

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						 Facultad de Artes-ASAB																			
PROYECTO CURRICULAR		DOCTORADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS																									
SYLLABUS																											
IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO																											
Plan de Estudio: 606				Asignatura		X		Cátedra				Grupo de Trabajo															
Nombre del espacio académico		SEMINARIO-TALLER DE ARTICULACIÓN III - LÍNEA ECCSP																									
Código: 60603001 (Grupo 2)		Área:						Componente:																			
		Espacio de formación		EFIC				EFLIC		X		EFAPS															
Naturaleza del espacio académico		OB		X		OC				EI				EE													
Número de créditos		4		Distribución de horas de trabajo académico						HTD		HTC		HTA													
Cupo máximo de estudiantes	Máximo	Mínimo	2							2		2		8													
Tipos de Curso		Prácticas artísticas		AI				GPF				GMF				GGF				PAI				PAD			
		Teórico		Formación Artística Teórico Práctica										EAB				EAP									
CATEGORÍAS METODOLÓGICAS																											
Cátedra				Ensamble				Magistral				Prácticas				Proyecto											
Tutoría				Seminario				Entrenamiento				Coloquio				Taller											

Taller-Laboratorio		Seminario-Taller	X	Pasantía		Tesis		Otra		¿Cuál?	
PERFIL(ES) DOCENTE(ES)											
No. de docentes	2	Docente con título de doctorado y experiencia en investigación inter y transdisciplinaria, con publicaciones relacionadas al campo de las artes y los estudios artísticos									
SABERES PREVIOS											
N/A											
JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO											
Este espacio se enfoca en las preguntas metodológicas propias de cada uno de los proyectos de tesis de los doctorandos. En consecuencia, cada uno, en diálogo inter-epistémico, define la caracterización metodológica de su proyecto de investigación-creación, así como los ámbitos poéticos y prosaicos de la misma. Al final de este espacio, el doctorando estará en capacidad de argumentar cómo y con qué tipo de mediaciones es posible crear conocimientos en el campo de los estudios artísticos, poniendo en relación las prácticas de investigación y la creación junto a las poéticas y prosaicas relacionales de la vida, en diálogo con las comunidades discursivas de cada uno de los campos donde estas prácticas tienen lugar.											
COMPETENCIAS / CAPACIDADES DEL PROGRAMA											
<ul style="list-style-type: none"> • C-1. Investigar-crear de manera autónoma conocimientos para abordar problemas de las artes, las culturas y la sociedad contemporánea. • C-2. Formular proyectos de investigación-creación contextualmente situados, que propongan nuevos enfoques teóricos, metodológicos, conceptuales y modos de hacer desde perspectivas críticas, inter y transdisciplinarias. • C-3. Crear puentes y espacios de diálogo entre los lenguajes y los campos de las artes, las ciencias sociales, las ciencias humanas y los saberes no académicos para hacer posibles los estudios artísticos como un campo emergente de creación de conocimientos transdisciplinaria e intercultural. • C-4. Participar en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, programas, planes y proyectos institucionales del Estado, la sociedad, las empresas, la universidad, las artes y las culturas, para propender por la democratización del conocimiento, el buen vivir y la realización de los derechos humanos y culturales. • C-5. Ejercer la docencia-investigadora de tercer ciclo, sobre la base de los resultados de investigación-creación y de comprensión contextualizada de las demandas sociales para la formación de alto nivel, en concordancia con la complejidad del mundo contemporáneo. 											
OBJETIVO GENERAL											
Precisar las rutas metodológicas, los medios y mediaciones de la investigación-creación de los estudios artísticos en diálogo con poéticas y prosaicas de la vida de cada uno de los doctorandos.											
OBJETIVOS ESPECÍFICOS											
<ul style="list-style-type: none"> • Indagar, apropiarse e interrelacionar metodologías transdisciplinarias 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado de Aprendizaje del programa	Tipo de desarrollo				Nivel Cognitivo					Resultado de Aprendizaje de la Asignatura	Criterio de evaluación
	Competencia	Habilidad	Capacidad	Actitudes y valores	1	2	3	4	5		
RAP-1			X					X		RAA-1 Indaga, apropia e interrelaciona metodologías transdisciplinarias 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. RAA-2 Propone, diseña e innova 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.	
RAP-2			X					X			
RAP-3			X					X			
RAP-4			X					X			
RAP-5			X					X			
RAP-6			X					X			
RAP-7			X					X			

CONTENIDO

SESIÓN No.	TEMA O PROBLEMA	ACTIVIDAD
1-2-3-4	Reflexividad crítica para la investigación-creación de prácticas corporales en proyectos de doctorandos/as	

	<p>1, 2. Reflexividad del investigador y de la población en estudio, en tanto miembros de una sociedad y una cultura.</p> <p>3. El déjà vu, placer y displacer: reflexividad sobre el campo profesional del investigador.</p> <p>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.</p> <p>Guber, Rosana. (2001). <i>La Etnografía. Método, Campo y Reflexividad</i>. Edited by: Enciclopedia Latinoamericana de Socio-cultura y comunicación: Grupo editorial Norma.</p> <p>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.</p> <p>6. Transdisciplinariedad / Lo heterogéneo en el arte y las prácticas culturales.</p> <p>7. Caminos de recepción: (geométrico o técnico, pragmático o escópico, lo simbólico, valores semánticos y axiológicos).</p> <p>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.), <i>Teatros y escenas del siglo XXI</i>, Vigo, Academia del Hispanismo, pp. 265-273.</p> <p>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 (2006)</i>, 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 GobbéMévellec, Euriell (dir.),</p>	

	<p>Dispositivo y artes: una nueva herramienta crítica para analizar las producciones contemporáneas, 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_in_termedialite_dispositif_ouverture_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-yartesdetail</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-Guption 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_usingphotography.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>	
13-14-15-16	<p>Intermedialidad, dispositivos y sociedad: teatro aplicado a la creación en lo social</p> <p>13,14. Teatro aplicado: cuestiones epistemológicas.</p> <p>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, in Méchoulan, Eric</i> (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/NewYork, 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: Luces de bohemia de</i></p>	

Valle-Inclán et la rénovation esthétique, sous la direction de Edgard Samper, Paris, Ellipse, p.41-48.

RECURSOS

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS

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. (autoevaluación)
- 25%: Trabajo en equipos y su presentación para debate.
- 50%: Ensayo final. Se evaluará la coherencia interna del texto, su correspondencia con el tipo de ensayo y su pertinencia con el proyecto de tesis del doctorando.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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_ouverture_du_colloque_emmanuelle_garnier_p_hilippe_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-Guptill Publications. Berkeley.
- Lionnet, F. (1989). *Autobiographical Voices. Race, Gender, SelfPortraiture*. London: Cornell University Press.
- Llorente, Lola. (2011). *Sangre de mi sangre*. Astiberri 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 Méchoulan, 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: Lucas 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: 24 de mayo de 2023