

LAS METODOLOGÍAS QUE NOS SON COMUNES EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA/DISEÑÍSTICA

SEMINARIO DE GRADUACIÓN MAESTRÍA 2021 CONVOCATORIA (3ª Edición)

Nombre del Coordinador:
Dra. Adriana Raggi Lucío

Profesores:
Mtra. María del Carmen Rossette
Mtra. Jarumi Dávila López
Mtro. Carlos Romualdo Piedad
Mtro. Rubén Cerrillo García

Ponentes:
Dr. Pavel Ferrer
Dra. Natalia Calderón

Miércoles y viernes de 12:00 a 15:00 horas.

Enfoque del seminario:
Interdisciplinar.

Requerimientos de los alumnos:

Los alumnos deben tener un proyecto que haya sido planteado durante sus estudios y que quieran desarrollar desde la investigación artística/diseñística.

Descripción general del seminario:

En el seminario se trabajará con un proceso de investigación artística/diseñística que se buscará construir desde una labor de indagación sobre algún tema de arte o el diseño que el estudiante planteé y que haya trabajado anteriormente, para que pueda llegar a generar sus dispositivos y formas de trabajo propios

Objetivo general:

Concretar un proceso de investigación con el fin de elaborar un documento académico mediante las herramientas conceptuales y específicas de la Investigación Artística/Diseñística.

Objetivos específicos:

- ☑ Articular un proceso de investigación con la finalidad de construir diversos tipos de documentos académicos mediante las múltiples herramientas conceptuales y procesuales que se desprenden de la Investigación Artística/Diseñística.
- ☑ Adquirir una serie de herramientas pertinentes a la Investigación Artística/Diseñística para obtener la capacidad de análisis de las diversas formas de investigación mediante el estudio, observación y puesta en práctica de cada una de ellas.
- ☑ Culminar el proceso de Investigación Artística/Diseñística que el estudiante ha llevado a cabo en la Maestría para desarrollar el documento académico mediante la elección y puesta en práctica de las herramientas anteriormente adquiridas en el seminario.
- ☑ Registrar el proceso específico de Investigación Artística/Diseñística específico con el fin de construir el documento académico mediante el asentamiento de las prácticas particulares de la Investigación Artística/Diseñística seleccionadas por el estudiante.
- ☑ Seleccionar los medios de salida del documento académico para elaborar el asentamiento del resultado de la investigación mediante las herramientas de edición adecuadas a cada proyecto y a la Investigación Artística/Diseñística.

Fuentes de información:

Hannula, Mika et. al. *Artistic Research. Theories, Methods and Practices.* Helsinki: Academy of Fine Arts, 2005.
Borgdorff, Henk. *The Production of Knowledge in Artistic Research. In The Routledge Companion to Research in the Arts,* eds. Biggs and Karlsson, 44-58. London and New York: Routledge, 2010.
Nelson, Robin. *Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances.* Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
López Cano, R. y San Cristóbal, U. *Investigación artística en música: problemas, métodos, experiencias y modelos.* ed. Independiente, Barcelona: ESMUC, 2014.

Metodología y evaluación

Se trabajará a partir de lecturas previas a la sesión para desarrollar en conjunto los temas previamente planteados en cada sesión.

Se realizarán dinámicas de activación del aula con el fin de fomentar el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre los estudiantes.

Se contará con un par de invitados, uno es especialista en el área de la investigación artística y el otro en metodología de la investigación para que compartan su experiencia con los estudiantes.

Asistencia 80% mínima Participación en todas las sesiones.

Presentación del estado de la investigación desarrollada en el posgrado Proyectos desarrollados durante la investigación
Elementos a considerar en la muestra: Calidad de presentación, Calidad de imágenes.
Entrega y presentación de proyecto

UNIDADES	TEMAS / SUBTEMAS	FASES	METODOLOGÍA
I Introducción	1.1 Presentación de los integrantes del seminario. Planteamiento del programa	Fase de introducción: Presentación de la forma de trabajo del seminario y a los proyectos de cada participante.	Presentación de los integrantes de acuerdo a sus respectivas líneas de investigación. Planteamiento del programa con el desglose de los temas a revisar durante el seminario, así como la forma de trabajar y de evaluar. Se utilizará el Classroom como herramienta base para las clases asincrónicas y el Zoom para las clases sincrónicas. Cada participante del seminario tendrá un tiempo (15-20 min) para presentar su proyecto de forma breve y concisa.
	1.2 Presentación de proyectos desarrollados por los alumnos	Fase de introducción: Presentación de los proyectos de cada participante.	Se continuará con las presentaciones de los integrantes del seminario. Cada participante del seminario tendrá un tiempo (15-20 min) para presentar su proyecto de forma breve y concisa.
	2.1 Presentación de proyectos desarrollados por los alumnos	Fase de introducción: Presentación de los proyectos de cada participante.	Se continuará con las presentaciones de los integrantes del seminario. Cada participante del seminario tendrá un tiempo (15-20 min) para presentar su proyecto de forma breve y concisa.
	2.2 Presentación de proyectos desarrollados por los alumnos	Fase de introducción: Presentación de los proyectos de cada participante.	Se continuará con las presentaciones de los integrantes del seminario. Cada participante del seminario tendrá un tiempo (15-20 min) para presentar su proyecto de forma breve y concisa.
II De qué va la investigación artística y diseñística.	3.1 Las posibilidades de la investigación, desde, con, para las artes. 3.2 Los retos de la investigación diseñística.	Fase de indagación: sobre la investigación artística y diseñística.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. La participación de los estudiantes en clase con la guía del maestro irán estructurando el tema. Se conformarán mesas de trabajo para que entre pares comenten los temas y generen mapas conceptuales y mentales, para que posteriormente se estable el diálogo entre todos los miembros del seminario
	4.1 Espacios, otras posibilidades fértiles en la investigación. 4.2 La potencia de los saberes propios.	Fase de indagación: sobre la investigación artística y diseñística y la generación de saberes propios.	Se desarrollará el tema a partir de investigación acción participativa de acuerdo a los temas y planteamientos de los proyectos de los integrantes del seminario. Se trabajará a partir de la elaboración de una ventana textual imaginaria y posteriormente se entablará el diálogo entre todos los miembros del seminario.
	5.1 La formas propias de la investigación artística como una escritura. 5.2 La formas propias de la investigación diseñística como una escritura.	Fase de indagación: sobre las formas propias de la investigación artística y diseñística.	Se desarrollará el tema a partir de investigación acción participativa de acuerdo a los temas y planteamientos de los proyectos de los integrantes del seminario. Se trabajará a partir de la elaboración de una ventana textual imaginaria y posteriormente se entablará el diálogo entre todos los miembros del seminario.
	6.1 Los espacios propios de la investigación artística. 6.2 Las necesidades comunicativas de la investigación artística.	Fase de indagación: sobre las necesidades de la investigación artística y diseñística.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. La participación de los estudiantes en clase con la guía del maestro irán estructurando el tema. Se conformarán mesas de trabajo para que entre pares comenten los temas y generen mapas conceptuales y mentales, para que posteriormente se estable el diálogo entre todos los miembros del seminario.
	7.1 La interdisciplina como una forma de entender el medio. 7.2 La interdisciplina como una forma de comunicar el medio.	Fase de indagación: sobre la interdisciplina.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. Se elaborará un rizoma literario en relación a los temas de las investigaciones de los miembros del seminario, así como una sopa de conceptos compartidos.
	8.1 Lo disciplinar como punto de partida. 8.2 Límites del arte y el diseño hacia otros ámbitos	Fase de indagación: Las disciplinas y sus límites.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. Se trabajará a partir de los proyectos de los integrantes del seminario a manera de exposición sobre cómo aplica a cada uno de sus planteamientos.
	9.1 Lo múltiple en la disciplina, como lugar de confluencia. 9.2 Zona de especificidades	Fase de indagación: la multiplicidad de la disciplina y su cuestionamiento.	Se desarrollará el tema a partir de la revisión de la propuesta artística de artistas contemporáneos de diversas disciplinas.
	10.1 La interdisciplina como construcción posible de realidades alternas. 10.2 Los dispositivos, las mediaciones y las traducciones. Rubén y Carlos	Fase de indagación: Los dispositivos de la interdisciplina.	Se desarrollará el tema a partir de la revisión de algunas actividades de grupos de investigación artística de diversas disciplinas.
	11.1 Lo transversal en las prácticas artísticas y diseñísticas. 11.2 Las posibilidades de la interdisciplina en la investigación.	Fase de indagación: lo transversal y lo interdisciplinar.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. Se activará un Jam de conceptos, a partir de los planteamientos de cada integrante del seminario.
	12.1 La indisciplina como una forma de ver a los otros para verse a sí mismo. 12.2 La indisciplina como una suma. 13.1 Presentación de los avances en los proyectos desarrollados por los alumnos 13.2 Presentación de los avances en los proyectos desarrollados por los proyectos	Invitado Evaluación parcial de avances.	La Dra. Natalia Calderón conversará sobre su proceso como investigadora artística y las posibilidades de impacto de la misma, en su caso, la publicación de un libro sobre dicho tema, la conformación de un Seminario Permanente de Investigación, así como la producción de obra plástica. Cada integrante del seminario contará un tiempo de (20min) para presentar el estado de su investigación.
IV Articulación de procesos de investigación desbordados. Desarrollo	14.1 Desbordamientos y contaminaciones como posibilidades en la investigación. 14.2 La indisciplina como una forma alternativa de entender nuestros propios saberes.	Fase de definición: Definir procesos y sus posibilidades.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. Se trabajará con los proyectos de cada integrante para desarrollar un ensayo visual.
	15.1 Habitar el proceso en el tiempo y el espacio. 15.2 Dialogar	Fase de definición: Definir desde una escritura propia.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. Se trabajará con los proyectos de cada integrante para desarrollar una cartografía conceptual.
	16.1 Narrar la experiencia de la investigación. 16.2 Socializar la experiencia con el fin de generar un documento.	Fase de definición: Definir desde la experiencia y los saberes propios.	Se trabajará con la elaboración de cadáver exquisito a partir del tema de los proyectos de cada integrante del seminario.
	17.1 El aparato crítico y sus funciones. 17.2 La construcción de una comunicación pertinente para la investigación artística y diseñística.	Fase de definición: La construcción de un trabajo de investigación y su exposición.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. Se conformarán mesas de trabajo para que entre pares comenten los temas y generen mapas conceptuales y mentales, para que posteriormente se estable el diálogo entre todos los miembros del seminario.
	18.1 La narración, la experiencia y su comunicación. 18.2 El proyecto como una forma de hacer.	Fase de definición: Cómo comunicar la investigación.	Se desarrollará el tema a partir de una lectura previa e investigación. Se trabajará a partir de la elaboración de un cadáver exquisito y de un mapa inmediato, posteriormente se entablará el diálogo entre todos
	19.1 La investigación en la FAD. 19.2 Las formas de la investigación en el arte.	Invitado	El Dr. Ricardo Pavel Ferrer conversará sobre su experiencia como investigador y las metodologías de las que se ha servido para el desarrollo de sus proyectos.
	20.1 Construcción: Los lugares a llegar. 20.2 Construcción: y momentos a registrar	Fase de concreción: Identificación de los atributos desarrollados en la investigación del seminario	Presentación parcial de los avances, redacción y logros de la investigación desarrollada.
	21.1 Configuración de un proceso de investigación 21.2 Configuración de un reporte de un proceso de investigación.	Fase de concreción: Compilación de elementos, procesos y materiales desarrollados	Planteamiento de una muestra previa que permita la articulación de los distintos elementos del proceso de estudio.
	22.1 Deconstrucción: qué vemos y cómo lo hicimos. 22.2 Deconstrucción: cómo entender la disciplina desde la indisciplina.	Fase de concreción: Evaluación y análisis crítico de elementos desarrollados	Análisis crítico reflexivo de los avances de investigación y revisión de necesidades de ajuste del proyecto.
	23.1 Reconfiguración: a partir de la deconstrucción qué genera la indisciplina. 23.2 Reconfiguración: Proyectos indisciplinados como una forma propia de hacer.	Fase de concreción: Rearticulación del orden y de los procesos presentes en la investigación en cuestión	Rearmado de la propuesta de enfoques, metodologías, estructura y articulación de la investigación desarrollada en el seminario.
VI Procesos de salida de un proyecto de investigación	24.1 Maqueta 24.2 Maqueta	Fase de construcción: Posibilidades de salida de un proceso de investigación	Revisión de las diferentes posibilidades de salida de los diferentes procesos que integran el trabajo desarrollado durante el seminario.
	25.1 Maqueta 25.2 Maqueta	Fase de construcción: La Maqueta inicial de la investigación	Armado de una maqueta previa con los elementos que integran el proceso de investigación.
	26.1 Sistemas de impresión 1a parte. 26.2 Sistemas de impresión 2a parte.	Fase de construcción: Aproximación y evaluación de los diferentes sistemas de impresión	Entendiendo la importancia que implica el desarrollo de los proyectos y el registro de los diferentes procesos desarrollados en el seminario, se propone una revisión de los diferentes sistemas de salida, tanto de las imágenes, diagramas, mapas y texto, ubicando los sistemas que permitan una mejor conclusión de la investigación.
	27. Presentación de la maqueta final 28. Presentación de la maqueta final	Fase de construcción: Evaluación parcial	Muestra de la maqueta final de los resultados obtenidos durante los estudios de maestría y del seminario. Evaluación parcial a partir Rúbricas de desempeño
VII Cierre	29. Muestra y evaluación final	Fase de cierre: Presentación final Grupo 1	
	30. Muestra y evaluación final	Fase de cierre: Presentación final Grupo 2	
	31. Muestra y evaluación final	Fase de cierre: Presentación final Grupo 3	
	32. Muestra y evaluación final	Fase de cierre: Presentación final Grupo 3	
CIERRE DE SEMINARIO			

Enfoque:

El enfoque de este seminario es interdisciplinario ya que permitirá que los proyectos de investigación exploren y apliquen diversas técnicas, procedimientos, recursos y estrategias metodológicas para la consolidación de proyectos.

Fuentes de consulta:

Hannula, Mika et. al. *Artistic Research. Theories, Methods and Practices.* Helsinki: Academy of Fine Arts, 2005.
Borgdorff, Henk. *The Production of Knowledge in Artistic Research. In The Routledge Companion to Research in the Arts,* eds. Biggs and Karlsson, 44-58. London and New York: Routledge, 2010.
Nelson, Robin. *Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances.* Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
López Cano, R. y San Cristóbal, U. *Investigación artística en música: problemas, métodos, experiencias y modelos.* ed. Independiente, Barcelona: ESMUC, 2014.

Metodología y evaluación:

Se trabajará a partir de lecturas previas a la sesión para desarrollar en conjunto los temas previamente planteados en cada sesión.

Se realizarán dinámicas de activación del aula con el fin de fomentar el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre los estudiantes.

Se contará con un par de invitados, uno es especialista en el área de la investigación artística y el otro en metodología de la investigación para que compartan su experiencia con los estudiantes.

Asistencia 80% mínima Participación en todas las sesiones

Presentación del estado de la investigación desarrollada en el posgrado Proyectos desarrollados durante la investigación
Elementos a considerar en la muestra: Calidad de presentación, Calidad de imágenes
Entrega y presentación de Proyecto.

