

MÓDULO 4: INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA I

Créditos

6 ECTS

Carácter

Asignatura obligatoria

Idioma

Catalán (5%), castellano (80%),
inglés (15%)

Organización temporal

Semestral

Secuencia dentro del plan

1º semestre

Profesorado

Dra. Tània Costa
Jordi Ferreiro
Dra. Laura Vilar

Descripción

Aproximación al arte como una forma de pensamiento y de investigación sobre toda suerte de cuestiones antropológicas, políticas y sociales con objeto de que los estudiantes tengan una cabal cartografía de este tipo de prácticas cognitivas y de su naturaleza.

Contenido

Dra. Laura Vilar, Bárbara Raubert, Anna Roblas, Josefina Zuain:

Esta primera parte del módulo está pensada como un recorrido capaz de establecer articulaciones entre los espacios de práctica a través de la corporeidad en movimiento y la escritura.

Propone que las investigaciones tomen la forma de sus criterios inmanentes y se puedan desarrollar a la escucha de su propio desenvolvimiento.

Las prácticas de movimiento, las técnicas somáticas y la escritura abordada desde los saberes que promueven, nos permiten dar cauce a las intenciones de trazar teoría durante la experiencia sin necesariamente construir un objeto externo que ha de ser observado a posteriori.

Danzas, movimientos, autoconciencia corporal y escritura entre prácticas de diseño, visuales, escénicas, cinematográficas, escrituras de cuerpos que den cuenta de los procesos, que sean capaces de recolectar y elaborar pensamientos que se sumen al movimiento que implica todo hacer.

La propuesta abre el espacio a la creación de memorias, huellas y trazos, es decir, materiales que sustancialmente forman parte del archivo de un proceso de investigación.

El objetivo central es que desde la perspectiva de la corporeidad en movimiento el grupo de estudiantes comprenda, experimente, viva y se permita palpar sus propios materiales, los materiales que su investigación produce, así como lo que su investigación produce en el plano de lo que transforma la materia.

Tània Costa y Jordi Ferreiro:
Crédito de autoaprendizaje ¿Qué quieres aprender y qué puedes enseñar? Con esta sencilla premisa, el pedagogo Paulo Freire inicia una reflexión sobre el significado de conceptos como “enseñar” y “aprender” pero no solo como procesos individuales del estudiante, sino también como procesos colectivos con los que construir una comunidad pensante. A medio camino entre un laboratorio de autoaprendizaje y un grupo de trabajo colectivo, lxs alumnxs decidirán parte de los contenidos de la asignatura con una participación activa en el desarrollo de las sesiones. Inspirados por situaciones pedagógicas que vinculan la investigación, el diseño y el arte contemporáneo como Global Tools, L’escola Catalana del Tapís, Black Mountain College y la propia historia de la Escola EINA, las sesiones combinarán entrevistas a agentes relevantes del arte y del diseño, visitas per-

formativas a exposiciones, seminarios temáticos y talleres experienciales. Las sesiones se desarrollarán en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona, el cual nos ofrece sus instalaciones y programa para que actuemos como grupo de investigación artística y de diseño dentro de su marco cultural e institucional. Esta vinculación continuará en el módulo del 2º semestre Investigación artística II.

Las sesiones se desarrollarán en diversos centros de arte y diseño de la ciudad de Barcelona, en los que actuaremos como grupo de investigación artística y de diseño dentro de distintos marcos culturales e institucionales. Esta vinculación continuará en el módulo del 2º semestre Investigación artística II.

Bibliografía

Laura Vilar (coord.):

- > Albright, Cooper Ann (2015) *Tocando la historia*. En AAVV (2015) *Pensar con la danza*. UNAM. DOI:10.13140/RG.2.1.5069.9369. Publisher: Universidad Jorge Tadeo Lozano-Ministerio de Cultura de Colombia. https://www.researchgate.net/publication/268078757_Pensar_con_la_danza
- > Anzaldúa G. (1980) *Hablar en lenguas; una carta a escritoras tercermundistas*. Escrito originalmente para “*Words in Ours Pocket*” (Palabras en nuestros bolsillos), editado

- por Celeste West de Bootlegger Press, San Francisco.
- Bardet M. y Zuain J. (comp.) (2020) *Leer Danza(ndo)*. Traducción salvaje por autorxs varixs. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.
 - Bardet, M. (2012). *Pensar Con mover. Un encuentro entre filosofía y danza*. Buenos Aires: Cactus.
 - Butler J. (2001). "¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault". Traducción de Marcelo Expósito, revisada por Joaquín Barriandos. En Transversal, plataforma digital, publicado en Mayo del 2001. <https://transversal.at/transversal/0806/butler/es>
 - Deleuze G. y Parnet C. (2013) *Lo actual lo virtual en Diálogos*. Editorial Pre-Textos.
 - Deligny F. (2015) *Lo Arácnido y otros textos*, Buenos Aires, editorial Cactus.
 - Didi-Huberman, Georges (2006) *El archivo arde*. <https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2012/05/el-archivo-arde1.pdf>
 - Feldenkrais M. (1972) *Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios fáciles para mejorar tu postura, tu visión, imaginación y desarrollo personal*. Barcelona: Paidós.
 - Foster, S.L. (2012) *Coreografiar la historia*. En, de Naverán I., Écija, A. Comp. (2013) *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid: Artea.
 - Garaloces M. P. y Zuain J. (2020) *Modos de investigación que crean obras. Catálogo Los Textos de la Danza. Tomo II*. Buenos Aires: Segunda En Papel Editora.
 - Louppe L. (2011) *Poética de la danza contemporánea*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.
 - Paxton S. (1987) *Improvisación es...* En Revista Contact Quarterly, vol. XII, Nº 2, primavera/verano '87. (Traducción de Alma Falkenberg y Vicky Abramovich).
 - Val flores (2017) *La intimidad del procedimiento. Escritura, lesbiana, surcomo prácticas de sí*. La plata: Editorial Popova. <https://www.bibliotecafragmentada.org/la-intimidad-del-procedimiento/>
 - Zuain, Josefina (comp.) (2023) *La Danza /The Dance*. Buenos Aires: Segunda en Papel Editora
- Ferreiro y Costa:
- Rancière, J., *El espectador emancipado*, Ellago, 2010.
 - Austin, John L. 1955. *How to do Things with Words*. Cambridge: Harvard University Press.
 - Borgdorff, Henk. 2006. "El debate sobre la investigación en las artes". Cairon: revista de ciencias de la danza, ISSN 1135-9137, Nº 13, 2010.
 - Capra, Fritjof. 2015. *The systems*

view of life a unifying conception of mind, matter, and life.

- *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*, vol. 11, no. 2, 2015.
- Fischer-Lichte, Erika. 2011. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada. Ed. org. 2004.
- Goodman, Nelson. 1990. *Maneras de hacer mundos*. Madrid: Visor.
- Hannula, M., Suoranta, J., & Vadén, T. (2005). *Artistic research—Theories, methods and practices*. Gothenburg, Sweden: Gothenburg University Press
- Helguera, Pablo. "Transpedagogy" https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/75021/helguera_transpedagogy.pdf
- Irwin, Terry. 2012. *"Wicked Problems and the Relationship Triad"*. Grow Small, Think Beautiful: Ideas for a Sustainable World from Schumacher College. Floris Books, 2012.
- Luhmann, Niklas R. 1997. *Organización y decisión, autopoiesis y entendimiento comunicativo*. Barcelona: Anthropos.
- Polaine, Andy y Lovlie. 2013. *From Insight to Implementation Service Design*. NY: Rosenfeld Media.
- Rolnik, Suely y Guattari. 2006. *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Varela, Francisco J. y Maturana.

1974. "Autopoiesis: the organization of living systems, its characterization and a model". Biosystems Volume 5, Issue 4, May 1974.

- Vilar, G, "Investigación artística: ¿producción de conocimiento o generación de pensamiento?," "Does artistic Research Produce Knowledge?", 2015.

Competencias y resultados de aprendizaje

Conocimientos

- **KA08** Analizar el significado y las implicaciones de la investigación en el ámbito del arte, así como sus principales enfoques, objetivos y metodologías. (KT02)

Habilidades

- **SA07** Plantear un proyecto de investigación o proyecto curatorial sobre la influencia del pensamiento contemporáneo en las prácticas artísticas, con orientación aplicada y vinculado a un caso o contexto específico. (ST02)
- **SA08** Organizar las fuentes bibliográficas y documentales más adecuadas para la investigación artística, diferenciando su origen, relevancia y aplicación. (ST05)

Competencias

- **CA06** Formular preguntas de investigación relevantes y originales en el campo del arte, justificando la significación científica, social y disciplinaria. (CT04)

Actividades formativas

Dirigidas: 40h / presencialidad 100%

Supervisadas: 40h / presencialidad 10%

Autónomas: 70h / presencialidad 0%

Metodologías docentes

Clases expositivas, debates, presentación y discusión oral de casos, tutorías.

Sistemas de evaluación

- Asistencia y participación en clase: 15%
- Asistencia a tutorías: 15%
- Asistencia a seminarios/debates: 15%
- Entrega puntual de los trabajos: 15%
- Asistencia a los centros de documentación: 15%
- Adecuación a los criterios de excelencia de los trabajos/ prácticas de investigación: 25%

