

La investigación en una escuela de formación artística de Lima a partir de sus lineamientos curriculares

Vergara Pérez, Jorge Armando
Pontificia Universidad Católica del Perú
jorge.vergara@pucp.edu.pe
ORCID ID: 0000-0002-1572-2167

Resumen:

Este artículo pretende analizar de qué manera se comprende la investigación y al investigador en una escuela de formación artística de Lima (Perú), a partir de un estudio de los documentos curriculares vigentes en la institución. De esta manera, se inquiriere en torno a cómo se dialoga con las tendencias en investigación artística y en educación artística contemporáneas y qué métodos, herramientas y recursos de investigación se ofrecen en la formación del profesional del arte.

Palabras clave: Investigación artística; Educación Artística; Danza; Investigación Basada en la Artes

Research in an art school in Lima based on its curricular guidelines.

Abstract: This article aims to analyze how research and the researcher are understood in an art school (a dance academy) in Lima (Peru), based on a study of the current curricular documents in the institution. In this way, we inquire about how they dialogue with the trends in artistic research and contemporary art education and what methods, tools and research resources are offered in the training of art professionals.

Keywords: Arts Research; Arts Education; Dance; Arts-Based Research

1. Introducción

En las últimas décadas, tras las directrices propuestas por la Unesco (2006) a partir de la reunión de distintas agrupaciones e instituciones vinculadas a las artes, la misma práctica artística y la formación artística han cambiado. Desde décadas atrás, las diversas contribuciones del debate en torno a la formación artística implicaban ya un viraje en la comprensión del arte y del artista. De esta manera, la concepción del artista, asumida antes como un sujeto con una labor sobre todo empírica, involucra también una labor reflexiva sobre su entorno y su propia práctica. Se busca así la formación de artistas investigadores. El artista investigador es la idea base en la formación de artistas profesionales en la actualidad (Castillo y Meneses, 2020), en la que la misma práctica artística se concibe como una investigación (Skains, 2018).

El artista investigador produce pensamiento desde la práctica creativa, por lo que necesita de herramientas que le permitan realizar su labor (Dubalty, 2020). Sin embargo, la formación metodológica representa un reto pendiente en la formación de artistas investigadores. Una razón de ello es la escasa formación y el desconocimiento en buena parte de la academia, sobre todo en Latinoamérica, de las nuevas metodologías de investigación artística, por lo que, por ejemplo, el planteamiento mismo del problema de investigación constituye ya un reto para los estudiantes (Castillo y Meneses, 2020).

Barriga (2009) sostiene que los estudiantes de Educación Artística desconocen metodologías de investigación en su propia disciplina en pregrado y posgrado, y tardan más tiempo en realizar sus proyectos de tesis que sus pares de otras ramas de la educación. Ya desde finales del siglo XX, han surgido diversas concepciones y metodologías que abordan la práctica artística como una investigación y el arte mismo como una herramienta metodológica útil para investigaciones en otras disciplinas (las metodologías artísticas de investigación) (Marín, 2011; Hernández, 2008). Resultado de ello es que diversas disciplinas artísticas hayan diseñado argumentos que permitan validar sus prácticas investigativas (Skains, 2018). En este panorama se encuentran las diversas propuestas de la investigación basada en las artes, las cuales tienen en común el empleo de lenguajes artísticos en distintas instancias de la investigación, de modo que se evidencien experiencias, procesos, interpretaciones que no serían posibles con otras metodologías. (Marín, 2011; Hernández, 2008). Por otro lado, Valencia (2017) menciona que el campo del artista investigador es la metodología de su propio lenguaje artístico. Esto se puede interpretar con el hecho de que cada lenguaje artístico constituye un método de investigación desde la perspectiva de la Investigación Basada en las Artes (Hernández, 2008).

Una característica común de estas propuestas es que surgen de la investigación cualitativa (Hernández, 2008). Esto se puede explicar por el carácter dialógico de este enfoque, que implica la construcción del conocimiento a partir del diálogo (Elboj y Gómez, 2001), en el que cabrían los lenguajes artísticos como un canal de comunicación intra e intersubjetiva. Asimismo, Skains (2018) sostiene que estas distintas propuestas se alimentan de la etnometodología. Barboza (2009), por ejemplo, defiende la priorización de investigaciones cualitativas y etnometodológicas en Educación Artística siempre que no solo implique que el autor “se mire al ombligo” (p. 126). Incluso, desde las nuevas metodologías de investigación artística se ha cuestionado la misma forma en que se produce y presenta el conocimiento artístico (Teman y Saldaña, 2019)

Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, estas nuevas maneras de ver la investigación desde, para y por las artes, en términos de Borgdorff (2010), no han recalado del todo en las escuelas de formación artística y en la academia latinoamericana. Algunos factores que pueden explicar esta situación derivan del hecho de que hay una menor tradición en la investigación en artes (Hernández, 2008). Además, la existencia de diversas posturas puede proyectar a la investigación artística como un campo de límites difusos y variados (Marín, 2011). Incluso para los mismos docentes de lenguajes artísticos la práctica investigativa y de acompañamiento en la formación de artistas investigadores resultan problemáticas en tanto se fuerza al arte a “convivir con los estándares del conocimiento científico” (Medina, 2022, p. 394).

Sáez (2020) señala que la homologación universitaria de las escuelas de formación artística supuso una crisis y debate sobre cómo y qué se investiga en las artes. En España, por ejemplo, las escuelas de formación artística se encontraron en una situación de “orfandad legislativa” que las mantuvo en un limbo en torno a cómo deberían ejercer la formación y la investigación y qué implicaba la misma profesionalización del artista en las escuelas de formación (Gonzales y Pradier, 2019). En el Perú, la formación artística recae en las universidades y las escuelas de formación artística. Por el lado de las universidades, se empieza a configurar una imagen clara del artista investigador, como se advierte en la *Guía de investigación en artes escénicas* (PUCP, 2020), en donde se reconoce las escasas iniciativas de la investigación artística en el Perú y la necesidad de llevarla a cabo. Sin embargo, en el caso de las escuelas de formación artística, la situación es diferente. La formación artística universitaria ha convivido con las discusiones en torno

a la investigación, porque la misma universidad asume esta como una finalidad. No obstante, la investigación en “las escuelas de danza y teatro, conservatorios, academias de arte y otras escuelas profesionales de las artes es (...) de diferente naturaleza a la que generalmente tiene lugar en el mundo académico, dentro de las universidades y los institutos de investigación” (Borgdorff, 2010, p. 26). Las escuelas de formación artística en el Perú hasta hace algunos años se encontraban normadas bajo los parámetros de los institutos tecnológicos y pedagógicos. Desde el 2010, estos centros de formación han atravesado un proceso de homologación universitaria a partir de la Ley N.º 29630. Por lo tanto, son las mismas instituciones las que aún se encuentran en un estado de adaptación en torno a lo que implica investigar en/para y desde las artes. En ese sentido, esta investigación pretende analizar cómo se concibe la investigación desde una escuela de formación artística a partir de sus documentos curriculares.

2. Diseño metodológico

El presente estudio se plantea como una investigación documental de textos educativos de índole curricular (Revilla, 2019). El corpus lo constituyen documentos de distintos años que se encuentran en vigencia en una escuela de formación artística en danza clásica de Lima, Perú, y que forman parte de lo que se denomina *currículo intencional*, es decir, el currículo de un sistema educativo y las estructuras que lo sostienen (Smichdt y Cogan, 1996). En esta escuela de formación existen dos carreras: intérprete de danza y docente de danza; por lo tanto en este trabajo se abordan los documentos curriculares de ambas. Se comprende así el proceso de formación de ambas profesiones (la de artista y profesor de arte) como parte y centro de la formación artística. La elección de esta institución obedece a la naturaleza de su lenguaje artístico, en vista de que el debate de la investigación artística principalmente se ha gestado desde las artes visuales, además de que existe menor tradición curricular en las artes escénicas (Giráldez, 2009). La siguiente tabla muestra los documentos abordados, así como los años desde que se encuentran vigentes.

Tabla 1

Matriz de identificación de fuentes

Institución	Documentos	Cantidad	Año
Escuela de formación artística de Lima	Malla curricular	1	2012
	Plan de estudios	1	2012
	Estatutos	1	2018
	Reglamento de grados y títulos	1	2021
	Guía metodológica para la obtención de grados y títulos	1	2021
	Sílabos de cursos de investigación	5	2022

Nota. Elaboración propia

Este corpus se analizará a partir de tres categorías: el rol de la investigación, la metodología y el perfil del investigador. Estas a su vez se han dividido en subcategorías (tabla 2) considerando bibliografía pertinente en torno a metodología de investigación e investigación artística.

Tabla 2

Categorías y subcategorías de análisis

Objetivos específicos	Categorías	Subcategorías
Describir cómo se concibe el rol de la investigación en una escuela de formación artística de Lima desde el currículo.	Rol de la investigación (¿Qué es la investigación?)	Definición de investigación
		Propósito de la investigación
Describir cómo se concibe la metodología de investigación en una escuela de formación artística de Lima desde el currículo.	Metodología de la investigación (¿Cómo se investiga?)	Enfoques de investigación (Hernández, <i>et al.</i> , 2014)
		Estrategias de investigación (Vasilachis, 2006)
Describir cómo se concibe el perfil del investigador en una escuela de formación artística de Lima desde el currículo.	Perfil del investigador (¿Quién investiga?)	Campo del investigador (Valencia, 2017)
		Herramientas del investigador (Dubalty, 2020)

Nota. Elaboración propia

3. Resultados

Con relación a los documentos revisados, en la categoría *rol de la investigación*, esta se define como "práctica" e "interdisciplinaria" y parte de la formación básica del estudiante. El perfil profesional visualiza al arteeducador como un investigador y al artista como un intérprete. Se menciona que el propósito de estas prácticas es la publicación de los trabajos de investigación para impactar en el desarrollo cultural, y que, con ese fin, se espera formar y disponer de instancias prácticas de investigación para los estudiantes (Plan de estudios, 2012). En resumen, se afirma el rol relevante de la investigación y se asegura la disposición de las herramientas necesarias para su ejecución. Sin embargo, en los documentos no se explicita la figura del artista investigador o del artista-docente investigador, necesarios para la comprensión de los procesos artísticos contemporáneos (Valencia, 2017). La definición del artista lo presenta como un "bailarín formado en técnicas de la danza clásica" y al docente artista como un "maestro encargado de transmitir la tradición de la técnica de la Danza clásica" (Plan de estudios, p. 68). Es decir, hay una separación entre la noción de crear, interpretar o enseñar arte e investigar. Esta desvinculación aterriza, por ejemplo, en la modificación de estatutos y reglamentos. Aquí se menciona que para la obtención del título profesional en danza se puede optar por la "creación" o la "investigación" (Estatutos, 2018, p. 16). Es decir, desde la misma visión de la profesionalización del artista, no se vislumbra el proceso de creación como un proceso investigativo.

Con relación a la *metodología de investigación*, la subcategoría *enfoques de investigación* se corresponde con las metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas (Hernández *et al.*, 2014), además de las propuestas surgidas en la investigación artística que se enmarcan en la investigación cualitativa (Hernández, 2008). En ese marco, los hallazgos del análisis documental advierten que en el reglamento de títulos se presentan distintos formatos que pueden adaptarse a distintos enfoques. Sin embargo, en la malla

curricular, la formación específica en investigación se orienta a la investigación cuantitativa: se sustenta en la definición, medición y manipulación de variables como se explicita en los sílabos de los cursos investigación (2022). Los sílabos de cursos como Seminario de tesis, Epistemología y métodos de Investigación, y Proyectos de investigación no contemplan contenidos concernientes a la investigación artística, las metodologías de investigación artística o la investigación basada en las artes, o bibliografía que aborde estos horizontes metodológicos. En el curso Proyectos de investigación y Epistemología, se alude al planteamiento de hipótesis y variables, estadística descriptiva, validación de hipótesis, términos y contenidos vinculados con la investigación cuantitativa. Por lo tanto, no se dialoga con las tendencias en investigación artística actuales (Hernández, 2008). Asimismo, se pierde el potencial del enfoque cualitativo y la perspectiva autoetnográfica, defendida en las investigaciones en arte y arteeducación en la actualidad (Barboza, 2009; Rubio, 2014).

La subcategoría *estrategias de investigación* se refiere a las distintas tradiciones que han formado metodologías, “habilidades, presunciones y prácticas que los investigadores emplean para ir desde su paradigma al mundo empírico” (Vasilachis, 2006, p. 21). Los hallazgos revelan que en el currículo se prioriza la formación en estadística básica y aplicada. De acuerdo con la malla curricular vigente (2012) ambas carreras tienen dos cursos de estadística, es decir, ocho horas del total de 20 y 24 horas de horas dedicadas a la formación en investigación; sin embargo, no se destinan horas de formación para el aprendizaje de estrategias cualitativas (los sílabos de cursos de investigación no las contemplan). La formación específica en estadística puede condicionar su uso forzado en todas las investigaciones. Es cierto que “los fenómenos artísticos y sus problemas de aprendizaje pueden abordarse perfectamente desde posiciones positivistas, conductistas y experimentales” (Marín, 2012, p. 23), pero no se puede obviar (al menos desde el currículo intencional) toda una serie de estrategias y metodologías en vigencia para la disciplina artística.

Por otro lado, el proyecto de creación artística en la Guía metodológica para la obtención de grados y títulos (2021) presenta características de un proyecto de investigación artística cercano a la investigación basada en la práctica (Skains, 2018), pero no se explicita como una investigación. En consecuencia, no se reconoce la labor investigativa del artista. Entonces, se cierra el diálogo con la academia (un artista que no se asume como un investigador, desde los límites ontológicos y epistemológicos de su disciplina, no tiene voz para interactuar con otros investigadores) y, en términos de Dubalty (2020) se hermetiza al investigador, se produce conocimiento, pero no se manifiesta ni explicita.

Con relación a la categoría *perfil del investigador*, la subcategoría *campo del investigador*, se refiere a las técnicas y métodos del lenguaje artístico (Valencia, 2017). En ese sentido, la formación en danza clásica es, desde el currículo intencional, rigurosa. La malla curricular y el plan de estudios evidencian un conjunto de talleres y cursos diversos en función al lenguaje artístico, además de que se implica a los estudiantes en prácticas pedagógicas y artísticas, de acuerdo con su carrera. En ese sentido, se posibilita al estudiante contar con las habilidades necesarias para investigar en su lenguaje artístico. Con relación a las *herramientas del investigador*, Dubalty (2020) menciona que estas deben permitir “explicitar el proceso creativo e investigativo” (p. 38), la autoobservación y articulación de su labor, por lo que recurre a diversas formas discursivas. En ese sentido, en los documentos revisados, se aprecia que a lo largo de la formación se brindan herramientas vinculadas al lenguaje artístico y la pedagogía, la estética, así como el conocimiento y trabajo con el cuerpo. De acuerdo con el plan de estudios y la malla

curricular, para la investigación, se proporcionan herramientas estadísticas (2 cursos). Sin embargo, considerando los sílabos de investigación, se puede aseverar que no se proporcionan las herramientas necesarias para la formación de un artista investigador.

4. Conclusiones

En la escuela de formación artística estudiada, la investigación artística no se presenta o explicita como una investigación. Si bien es cierto la investigación está y ha estado presente en la misma práctica creativa (Skains, 2018), en los documentos revisados no se dialoga con las miradas contemporáneas de la formación artística (Valencia, 2017). Asimismo, en la escuela de formación objeto de estudio no se configura la imagen del artista investigador, proyección necesaria de las artes en la contemporaneidad (Castillo y meneses, 2020; Dubalty, 2020) que en sí misma implica una forma de afrontar el discurso artístico. Esto impacta en el mismo proceso de investigación en la institución y en la forma en cómo se identifican los trabajos finales de grado. Por otro lado, las herramientas y estrategias proporcionadas en la formación obedecen, sobre todo, a un enfoque cuantitativo. Se contraviene así a la necesaria apertura metodológica de las investigaciones en Arte y en Educación Artística (Omasta y Snyder, 2014); y a la base epistemológica de las actuales tendencias de investigación en artes, que surgen de la investigación cualitativa (Marín, 2012). En ese sentido, existe una contradicción entre la apertura que proponen los reglamentos de investigación con la formación propuesta en la estructura curricular y los sílabos limitados al enfoque cuantitativo. Esta contradicción puede deberse a la diferencia de años de los documentos curriculares vigentes estudiados, considerando que el debate de la investigación en artes en el Perú aún es escaso y que el proceso de homologación universitaria ha situado a las escuelas de formación artística en un proceso complejo y que requiere atención en torno a casos similares en otros contextos (Sáez, 2020). Con ese propósito, en la perspectiva de las oportunidades de aprendizaje, sería necesario estudiar no solo el currículo intencional (Schmidt y Cogan, 1996), sino el implementado (es decir, cómo se lleva a cabo) y el evaluado, para comprender a cabalidad cómo se investiga y comprende la investigación en una escuela de formación artística. La amplia formación en el “campo” del propio lenguaje artístico (Valencia, 2017) observada en los documentos de la institución analizada, representa un potencial que puede concretarse con una adecuada formación epistemológica y metodológica.

Referencias bibliográficas

- Barriga, M. (2009). La investigación en educación artística: una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado, *El Artista*, 6, pp. 154-163. <https://www.redalyc.org/pdf/874/87412239004.pdf>
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: Revista de Ciencias de la Danza*, 13, 25-46.
- Dubalty, J. (2020). Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento territorial desde el teatro: hacia una Filosofía de la Praxis. En: Jorge Dubatti (Ed.). *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena*. ENSAD.
- Elboj, C. & Gómez, J. (2001). El giro dialógico de las Ciencias Sociales: hacia la comprensión de una metodología dialógica. *Acciones e Investigaciones Sociales*, 77-94.

- Giráldez, A. (2009). Fundamentos metodológicos de la Educación Artística. En Lucina Jiménez, Imanol Aguirre y Lucía Pimentel (eds.). Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, 89-95. Fundación Santillana.
- Gonzales, J. & Pradier, A. (2019). La enseñanza artística superior de arte dramático y su sistema de garantía interna de calidad. *Revista Complutense de Educación*, 30(1), 307-321. <http://dx.doi.org/10.5209/RCED.57349>
- Fuentes, I. (2017). Diálogo metodológico para la investigación artística en el Seminario de Titulación de Artes Visuales. En Irma Fuentes (ed.). *Metodologías de la formación artística*, 17-31. Universidad Autónoma de Querétaro.
- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación, *Educatio Siglo XXI*, 26, pp. 85-118.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGrawHill.
- Marín, R. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas, *Educação*, 34(3), 271-285.
- Marín, R. (2012). Las Metodologías Artísticas de Investigación y la Investigación Educativa basada en las Artes Visuales. En: Joaquín Roldán y Ricardo Marín (eds.). *Metodologías Artísticas de Investigación en educación*, 16-39. Aljibe.
- Medina, L. (2022). Acompáñame, porque puede suceder... que pensemos la epistemología de la investigación en artes escénicas desde/con los procesos de acompañamiento. En: Lucía Lora y Jorge Dubatti (ed.). *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena III*, pp. 389-404, ENSAD.
- Omasta, M. & Snyder-Young, D. (2014). Gaps, silences and comfort zones: dominant paradigms in educational drama and applied theatre discourse, *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 19:1, 7-22, DOI:10.1080/13569783.2013.872432
- Pontificia Universidad Católica del Perú (2020). *Guía de investigación en Artes Escénicas*. PUCP.
- Revilla, D. (2020). El método de investigación documental, En A. Sánchez. (Ed.). *Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación*. PUCP.
- Rubio, J. (2014). La autoetnografía como enfoque metodológico en la realización de los trabajos de fin de grado. Un análisis de caso del grado de Artes Escénicas en la Universidad Antonio de Nebrija. 113-120. En Rosa Alvarado (ed.). *Actividad artística y educación: usos y prácticas*. Traficantes de sueños
- Sáez, M. L. (2020). ¿Por qué y cómo enseñar/aprender a investigar en artes? Algunas reflexiones desde la formación de profesores de teatro en la Escuela de Teatro de La Plata (Argentina). En Jorge Dubatti y Lucía Lora (eds.). *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo II*, pp. 533-411. ENSAD.
- Skains, R. (2018). Creative Practice as Research: Discourse on Methodology, *Media Practice and Education*, 19(1), 82-97. <https://doi-org.ezproxybib.pucp.edu.pe/10.1080/14682753.2017.1362175>

- Schmidt, W. & Cogan, L. (1996) Development of the TIMSS Context Questionnaires. En M.O. Martin and D.L. Kelly (Eds.), *Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Technical Report, Volume I: Design and Development*. <https://timss.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/TRCHP5.PDF>
- Teman, E. & Saldaña, J. (2019, noviembre). “Sop Tthinking Like a Social Scientist an Start Thinking Like an Artist”: The Research-Based Aesthetic Product. *International Review of Qualitative Research*, 12(4), 453-475. DOI: 10.1525/irqr.2019.12.4.453
- Unesco (2006). *Hoja de ruta para la Educación Artística*. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
- Valencia, A. (2017). La función de la investigación en los programas de licenciatura en Artes. En Irma Fuentes (ed.). *Metodologías de la formación artística*, 33-42. Universidad Autónoma de Querétaro.
- Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. En Irene Vasilachis (Comp.). *Estrategias de investigación cualitativa*, pp. 23-60. Gedisa.

Sobre el autor

Jorge Vergara Pérez es magíster en Educación con mención en currículo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller de Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha cursado talleres y especializaciones en metodología de la investigación y diseño y validación de instrumentos de recolección de datos (PUCP, UPCH, UNMSM, REDILAT, GRADE). Se desempeña como docente de redacción académica e investigación en Educación Artística.