2010; Giunta 2007; Oliveras 2007, 2008, 2013 y Terry Smith 2009 [2012], entre otros).

Asimismo, en este contexto se produce una renovación de la Estética que introduce nuevos interrogantes que suman productividad al debate (Valéry 1957 [2009]; Bachelard 1957 [1990]; Schaeffer 2000 [2005]; Seel 2000 [2010]; Bourriaud 2006 [2008], 2009; Rancière 2004 [2011], 2011a [2012], 2011b [2013]; Nancy 2001 [2008], 2012 [2013], 2014 y Danto 2013, entre otros). Desde esta perspectiva, son numerosos los aportes que articulan diversos campos disciplinares: sociología, antropología, ciencia política, semiótica, y filosofía, entre otros. Al respecto, los estudios sobre género, migraciones y construcción de ciudadanía, por ejemplo, son algunos de los ejes que es pertinente abordar desde categorías que reconocen la hibridación teórica y el pluralismo metodológico como dimensiones que atraviesan la producción y la interpretación de las prácticas artísticas a lo largo de la historia y, con especial énfasis, en el presente (Dogan y Pahre 1991).

En el marco de una metodología de diseño y conceptualización centrada en el *pensamiento artístico* (Acaso y Megías 2017) proponemos organizar el cursado en cuatro momentos:

- a. Enunciado de problemáticas, identificación de categorías teóricas y propuesta de abordajes metodológicos en torno a diferentes ejes de trabajo: arte sin disciplina, performance y espacio público, activismo gráfico y museo precario, entre otros.
- b. Esbozo de proyectos y experimentación: propuestas de intervención, trazado de mapas, diseño de cartografías y acciones poéticas.
- c. Formulación de preguntas, sin clausura, que posibiliten continuar con la investigación.
- d. Diseño de dispositivos para la construcción colectiva, gestión cultural y difusión en redes.

2. Expectativas de logros:

- Identificar temas y problemas de investigación.
- Elaborar diseños de investigación proyectual que den cuenta de los desplazamientos producidos entre representación y experimentación en el campo artístico.
- Profundizar el relevamiento y análisis de los antecedentes de una investigación, con especial énfasis en las prácticas artísticas que permitirían tomar decisiones de diseño y reflexionar sobre los alcances epistémicos de éstas.
- Describir las líneas generales sobre las que se desarrollaría cada investigación y determinar las técnicas que permitirían alcanzar las hipótesis-metas de la labor artística.
- Diseñar dispositivos que permitan visualizar cada uno de los momentos antes descriptos, en términos de acción proyectual.

3. Contenidos / Ejes temáticos de la propuesta curricular:

- Disciplinas artísticas. Arte sin disciplina. Interdisciplinariedad. Hibridación.
- Espacios de aparición y espaciamento de la experiencia sensible.
- Funciones del arte y el diseño. Activismo gráfico. Extrañamiento poético y militancia política.
- Gestión cultural. Atlas. Museo precario.

- Redes, narrativas transmedia y prosumidores.

4. Evaluación:

Diseño de una experiencia artística que sea el resultado de una investigación teórica y proyectual.
Presentación de objeto, mapa, cartografía, guión, relato, ensayo, video y/o narrativa transmedia.
Fundamentación de la propuesta (extensión sugerida: tres carillas).

5. Bibliografía:

5.1. Se incluye un primer corpus de lectura y un segundo listado con bibliografía ampliatoria.

-Acaso, M. y Megías, C. (2017) *Art Thinking. Cómo el arte puede transformar la educación*. Barcelona: Paidós.

-Aliaga, J. y Cortés, J. (2014) *Desobediencias. Cuerpos disidentes y espacios subvertidos en el arte en América Latina y España: 1960-2010*. Madrid: Egales.

-Butler, J. y Athanasiou, A. (2013) "Espacios de aparición. Políticas de exposición". En *Desposesión: lo performativo en lo político*. Buenos Aires: Eterna cadencia, 2017, pp. 233-237.

-Dewey, J. (1934/1980) *El Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós, 2008.

-Didi-Huberman, G. (2010) *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

-Grupo de Educación de Matadero Madrid (2017) *Ni arte ni educación. Una experiencia en la que lo pedagógico vertebral lo artístico*. Madrid: Catarata.

-Rancière, J. (2000) *El reparto de lo sensible. Estética y Política*. Buenos Aires: Capital intelectual, 2014.

— (2008) *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.

-Scolari, C. (2013) *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto.

-Speranza, G. (2017) *Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo*. Buenos Aires: Anagrama.

-Siganevich, P. y Nieto, M. (2017) *Activismo gráfico. Conversaciones sobre Diseño, Arte y Política*. Buenos Aires: Wolkowicz Editores.

-Taylor, Diana (2012) *Performance*. Buenos Aires: Asunto impreso.

-Warburg, Aby (1924-1929/2003) *Atlas Mnemosyne*. Madrid: Akal, 2010.

--- (2014) *La pervivencia de las imágenes*. Buenos Aires: Miluno.

**** Se sugiere retomar la bibliografía del seminario "Metodología de la investigación I".

5.2. Bibliografía ampliatoria sobre teoría y crítica de arte.

-Agamben, G. (2008) *Signatura rerum. Sobre el método*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009.

— (2014) *¿Qué es un dispositivo?* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

-Ares, P. y Risler, J. (2013) *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colectiva*. Buenos Aires.

- Badiou, A. (2003). "Quince tesis sobre arte contemporáneo". *Ramona* 41, 8-9.
- Bauman, Z. (1999) *La cultura como praxis*. Barcelona: Paidós, 2002.
 — (2008) *El arte de la vida*. Buenos Aires: Paidós, 2009.
 — (2014) *Arte, ¿líquido?* Buenos Aires: Sequitur.
- Benjamin, W. (1939) *La obra de arte en la era de su reproducción técnica*. Buenos Aires: Cuenco de Plata, 2011.
 — (1982) *Libro de los pasajes*. (Edición de Rolf Tiedemann). Madrid: Akal, 2007.
- Bourdieu, P. (1979) *La distinción*. Madrid: Taurus, 2004.
- Bourriaud, N. (2006) *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.
 — (2009) *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
 — (2012) *Post producción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
 — (2015) *La exforma*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Burucúa, J. (2006) *Historia y Ambivalencia. Ensayos sobre Arte*. Buenos Aires: Biblos.
 — (2013) *El mito de Ulises en el mundo moderno*. Buenos Aires: Eudeba.
- Bachelard, G. (1957) *La poética del espacio*. México: FCE, 1990.
- Camnitzer, L. (2017) "Ni arte ni educación". En Grupo de Educación de Matadero Madrid (2017) *Ni arte ni educación. Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico*. Madrid: Catarata.
- Campuzano, G. (2007) *Museo Travesti del Perú*. Lima: Institute of Development Studies.
- Carreira, A. (2017) *Teatro de invasión. La ciudad como dramaturgia*. Córdoba: Ediciones DocumentA/Escénicas.
- Castro Flores, F. (2015) *En el instante del peligro. Postales y souvenirs del viaje hiperestético contemporáneo*. Murcia: Micromegas.
- Déotte, J. (2007) *¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière*. Santiago de Chile: Metales pesados.
 — (2013) *La época de los aparatos*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1976) "Rizoma (Introducción)", en *Mil Mesetas*. Valencia: Pre-Textos, 1997.
- Didi-Huberman, G. (2000) *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.
 — (2010) *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Duchamp, M. (1975) *Escritos*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2012. Edición dirigida por José Jiménez.
- Escobar, T. (1986) *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Buenos Aires: Ariel, 2014.
- Expósito, M. (2015) *Conversación con Manuel Borja-Villel*. Madrid: Turpial.
- García Canclini, N. (2010) *La sociedad sin relato. Antropología y Estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz.
- Garramuño, F. (2009) *La experiencia opaca. Literatura y desencanto*. Buenos Aires: FCE.
 — (2015) *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte*. Buenos Aires: FCE.

- Giunta, A. (2007) "La era del gran escenario", en *Escribir las imágenes. Ensayos sobre Arte Argentino y latinoamericano*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2011.
- (2014) *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? ¿When Does Contemporary Art Begin?* Buenos Aires: Fundación arteBA.
- Groys, B. (2014) *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Jay, M. (2005) *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*. Buenos Aires: Paidós, 2009.
- Krauss, R. (1979) "La escultura en el campo expandido", en *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza, 1996.
- Laddaga, R. (2010) *Estética de laboratorio. estrategias de las artes del presente*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Ledesma, M. (2013) "Cartografías del diseño social. Aproximaciones conceptuales". En *Anales del IAA*, número 43, pp. 97-106.
- Molinas, I. (comp.) (2017) *Arte, ambiente y ciudad. Conversaciones desde el Litoral*. Santa Fe: Ediciones UNL.
- Molinas et al (2017) "Cognición situada y aprendizaje significativo. Cuando la pista de skate se transforma en aula." En Camilloni et al. (2017) *Integración Docencia y Extensión*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.
- Nancy, J. (2012) *La partición de las artes*. Valencia: PreTextos/Universidad de Valencia, 2013.
- (2014) *El arte hoy*. Buenos Aires: Prometeo.
- Noé, L. (1965) *Antiestética*. Buenos Aires: Galería Van Riel.
- (2005) "Pintura sin pintura", en Catálogo de la Exposición Pintura sin Pintura. Centro Cultural de España en Buenos Aires, 9 de noviembre al 16 de diciembre de 2005.
- (2009) *NOEscritos sobre eso que se llama arte*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Oliveras, E. (2004) *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires: Emecé.
- (2007) *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*. Buenos Aires: Emecé.
- Oliveras, E. (ed.) (2008) *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Buenos Aires: Emecé.
- (2013) *Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas*. Buenos Aires: Emecé.
- Rancière, J. (2000) *El reparto de lo sensible. Estética y Política*. Buenos Aires: Prometeo, 2014
- (2001) *El inconsciente estético*. Buenos Aires: Del Estante, 2005.
- (2004) *El malestar de la estética*. Buenos Aires: Capital intelectual, 2011.
- (2009a) *Momentos políticos*. Buenos Aires: Capital intelectual, 2010.
- (2009b) *El destino de las imágenes*. Buenos Aires: Prometeo, 2011.
- (2011a) *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial, 2012.
- (2011b) *Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte*. Buenos Aires: Manantial, 2013.
- Richard, N. (2007) *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2013.
- Rosenthal, M. (2014) *Joseph Beuys, obras 1955-1985*. Buenos Aires: Fundación PROA.
- Rosler, M. (2013) *Clase cultural. Arte y gentrificación*. Buenos Aires: Caja Negra, 2017.

-Schaeffer, J.M. (2000) *Adiós a la estética*. Madrid: Machado Libros.
-Seel, M. (2000) *Estética del aparecer*. Buenos Aires: Katz, 2010.

-Smith, T. (2009) *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Siglo XXI, 2012.

-Speranza, G. (2006) *Fuera de campo*. Buenos Aires: Anagrama.
— (2012) *Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes*. Buenos Aires: Anagrama.
— (2017) *Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo*. Buenos Aires: Anagrama.

-Taylor, D. (2003) *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las Américas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.
—— (2012) *Performance*. Buenos Aires: Asunto impreso.

-Valéry, P. (1957) *Teoría poética y estética*. Madrid: La balsa de la Medusa, 2009.

5.3. Bibliografía ampliadora sobre metodología de la investigación.

-Alonso, L. (1998). *Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa*. Fundamentos. Madrid.

-Azar y Silar (2006) *Metodología de investigación y técnicas para la elaboración de tesis*. Madrid: Hispania Libros.

-Dalmaroni, M. (Director) (2009) *La investigación literaria. Problemas iniciales de una práctica*. Santa Fe: Ediciones UNL.

-Dei, D. (2011) (2002) *La tesis. Cómo orientarse en su elaboración*. Buenos Aires: Prometeo.

-Delgado y Gutiérrez (1995) *Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales*. Madrid: Síntesis.

-Dogan y Pahre (1991) *La nuevas Ciencias Sociales. La marginalidad creadora*. México: Grijalbo, 1993.

-Lévi-Strauss, Claude (1955) *Tristes trópicos*. Barcelona: Paidós, 2011.

-Magariños de Morentin, J. (2008) *La semiótica de los bordes. Apuntes de metodología semiótica*. Buenos Aires: Comunicarte.

-McKernan, J. (1999) *Investigación-acción y currículum. Métodos y recursos para profesionales reflexivos*. Madrid: Morata, 2008.

-Mancuso, H. (1999) *Metodología de la investigación en ciencias sociales. Lineamientos teóricos y prácticos de semio-epistemología*. Buenos Aires: Paidós.

-Passalía, Carrió, Siano y Rezzoagli (2015) *Cientificupithecus sp. La dura tarea de investigar y comunicarlo*. Santa fe: Ediciones UNL.

-Rockwell, Elsie (2009) *La experiencia etnográfica. Historia y cultura en los procesos educativos*. Buenos Aires: Paidós.

-Samaja, J. (1993) *Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica*. Buenos Aires: Eudeba, 1997.

-Stenhouse, L. (1991) *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid: Morata.

CV: Dra. Isabel Molinas.

Profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

Doctora de la Universidad de Buenos Aires.

Magister en Didácticas Específicas y Profesora en Letras, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.

Directora del Proyecto de investigación "Poéticas y políticas del diseño de experiencias de comunicación visual en el espacio público. Indagaciones teóricas y metodológicas",
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL.

Es autora de textos críticos sobre artes visuales y ha desempeñado diferentes funciones en el campo de la gestión cultural. Ha dictado conferencias y participado en reuniones científicas, seminarios, talleres y festivales de arte en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Canadá e Italia. En 2017 ha compilado *Arte, Ambiente y Ciudad*.

Conversaciones desde el Litoral, publicado por Ediciones UNL.
