

PROGRAMA FORMATIVO ARTÍSTICO ACADÉMICO

**‘PRÁCTICA ARTÍSTICA Y ETNOMUSICOLOGÍA ACTUAL
PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MEMORIA HISTÓRICA’**

Por **Fernando López**

Profesor Asociado de FLACSO Guatemala desde Irlanda.

TÍTULO DEL CURSO:

Escritura y Documentación de la Práctica Artística 1 (EDPA1)

Presentación

Dentro de las metodologías contemporáneas en las ciencias sociales, la Metodología de Investigación de la Práctica Artística genera un interés cada vez mayor a partir de sus enfoques creativos, multimodales e interdisciplinarios. Entre ellos, la autoetnografía, como una manera de integrar lo personal con lo académico (Chang, 2008), la actuación autoetnográfica (Spry 2001) y la investigación narrativa auto reflexiva (Clandinin and Connelly 2000).

El abordaje de lo performático (Schechner 1998) y lo afectivo político y somático (Bonenfant 2006) como categorías analítico conceptuales permiten entender las nuevas formas artístico creativas en contextos de participación política y social (Hofman 2020) en contraposición a las formas somático sociales de dominación (Foucault citado por Shusterman 2008: 31).

Influida por el experimentalismo creativo (Foster 1995 citado por Ferrarini and Scaldaferrri 2020:153) la Metodología de Investigación de la Práctica Artística permite profundizar en el pensamiento político y anticolonialista (Tzul 2020, Ní Shíocháin 2018) para generar nuevos conocimientos académicos (Dillane 2018) desde las nuevas epistemologías del Sur (de Sousa Santos and Meneses 2020).

Descripción del curso

El presente curso aborda los aspectos generales de la Metodología de Investigación de la Práctica Artística en su etapa referida a la documentación, y está dirigido a artistas **de todas las ramas creativas** e investigadores y activistas sociales a través del arte, interesados en reflexionar y llevar su práctica artística a otro nivel, a partir de dos cuestiones centrales:

¿Cómo podemos documentar y representar lo que hacemos como artistas? y
¿Cuál es el aporte del proceso de documentación para la reconstrucción de la memoria histórica/artístico/ poética de Guatemala?

Este curso explora de forma introductoria las herramientas metodológicas generales para la documentación de la práctica artística centrándose **en la escritura**. Se abordan las formas de documentación que surgen de los datos de la memoria personal, la auto observación y la reflexión, y la recopilación de datos de fuentes externas: entrevistas etnográficas y aproximaciones teórico conceptuales.

Se examinan los registros de la escritura y el papel de la misma en el proceso creativo. Se exploran diferentes registros, incluidos el poético, narrativo y cronológico. El papel y la función de la escritura en el proceso creativo son abordados a través del compromiso creativo y crítico para atizar el interés en profundizar en la investigación de la práctica artística en procesos de participación político social.

Finalidad

Contribuir al enriquecimiento del conocimiento científico social desde la Metodología de Investigación de la Práctica Artística a partir de las voces de artistas – investigadores de todas las identidades y áreas de expresión creativa, para contribuir a la reconstrucción escrita de la memoria histórica/artística/poética de Guatemala.

Objetivos

Generales

- Explorar el proceso creativo político en intersección con el trabajo artístico y académico.
- Desarrollar habilidades para la documentación de la práctica artística.

Específicos

- Explorar formas de documentar la práctica artística, centrándose en la documentación a través de la escritura.

Plan de estudios

El programa de estudios explorará formas de documentación que incluyen:

- Datos de la memoria personal
- Datos autorreflexivos
- Datos externos: entrevista etnográfica y lecturas.

Resultados del aprendizaje

- Conocimiento de las cuestiones clave de la documentación de la práctica para la investigación.
- Reconocimiento las principales fuentes de generación de información primaria para realizar futuros proyectos de investigación de la práctica artística.
- Aplicación de los enfoques teóricos y metodológicos pertinentes para la Escritura y Documentación de la Práctica Artística.

Lista de lecturas

(i) Lectura fija. (Seleccionar UNA)

Barbour, K. (2011) *Bailando por las páginas*, Bristol: Intellect Books (Chapter 3: ‘Dancing across the Page: Representing Research Through Narrative’)

Bartleet, B. (2009) ‘Tras la batuta: Exploración de la escritura autoetnográfica en un contexto musical’, *Journal of Contemporary Ethnography*, 38 (6)

(ii) Lecturas específicas (Seleccionar UNA)

Cuerdas clásicas

Emmerson, S. (2009) “Evocar la primavera en invierno: Algunas reflexiones personales sobre el regreso al ciclo de Schubert” en Bartleet, B. L., and Ellis, C. eds. *Music Autoethnographies: Making autoethnography Sing / Making Music Personal*. Brisbane: Australian Academic Press, 101-120.

Composición de canciones

Carless, D. and Douglas, K. (2009) “La composición de canciones y la creación de conocimiento” en Bartleet, B. L., and Ellis, C. eds. *Music Autoethnographies: Making Autoethnography Sing/ Making Music Personal*.

(iii) UNA lecturas de libre elección (blog / artículo académico / artículo de revista)

(NO WIKIPEDIA ni ChatGPT)

Contenido del módulo

Este módulo consta de:

- Cuatro sincrónicas en línea que tendrán lugar los miércoles de 1 a 2 pm (hora de Guatemala) Semanas 1-4.
- Material pregrabado y escrito disponible en la plataforma de Aula Virtual de FLACSO Guatemala
- Un requisito de evaluación continua para contribuir al foro de discusión cada semana previo a la clase en vivo.
- Lecturas y tareas escritas semanales que deberán ser entregadas el lunes de la semana siguiente a las 12 horas a más tardar.

Evaluación del módulo

- 20% Una cronología de los momentos formativos clave con unas 200 palabras de narración personal sobre cada uno de los tres momentos clave.
- 20% Un diario de muestra (de unas 500 palabras) sobre una clase práctica seleccionada que incluya (a) una descripción cronológica de la sesión (b) observaciones técnicas clave (c) observaciones afectivas clave (d) observaciones críticas clave.

- 20% Transcripción de una entrevista (máx. 15 minutos) con una persona clave que realice su misma práctica artística.
- 20% Un resumen de 200 palabras de cada una de las tres lecturas seleccionadas, además de dos citas útiles de cada lectura, correctamente referenciadas según el procedimiento de citación de CLACSO proporcionado por FLACSO Guatemala.
- 20% La evaluación continua incluirá cuatro presentaciones en el foro de debate: (a) una puesta en común de 50-100 palabras sobre un momento formativo clave (b) una puesta en común de 50-100 palabras sobre qué clase ha seleccionado para su entrada de diario y por qué (c) una puesta en común de 50-100 palabras sobre qué tutor/profesor ha seleccionado para la entrevista y por qué (d) una puesta en común de 50-100 palabras sobre qué lecturas (3) ha seleccionado y por qué.

Criterios de evaluación

- Participación semanal en el foro que incluirá cuatro presentaciones escritas.
- Compromiso demostrable con la escritura descriptiva en la presentación de momentos formativos clave.
- Integración equilibrada de datos observacionales y autorreflexivos en las anotaciones del diario.
- Presentación clara y coherente de los resúmenes de lectura de acuerdo con las directrices de citación de CLACSO proporcionadas por FLACSO Guatemala.
- Capacidad demostrable para comprometerse de forma crítica y reflexiva con el proceso.

Tenga en cuenta que las sesiones sincrónicas pueden ser grabadas con fines académicos. Cualquier pregunta o comentario que haga durante estas sesiones educativas podrá ser escuchado en la grabación. Si tiene alguna pregunta o duda al respecto, póngase en contacto con el responsable del curso. Los estudiantes no deben copiar, modificar o distribuir las grabaciones de una clase/tutorial/sesión educativa a la que tengan acceso, sin solicitar previamente permiso al responsable del curso.

Tomando en cuenta la diferencia horaria entre Guatemala e Irlanda, la retroalimentación de las tareas semanales por parte del docente se realizará los días jueves de 10:00 a 13:00 horas de Irlanda (6 horas adelante)

Fecha límite de entrega

Todos los resúmenes y tareas del curso deberán ser enviadas dos semanas posteriores a la última clase sincrónica a las 17.00 horas. Los trabajos deberán presentarse en un solo documento PDF a espacio y medio y con letra Times New Roman, incluyendo una caratula con la identificación y el número de registro de la persona inscrita en el curso. Asegúrese de que las citas y la bibliografía se ajustan a las directrices de citación de CLACSO proporcionadas por FLACSO Guatemala.

Docente

Fernando López / flopezmusic@gmail.com

Músico, Trovador y Cantautor / Activista por los Derechos Humanos

Profesor Asociado FLACSO Guatemala

Candidato a Doctor en Práctica Artística para los Derechos Humanos y la Memoria Histórica
Magister/Suma Cum Laudem en Arte y Etnomusicología para los Derechos Humanos y la Memoria Histórica.

Academia Mundial Irlandesa de Música y Danza, Universidad de Limerick, Irlanda.

<https://www.linkedin.com/in/j-fernando-lopez-r-935136202/>

Referencias bibliográficas

Barbour, K. (2011) *Bailando por las páginas*, Bristol: Intellect Books (Chapter 3: ‘Dancing across the Page: Representing Research Through Narrative’)

Bartleet, B. (2009) ‘Tras la batuta: Exploración de la escritura autoetnográfica en un contexto musical’, *Journal of Contemporary Ethnography*, 38 (6)

Bonenfant, Y. (2006) "The embodied politics of intention, therapeutic intervention and artistic practice", *Body, movement and dance in psychotherapy*, vol. 1, no. 2, pp. 115-127.

Carless, D. and Douglas, K. (2009) “La composición de canciones y la creación de conocimiento” en Bartleet, B. L., and Ellis, C. eds. *Music Autoethnographies: Making Autoethnography Sing/ Making Music Personal*.

Chang, H. (2008) *Autoethnography as Method* (2008) Left Coast Press, CA. Available: [https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lib.ul.ie/lib/univlime-ebooks/detail.action?docID=4578733&query=Chang, %20H. %20\(2008\) %20Autoethnography](https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lib.ul.ie/lib/univlime-ebooks/detail.action?docID=4578733&query=Chang,%20H.%20(2008)%20Autoethnography) [Accessed 15 Oct 2023]

Clandinin, D. and Connelly, F. (2000) *Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research*, San Francisco: Jossey-Bass.

De Sousa & Meneses (2020) *KNOWLEDGES BORN IN THE STRUGGLE* Constructing the Epistemologies of the Global South. Routledge 52 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017

Dillane, A. et. al. (2018). *Songs of social protest. International perspectives*. Rowman & Littlefield International. London - New York.

Emmerson, S. (2009) “Evocar la primavera en invierno: Algunas reflexiones personales sobre el regreso al ciclo de Schubert” en Bartleet, B. L., and Ellis, C. eds. *Music Autoethnographies*:

Making autoethnography Sing / Making Music Personal. Brisbane: Australian Academic Press, 101-120.

Ferrarini, L. and Scaldaferrri, N. (2020) *Sonic Ethnography Identity, Heritage and Creative Research Practice in Basilicata, Southern Italy*, Manchester University Press.

Hofman, Ana (2020) The romance with affect: sonic politics in a time of political exhaustion, *Culture, Theory and Critique*, 61:2-3, 303-318, DOI: [10.1080/14735784.2020.1848603](https://doi.org/10.1080/14735784.2020.1848603)
Available: <https://doi.org/10.1080/14735784.2020.1848603> [Accessed 17 Feb 2022]

Ní Shíocháin, Triona. (2021). *Singing Ideas Performance, Politics and Oral Poetry*. New York - Oxford. Berghahn Books.

Ní Shíocháin, Triona. (2018). 'Singing Against the Empire. Anti-structure and Anti-colonial discourse in Nineteenth-century Irish Song' In Dillane, A. et, al. eds., *Songs of social protest. International perspectives*. London - New York: Rowman & Littlefield International, 168 -184.

Schechner, R. (1998) 'What is Performance Studies Anyway?' in Phelan, P. and Lane, J., eds. *The Ends of Performance*, New York and London: New York University Press.

Spry, Tami. (2001). 'Performing Autoethnography: An Embodied Methodological Praxis' *In Qualitative Inquiry*. SAGE Publications. Available: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107780040100700605> [Accessed 3 de Jul 2008].

Tzul, Gladys. (2020) 'Sistemas de gobierno comunal indígena: La organización de la reproducción de la vida' In *Antología del pensamiento crítico guatemalteco contemporáneo*. Guillermo Toriello... [et. al.]; compilado por Ana Silvia Monzón. 1a ed.-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020. 71-82

Available:
https://www.academia.edu/42779207/Antolog%C3%ADa_del_pensamiento_cr%C3%ADti_Silvia_Monz%C3%B3n [Accessed 4 Mayo 2022]