

Secretaría de Investigación, Creación Artística y Posgrado

Seminario

Denominación:

Arte(s), pensamiento artístico y ciencias del arte. Teorías, métodos y técnicas

Dictante: **Dr. Jorge Dubatti**

Fechas: **19, 20 y 21 de febrero de 2020**

Horarios:

- miércoles 19 de febrero, de 15 a 18
- jueves 20 de febrero, de 9 a 12 y de 15 a 18
- viernes 21 de febrero, de 9 a 12

Fundamentación:

En los últimos años se ha puesto en primer plano, internacionalmente, la necesidad de pensar y practicar, desde nuevas aproximaciones, las relaciones entre arte y producción de conocimiento, arte e investigación, arte y ciencia en el marco universitario. El arte reconoce su singularidad tanto en el hacer como en la producción de saberes y teorías. La investigación artística contribuye, además, a la articulación de la docencia, la gestión, las políticas artísticas en organismos públicos o privados, la jurisprudencia, etc. Se trata de pensar *en / desde / con / para* el arte, la articulación de una investigación específica, una meta-investigación y una investigación aplicada.

Objetivo general:

- caracterizar las relaciones entre arte e investigación (producción de conocimiento) a través de las prácticas artísticas, la reflexión sobre dichas prácticas (pensamiento artístico) y las ciencias del arte.

Objetivos particulares:

- reconocer el arte como campo específico de conocimiento y acción investigativa;

- reconocer una filosofía de la praxis artística tanto en las creaciones artísticas como en el pensamiento sobre ellas y en las disciplinas científicas sobre el arte, que producen un conocimiento riguroso, sistemático, crítico, fundamentado y validado por una comunidad de expertos;
- diseñar proyectos de investigación enmarcados en la universidad desde la especificidad de lo artístico;
- observar la articulación entre ciencias del arte y otros campos científicos: relaciones y diferencias;
- preguntarse “¿qué ciencias para el arte?” en el desafío y la aventura de las ciencias del arte en Argentina y Latinoamérica, y definir políticas para las ciencias del arte;
- establecer los diferentes trayectos epistemológicos del arte a la ciencia y de la ciencia al arte;
- caracterizar las principales construcciones científicas del arte disponibles;
- desarrollar las figuras del artista-investigador, el investigador-artista, el investigador participativo (no artista) especializado en arte, el trabajo asociado entre el artista y el investigador participativo;
- adquirir herramientas fundamentales de investigación en teoría, metodología y técnicas para el campo artístico;
- ofrecer estrategias para el armado de un proyecto de investigación.

Contenidos:

Unidad 1. Introducción

Las artes como campo específico de producción de conocimiento y acción. Distinción terminológica: arte(s), pensamiento artístico, ciencias del arte y filosofía de las ciencias del arte (o epistemología). Ciencias del arte: capacidad descriptiva, explicativa y predictiva (mediante leyes); carácter crítico; aspiración a la universalidad; fundamentación lógica y empírica; carácter metódico; sistematicidad; comunicabilidad mediante un lenguaje preciso; pretensión de objetividad; validación por una comunidad de expertos. Ciencias del arte, ¿en plural? Ciencias del arte y otros campos científicos: relaciones y diferencias. La discusión de reconocimiento con las ciencias duras y las ciencias sociales. Pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad. Epistemología comparada. Pluralismo epistemológico. Optimismo – pesimismo

teórico respecto de la articulación entre arte y ciencia. La (inexorable) necesidad de las ciencias del arte: núcleo central generador de discusiones sobre “¿qué es el arte?”, “¿qué hay en el arte?”, “¿qué existe en tanto arte?” y “¿qué está en el arte?”. La problematicidad del arte conduce a (y es resultado de) la pregunta ontológica. Definir el objeto de estudio, los métodos, la clase de enunciados y el tipo de verdad. Construcciones científicas del arte: entes, acontecimientos que son reconocidos como arte por las ciencias del arte. Especificidad: problemas con los que sólo lidian las ciencias del arte: estructuras inmanentes, creatividad, régimen de acontecimiento, historia interna del arte (microhistoria), relación compleja con la serie social (articulación entre la microhistoria del arte y las microhistorias sociales, políticas, culturales, etc.), razón de la praxis, mapas específicos. ¿Qué ciencias para el arte? Necesidad de conciencia epistemológica de los investigadores. Trayectos epistemológicos: del arte a la ciencia, de la ciencia al arte. Horizonte de descubrimiento, de comprobación, de aplicación. Falsacionismo. El desafío y la aventura de las ciencias del arte en Argentina y Latinoamérica. “La teoría está en la calle”: heurística y contemporaneidad (anacronismo hacia el futuro, siguiendo a Giorgio Agamben). Producir nuevas teorías. Antropofagia teórica. Regionalismo crítico decolonial. Definir políticas para las ciencias del arte. Investigación y militancia: revolución interna a cada disciplina. Ética del investigador. Multiplicación (transferencia) del conocimiento en la realidad social y política.

Unidad 2. Construcciones científicas del arte

Problematicidad del concepto de *arte* en el siglo XX y XXI. Desdelimitación, transteatralización, diseminación, liminalidad, ampliación / expansión. Los cinco “prejuicios” en la doxa. “Si todo es teatro, ya nada es teatro”, según Luis de Távira; si todo es arte ya nada es arte. Pregunta ontológica y pregunta epistemológica: ¿qué construcciones científicas del arte hay disponibles? Semiótica, antropología, sociología, filosofía: relaciones y diferencias. Bases epistemológicas. El arte como acontecimiento: pensar la praxis, de la observación empírica a la formulación de leyes abstractas y viceversa. Saberes específicos: saber-ser, saber-hacer, saber abstracto o teórico. Filosofía de la praxis, “razón pragmática” versus “razón lógica” y “razón bibliográfica”. Actitud radical y actitud radicante. Cartografía radicante y pensamiento cartografiado. Diálogo de cartografías. Trayectos inductivos, deductivos y abducción. Hipótesis (suposición) y tesis (proposición).

Unidad 3. La investigación artística universitaria: entre el arte y la ciencia

Investigar *sobre / para / en / desde* las artes. La producción de conocimiento desde el arte. El “artista que piensa”, el “artista crítico”, el artista “fracasado”. Nuevos-viejos sujetos: el artista-investigador, el investigador-artista, el investigador participativo (no artista) especializado en arte, la colaboración entre

artista e investigador participativo. El artista como intelectual específico y la crisis del artista “ilustrado”. El gestor-investigador, el docente-investigador, el espectador-investigador, etc. La poética como metáfora epistemológica, de acuerdo con Umberto Eco: del saber implícito al explícito. Semantizar la forma. Las representaciones, siguiendo a Roger Chartier. Arte y meta-discurso. El pensamiento implícito y la labor reveladora del científico asociado. La producción de “pensamiento artístico” y su relación con las prácticas: mutua productividad. Complementariedad, desfase, oposición. Pensamiento artístico sustentado y no sustentado por las prácticas artísticas. El caso de Bertolt Brecht. El artista que piensa a otros artistas: la autorreferencia en clave. “Si a él le sirve...”: pensamiento artístico y producción de subjetividad. Pensar las prácticas, pensar el pensamiento artístico, pensar las relaciones entre prácticas y pensamiento artístico. El artista hacedor, pensador, intelectual, gestor, político cultural. Contribución del pensamiento de los artistas a una teoría radicante y cartografiada. Análisis de caso: Eduardo Pavlovsky, “Reflexiones sobre el proceso creador” (1976).

Unidad 4. La articulación de una investigación artística y científica

Investigación específica, meta-investigación e investigación aplicada. Deseo, factibilidad y proyección futura. Campo temático, focalización, situación problemática; determinación del corpus, teoría, metodología; estado de la cuestión, fuentes y bibliografía. Organigrama y cronograma. Pertinencia, prioridad y obstáculos. Método y antimétodo. “Desobediencia” epistemológica. Limitaciones y ventajas del trabajo de investigación artística en Argentina y Latinoamérica. Heurística. Serendipia. El trabajo de campo. La entrevista. El archivo documental. El archivo audiovisual. El análisis del discurso. La auto-observación del artista en el universo de su trabajo: procesos, técnicas, métodos; registros: diario y cuaderno de bitácora, pretextos, paratextos y metatextos, videos y grabaciones. Escritura académica y escritura ensayística. La experiencia con el artista-investigador en el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA) del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. El armado de un proyecto de investigación. Los marcos de las convocatorias.

Destinatarios:

Este seminario es abierto y gratuito, y está destinado a docentes-investigadores de la Casa y de las instituciones educativas de la región.

La invitación a tomarlo se orienta especialmente a quienes deseen postular a la convocatoria implementada dentro del Instituto Universitario Patagónico de las Artes para desarrollar proyectos de investigación durante el bienio 2020-2021.

Metodología:

Las clases tendrán un formato teórico-práctico.

Cronograma:

- Unidad 1: miércoles 19 de febrero, de 15 a 18
- Unidad 2: jueves 20 de febrero, de 9 a 12
- Unidad 3: jueves 20 de febrero, de 15 a 18
- Unidad 4: viernes 21 de febrero, de 9 a 12

Acreditación:

Se exigirá un 75% de presencia en las clases, así como la participación activa en las mismas.

Bibliografía:

- AAVV., 1998, *La médiation théâtrale. Actes du 5° Congrès International de Sociologie du Théâtre*, Carnières-Morlanwelz (Belgique), Lansman.
- AAVV, 2013, *Ni adentro ni afuera. Articulaciones entre teoría y práctica en la escena del arte*, La Plata, Club Hem Editores/ECART, Encuentro Platense sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas.
- Agamben, Giorgio, 1998, *El hombre sin contenido*, Barcelona, Áltera.
- Adame, Domingo, 2005, *Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*, Xalapa, México, Universidad Veracruzana.
- Adorno, Theodor, 2004, *Teoría estética*, Madrid, Akal (Col. Obra Completa, 7).
- Aguilar, Gonzalo, y Romano, Silvia (coords.). 2010. *¿Qué he hecho yo para merecer esto? Guía para el Investigador de medios audiovisuales en la Argentina*, Buenos Aires, ASAECA.
- Arán, Pampa Olga, y Diego Vigna, comps., 2018, *Archivos, artes y medios digitales. Teoría y práctica*, Universidad Nacional de Córdoba, CEA-Sociales.
- Badiou, Alain, 2005, *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*, Buenos Aires, Manantial.
- Bak-Geler, Tibor, 2003, "Epistemología Teatral", *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, N° 4 (julio-diciembre), 81-88.
- Bardet, Marie, 2012, *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*, Buenos Aires, Cactus.
- Bayer, Raymond, 1993, *Historia de la Estética*, México, FCE.
- Bosch, Jorge, 1998, *Introducción a la comunicación. Síntesis humanístico-científica*, Buenos Aires, Edicial.
- Bourdieu, Pierre, 1983, *Campo de poder y campo intelectual*, Buenos Aires, Folios.

- Bourriaud, Nicolas, 2009, *Radicante*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Burucúa, José, 1992, *Historia de las imágenes e historia de las ideas*, Buenos Aires, CEAL.
- Cabanchik, Samuel, 2000, *Introducciones a la Filosofía*, Barcelona, Gedisa y Universidad de Buenos Aires.
- Calabrese, Omar, 1987, *El lenguaje del arte*, Barcelona, Paidós.
- Chalmers, Alan F., 1988, *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- De Marinis, Marco, 1997, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.
- Deleuze, Gilles y Félix Guattari, 1993, *Qué es la Filosofía*, Barcelona, Anagrama.
- Didi-Huberman, Georges, 2008, *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Dorfles, Gillo, 1958, *Constantes técnicas de las artes*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Dubatti, Jorge, 2011, *Introducción a los estudios teatrales. Diez puntos de partida*. México, Libros de Godot. Hay edición argentina ampliada: Buenos Aires, Atuel, 2012.
- Dubatti, Jorge, 2012, "La crisis del 'teatrista ilustrado' en la escena argentina contemporánea", *Latin American Theatre Review*, The University of Kansas, Center of Latin American Studies, USA; Special Issue: A Tribute to George Woodyard / Homenaje a George Woodyard, Guest Editors Jorge Dubatti and Beatriz J. Rizk, 46/1, Fall 2012, pp. 103-128.
- Dubatti, Jorge, 2013, "Arte, Ciencias del Arte y Epistemología: una introducción", en Federico Schuster, Jorge Dubatti y Susana Murillo, *Las epistemologías en cuestión: Debates y reflexiones sobre los modos de producción de conocimiento en las Ciencias Sociales y en las Ciencias del Arte*, Buenos Aires, Ediciones del CCC, 2013, pp. 31-56. Edición en CD.
- Dubatti, Jorge, 2014, "Qué políticas para las Ciencias del Arte: hacia una cartografía radicante", *Aura. Revista de Historia y Teoría de las Artes*, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Arte, N° 2 (2014), pp. 3-28. <http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/aura/article/view/98/92>
- Dubatti, Jorge, 2014, "El artista-investigador, el investigador-artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo: Filosofía de la Praxis Teatral", en su *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*, Buenos Aires, Atuel, pp. 79-122.
- Dubatti, Jorge, 2015, "Hacia una cartografía teatral radicante y un pensamiento cartografiado", *Revista Gestos. Teoría y Práctica del Teatro Hispánico*, University of California, Department of Spanish and Portuguese, Irvine, USA, Año 30, N° 60 (noviembre 2015), pp. 47-57. Número Especial sobre "Gestos transitorios: presente, pasado y futuro de las teorías sobre el teatro" editado por Grace Dávila-López, Polly J. Hodge, Claudia Villegas-Silva y Juan Villegas.

- Dubatti, Jorge, 2015, "Teatrología y Epistemología de las Ciencias del Arte: para una cartografía radicante", *Pós.*, Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Vol.5, N. 10 (Novembro de 2015), pp. 94-111. ISSN Eletrônico: 2238-2046 - ISSN 1982-9507 www.eba.ufmg.br/revistapos
- Dubatti, Jorge, 2016, *Nuevas orientaciones en Teoría y Análisis Teatral. Homenaje a Patricio Esteve*, Jorge Dubatti coordinador, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, Serie Extensión, Colección Estudios Sociales y Humanidades.
- Dubatti, Jorge, 2018, "Tendencias y prácticas de las perspectivas teóricas socioculturales en la teatrología latinoamericana contemporánea", en Claudio Lobeto y Gloria Varela, comps., *Arte y cultura en los debates latinoamericanos*, Buenos Aires, La Imprenta Ya, pp. 119-144.
- Dubatti, Jorge, 2019, "Universidad y Filosofía de la Praxis Artística: Teatro, pensamiento teatral y Ciencias del Teatro", Col. POSDOC, Editorial CEA, Universidad Nacional de Córdoba, ed. Marcelo Casarín (en prensa).
- Eco, Umberto, 1988, *La estrategia de la ilusión*, Buenos Aires, Ed. De la flor.
- Eder, Rita, y Lauer, Marko, 1986, *Teoría social del arte*, México, UNAM.
- Entel, Alicia, 1999, *Escuela de Frankfurt: Razón, Arte y libertad*, Buenos Aires, Eudeba.
- Fischer-Lichte, Erika, 2011, *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores.
- Fontanille, Jacques, 2008, *Soma y sema. Figuras semióticas del cuerpo*, Lima, Universidad de Lima.
- Fortier, Mark, 2005, *Theory / Theater. An Introduction*, London / New York, Routledge.
- Foucault, Michel, 2008, *Las palabras y las cosas*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Fourez, Gérard, Véronique Englebert-Lecompte y Philippe Mathy, 1998, *Saber sobre nuestros saberes. Un léxico epistemológico para la enseñanza*, Buenos Aires, Colihue.
- Gadamer, Hans-Georg, 1996, *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós.
- García Canclini, Néstor, 1983, *La producción simbólica*, México, Siglo XXI.
- García Canclini, Néstor, 1982, *Las culturas populares en el capitalismo*, México, Nueva Imagen.
- Geertz, Clifford, 1987, *La interpretación de las culturas*, México, Gedisa.
- Geertz, Clifford, 1994, *Conocimiento local*, Barcelona, Paidós.
- Goodman, Nelson, 1976, *Los lenguajes del arte*, Barcelona, Seix Barral.
- Goodman, Nelson, 1990, *Maneras de hacer mundos*, Barcelona, Visor.
- Groys, Boris, 2014, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra.
- Gruner, Eduardo (comp.), 1998, *Estudios culturales y multiculturalismo*, Buenos Aires, Paidós.
- Guber, Rosana, 2001, *La etnografía. Método, campo y reflexividad*, Buenos Aires, Ed. Norma.

- Jiménez, José, 2003, *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos / Alianza.
- Klimovsky, Gregorio, y Cecilia Hidalgo, 1998, *La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología de las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, A-Z Editora.
- Lotman, Jurij, 1996, *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid, Cátedra.
- Mancuso, Hugo R., 2006. *Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Paidós.
- Mancuso, Hugo R., 2010, *De lo decible. Entre semiótica y filosofía: Peirce, Gramsci, Wittgenstein*, Buenos Aires, SB.
- Mattelart, Armand, 1974, *La cultura como empresa multinacional*, Buenos Aires, Galerna.
- Mattelart, Armand, 2002, *Los Cultural Studies. Hacia la domesticación del pensamiento salvaje*, La Plata, UNLP.
- Miguel, Hernán, y Eleonora Baringoltz, 1998, *Problemas epistemológicos y metodológicos. Una aproximación a los fundamentos de la investigación científica*, Buenos Aires, Eudeba.
- Morin, Edgar, 2003, *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa.
- Nancy, Jean-Luc, 2014, *El arte hoy*, Buenos Aires, Prometeo Libros.
- Oliveras, Elena, 2004, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel.
- Oliveras, Elena, 2007, *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Buenos Aires, Emecé.
- Ortiz, Renato, 1997, *Mundialización y cultura*, Buenos Aires, Alianza.
- Palermo, Zulma, 2011, "¿Por qué vincular la Literatura Comparada con la Interculturalidad?", en *Lindes actuales de la Literatura Comparada*, Ed. Adriana Crolla, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Ediciones Especiales, 126-136.
- Palma, Héctor A., y Rubén H. Pardo, eds., 2012, *Epistemología de las Ciencias Sociales. Perspectivas y problemas de las representaciones científicas de lo social*, Buenos Aires, Biblos.
- Pavis, Patrice, 2016, *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de Gato.
- Pavlovsky, Eduardo, 1976, *Reflexiones sobre el proceso creador / El señor Galíndez*, Buenos Aires, Proteo.
- Quine, Willard Van Orman, 2002, "Acerca de lo que hay", en su *Desde un punto de vista lógico*, Barcelona, Paidós, 39-59.
- Rozik, Eli, 2008, *Metaphoric Thinking. A study of nonverbal metaphor in the arts and its archaic roots*, Tel Aviv University, The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts.
- Rozik, Eli, 2014, *Theatre Sciences: a Plea for a Multidisciplinary Approach to Theatre Studies*. London: Sussex Academic Press.
- Samaja, Juan, 2004, *Proceso, diseño y proyecto en Investigación científica*, Buenos Aires, JVE.

- Santagada, Miguel Ángel, 2000, *De certezas e ilusiones. Trayectos latinoamericanos de investigación en comunicación*, Buenos Aires, Eudeba.
- Schuster, Félix y otros, 2001, *El oficio del investigador*, Rosario, HomoSapiens.
- Sirvent, María Teresa, 2006, *El proceso de investigación*, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.
- Souriau, Etienne, dir., 1994, *Diccionario de Estética*, Madrid, Akal.
- Steimberg, Oscar, 1998, *Semiótica de los medios masivos*, Buenos Aires, Atuel.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw, 1997, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos.
- Tavira, Luis de, 2003, *El espectáculo invisible. Paradojas sobre el arte de la actuación*, México, El Milagro.
- Villegas, Juan, 2013, edición e introducción "Para la historia de las teorías teatrales en España y América Latina", *Gestos. Teoría y Práctica del Teatro Hispánico* (University of California, USA), a. XXVIII, n. 55 (abril), 11-18. Número especial "Para la historia de las teorías teatrales".
- Williams, Raymond, 1971, *Culture and society*, Buenos Aires, Penguin.

Dr. Jorge Dubatti