

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES-ASAB
DOCTORADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS

SYLLABUS

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE: SEMINARIO-TALLER DE ARTICULACIÓN I (METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN)

CÓDIGO: 60601001 (Grupo 02)

ESPACIO DE FORMACIÓN:

Espacio de formación en Investigación Creación EFIC ()
Espacio de Formación de Línea de Investigación EFLIC (X)
Espacio de Formación en agenciamientos y prácticas sociales EFAPS ()

LÍNEA(S) DE INVESTIGACIÓN: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS CRÍTICOS DE LAS CORPORAÇÕES, LAS SENSIBILIDADES Y LAS PERFORMATIVIDADES

NÚMERO DE CRÉDITOS: _4_ HTD: _4_ HTC: _6_ HTA: _2_ TOTAL HORAS: _192_

CUPO MÁXIMO DE ESTUDIANTES _10_

Obligatorio Básico: _X_ Obligatorio Complementario _____

CATEGORÍAS METODOLÓGICAS

TEÓRICO _____ PRÁCTICO _____ TEÓRICO-PRÁCTICO _____

Seminario Nuclear: _____ Seminario-Taller: **_X_** Taller-Laboratorio: _____

Seminario Proyecto de tesis: _____ Coloquio _____ Pasantía _____ Tesis: _____

Otra: _____ ¿Cuál? _____

NÚMERO DE DOCENTES PARA EL ESPACIO ACADÉMICO

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD: _____2_____

PROFESOR(A) INVITADO(A): (Opcional) _____

DESCRIPCIÓN DE ESPACIO ACADÉMICO DE FORMACIÓN AL QUE PERTENECE EL CURSO

Este espacio constituye una apuesta de la formación investigativa y creadora avanzada a partir de los posicionamientos epistemológicos y metodológicos de cada una de las líneas de investigación del programa de doctorado, desde dónde se configuran ciertos énfasis de la formación doctoral.

Este programa está soportado en dos líneas de investigación: Estudios culturales de las artes y Estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades. Cada una de las líneas, con sus respectivos núcleos problémicos, recoge la experiencia histórica de investigación-creación de la Facultad y contribuye a la configuración del campo de indagación a partir del acervo de discursos, teorías, reflexiones, prácticas y experiencias investigativo-creativas realizadas por los grupos de investigación, en relación con el campo emergente de los estudios artísticos.

Así, en este espacio formativo, agenciado desde líneas de investigación con sus perspectivas particulares, se aborda el campo problémico de los estudios artísticos y su objeto de estudio que se ocupa de las diversas interacciones y manifestaciones que se dan entre el arte y la cultura, de las que resultan modos legítimos de conocer, crear y establecer vínculos sociales, para aportar en la transformación de las condiciones de vida de los individuos y las colectividades en el horizonte del buen vivir y la interculturalidad.

Las actividades académicas que se organizan en este espacio curricular deben contribuir especialmente a la formación en metodologías y modos de hacer de la investigación-creación, desde perspectivas críticas, y/o decoloniales, teniendo en cuenta que el abordaje del objeto de estudios que se da desde cada línea de investigación debe ser dialógico, entre núcleos problémicos de cada una de las líneas y entre las líneas de investigación del programa y las líneas de Facultad. Estos espacios, por su constitución plural son adecuados para el diálogo inter-epistémico, la transdisciplina, la pluralidad metodológica y el abordaje de problemas situados, corporizados, generizados e historizados, que se configuran en proyectos y prácticas de investigación-creación.

En consecuencia, cada línea de investigación dará su respectivo énfasis formativo al programa y aportará a la configuración de los espacios del componente básico del mismo. Cada línea está coordinada por un profesor de planta del programa y los profesores están adscritos a los grupos y líneas de investigación. Teniendo en cuenta esta organización, las convocatorias de cada una de las cohortes se realizarán de acuerdo con la capacidad de cada línea para atender a los intereses y procesos de formación de los doctorandos.

Estos espacios formativos son lugares para la discusión y la generación colectiva de conocimientos, donde confluyen los intereses investigativos-creativos de estudiantes y docentes así como los propósitos del programa en relación con posicionamiento de los estudios artísticos como campo transdisciplinar del conocimiento. El desarrollo de estos intereses es curricularizado en el espacio académico denominado seminario-taller, espacio académico en el que además de enfatizar en la formación metodológica se articula con los demás espacios formativos del doctorado. Este espacio formativo es un ámbito en el cual se abordan perspectivas y diseños metodológicos que intensifican aspectos ya tratados de manera más general en los (EFIC) y, como ya se dijo, está en correspondencia con las especificidades e interés investigativos-creativos de cada línea.

Los profesores que pertenecen a cada línea de investigación organizan el equipo de docentes que diseña, realiza y evalúa permanentemente este espacio de formación que forma parte de componente básico del programa. El número de créditos asignados al EFLIC es de 12.

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Este espacio es ofrecido por docentes de cada línea de investigación a los doctorandos que realizarán su tesis desde sus núcleos problémicos. En este espacio relacional, se realizará una perspectiva genealógica de metodologías de las ciencias sociales, las ciencias humanas, las poéticas de las artes, las estéticas, las prosaicas y los modos de crear conocimientos en comunidades y culturas no académicas.

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer al doctorando el abanico de rutas a partir de las cuales pueda comenzar a plantear su propio andar como investigador-creador, para establecer conexiones y diferenciaciones transdisciplinares, confrontando su proyecto de investigación doctoral con otras perspectivas existenciales, epistemológicas, políticas, estéticas y culturales, así como su relación con los ejes problémicos de la línea de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar, apropiar e interrelacionar metodologías transdisciplinares propicias para la investigación-creación de las sensibilidades humanas, que son puestas en marcha en las prácticas corporales de las artes y de las formas estéticas prosaicas de las interacciones sociales, con miras a acompañar la creación autónoma y crítica de los diseños de investigación-creación de las tesis de doctorandos/as de la línea.
- Proponer, diseñar e innovar rutas metodológicas para la investigación-creación, cuyas perspectivas y alcances contribuyan a la comprensión de cómo las prácticas corporales artísticas y prosaicas,

participan en el modelamiento social y colectivo de representaciones bio-políticas de sujeto, arte, género, raza y nación.

CAPACIDADES DE FORMACIÓN

Capacidad valorativa crítica argumentativa: (X)

Capacidad comprensiva: (X)

Capacidad relacional: (X)

Capacidad de solidaridad para la generación colectiva de conocimientos: (X)

Capacidad de innovación creadora: (X)

Capacidad investigadora-creadora (X)

CONTENIDOS

SESIÓN No.	TEMA O PROBLEMA	ACTIVIDADES
1-2-3-4	<p>Reflexividad crítica para la investigación-creación de prácticas corporales en proyectos de doctorandos/as.</p> <p>1, 2. Reflexividad del investigador y de la población en estudio, en tanto miembros de una sociedad y una cultura. 3. El déjà vu, placer y displacer: reflexividad sobre el campo profesional del investigador. 4. Prácticas artísticas como reflexividad.</p> <p>Deppman, Hsiu-Chuang. (2014). <i>Reading Docufiction: Jia Zhangke's 24 City</i>. Journal of Chinese Cinemas 8, no.3. Guber, Rosana. (2001). <i>La Etnografía. Método, Campo y Reflexividad</i>. Edited by: Enciclopedia Latinoamericana de Socio-cultura y comunicación: Grupo editorial Norma. Bourdieu, Pierre. (2005). <i>Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario</i>. Barcelona: Anagrama.</p>	
5-6-7-8	<p>Disponer para crear: crítica desde la estética de la recepción.</p> <p>5. Investigación-creación desde la crítica del dispositivo a la estructura: matriz de interacciones potenciales o matriz interaccional para la creación. 6. Transdisciplinariedad / Lo heterogéneo en el arte y las prácticas culturales. 7. Caminos de recepción: (geométrico o técnico, pragmático o escópico, lo simbólico, valores semánticos y axiológicos). 8. La creatividad tanto del artista como del que se considera como auténtico co-creador, el receptor.</p> <p>Garnier, Emmanuelle. (2016). <i>La poética de los dispositivos en el teatro performativo de Angélica Liddell: el ejemplo de y los peces salieron a combatir contra los hombres</i>, en Cristina Ferradás Carballo y Mónica Molanes Rial (eds.), Teatros y escenas del siglo XXI, Vigo, Academia del Hispanismo, pp. 265-273. Garnier, Emmanuelle. (2015). <i>Du travestissement à l'érotisme: l'effet-dispositif dans la mise en scène de Don Gil de las calzas verdes (1615) par la Compañía Nacional de Teatro Clásico</i></p>	

	<p>(2006), en <i>Une esthétique queer? Transgression et subversion dans la littérature et les arts</i>, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, pp. 239-250.</p> <p>Garnier, Emmanuelle. (2014). <i>Teatro performativo y dispositivo: una aproximación a todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy) de Angélica Liddell</i>, en Martínez, Monique y Gobbé-Mévellec, Euriell (dir.), <i>Dispositivo y artes: una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas</i>, Ciudad Real, Ñaque, pp. 69-75.</p> <p>Garnier, Emmanuelle. (2014). <i>El dispositivo escénico de Avispas en febrero de Gustavo Pernas</i>, en Abuín, Anxo y Garnier, Emmanuelle (eds), <i>Nouvelles scènes, nouveaux dispositifs: l'émergence colloquio Création, intermedialité, dispositif</i>, Toulouse, febrero. Disponible en: https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/creation_intermedialite_dispositif_ou_verture_du_colloque_emmanuelle_garnier_philippe_ortel.14804</p> <p>Martínez, Monique Thomas, Gobbé-Mévellec, Euriell. (2014). <i>Dispositivo y artes: una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas</i>, Ciudad Real, Ñaque. Disponible en: http://www.naque.es/virtuemart/213/1/novedades/dispositivo-y-artesdetail</p>	
9-10-11-12	<p>Visualidades etnográficas.</p> <p>9,10. La secuencia visual como recurso para la investigación-creación: fotografía como documento para la investigación-creación.</p> <p>11,12. La novela gráfica como metodología crítica para la investigación-creación.</p> <p>Burke, Peter. (2001). <i>Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico</i>. Barcelona: Editorial Crítica.</p> <p>Eisner, Will. (1985). <i>El comic y el arte secuencial</i>. Ed. Norma.</p> <p>Freund, Gisèle. (2006). <i>La fotografía como documento social</i>. Ed Gustavo Gili, SL.</p> <p>Kneece, Mark. (2015). <i>The art of comic book writing</i>. Watson-Guptill Publications. Berkeley.</p> <p>González, Montenegro Catalina. (1989). <i>Novelas gráficas: Reconstrucciones de la memoria</i>. Universitat de Barcelona.</p> <p>Lionnet, F. (1989). <i>Autobiographical Voices. Race, Gender, SelfPortraiture</i>. London: Cornell University Press.</p> <p>Llorente, Lola. (2011). <i>Sangre de mi sangre</i>. Asteberri Ediciones. España.</p> <p>Socias-Baeza, Javier. (2014). <i>Historia de las mujeres, historia de los hombres</i>. Rev Aloma 2014. Revista de Psicología, Ciències de l'Educació i de l'Esport. 32(1), 45-54.</p> <p>Satrapi, Marjane. (2004). <i>Persépolis</i>. Ed. Norma</p> <p>Schwartz, Dona. (1989). <i>Visual Ethnography: Using Photography in Qualitative</i>. University of Minnesota Research. Qualitative Sociology, 12(2). Disponible en: http://sweb.cityu.edu.hk/sm6324/Schwartz_VisualEthno_using-photography.pdf</p> <p>Troya, María Fernanda. (2012). <i>Un segundo encuentro: la fotografía etnográfica dentro y fuera del archivo</i>. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 42, Quito, pp. 17-31. Disponible en: https://www.flacso.edu.ec/docs/i42troya.pdf</p>	

<p>13-14 15-16</p>	<p>Intermedialidad, dispositivos y sociedad: teatro aplicado a la creación en lo social.</p> <p>13,14. Teatro aplicado: cuestiones epistemológicas. 15,16. Estudios de caso del teatro aplicado.</p> <p>Martínez, Monique. (2015). <i>Dispositive, Intermediality and Society: Tales of the bed in Contemporary Spain</i>, in Méchoulan, Eric (Guest editor), <i>Intermedialities, Substance</i>, Vol. 44, N°3,</p> <p>Martínez, Monique. (2016). <i>El teatro como contra-dispositivo: la ciudad en la dramaturgia de Kamchatka</i>, in <i>Espacios urbanos en el teatro español de los siglos XX y XXI</i>", Hildesheim/Zürich/New York, Editorial Olms, pp. 395-411.</p> <p>Martínez, Monique. (2016). <i>Le théâtre appliqué: enjeux épistémologiques et études de cas</i>, Lansman, Carnières.</p> <p>Martínez, Monique. (2014). <i>La ciudad como dispositivo matriz en el cortometraje Medianeras de Gustavo Taretto</i>, en Gobbé-Mévellec, Euriell y Martínez, Monique, (eds), <i>Dispositivo y artes: una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas</i>, Ciudad Real, Ñaque.</p> <p>Martínez, Monique. (2007). <i>Du plateau à la scène: réflexions sur le dispositif théâtral de l'esperpento, Le retour du tragique: Lucas de bohemia de Valle-Inclán et la rénovation esthétique</i>, sous la direction de Edgard Samper, Paris, Ellipse, p.41-48.</p>	
------------------------	--	--

METODOLOGÍA

Este curso se ofrece en tres niveles consecutivos (I, II y III) en los tres primeros semestres; ubicado en el Espacio de Formación de Líneas de Investigación-Creación (EFLIC), estará a cargo de docentes de planta o vinculación especial pertenecientes a las líneas de investigación. En los estudios artísticos, los espacios académicos son relacionales y, por tanto, complementarios para la configuración del cúmulo de capacidades del investigador-creador. En consecuencia, este espacio, en sus tres niveles, articula metodológicamente los objetivos y estrategias formativas del seminario y el taller, con sus respectivos énfasis en la comprensión y creación de conocimientos de manera tal que puedan vincularse alrededor del problema de la tesis.

EVALUACIÓN

- 25%: Participación activa en todos los ámbitos del curso.
- 25%: Trabajo en equipos y su presentación para debate.
- 50%: Trabajo final. Se evaluará su coherencia interna y su pertinencia con el proyecto de tesis del doctorando.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Abel Jessica, Madden Matt (2012). *Mastering Comics*. First Second. New York.
- Ansón, Antonio (2000). *Novelas como álbumes. Fotografía y literatura*. Mestizo. España.
- Berlan, Laurente (2012). *El corazón de la nación. Ensayos sobre política y sentimentalismo*. (México: FCE).
- Bordieu, Pierre (comp.1989). *La fotografía: un arte intermedio*. Nueva Imagen.
- Bourdieu, Pierre. (2005). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.
- Burke, Peter. (2001). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Deppman, Hsiu-Chuang. (2014). *Reading Docufiction: Jia Zhangke's 24 City*. *Journal of Chinese Cinemas* 8, no.3.
- Eisner, Will. (1985). *El comic y el arte secuencial*. Ed. Norma.

- Freund, Gisèle. (2006). *La fotografía como documento social*. Ed Gustavo Gili, SL.
- Frías, V. (2001). *Las mujeres ante la ciencia del siglo XXI*. Editorial Complutense: Madrid.
- Garnier, Emmanuelle. (2016). *La poética de los dispositivos en el teatro performativo de Angélica Liddell: el ejemplo de y los peces salieron a combatir contra los hombres*, en Cristina Ferradás Carballo y Mónica Molanes Rial (eds.), *Teatros y escenas del siglo XXI*, Vigo, Academia del Hispanismo, pp. 265-273.
- Garnier, Emmanuelle. (2015). *Du travestissement à l'érotisme: l'effet-dispositif dans la mise en scène de Don Gil de las calzas verdes (1615) par la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2006)*, en Une esthétique queer? Transgression et subversion dans la littérature et les arts, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, pp. 239-250.
- Garnier, Emmanuelle. (2014). *Teatro performativo y dispositivo: una aproximación a todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy) de Angélica Liddell*, en Martínez, Monique y Gobbé- Mévellec, Euriell (dir.), *Dispositivo y artes: una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas*, Ciudad Real, Ñaque, pp. 69-75.
- Garnier, Emmanuelle. (2014). *El dispositivo escénico de Avispas en febrero de Gustavo Pernas*, en Abuín, Anxo y Garnier, Emmanuelle (eds), *Nouvelles scènes, nouveaux dispositifs: l'émergence colloquio Création, intermedialité, dispositif*, Toulouse, febrero. Disponible en: https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/creation_intermedialite_dispositif_ou_verture_du_colloque_emmanuelle_garnier_philippe_ortel.14804
- Gómez, (2001). *Sesgos sexistas de la ciencia. Del por qué no evolucionan las mujeres*, en: *Ciencia y Género*, Universidad Complutense de Madrid, España.
- González, Montenegro Catalina. (1989). *Novelas gráficas: Reconstrucciones de la memoria*. Universitat de Barcelona.
- González y Pérez. (2002). *Ciencia, tecnología y género*. Recuperado de <http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/varios2.htm>
- Guber, Rosana. (2001). *La Etnografía. Método, Campo y Reflexividad*. Edited by: Enciclopedia Latinoamericana de Socio-cultura y comunicación: Grupo editorial Norma.
- Kneece, Mark. (2015). *The art of comic book writing*. Watson-Guption Publications. Berkeley.
- Lionnet, F. (1989). *Autobiographical Voices. Race, Gender, SelfPortraiture*. London: Cornell University Press.
- Llorente, Lola. (2011). *Sangre de mi sangre*. Asteberri Ediciones. España.
- Martínez, Monique Thomas, Gobbé-Mévellec, Euriell. (2014). *Dispositivo y artes: una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas*, Ciudad Real, Ñaque. Disponible en: <http://www.naque.es/virtuemart/213/1/novedades/dispositivo-y-artesdetail>
- Martínez, Monique. (2015). *Dispositive, Intermediality and Society: Tales of the bed in Contemporary Spain*, in Méchoulán, Eric (Guest editor), *Intermedialities, Substance*, Vol. 44, N°3,
- Martínez, Monique. (2016). *El teatro como contra-dispositivo: la ciudad en la dramaturgia de Kamchatka*, in *Espacios urbanos en el teatro español de los siglos XX y XXI*", Hildesheim/Zürich/New York, Editorial Olms, pp. 395-411.
- Martínez, Monique. (2016). *Le théâtre appliqué: enjeux épistémologiques et études de cas*, Lansman, Carnières.
- Martínez, Monique. (2014). *La ciudad como dispositivo matriz en el cortometraje Medianeras de Gustavo Taretto*, en Gobbé-Mévellec, Euriell y Martínez, Monique, (eds), *Dispositivo y artes: una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas*, Ciudad Real, Ñaque.
- Martínez, Monique. (2007). *Du plateau à la scène: réflexions sur le dispositif théâtral de l'esperpento, Le retour du tragique: Luces de bohemia de Valle-Inclán et la rénovation esthétique*, sous la direction de Edgard Samper, Paris, Ellipse, p.41-48.
- Socias-Baeza, Javier. (2014). *Historia de las mujeres, historia de los hombres*. Rev Aloma 2014. Revista de Psicología, Ciències de l'Educació i de l'Esport. 32(1), 45-54.

Pérez Vejo, Tomas (2012). *¿Se puede escribir historia a partir de imágenes? El historiador y las fuentes icónicas*. Mem.soc / Bogotá (Colombia), issn 0122-5197, 16 (32): 17-30 / enero-junio. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/meso/v16n32/v16n32a02.pdf>

Salamanca, Gómez Daniel. (2013). *Tebeo, Comic y Novela Gráfica: La influencia de la novela gráfica en la industria del comic en España*. Disponible en: <http://www.tesisenred.net/handle/10803/117214>

Satrapi, Marjane. (2004). *Persépolis*. Ed. Norma

Schwartz, Dona. (1989). *Visual Ethnography: Using Photography in Qualitative*. University of Minnesota Research. Qualitative Sociology, 12(2). Disponible en: http://sweb.cityu.edu.hk/sm6324/Schwartz_VisualEthno_using-photography.pdf

Taylor, Diana. (2013). *La política de la Pasión*. Re. E-Misférica 10.2 Disidencia. Disponible en: <http://www.hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102/taylor>

Troya, María Fernanda. (2012). *Un segundo encuentro: la fotografía etnográfica dentro y fuera del archivo*. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Núm. 42, Quito, pp. 17-31. Disponible en: <https://www.flacso.edu.ec/docs/i42troya.pdf>

Fecha de elaboración: febrero de 2017