

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

Resolución Directoral N° 043-2024-ENSABAP

Lima, 30 de octubre de 2024

VISTOS:

La Resolución de Secretaría General N°021-2024-MINEDU de fecha 07 de febrero de 2024, el Informe N°006-2024-ENSABAP-DI de fecha 25 de octubre de 2024, el Informe N°049-2024-ENSABAP-DP, de fecha 28 de octubre de 2024, el Informe N°101-2024-ENSABAP-DAD, de fecha 28 de octubre de 2024, el Informe N°204-2024-ENSABAP-DAL de fecha 28 de octubre de 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante ENSABAP, es una institución pública de Educación Superior, con autonomía académica, económica y administrativa por mandato expreso de la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N°28044, Ley General de Educación, la misma que fue modificada por la Ley N°28329;

Que, con Resolución de Consejo Ejecutivo N°001-2021-ENSABAP de fecha 05 de enero del 2021, se formaliza la elección de la señora Eva Dalila López Miranda en el cargo de Directora General de la ENSABAP por un período de cinco años;

Que, mediante la Ley N°31997, publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de abril de 2024, se crea la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú sobre la base de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú; en cuyo artículo 2, se señala que la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú adecuará su estatuto y órganos de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley 30220, Ley Universitaria, en un plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley;

Que, a través de la Resolución de Secretaría General N°021-2024-MINEDU de fecha 07 de febrero de 2024, se aprobó la Norma Técnica para la implementación del mecanismo denominado "Compromisos de Desempeño ESFA 2024", definiéndose nueve (09) compromisos vinculados al servicio de educación superior artística, entre los cuales se encuentra el Compromiso N°8: Fomentar la Investigación e Innovación, cuyo indicador 8.1, requiere el "Porcentaje de documentos aprobados que establecen las líneas de investigación para los programas de estudio", el cual fue asignado a la Dirección de Investigación;

Que, mediante el Informe N°006-2024-ENSABAP-DI, de fecha 25 de octubre de 2024, la Dirección de Investigación, en mérito a la norma citada, se dirige a la Dirección

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700136 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 17:18:57-0500

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

Resolución Directoral N°043- 2024- ENSABAP

General con el propósito de presentar el proyecto de líneas de investigación para los programas de estudio de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú;

Que las líneas de investigación para los programas de estudio, presentadas por la Dirección de Investigación, tienen como objetivo establecer un marco académico y artístico que fomente el estudio riguroso, la innovación y la experimentación en el campo de las artes plásticas y visuales y sus disciplinas afines. Estas líneas buscan articular una conexión entre la tradición artística peruana, sus múltiples expresiones culturales y las tendencias contemporáneas globales, permitiendo el desarrollo de un enfoque crítico, reflexivo y comprometido de la investigación en las artes en relación con la realidad social, histórica y cultural del país;

Que, mediante el Informe N°049-2024-ENSABAP-DP, de fecha 28 de octubre de 2024, la Dirección de Planificación indica que las líneas de investigación tienen como finalidad establecer un marco académico y artístico para los programas de estudio de la ENSABAP. Esta propuesta presenta un total de 38 líneas de investigación, de las cuales 28 corresponden al programa de Artes Plásticas y Visuales, y 10 al programa de Educación Artística. Finalmente, concluye indicando que, luego de revisar el contenido del documento citado, emite opinión favorable a la propuesta de las “Líneas de Investigación de la ENSABAP”;

Que, mediante el Informe N°101-2024-ENSABAP-DAD, de fecha 28 de octubre de 2024, la Dirección Administrativa se dirige a la Dirección General a fin de indicar que, en el presente caso, la citada dirección no está en posibilidad de emitir opinión respecto a la propuesta “Líneas de Investigación para los Programas de Estudio de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú”, elaborada por la Oficina de Investigación de la entidad, por no ser materia de su competencia. No obstante, sugiere que se disponga a la Dirección de Investigación continuar con las acciones que le correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en la “Norma Técnica para la Implementación del Mecanismo Denominado Compromisos de Desempeño ESFA 2024”;

Que, a través del Informe N°204-2024-ENSABAP-DAL, de fecha 28 de octubre de 2024, la Dirección de Asesoría Legal se dirige a la Dirección General, opinando favorablemente respecto a las líneas de investigación para la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, al encontrarse enmarcadas en la Norma Técnica para la Implementación del Mecanismo Denominado Compromisos de Desempeño ESFA 2024, la cual ha sido elaborada por la Dirección de Investigación a través de la Oficina de Investigación como área competente en la materia. Asimismo, considera que el objetivo de dicha propuesta beneficia a los estudiantes bellasartinos. Adicionalmente, advierte que, conforme a la Norma Técnica para la Implementación del Mecanismo Denominado Compromisos de Desempeño 2024, la aprobación de las líneas de investigación para los programas de estudio debe realizarse mediante Resolución Directoral; por lo tanto, recomienda que desde la Dirección General emita la resolución correspondiente y remitirla a la DISERTPA, considerando como fecha límite jueves 31 de octubre de 2024;

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700136 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 17:17:09-0500

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

Resolución Directoral N°043- 2024- ENSABAP

Estando a lo dispuesto y con los vistos respectivos; y,

De conformidad con el Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo N°015- 2009-ED, modificado a través de las Resoluciones de Asamblea General N°004-2020- ENSABAP y N°002-2023-ENSABAP, así como en el Reglamento General aprobado mediante Resolución de Consejo Ejecutivo N°010-2020-ENSABAP, la Ley N°31997 de fecha 10 de abril de 2024, que crea la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú, sobre la base de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR las Líneas de investigación para la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, hoy Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú; el mismo que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Electrónico de la Institución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

EVA DALILA LOPEZ MIRANDA

Directora General

MABEL LIZARZABURU RODRIGUEZ

Secretaria General

Escuela Nacional Superior Autónoma
de Bellas Artes del Perú

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700136 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 17:17:19-0500

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

Contenido

1. OBJETIVO	4
1.1. Propósito Principal:	4
1.2. Metas Específicas	5
2. ALCANCE	7
2.1. Áreas Cubiertas:	7
2.2. Limitaciones:	8
2.3. Público Objetivo:	10
3. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL ARTE	11
3.1. Concepto de investigación en el arte:	11
3.2. Metodologías empleadas en la investigación artística:	13
3.3. Relevancia:	15
4. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ARTE	16
4.1. Tendencias globales:	16
4.2. Comparación de modelos:	19
5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ENSABAP	23
5.1. Descripción de las líneas de investigación	23

1. OBJETIVO

1.1. Propósito Principal:

El propósito de las líneas de investigación propuestas para la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, - ENSABAP es establecer un marco académico y artístico que fomente el estudio riguroso, la innovación y la experimentación en el campo de las artes plásticas y visuales y sus disciplinas afines. Estas líneas buscan articular una conexión entre la tradición artística peruana, sus múltiples expresiones culturales y las tendencias contemporáneas globales, permitiendo el desarrollo de un enfoque crítico, reflexivo y comprometido de la investigación en las artes con la realidad social, histórica y cultural del país.

Objetivos y Logros Esperados:

1. **Fortalecimiento de la Identidad Artística Nacional:** Se espera profundizar en el estudio y revalorización de las tradiciones artísticas locales y regionales, con énfasis en las culturas precolombinas, afroperuanas, andinas y amazónicas, buscando diálogos productivos con corrientes contemporáneas. Esto contribuirá a fortalecer una identidad artística que sea al mismo tiempo local, nacional e internacional.
2. **Innovación y Experimentación:** Las líneas de investigación promoverán la exploración de nuevas tecnologías, medios digitales y enfoques interdisciplinarios en la creación artística. La innovación en las artes permitirá el desarrollo de propuestas creativas que dialoguen con los avances globales en ciencia, tecnología y arte, posicionando a la institución a la vanguardia de la investigación artística.
3. **Contribución Social y Cultural:** Se busca que los proyectos de investigación impacten positivamente en la sociedad peruana, abordando problemáticas actuales como la identidad, la diversidad cultural, la memoria histórica y las transformaciones sociales. A través de propuestas artísticas comprometidas con su entorno, la Escuela contribuirá al fortalecimiento de la cultura plástica y visual en el Perú y a la creación de un pensamiento crítico que dialogue con el contexto sociocultural.
4. **Producción Académica y Difusión Internacional:** Se espera que la investigación genere nuevas publicaciones, exposiciones, talleres y eventos que impulsen el reconocimiento tanto a nivel local como internacional de la Escuela Nacional de Bellas Artes como un referente en la investigación artística. La producción académica sólida contribuirá al avance de los estudios de arte y a la creación de redes de colaboración con otras instituciones a nivel global.

Contribución al Avance Institucional y Fortalecimiento de las Artes:

1. **Fomento del Pensamiento Crítico y Reflexivo:** Las líneas de investigación permitirán a estudiantes, docentes y artistas en formación desarrollar un enfoque analítico hacia las artes, promoviendo la reflexión crítica sobre su propio quehacer artístico y el entorno cultural y social en el que se encuentran.

Firmado digitalmente por:
LINO AYALA Jose FAU
20143700138 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 14:43:46-0500

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700138 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 17:18:28-0500

2. **Creación de un Ecosistema Creativo:** La implementación de proyectos innovadores y colaborativos dentro de la institución fortalecerá el ecosistema creativo, impulsando el intercambio de ideas, la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, que son esenciales para el desarrollo de las artes contemporáneas.
3. **Vinculación con la Sociedad y la Comunidad:** Las investigaciones no sólo enriquecerán la institución, también conectarán el arte con la comunidad en general, generando un impacto en la educación artística y en la apreciación del arte en el ámbito social. Las propuestas incluirán espacios de interacción comunitaria, como residencias artísticas, exhibiciones públicas y talleres abiertos.
4. **Proyección Internacional:** Al promover una producción académica y artística de alta calidad, la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú podrá posicionarse como un referente en la región y a nivel global, favoreciendo intercambios académicos, exposiciones internacionales y colaboraciones con otras instituciones de renombre, contribuyendo al crecimiento del arte peruano en un contexto global.

1.2. Metas Específicas

1.2.1. Mejorar las Prácticas Pedagógicas en el Arte:

- Desarrollar modelos pedagógicos que integren enfoques contemporáneos del arte, tecnología y prácticas interdisciplinarias, adaptados al contexto cultural peruano.
- Evaluar y rediseñar los métodos de enseñanza actuales para fomentar una mayor creatividad y pensamiento crítico en los estudiantes.
- Fortalecer el vínculo entre teoría y práctica artística, fomentando una educación artística holística.

1.2.2. Fomentar la Investigación Histórica y Teórica del Arte Peruano:

- Investigar y documentar movimientos artísticos, tradiciones y expresiones culturales del Perú, tanto históricos como contemporáneos, para promover su reconocimiento internacional.
- Explorar la relación entre el arte precolombino, colonial y contemporáneo, y cómo estos dialogan en la producción artística actual.
- Estimular la reflexión sobre las políticas culturales y su impacto en el desarrollo del arte y la cultura en el Perú.

1.2.3. Desarrollo de Nuevas Metodologías de Creación Artística:

- Experimentar con nuevas técnicas y medios artísticos, incluyendo el arte digital, instalaciones interactivas y realidad virtual, para expandir los límites de la creación artística.
- Promover la investigación de materiales sostenibles y prácticas ecológicas en el arte para alinear la producción artística con los principios de sostenibilidad.
- Crear plataformas de colaboración entre arte, ciencia y tecnología que potencien el desarrollo de proyectos multidisciplinarios.

1.2.4. Innovación en las Artes Visuales y Performativas:

- Explorar nuevas formas de arte performativo y visual, integrando medios digitales, multimedia y narrativas transmediales para generar experiencias inmersivas.
- Incentivar el uso de inteligencia artificial, programación creativa y otros desarrollos tecnológicos como herramientas para la producción artística.
- Desarrollar espacios de creación experimental que permitan a los artistas explorar enfoques no tradicionales y rupturistas.

1.2.5. Fortalecer la Vinculación del Arte con la Comunidad y el Espacio Público:

- Promover la creación de proyectos artísticos comunitarios que involucren a sectores sociales vulnerables, generando un impacto positivo en la cohesión social.
- Investigar la función del arte en el espacio público, su influencia en la identidad colectiva y cómo puede contribuir a la regeneración urbana.
- Desarrollar programas de intervención artística en espacios urbanos y rurales que revaloricen la cultura local y estimulen la participación ciudadana.

1.2.6. Impulsar el Diálogo entre el Arte Tradicional y Contemporáneo:

- Fomentar la investigación y creación que combinen técnicas y expresiones tradicionales con enfoques contemporáneos, promoviendo un diálogo intercultural en el arte.
- Estudiar la influencia de la globalización en las prácticas artísticas locales y su impacto en la identidad cultural.
- Generar proyectos que exploren la relación entre el patrimonio cultural inmaterial del Perú y las artes visuales contemporáneas.

1.2.7. Desarrollo de Políticas para la Gestión y Difusión del Arte:

- Investigar y proponer estrategias para la profesionalización de los artistas y su inserción en el mercado nacional e internacional.

- Explorar modelos de gestión cultural y museología contemporánea que promuevan la conservación, difusión y accesibilidad del arte peruano.
- Desarrollar propuestas de innovación en la curaduría digital y física, adaptadas a los nuevos paradigmas del consumo cultural en el siglo XXI.

2. ALCANCE

2.1. Áreas Cubiertas:

2.2.1. Formación de Artistas Profesionales en Artes Plásticas

Esta área se centra en el desarrollo de las competencias técnicas, creativas y conceptuales de los estudiantes de artes plásticas, cubriendo disciplinas como pintura, escultura, grabado, dibujo y nuevas prácticas visuales. Se busca profundizar en el proceso formativo que permita la creación de artistas capaces de desarrollar una voz estética propia, con habilidades técnicas refinadas y una comprensión sólida del arte contemporáneo, su historia y su impacto cultural.

2.2.2. Educación Artística

El objetivo en esta área es la formación de profesionales especializados en la pedagogía artística, que puedan desempeñarse como docentes en instituciones educativas, centros culturales o en proyectos comunitarios. La investigación abarca la didáctica del arte, la aplicación de métodos creativos para la enseñanza de distintas disciplinas artísticas, y el estudio de las artes como herramienta para el desarrollo integral de las personas.

2.2.3. Restauración y Conservación del Patrimonio Artístico

Se enfoca en el estudio y la preservación de obras artísticas y patrimoniales, tanto históricas como contemporáneas. Las líneas de investigación incluyen el análisis de técnicas de restauración, la aplicación de nuevas tecnologías para la conservación de materiales diversos (madera, pintura, textiles, entre otros), y el estudio del contexto histórico de las obras para asegurar su integridad cultural y estética a lo largo del tiempo.

2.2.4. Arte y Nuevas Tecnologías

Esta área explora la intersección entre el arte y las tecnologías digitales, tales como la animación, la realidad virtual y aumentada, las instalaciones interactivas y los medios audiovisuales. Se investigan las posibilidades creativas que ofrecen estas herramientas para generar nuevos lenguajes artísticos, así como el impacto de la tecnología en la producción y percepción del arte.

2.2.5. Estudios Críticos y Teoría del Arte

Aquí se promueve la reflexión crítica sobre el arte y sus manifestaciones en el contexto peruano e internacional. Las investigaciones abarcan el análisis estético, sociopolítico y cultural de las prácticas artísticas, así como el estudio de las corrientes filosóficas y teóricas que han influido en la evolución del arte. Además, se fomenta el desarrollo de discursos críticos que dialoguen con las problemáticas actuales del mundo del arte y su relación con la sociedad.

2.2.6. Arte y Cultura Popular

Esta área se enfoca en el estudio del arte popular y tradicional peruano, con énfasis en las expresiones artísticas que emergen de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas del país. La investigación abarca la preservación y revalorización de estas prácticas, así como la interacción entre el arte contemporáneo y la cultura popular.

2.2.7. Gestión Cultural y Políticas del Arte

Esta línea investiga los modelos de gestión cultural, con un enfoque en las políticas públicas de apoyo al arte y la cultura, la organización de instituciones culturales y la producción de eventos artísticos. Se analizan estrategias de gestión sostenible, formas de financiamiento para proyectos artísticos, y el rol de las instituciones culturales en la promoción y difusión del arte.

2.3. Limitaciones:

En la propuesta de líneas de investigación para la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, es fundamental establecer las limitaciones del documento, ya que esto permitirá enfocar los recursos y esfuerzos hacia áreas prioritarias y evitar la dispersión temática. Las principales limitaciones identificadas en esta propuesta son:

2.2.1. Focalización geográfica:

- **Alcance nacional:** La investigación se centrará en temas y prácticas artísticas relacionadas directamente con el contexto peruano. No se abordarán en detalle movimientos artísticos o problemáticas que no tengan relevancia directa o conexión con el ámbito local, aunque podrán hacerse referencias comparativas internacionales cuando sean necesarias para contextualizarlas.
- **Enfoque en Lima y principales ciudades:** Dada la ubicación de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la capital, gran parte de los estudios se concentrarán en Lima y otras ciudades principales. El arte y las prácticas rurales y amazónicas serán abordados, pero no serán el foco principal de esta investigación.

2.2.2 Enfoque disciplinar:

- **Predominio de las artes visuales:** La investigación priorizará áreas como pintura, escultura, grabado y nuevas tecnologías en las artes visuales. No se

profundizará en otras disciplinas artísticas como la danza, el teatro o la música, a menos que se vinculen explícitamente a estudios plásticos, visuales o transdisciplinarios.

- **Exclusión de áreas técnicas específicas:** Algunos campos técnicos, como la restauración de obras de arte o la producción de cine y medios audiovisuales, no serán temas centrales, ya que no forman parte del núcleo de la investigación académica que propone esta Escuela.

2.2.3. Período histórico:

- **Prioridad en arte contemporáneo y moderno:** La investigación se enfocará principalmente en el arte desde el siglo XX hasta la actualidad. No se profundizará en estudios exhaustivos sobre arte precolombino o colonial, dado que estos temas ya están ampliamente abordados por otros especialistas e instituciones, aunque se mantendrá una perspectiva histórica en relación a la evolución de las artes en el Perú.

2.2.4. Limitaciones metodológicas:

- **Enfoque cualitativo predominante:** La investigación se basará principalmente en métodos cualitativos como análisis crítico, revisión de literatura, entrevistas a artistas, curadores y teóricos. No se priorizarán enfoques cuantitativos o estudios empíricos masivos que requieran grandes bases de datos o encuestas a gran escala.

2.2.5. Recursos y acceso a materiales:

- **Acceso limitado a archivos internacionales:** Se espera que la investigación se realice principalmente con recursos y archivos disponibles en el Perú. El acceso a colecciones internacionales, aunque deseable, estará restringido por temas de financiamiento y logística.
- **Recursos tecnológicos limitados:** Aunque la propuesta incluirá el uso de tecnologías digitales, no se explorarán ampliamente áreas que requieran infraestructura tecnológica avanzada o costosa, como la realidad aumentada o las instalaciones interactivas a gran escala.

2.2.6. Exclusión de enfoques comerciales:

- **Sin foco en el mercado del arte:** Esta propuesta no se centrará en estudios del mercado
- del arte, su comercialización o los aspectos relacionados con la economía creativa. El objetivo es mantener un enfoque académico y teórico, dejando estos temas para otras líneas de investigación más especializadas.

2.2.7. Enfoque cultural y social:

- **No se incluirán estudios sociales ajenos al arte:** Aunque se considerarán los contextos sociales y culturales, no se abordarán de manera profunda temas sociológicos, económicos o políticos que no tengan una vinculación directa con el arte.

2.4. Público Objetivo:

La propuesta de líneas de investigación de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú está dirigida a un conjunto diverso de actores involucrados directa e indirectamente en el ámbito del arte y la cultura. Los principales beneficiarios o destinatarios de estas líneas de investigación incluyen a los siguientes grupos:

2.4.1. Estudiantes y Egresados de Arte

Los estudiantes en formación y los egresados recientes serán uno de los grupos principales beneficiarios de la investigación. Estas líneas buscan generar nuevo conocimiento y proporcionar herramientas teóricas y prácticas que fomenten su desarrollo profesional. Además, las investigaciones les permitirán explorar nuevas metodologías y conceptos artísticos, integrando la innovación tecnológica, la historia crítica del arte y el contexto sociocultural peruano en su obra. Se prevé que estos destinatarios empleen los resultados para enriquecer sus procesos creativos, mejorar su capacidad crítica y expandir su proyección en el ámbito artístico nacional e internacional.

2.4.2. Docentes e Investigadores del Arte

Los docentes y académicos de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y otras instituciones de arte y cultura en Perú serán actores clave para emplear los resultados de estas investigaciones. A través de los nuevos estudios, se busca fortalecer las bases teóricas del arte contemporáneo y tradicional, así como actualizar las pedagogías de la enseñanza artística en función de los cambios socioculturales y tecnológicos. Los resultados servirán para diseñar currículos más pertinentes, fomentar la interdisciplinariedad en la enseñanza y promover una mayor reflexión crítica en torno al arte peruano y latinoamericano.

2.4.3. Artistas Plásticos, Visuales, y Multidisciplinarios

Los artistas en activo, tanto emergentes como consolidados, serán beneficiarios indirectos de los estudios realizados. Las líneas de investigación aportarán nuevas perspectivas teóricas y estéticas sobre el desarrollo del arte en contextos locales y globales, proporcionándoles herramientas conceptuales que podrían inspirar sus propios trabajos. Asimismo, podrán emplear los resultados para comprender mejor el papel del arte en la construcción de identidades y discursos sociales contemporáneos, así como en la interacción con las nuevas tecnologías y formas de expresión artística.

2.4.4. Comunidad Cultural y Patrimonial

La investigación también beneficiará a los gestores culturales, curadores, conservadores y profesionales del patrimonio. Estos actores podrán emplear los resultados para mejorar sus prácticas en torno a la conservación, difusión y gestión del arte y la cultura en el Perú. Las investigaciones sobre arte tradicional y contemporáneo, así como sobre las políticas culturales, permitirán una mejor articulación de las acciones culturales con las necesidades de la sociedad peruana, potenciando la preservación del patrimonio cultural y artístico.

2.4.5. Público General y Sociedades Civiles

El público en general, incluidos los espectadores y las comunidades que interactúan con las manifestaciones artísticas, será uno de los destinatarios indirectos de estas líneas de investigación. Las investigaciones tendrán un impacto en la forma en que las personas perciben y valoran el arte, especialmente al conectar el arte contemporáneo con las tradiciones y contextos sociales locales. Los resultados podrán emplearse para desarrollar una mayor conciencia crítica sobre el papel del arte en la sociedad, promoviendo una mayor participación y apreciación cultural en diversas esferas de la vida pública.

2.4.6. Políticas Públicas y Entidades Gubernamentales

Las líneas de investigación también tendrán un impacto en el diseño y formulación de políticas públicas vinculadas al arte y la cultura en el Perú. Los resultados generarán insumos que podrán ser utilizados por el Ministerio de Cultura y otras instituciones públicas para desarrollar políticas culturales más inclusivas, fomentar el acceso al arte en diferentes regiones del país y preservar el patrimonio cultural. Además, los resultados podrán ser un punto de partida para la creación de programas de apoyo a los artistas, así como para la implementación de medidas que favorezcan el desarrollo de la industria cultural y creativa.

2.4.7. Utilización de los Resultados:

Los destinatarios mencionados utilizarán los resultados de la investigación de diversas maneras:

- **Estudiantes y docentes** integrarán las conclusiones en sus proyectos creativos y en la elaboración de nuevos marcos pedagógicos.
- **Artistas y gestores culturales** emplearán el conocimiento generado para fortalecer la creación artística y la gestión de espacios culturales.

- **Instituciones públicas** podrán orientar la creación de políticas culturales basadas en evidencias y análisis generados desde el contexto local.

3. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL ARTE

3.1. Concepto de investigación en el arte:

En la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, es esencial desarrollar una comprensión profunda de lo que implica la investigación en este campo, especialmente en el contexto de una institución artística. La investigación en el arte puede tomar muchas formas y abordar una variedad de objetivos, desde la creación de nuevo conocimiento hasta la exploración de procesos creativos. A continuación, se presentan varias definiciones clave de investigación en el arte, adaptadas al contexto de nuestra casa de estudios:

3.3.1. Investigación basada en la práctica artística

La investigación basada en la práctica artística es un enfoque que considera la producción artística como un medio para generar conocimiento. Según Borgdorff (2012), "la práctica artística no solo es un objeto de estudio, sino también un método de investigación en sí mismo, en el cual la creación de obras de arte se convierte en un proceso de indagación" (p. 18). Este enfoque es especialmente relevante para una institución como Bellas Artes, donde la producción artística es central en la formación de los estudiantes.

3.1.2. Investigación-creación

La investigación-creación es una modalidad que integra el proceso creativo con la investigación académica. Hernández y Hernández (2008) la define como "un proceso en el que el hacer artístico se interrelaciona con el análisis crítico y teórico, produciendo conocimientos que son tanto conceptuales como estéticos" (p. 54). En este sentido, en Bellas Artes, la investigación-creación permite a los artistas y académicos explorar nuevas formas de conocimiento que surgen de la práctica artística.

3.1.3. Investigación teórica y crítica en arte

La investigación teórica y crítica en arte se enfoca en el análisis, interpretación y crítica de las producciones artísticas. Según D'Alleva (2012), "esta modalidad de investigación se dedica a la exploración de teorías del arte, la historia del arte y la crítica cultural, proporcionando un marco conceptual para entender y contextualizar las obras de arte" (p. 36). Este tipo de investigación es fundamental en Bellas Artes para desarrollar una comprensión crítica de las prácticas artísticas y su impacto cultural y social.

3.1.4. Investigación interdisciplinaria en arte

La investigación interdisciplinaria en arte implica la colaboración entre diferentes disciplinas para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Según Sullivan (2010), "la interdisciplinariedad en la investigación artística permite la convergencia de métodos y conocimientos de distintas áreas, como las ciencias sociales, las humanidades y la tecnología, para enriquecer la práctica artística y expandir sus límites" (p. 45). Este enfoque es particularmente valioso en Bellas Artes, donde los estudiantes pueden beneficiarse de la integración de diversas disciplinas en su formación artística.

3.1.5. Investigación sobre la enseñanza del arte

La investigación sobre la enseñanza del arte se centra en el estudio y desarrollo de métodos pedagógicos para la educación artística. Eisner (2002) sostiene que "la investigación en la enseñanza del arte no solo busca mejorar la práctica educativa, sino también entender cómo el aprendizaje artístico puede influir en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes" (p. 28). Este tipo de investigación es crucial para Bellas Artes, donde la formación de artistas y educadores es una prioridad.

3.1.6. Investigación histórica del arte

La investigación histórica del arte se dedica al estudio de la evolución de las prácticas artísticas a lo largo del tiempo. Según Gombrich (2000), "la historia del arte es una disciplina que busca entender cómo las formas de arte han sido influidas por contextos históricos, culturales y sociales, y cómo han evolucionado a lo largo de los siglos" (p. 10). En Bellas Artes, esta investigación es fundamental para contextualizar las prácticas académicas, tradicionales y contemporáneas para comprender su herencia cultural.

3.1.7. Investigación sobre el impacto social del arte

La investigación sobre el impacto social del arte se centra en entender cómo las prácticas artísticas pueden influir en la sociedad. De acuerdo con Kester (2013), "el arte tiene el potencial de generar diálogo, promover la justicia social y transformar comunidades, y la investigación en este campo busca medir y analizar estos impactos" (p. 67). Para Bellas Artes, este enfoque es vital para desarrollar proyectos que vinculen el arte con el desarrollo social y comunitario.

3.2. Metodologías empleadas en la investigación artística:

3.2.1. Análisis Crítico

El análisis crítico es una metodología que implica una evaluación profunda de las obras de arte y sus contextos históricos, culturales y sociales. Se estudian los significados y las influencias detrás de las obras, considerando aspectos como el estilo, la técnica y las corrientes filosóficas. Esta metodología se basa en teorías estéticas y críticas, lo que permite interpretar las obras desde una perspectiva tanto formal como conceptual.

3.2.2. Investigación Empírica

La investigación empírica en el arte implica la observación y experimentación directa con los procesos artísticos. Puede incluir la creación de obras, la experimentación con materiales y técnicas, así como la observación de la recepción del arte por parte del público. Este enfoque permite generar conocimiento a partir de la práctica artística misma, documentando los resultados de manera rigurosa, ya sea a través de registros visuales, escritos o audiovisuales.

3.2.3. Enfoques Interdisciplinarios

La interdisciplinariedad es una metodología que combina conocimientos y métodos de diferentes disciplinas para abordar un problema artístico. En el contexto de la investigación en arte, puede implicar la integración de enfoques de la sociología, la antropología, la psicología, la tecnología o la ciencia, con el objetivo de enriquecer la comprensión y creación artística. Este enfoque permite abordar el arte no solo desde su aspecto estético, sino también desde su impacto social, emocional o tecnológico.

3.2.4. Investigación Basada en la Práctica (Practice-Based Research)

Este enfoque se centra en la producción artística como un medio de generar conocimiento. El investigador-artista crea obras de arte como parte del proceso de investigación, documentando y reflexionando sobre el proceso creativo. La obra final se convierte tanto en el objeto de estudio como en el resultado de la investigación. Este enfoque es común en las artes visuales, la música, la danza y el teatro.

3.2.5. Etnografía Artística

La etnografía artística es una metodología que emplea métodos etnográficos tradicionales, como la observación participante y la entrevista, para investigar prácticas artísticas en contextos culturales específicos. El investigador se sumerge en la comunidad o grupo artístico para entender las dinámicas creativas, las interacciones sociales y los significados culturales asociados al arte. Esta metodología permite comprender el arte desde una perspectiva contextual y relacional.

3.2.6. Estudio de Caso

El estudio de caso es una metodología en la que se analiza en profundidad un ejemplo particular, que puede ser una obra de arte, un artista, un movimiento o una práctica artística. A través de este enfoque, se busca generar un entendimiento detallado de un fenómeno artístico específico, con el fin de extraer conocimientos aplicables a un contexto más amplio.

3.2.7. Historia del Arte y Estudio Archivístico

Este método implica la revisión exhaustiva de documentos históricos, catálogos de exposiciones, correspondencia de artistas, manuscritos y otros registros que ayuden a comprender el contexto de la producción artística. La historia del arte permite establecer conexiones entre épocas, estilos, técnicas y artistas, proporcionando una visión contextual y evolutiva del arte.

3.2.8. Análisis Visual

El análisis visual es una técnica que examina detalladamente los elementos formales de una obra (composición, color, textura, línea, forma, etc.) para extraer su significado y evaluar su impacto visual. Es un enfoque fundamental en la crítica de arte, que se puede complementar con teorías sobre la percepción y la semiótica.

3.2.9. Teoría Crítica y Estudios Culturales

Este enfoque utiliza marcos teóricos contemporáneos, como el feminismo, los estudios poscoloniales, la teoría queer, y los estudios sobre la globalización, para examinar cómo el arte refleja, desafía o reproduce las estructuras de poder en la sociedad. A través de este análisis, se busca comprender las relaciones entre el arte, la ideología y las dinámicas de poder.

3.2.10. Cartografía Conceptual

La cartografía conceptual es una técnica utilizada para visualizar y mapear relaciones entre conceptos, ideas o temas dentro de la investigación artística. Esta metodología es útil para desarrollar nuevas formas de pensar y entender los procesos artísticos, así como para establecer conexiones entre teorías, prácticas y disciplinas diversas.

Aplicación en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú

Estas metodologías permiten abordar la creación y la investigación artística desde múltiples perspectivas, lo que es esencial en una institución como la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. La combinación de enfoques teóricos y prácticos, junto con una apertura a disciplinas diversas, fomentará una investigación artística robusta que no sólo explore la producción estética, sino que también aborde cuestiones culturales, sociales y tecnológicas relevantes en el contexto peruano y global.

3.3. Relevancia:

La investigación en el campo del arte es un motor esencial para el desarrollo y avance tanto de las prácticas artísticas como de las metodologías pedagógicas en instituciones como la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Este proceso investigativo no solo fomenta una comprensión más profunda de las prácticas artísticas tradicionales y contemporáneas, sino que también impulsa la innovación y la reflexión crítica en un contexto social, histórico y cultural en constante transformación.

3.3.1. Generación de conocimiento

La investigación en arte permite descubrir nuevas formas de interpretar y crear. Al abordar temas como la historia del arte, los enfoques estéticos, la teoría crítica y las prácticas visuales, se genera un cuerpo de conocimiento que enriquece tanto la producción artística como su recepción por parte del público. Esto es crucial en un país con una rica herencia cultural como el Perú, donde la interacción entre lo ancestral y lo contemporáneo puede ser abordada desde nuevas perspectivas y técnicas artísticas.

3.3.2. Innovación en las prácticas artísticas

Las investigaciones que exploran materiales, técnicas y enfoques interdisciplinarios fomentan la experimentación y apertura en las prácticas artísticas. Los artistas que investigan y comprenden cómo diferentes elementos, como la ciencia, la tecnología o la política, afectan su trabajo, se encuentran mejor posicionados para innovar. En un mundo donde el arte se ve influenciado por avances tecnológicos (como la realidad virtual, la inteligencia artificial o la impresión 3D), la investigación permite a los artistas estar a la vanguardia de estos cambios.

3.3.3. Contextualización social y cultural

El arte no ocurre en un vacío; está intrínsecamente vinculado a las realidades sociales, políticas y culturales. La investigación en estos campos ayuda a los artistas a profundizar en cómo las dinámicas sociales, como los movimientos políticos, las crisis medioambientales o las reivindicaciones de identidades culturales y de género, impactan su trabajo. Este enfoque permite que las obras de arte se conviertan en agentes de cambio y de diálogo social, contribuyendo a una comprensión más crítica y matizada del contexto peruano.

3.3.4. Reflexión crítica sobre la pedagogía artística

La investigación en la pedagogía del arte ofrece nuevas herramientas y métodos para la enseñanza. Evaluar y adaptar prácticas pedagógicas puede resultar en enfoques más inclusivos, colaborativos y basados en la investigación, que fomenten un aprendizaje activo y crítico en las escuelas de arte. Esto es especialmente importante para preparar a los estudiantes a enfrentar los desafíos del campo artístico actual, donde la habilidad para pensar críticamente y experimentar es tan importante como la destreza técnica.

3.3.5. Fortalecimiento de la identidad cultural

En el contexto peruano, la investigación artística contribuye significativamente a la revalorización y actualización de las prácticas artísticas indígenas y tradicionales. Al investigar y documentar estas prácticas, se preservan los saberes ancestrales, pero también se integran a las dinámicas artísticas contemporáneas, promoviendo una identidad cultural en evolución, que dialoga tanto con lo local como con lo global.

3.3.6. Desarrollo de políticas culturales

Las investigaciones en arte proporcionan datos e información cruciales para la elaboración de políticas culturales que promuevan el acceso al arte, apoyen a los artistas y fortalezcan las infraestructuras culturales. En un país donde el arte puede ser una herramienta de transformación social, la investigación juega un rol vital en generar propuestas que promuevan el desarrollo artístico como un pilar del bienestar social.

Conclusión

La investigación en arte es un pilar fundamental para el avance del arte en Perú, ya que permite no solo la innovación y expansión de las prácticas artísticas, sino que también refuerza el vínculo entre arte, cultura y sociedad. A través de la investigación, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú puede posicionarse como un centro académico y cultural que lidera la reflexión crítica y creativa, brindando tanto a artistas como a la sociedad las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos del mundo contemporáneo.

4. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ARTE

4.1. Tendencias globales:

Al desarrollar una propuesta de líneas de investigación para la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, es fundamental considerar las tendencias globales y actuales en la investigación artística que están ganando prominencia a nivel internacional. Estas tendencias responden tanto a transformaciones sociales, políticas y tecnológicas, como a nuevos enfoques teóricos en las artes visuales y otras disciplinas creativas.

4.1.1. Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad

En las últimas décadas, ha habido una creciente tendencia hacia la interdisciplinariedad en la investigación artística. Los artistas y académicos están rompiendo las barreras entre disciplinas tradicionales, integrando ciencia, tecnología, humanidades y prácticas sociales en su obra. Esto ha permitido que el arte sea un campo de experimentación en áreas como la biología, la física, la inteligencia artificial, la antropología y la sociología, dando lugar a nuevas formas de creación y reflexión.

- Europa y América del Norte han sido especialmente influyentes en este ámbito, promoviendo la colaboración entre artistas y científicos, generando proyectos de arte que exploran cuestiones relacionadas con la ecología, la tecnología y la biotecnología.

- En América Latina, este enfoque a menudo se intersecta con preocupaciones socio-políticas, creando obras que abordan temas como el poscolonialismo, la identidad cultural y los movimientos sociales.

4.1.2. Arte y Tecnología: Medios Digitales y Nuevas Tecnologías

El impacto de las nuevas tecnologías ha transformado profundamente las prácticas artísticas. La creación de obras mediante realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR), el uso de algoritmos y la inteligencia artificial (IA), así como la incorporación de medios interactivos, son tendencias que están redibujando los límites del arte contemporáneo.

- En Asia, especialmente en países como China, Japón y Corea del Sur, la investigación artística está muy orientada hacia la intersección del arte con la alta tecnología, creando una fuerte tradición de arte digital que incorpora elementos de ciberespacio, redes y data art.
- En Europa, artistas y académicos están explorando las implicaciones éticas y filosóficas de estas tecnologías, mientras que, en América Latina, el uso de las tecnologías digitales se ha enfocado en la exploración de narrativas alternativas, resistencia política y las redes sociales como plataformas de resistencia.

4.1.3. Arte y Ecología: Prácticas Sostenibles y Arte Ambiental

La crisis climática y la conciencia sobre la sostenibilidad han llevado a un aumento significativo en la investigación artística sobre la relación entre el arte, el medio ambiente y la ecología. Los artistas no sólo están representando temas ecológicos en su obra, sino que también están adoptando prácticas sostenibles en la producción de sus trabajos.

- Europa y Australia han sido pioneras en la adopción del arte ecológico, generando proyectos que abordan directamente temas de cambio climático, sostenibilidad y conservación del medio ambiente.
- En América Latina, el arte ambiental se ha entrelazado con preocupaciones sobre la defensa de territorios indígenas, la explotación de recursos naturales y la resistencia frente a proyectos extractivistas. En países como Brasil, Colombia y Perú, las prácticas artísticas en comunidades locales juegan un rol importante en la investigación y preservación de la biodiversidad y las cosmovisiones ancestrales.

4.1.4. De-Colonialismo y Pos-Colonialismo

El pensamiento de-colonial ha influido profundamente en la teoría y práctica artística contemporánea. La investigación decolonial en el arte se enfoca en cuestionar las narrativas hegemónicas occidentales, revisando la historia del arte desde perspectivas no eurocéntricas y promoviendo la recuperación de voces silenciadas.

- En América Latina, hay un fuerte interés en proyectos que exploren la identidad cultural, el mestizaje, la memoria histórica y los efectos de la colonización. Artistas peruanos, por ejemplo, están indagando en las tradiciones precolombinas y la cosmovisión andina para integrarlas en el arte contemporáneo.
- En África y Asia, la investigación sobre la descolonización del arte se enfoca en redescubrir prácticas artísticas tradicionales y en cómo estas pueden dialogar con las formas contemporáneas.

4.1.5. Estudios de Género y Feminismos

El auge de los estudios de género ha impactado de manera significativa el arte contemporáneo. Los feminismos, en sus múltiples vertientes, han encontrado en el arte una herramienta para cuestionar estructuras patriarcales, explorar la corporalidad y la identidad, y reivindicar los derechos de las mujeres, personas no binarias y colectivos LGBTQ+.

- En Norteamérica y Europa, la investigación sobre el género y el arte ha sido central en el discurso académico, explorando temas como el cuerpo, la violencia de género, la sexualidad y la representación femenina en el arte.
- En América Latina, el arte feminista ha cobrado especial fuerza en los últimos años, especialmente en contextos de protesta y resistencia social. Movimientos como el Ni Una Menos han inspirado prácticas artísticas que buscan visibilizar la violencia de género y los derechos reproductivos.

4.1.6. Memoria y Arte de la Postguerra/Conflicto

El arte como medio de memoria histórica y sanación post conflicto es otra línea de investigación importante. En regiones que han vivido conflictos violentos o dictaduras, el arte se ha convertido en un medio esencial para procesar el trauma, recordar y cuestionar el pasado.

- En Europa del Este, tras la caída del comunismo, muchos artistas han reflexionado sobre los legados de los regímenes totalitarios, mientras que, en América Latina, países como Perú, Argentina y Chile han utilizado el arte como medio para abordar las cicatrices de las dictaduras militares y las guerras civiles.

4.1.7. Prácticas Comunitarias y Arte Participativo

El arte comunitario, que enfatiza la participación activa de las comunidades en la creación artística, está en auge a nivel mundial. Este tipo de práctica artística es especialmente relevante en contextos de exclusión social y marginalización.

- En América Latina, el arte participativo está relacionado con movimientos sociales y la búsqueda de justicia social. Proyectos de arte colaborativo en comunidades

vulnerables o en zonas afectadas por la violencia o el desplazamiento están ofreciendo nuevas formas de involucrar a la ciudadanía en procesos creativos.

- En África y Asia, estas prácticas a menudo se vinculan con la regeneración cultural y la preservación de tradiciones locales, involucrando a las comunidades en la creación de arte que refleje su identidad colectiva.

4.1.8. Curaduría y Nuevas Formas de Exhibición

La curaduría también se ha convertido en un campo clave dentro de la investigación artística, con enfoques experimentales en la forma en que las obras son presentadas al público. Las exposiciones ya no se conciben únicamente como espacios neutrales, sino como experiencias inmersivas que desafían las formas tradicionales de interacción entre la obra, el espectador y el contexto.

- En Europa y Norteamérica, la curaduría se está experimentando en espacios no convencionales y utilizando plataformas digitales para expandir el alcance de las exposiciones. La curaduría digital y las exposiciones virtuales están ganando terreno, especialmente después de la pandemia de COVID-19.

En esta propuesta, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú tiene la oportunidad de posicionarse como un centro de investigación y producción artística que no solo responde a las tendencias internacionales, sino que también integra de manera crítica las particularidades culturales, sociales y políticas de la región andina y latinoamericana. Las líneas de investigación pueden abordar desde el impacto de la tecnología en la creación artística hasta la revalorización de las tradiciones indígenas, abriendo un diálogo entre lo global y lo local.

4.2. Comparación de modelos:

Al desarrollar una propuesta de líneas de investigación para la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, resulta crucial observar modelos y enfoques de investigación en arte en instituciones similares a nivel global. Las tendencias en la investigación artística varían según las regiones, pero se pueden identificar algunos enfoques clave que están adoptando las principales instituciones de arte en Europa, Norteamérica y otros centros relevantes.

4.2.1. Práctica basada en la investigación (Practice-Based Research)

Este enfoque, ampliamente adoptado en Europa, especialmente en el Reino Unido y los países nórdicos, promueve la investigación artística como un proceso que se desarrolla a través de la práctica artística misma. En lugar de separar la investigación teórica y la creación artística, se considera que la obra de arte es el resultado y el medio de la investigación. Instituciones como el Royal College of Art (RCA) en Londres y la Universidad de las Artes de Helsinki han desarrollado programas robustos basados en este modelo.

Características principales:

- Producción artística como investigación: Las obras de arte son el principal resultado de la investigación, acompañadas por reflexiones escritas o documentales.
- Investigación reflexiva: El proceso de creación artística es investigado a través de la autorreflexión y análisis de la práctica del artista.
- Colaboraciones interdisciplinarias: La práctica basada en investigación a menudo implica el cruce con otras disciplinas como la filosofía, la ciencia y la tecnología.

4.2.2. Investigación basada en la teoría (Theory-Based Research)

Este modelo se enfoca en el análisis teórico y crítico del arte, donde el arte es estudiado desde una perspectiva histórica, filosófica y sociológica. Instituciones como la Universidad de Harvard o la School of the Art Institute of Chicago (SAIC) han establecido líneas de investigación teórica que examinan el arte a través de lentes como la crítica poscolonial, el feminismo, los estudios de género, entre otros.

Características principales:

- Interrogación crítica de la práctica artística: El énfasis está en cómo la producción artística se sitúa dentro de un contexto cultural, político e histórico.
- Publicaciones académicas: Este tipo de investigación tiende a producir artículos, libros o ensayos críticos que contextualizan la producción artística dentro de marcos teóricos amplios.
- Teoría e historia del arte: Se exploran vínculos profundos con la historia del arte, pero también se abren nuevas corrientes críticas.

4.2.3. Arte y ciencia (Art-Science Collaborations)

En instituciones como el MIT Media Lab o el Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) en Alemania, la investigación artística a menudo está vinculada a la ciencia y la tecnología. Aquí se exploran intersecciones entre el arte, la inteligencia artificial, la robótica, la biología y otros campos científicos. Este enfoque refleja cómo el arte puede ser una forma de explorar y comunicar avances científicos.

Características principales:

- Proyectos colaborativos: Artistas y científicos trabajan juntos en proyectos donde la creación artística responde a investigaciones científicas.
- Exploración tecnológica: Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la biotecnología y la realidad aumentada, son áreas clave para la investigación artística.

- Producción multimedia e instalación: Este modelo suele dar lugar a instalaciones inmersivas y obras multimedia que exploran cuestiones científicas desde una perspectiva estética.

4.2.4. Investigación artística socialmente comprometida (Socially Engaged Art Research)

Instituciones como la New York University (NYU) y la Tate Modern en Londres han promovido investigaciones que abordan cuestiones de justicia social, equidad y participación comunitaria a través del arte. Este enfoque ve el arte como una forma de intervención social, donde la investigación artística está dirigida hacia la interacción con la sociedad y la resolución de problemas comunitarios.

Características principales:

- Intervención comunitaria: Proyectos de investigación que buscan un impacto directo en la sociedad a través de la participación activa de comunidades.
- Arte y política: El arte se utiliza como herramienta crítica para desafiar las estructuras de poder, el colonialismo, la inequidad y otros problemas sociales.
- Investigación colaborativa: Artistas trabajan con comunidades o colectivos, compartiendo el proceso creativo como un método de investigación.

4.2.5. Investigación digital y nuevos medios (Digital and New Media Art Research)

Instituciones como la École des Beaux-Arts de París y el California Institute of the Arts (CalArts) en Estados Unidos han puesto un fuerte énfasis en la exploración del arte digital y los nuevos medios. Aquí se investigan cuestiones como la virtualidad, el ciberespacio, la identidad digital y la interacción entre el cuerpo y la tecnología.

Características principales:

- Exploración de la identidad digital: Se investigan las formas en que los cuerpos y las identidades se reconstruyen en entornos digitales.
- Realidades inmersivas: La realidad virtual, aumentada y mixta se utilizan para expandir las posibilidades del arte interactivo.
- Estudios de videojuegos: El arte y el diseño de videojuegos son áreas clave de investigación, considerando su impacto cultural y estético.

4.2.6.6. Curaduría e investigación de archivo (Curatorial and Archival Research)

Varias instituciones, como el Center for Curatorial Studies en Bard College y la Goldsmiths University en Londres, han desarrollado programas enfocados en la curaduría como un campo de investigación. El estudio del archivo y su implicancia en la memoria cultural

también ha ganado relevancia, con énfasis en la investigación crítica sobre la preservación y el acceso al arte.

Características principales:

- Investigación del archivo: Se estudian las colecciones de arte y cómo se preservan y comunican las historias culturales a través de los archivos.
- Curaduría experimental: La investigación curatorial se enfoca en cómo las exposiciones de arte pueden ser un espacio de investigación y experimentación.
- Memoria histórica y cultural: Estudio de cómo el arte ayuda a preservar la memoria y a reconstruir narrativas históricas, con especial interés en contextos postcoloniales.

4.2.7.7. Investigación ecológica y arte sostenible (Ecological and Sustainable Art Research)

Cada vez más relevante, este enfoque de investigación se ha establecido en instituciones como la Universidad de las Artes de Berlín y la Central Saint Martins de Londres, donde se exploran las intersecciones entre el arte, la ecología y el activismo ambiental.

Características principales:

- Arte y cambio climático: El arte se utiliza para generar conciencia y fomentar el diálogo sobre cuestiones ambientales.
- Sostenibilidad en la práctica artística: Investigaciones sobre cómo el arte puede practicarse de manera sostenible y cómo los artistas pueden reducir su huella ambiental.
- Arte como activismo ecológico: Las obras artísticas son utilizadas para criticar las políticas medioambientales y para promover la acción climática.

Propuesta para ENSABAP

Con base en estos modelos globales, la ENSABAP podría adoptar un enfoque híbrido que integre líneas de investigación como:

1. Práctica basada en investigación: Fomentar proyectos donde el proceso creativo sea la principal vía de investigación.
2. Arte y contexto social: Investigar el arte desde su impacto en la realidad política, social y cultural peruana, promoviendo proyectos con comunidades locales.
3. Arte y tecnología: Integrar investigaciones que exploren la interacción entre arte y tecnología, con un enfoque en la identidad digital y los medios emergentes.

4. Sostenibilidad y arte: Crear una línea de investigación centrada en el impacto ambiental y cómo los artistas pueden trabajar de manera sostenible, respondiendo a los desafíos climáticos globales.
5. Curaduría y archivos: Fomentar investigaciones sobre la preservación de la memoria cultural peruana, abordando archivos visuales y nuevas formas de curaduría experimental.

Esta propuesta permitiría a la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú estar alineada con las tendencias internacionales, mientras responde a contextos locales y retos contemporáneos.

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA ACADÉMICO ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

5.1. Descripción de las líneas de investigación

Artes plásticas y visuales

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIALIDAD ESCULTURA

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación producción de obras escultóricas</p> <p>Se desarrollan temas de escultura histórica, escultura figurativa o realista, escultura imaginativa o simbólica, estética de la forma y semiótica, innovación técnica – materiales</p>	<p>Se apropia del momento de la historia del arte universal y/o peruana americano para representar en una forma tridimensional escultórica.</p> <p>Formas tridimensionales para representar y/o interpretar mitos, leyendas en forma literaria, narrativas visuales realizada desde la escultura.</p> <p>Concepciones imaginativas y/o simbólicas reflexivas, de ideas conceptuales, pensamientos, que el artista realiza en una serie de obras de formas tridimensionales.</p> <p>La forma y el significado del lenguaje conceptual y planteamiento de la producción escultórica.</p>	<p>Esta línea se sustenta en estudios sobre la evolución de la escultura a lo largo de la historia, la relación de la forma con su significado (teoría semiótica) y la estética formal. Autores como Gombrich y Panofsky son relevantes por su enfoque en la forma y simbolismo en las artes visuales.</p>	<p>Personal: Escultores y expertos en teoría del arte.</p> <p>Materiales: Mármol, madera, metales, resinas.</p> <p>Métodos: Investigación bibliográfica y comparativa de estilos escultóricos, uso de software de modelado 3D para estudios formales</p>

	Soporte técnico y tecnológico como medio en la construcción de la obra indagando en el material y sus posibilidades multidisciplinarias creando impacto visual en la forma escultórica		
--	--	--	--

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación estudios visuales de la escultura Estudio de escultura, obras escultóricas, estudio de proceso y métodos escultóricos, teoría del arte y de la escultura	Obras escultóricas peruanas Proceso de los contenidos, significados e interpretación. Procedimientos y métodos, en la realización de una obra escultórica. Conceptos, paradigmas de la obra escultórica	Basada en la teoría del arte visual y la percepción, se centra en los estudios de Arnheim sobre la psicología del arte y cómo se perciben las obras escultóricas.	Personal: Historiadores del arte y especialistas en percepción visual. Materiales: Obras escultóricas de referencia, dispositivos de medición de percepción visual. Métodos: Análisis iconográfico y formal, entrevistas a observadores, estudios comparativos entre estilos visuales.

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación arte de la tierra Land art, earth art, environment art, arte verde	Variantes de la escultura con intereses ambientalistas.	Inspirada en los movimientos de Land Art y Earth Art (Smithson, Goldsworthy), se explora la relación entre la naturaleza y la intervención artística. Los estudios sobre ecología y arte verde son fundamentales para este enfoque.	Personal: Escultores y ambientalistas. Materiales: Elementos naturales (piedra, tierra, agua). Métodos: Intervenciones en la naturaleza, documentación mediante fotografía y video, análisis ecológico del impacto.

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación autoconocimiento Comunicación intrapersonal, autocuestionamiento; Autorretrato, ancestralismo, raíces u orígenes, identidad sexual y género	Autorretrato, ancestralismo, raíces u orígenes, identidad sexual y género	Basado en el psicoanálisis de Jung y la teoría del autoconocimiento en el arte, esta línea investiga el arte como forma de introspección y exploración de la identidad.	Personal: Escultores, psicólogos. Materiales: Materiales mixtos (arcilla, yeso, madera). Métodos: Talleres creativos, autorretratos escultóricos, análisis simbólico de las obras.

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación escultura en espacio público, escultura como activismo social Integración de la escultura al espacio público, escultura monumental, los memoriales,	Diálogo interdisciplinario entre la escultura y el urbanismo Instalaciones en espacio público, arte urbano, performances, arte en la esfera pública.	Estudios sobre el arte público y el espacio social (Bourriaud, Habermas) son clave para entender cómo la escultura interactúa con su entorno y contribuye al discurso social.	Personal: Artistas, urbanistas y sociólogos. Materiales: Metal, concreto, materiales reciclados. Métodos: Instalaciones en espacios públicos, análisis del impacto social y cultural mediante encuestas y entrevistas.

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación elaboración de un glosario artístico Terminología para la pintura, terminología para el grabado, terminología para la escultura, terminología para restauración y conservación.	Descripción y definición de palabras y conceptos utilizados en pintura Descripción y definición de palabras y conceptos utilizados en grabado. Descripción y definición de palabras y conceptos utilizados en escultura. Descripción y definición de palabras y conceptos empleados en restauración	Fundado en la teoría de la terminología y la semántica aplicada al arte, esta línea recopila y sistematiza el lenguaje específico de las artes visuales (Cabré, ISO 704).	Personal: Historiadores del arte, lingüistas. Materiales: Fuentes bibliográficas especializadas, software de análisis léxico. Métodos: Investigación documental, creación de una base de datos terminológica,

Firmado digitalmente por:
 LINO AYALA Jose FAU
 20143700136 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 14:46:37-0500

Firmado digitalmente por:
 ESTRADA LAGOS Liliana
 Ruth FAU 20143700136 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 17:23:13-0500

			entrevistas con expertos en arte.
--	--	--	-----------------------------------

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación modelado de figura humana</p> <p>Método de construcción ideal de una cabeza humana y su aplicación como módulo de medida para la construcción de la figura humana completa, base de datos de modelos antropométricos, método de construcción ideal de manos y pies</p>	<p>Búsqueda de procedimientos y métodos para modelar a cualquier escala un rostro, cabeza o busto utilizando líneas y puntos cefalométricos; módulo de medida para la construcción de la figura humana completa.</p> <p>Registro fotográfico de hombres y mujeres con información sobre su edad y medidas antropométricas.</p> <p>Búsqueda de un procedimiento para modelar manos y pies en escultura fundado en la observación, registro y medidas de una cantidad determinada de individuos con variables de edad, sexo, contextura.</p>	<p>La proporción ideal en la figura humana, como fue estudiada por autores clásicos (Vitruvio, Leonardo Da Vinci) y su aplicación en la escultura contemporánea.</p>	<p>Personal: Escultores especializados en anatomía.</p> <p>Materiales: Modelos vivos, yeso, resinas.</p> <p>Métodos: Observación anatómica, modelado a escala real, creación de una base de datos antropométrica.</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación estudio de los metales para la escultura (forja, fundición)</p> <p>Fundición puntos de fusión de los metales, la química de los metales preparación de soluciones y mezclas de ácidos para emplearlos en las pátinas, forja; estudios de una serie de técnicas tradicionales basadas en los lenguajes plásticos y la interacción con los metales</p>	<p>Estudiar los puntos de fusión de los metales: Cobre, hierro, aluminio y algunas aleaciones.</p> <p>Métodos de la fundición artística: bronce fundido</p> <p>Acero negro (clases y características), acero inoxidable (características y calidades).</p> <p>Preparación de soluciones y mezclas de ácidos para emplearlos en las pátinas. Experimentación con fines de búsqueda en las reacciones sobre la superficie metálica con variables de temperatura, humedad.</p>	<p>Estudios previos sobre la interacción entre arte y química, particularmente en el uso de metales (aluminio, bronce, hierro) para la escultura. Se basa en el análisis de la forja y la fundición a lo largo de la historia.</p>	<p>Personal: Metalurgistas, escultores.</p> <p>Materiales: Cobre, bronce, hierro, equipos de fundición.</p> <p>Métodos: Investigación de técnicas tradicionales y modernas, creación de esculturas metálicas, análisis químico de los metales utilizados.</p>

Firmado digitalmente por:
LINO AYALA Jose FAU
20143700136 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 14:46:44-0500

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700136 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 17:23:25-0500

(hierro, cobre, aluminio, bronce) conocimiento de posibles soluciones actuales e incorporación de nuevos materiales y nuevas tecnologías. Fundición, la química de los metales, forja	Buscar métodos de forjado en frío trazando líneas auxiliares en los puntos de impacto		
--	---	--	--

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación estudio de las rocas para la elaboración de la Escultura Clasificación general de las rocas características organolépticas y propiedades, incorporación de tecnologías para la extracción de la piedra y elaboración escultórica, reconocimiento de afloramientos rocosos en lima y alrededores, interpretación de perfiles y patrón de drenaje asociados a afloramientos y tipos de rocas, conocimiento y preparación de herramientas. Capacidad poética y expresiva del material y su relación con el espacio; definición, justificación de la pervivencia de la escultura en piedra en la actualidad.	Conocer las características organolépticas y propiedades de las rocas con la finalidad de aprovecharlas en el esculpido (fracturas, diaclasamiento, fisibilidad, etc.) Registros documentados, factibilidades de acceso de las rocas para emplearlas en trabajos escultóricos e incorporación de tecnologías para la extracción de la piedra y elaboración escultórica. Búsqueda de materiales para escultura reconociéndolos previamente con la interpretación de mapas y perfiles geológicos. Preparación y templado de las herramientas según la dureza del material a labrar..	Basado en la geología aplicada al arte (Roger Fry, Brancusi), se exploran las propiedades estéticas y físicas de las rocas utilizadas en escultura.	Personal: Geólogos, escultores. Materiales: Herramientas de extracción, diversas rocas. Métodos: Clasificación geológica, estudio de afloramientos, modelado y esculpido en piedra.

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos

Firmado digitalmente por:
LINO AYALA Jose FAU
20143700138 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 14:46:51-0500

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700138 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 17:23:37-0500

Línea de investigación cerámica artística Pastas cerámicas, química de los engobes, hornos cerámicos	Estudiar las propiedades de las pastas cerámicas que se obtienen en el mercado para la elaboración de nuevas pastas cerámicas experimentando con arcillas y otros componentes. Buscar nuevas maneras de combinar sustancias que enriquezcan la gama de colores para la cerámica. Indagar en las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías en la aplicación de la energía solar y su uso en los hornos.	Investigación de la cerámica como medio escultórico, basado en estudios sobre técnicas de cocción, química de los esmaltes y pastas cerámicas (Leach, Bernard).	Personal: Ceramistas, químicos. Materiales: Hornos, pastas cerámicas, engobes. Métodos: Técnicas de modelado y esmaltado, pruebas de resistencia térmica, análisis químico de los esmaltes.
--	---	---	--

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación estudio de las maderas y su uso en la escultura Anatomía de las maderas, clasificación de las maderas, ubicación	Análisis y descripción de las especies más conocidas y utilizadas en la escultura Conocimiento y estudio de la madera según sus propiedades mecánicas: Flexión, compresión, cortante y dureza. Elaborar mapas de ubicación y rutas de acceso.	Basada en estudios sobre la anatomía de la madera y su uso histórico en escultura (Moore, Hepworth), se exploran las propiedades y aplicaciones de diferentes tipos de maderas..	Personal: Escultores, botánicos. Materiales: Diversas maderas, herramientas de tallado. Métodos: Clasificación anatómica, análisis de la durabilidad y estética de las maderas en obras escultóricas

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación las nuevas formas en la escultura Método del modelado de nuevas formas, método de la escultura en metal, método para el desarrollo de la maqueta a escala urbana	Proceso constructivo en piedra reconstituida o resina Proceso constructivo en el material seleccionado Proceso constructivo de la maqueta	Relacionada con las tendencias contemporáneas en la escultura y el modelado digital, basada en estudios sobre la expansión de las formas en la escultura moderna y postmoderna (Rosalind Krauss).	Personal: Escultores contemporáneos, diseñadores 3D. Materiales: Software de diseño, impresión 3D, metal. Métodos: Modelado digital, creación de maquetas a escala urbana, ensamblaje y desarrollo de nuevas formas tridimensionales.

Programa Artes Plásticas y Visuales

Firmado digitalmente por:
 LINO AYALA Jose FAU
 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 14:46:58-0500

Firmado digitalmente por:
 ESTRADA LAGOS Liliana
 Ruth FAU 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 17:23:55-0500

Líneas de investigación especialidad Escultura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea la escultura en metal, técnicas de la soldadura, ensamblaje</p> <p>Clasificación de los metales, clasificación de las soldaduras, método del ensamblaje</p>	<p>Estudio de las características de los metales para el desarrollo de un proyecto escultórico</p> <p>Estudio de las características de la soldadura</p> <p>Soldadura Eléctrica, Oxi-acetilenica:</p> <p>Conocer las clases de soldadura eléctrica (TIC, MIC, ARCO y de punto).</p> <p>Conocer el uso del oxígeno industrial, acetileno y gas Argón.</p> <p>Estudio del ensamblaje mediante la forja, soldadura y/o empernado</p>	<p>Relacionada con las tendencias contemporáneas en la escultura y el modelado digital, basada en estudios sobre la expansión de las formas en la escultura moderna y postmoderna (Rosalind Krauss).referencias a estudios previos, teorías relevantes, y fundamentos conceptuales que justifican la elección de cada línea.</p>	<p>Personal:</p> <p>Escultores contemporáneos, diseñadores 3D.</p> <p>Materiales:</p> <p>Software de diseño, impresión 3D, metal.</p> <p>Métodos:</p> <p>Modelado digital, creación de maquetas a escala urbana, ensamblaje y desarrollo de nuevas formas tridimensionales.</p>

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIALIDAD PINTURA

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación producción de la pintura artística</p> <p>Pintura histórica</p> <p>Pintura imaginativa y/o simbólica</p> <p>Estética de la forma, semiótica y/o del color.</p> <p>Innovación técnica</p>	<p>Área de la pintura que investiga un momento trascendente de la historia del arte universal y o peruana americana y lo representa en una escena a través de una obra pictórica.</p> <p>Área de la pintura que investiga y replantea las formas, colores y símbolos devenidos en una reflexión conceptual de las ideas y pensamientos del autor cuya propuesta visual es plasmada en una serie de obras pictóricas.</p> <p>Área de la pintura basada en la investigación del impacto visual del color, la carga matérica y o la simbología de sus formas, plasmadas en una serie de obras pictóricas.</p> <p>Área de la pintura que investiga el soporte técnico como medio expresivo indagando en el material y sus posibilidades multidisciplinarias, que coadyuva al impacto visual cromático plasmado en una serie de obras pictóricas</p>	<p>Esta línea se sustenta en la exploración histórica de la pintura desde el Renacimiento hasta la pintura contemporánea. Los estudios sobre la estética de la forma y la semiótica del color son esenciales, con referencias a la teoría del color de Goethe y las investigaciones sobre la percepción del color de Josef Albers. Además, autores como Kandinsky han explorado la relación entre color, forma y emoción, fundamentando teorías que vinculan la innovación técnica con la expresión simbólica en el arte</p>	<p>Personal: Pintores, historiadores del arte.</p> <p>Materiales: Óleos, acrílicos, lienzos, herramientas digitales para innovación técnica.</p> <p>Métodos: Investigación bibliográfica y práctica en el estudio de técnicas tradicionales y modernas, creación de obras que exploren la interacción entre forma y color, y análisis crítico de las mismas.</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación Estudios visuales de la pintura artística</p> <p>Estudio de pinturas de obras de arte</p> <p>Estudio de procesos y métodos pictóricos</p> <p>Estudio teorías del arte y pintura</p>	<p>Investigación de carácter científico acerca de una, o una serie, de obras de arte de pintura peruana, plasmados en un artículo para una revista científica.</p> <p>Investigación cuyo proyecto indaga en los procedimientos, métodos para la realización de una pintura artística plasmado en un artículo para una revista científica.</p> <p>Investigación de carácter científico que indaga en los conceptos y paradigmas que vuelven en el arte y la pintura, plasmado en un artículo para una revista científica.</p>	<p>Basado en la teoría de la percepción visual y el estudio de los procesos pictóricos, esta línea se apoya en las investigaciones de Arnheim sobre la psicología del arte y la percepción visual. También se sustenta en el análisis de obras maestras del arte occidental y no occidental, con especial atención a los métodos pictóricos de artistas como Cézanne y Van Gogh, cuyas técnicas innovadoras alteraron la relación entre el objeto representado y el espectador.</p>	<p>Personal: Historiadores, críticos de arte, pintores.</p> <p>Materiales: Obras de arte de referencia, herramientas de análisis visual (fotografía y video).</p> <p>Métodos: Estudio iconográfico y estilístico de obras clásicas y contemporáneas, análisis comparativo de técnicas pictóricas.</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación estudios visuales sintácticos (fundamentos visuales)</p> <p>Semiótica de la cultura y de la imagen y de la comunicación, discursiva y visual, imagen y representación, arte crítico análisis de las modernidades y la decolonialidad en las artes.</p>	<p>Investigar la semiótica de la cultura y de la imagen y de la comunicación, discursiva y visual.</p> <p>Realizar investigaciones sobre Imagen y representación visual.</p> <p>Este punto trata de revisar las concepciones canónicas de la modernidad artística desde una perspectiva crítica y situada desde los estudios decoloniales y el hacer artístico.</p>	<p>Inspirada en la semiótica cultural y de la imagen, esta línea explora el lenguaje visual como medio de comunicación discursiva. Estudios de Barthes y Eco sobre semiótica, así como las teorías de la representación de Stuart Hall, proporcionan el marco conceptual para analizar cómo las imágenes construyen significado. Esta línea también examina las modernidades y la decolonialidad en las artes, conectando la pintura con movimientos postcoloniales y críticos</p>	<p>Personal: Semiólogos, críticos culturales, pintores.</p> <p>Materiales: Textos teóricos, software para análisis de imágenes.</p> <p>Métodos: Análisis semiótico y discursivo de imágenes, estudios de casos de obras críticas sobre modernidad y colonialismo.</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación producción artística tradicional y contemporáneo</p> <p>Arte tradicional, arte contemporáneo.</p>	<p>Área de la producción artística que utiliza medios y técnicas convencionales que han existido y se han desarrollado con el tiempo, ligado a la especialización en cada una de ellas.</p> <p>Referido al arte actual o arte de nuestro tiempo que rompe con los procedimientos y técnicas tradicionales y con los conceptos socialmente aceptables</p>	<p>Esta línea aborda la relación entre la tradición artística y las innovaciones contemporáneas. Se apoya en estudios sobre el arte tradicional de Gombrich y las investigaciones sobre arte contemporáneo de autores como Claire Bishop, quienes destacan cómo las prácticas tradicionales son reinterpretadas por artistas contemporáneos para dialogar con las condiciones actuales del mundo.</p>	<p>Personal: Pintores, curadores, críticos de arte.</p> <p>Materiales: Técnicas pictóricas tradicionales (óleo, acuarela) y digitales.</p> <p>Métodos: Creación de obras que combinen técnicas tradicionales y contemporáneas, análisis comparativo de estas producciones</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación Interdisciplinariedad en la representación pictórica de la imagen e Interculturalidad</p> <p>Imagen y representación, proyectos interdisciplinarios y estudios culturales desde las artes pictóricas</p>	<p>Investigaciones sobre imagen y representación pictórica.</p> <p>Participar de proyectos, interdisciplinarios y estudios culturales desde las artes.</p>	<p>Esta línea explora la relación entre las representaciones pictóricas y las disciplinas culturales. Basada en estudios de interdisciplinariedad y estudios culturales (Bhabha, Said), se enfoca en cómo las prácticas pictóricas pueden integrar conocimientos de otras disciplinas, como la antropología y los estudios de la interculturalidad.</p>	<p>Personal: Pintores, antropólogos, sociólogos.</p> <p>Materiales: Herramientas pictóricas, documentación cultural.</p> <p>Métodos: Proyectos colaborativos entre disciplinas, análisis intercultural de la producción artística.</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación Arte, medios digitales y nuevos lenguajes</p> <p>Creatividad e innovación, medios de comunicación, internet y redes sociales; arte, espacios públicos, ecologismos, estudios de género, desarrollo y apropiación de tecnologías de la comunicación; fotografía, video, diseño y documentales</p>	<p>Esta área se orienta al estudio de la relación entre arte, ciencia, tecnología y subjetividad.</p> <p>Plataformas de interacción on line modificación y redefinición de los roles, costumbres, hábitos, formas de comportamiento, el ocio, el consumo, el trabajo, los viajes, la vida social; usuario permanentemente conectado a la realidad virtual. Una identidad y nuevas formas de expresión que podríamos definirla como identidad on line.</p> <p>Exploración de la compleja relación entre el arte y el espacio público en el marco de la construcción y el ejercicio de la ciudadanía y del pensamiento ecofeminista.</p> <p>La importancia de la tecnología y la existencia de una disciplina artística ligada invariablemente a la tecnología. Se busca complementar, construir y entender los procesos artísticos a partir de la mediación del campo tecnológico, específicamente de las tecnologías de la comunicación.</p>	<p>Esta línea investiga la integración del arte tradicional con los medios digitales. Los estudios sobre el impacto de la digitalización en el arte, como los realizados por Lev Manovich, son fundamentales para comprender cómo las nuevas tecnologías han transformado las prácticas artísticas. Los estudios de género y ecologismo también proporcionan marcos teóricos para analizar la relación entre los lenguajes visuales y los problemas sociales.</p>	<p>Personal: Pintores, diseñadores digitales, teóricos de medios.</p> <p>Materiales: Software de diseño, cámaras, medios digitales.</p> <p>Métodos: Creación de obras digitales, análisis de la relación entre arte digital y temas sociales (género, ecología).</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación Cultura, arte, imaginarios y lenguajes visuales</p> <p>Conocimientos y saberes ancestrales y/o indígenas; diversidad cultural, lingüística e interculturalidad, proyectos interdisciplinarios y estudios</p>	<p>Los conocimientos y saberes ancestrales o tradicionales como componente vital de las comunidades étnicas. Desde sus conocimientos, prácticas y rituales, estas comunidades se configuran con una identidad propia que las caracteriza y la diferencia de otras culturas; el estudio de ellas, de sus</p>	<p>Esta línea se apoya en estudios sobre la diversidad cultural y la representación visual. Investigaciones sobre saberes ancestrales y prácticas artísticas indígenas (Derrida, Viveiros de Castro)</p>	<p>Personal: Pintores, antropólogos, teóricos de género.</p> <p>Materiales: Archivos culturales, pinturas tradicionales y contemporáneas.</p> <p>Métodos:</p>

culturales desde las artes, género, feminismo y diversidad sexo-genérica	formas de expresión y de sus técnicas se convierten así en un importante motivo de investigación. La expresión artística como una herramienta potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes encuentran en ella, un lenguaje visual y un vértice desde donde comprender el mundo y conectarse con los otros	proporcionan el marco conceptual para explorar cómo los imaginarios culturales son representados en la pintura. Además, se abordan los estudios sobre género, feminismo y diversidad sexual.	Creación de proyectos pictóricos interdisciplinarios, estudios visuales sobre representaciones culturales y de género.
--	---	--	--

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación memoria, Patrimonio y Representación plástico visual. Análisis crítico de la historia oficial a partir de su representación, la memoria y el patrimonio cultural como eje en el estudio del trabajo de representación plástico visual.	Análisis crítico de contenidos culturales que interpelen las historias oficiales y desvelen las políticas y agendas en su representación simbólica y discursiva plástico visual. Los archivos, museos, material fotográfico como eje fundamental en el trabajo de representación plástico visual.	Esta línea explora la representación del patrimonio y la memoria cultural en la pintura, apoyada en teorías críticas sobre la historia oficial y la memoria (Halbwachs, Nora). Se analizan cómo las narrativas históricas son reconfiguradas a través de la pintura, ofreciendo una revisión crítica del patrimonio visual y su papel en la identidad cultural.	Personal: Historiadores del arte, pintores. Materiales: Archivos históricos, obras de referencia. Métodos: Estudio crítico de la representación de la memoria en el arte, análisis comparativo de obras que tratan temas de memoria y patrimonio.

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Pintura			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación nuevas estéticas a partir de la pintura artística Pintura artística no figurativa, pintura realista contemporánea, pintura figurativa y/o imaginativa	Área de la pintura abstracta y /o basada en el color o en la materia plástica Área de la pintura de género, basada en la representación de la naturaleza, el hombre y/o los elementos creados por él y los que le rodean. Área de la pintura que se remite a la figura humana dentro de un contexto imaginario.	Basada en teorías contemporáneas sobre estética, esta línea investiga la expansión de los límites de la pintura artística, explorando desde la abstracción hasta la pintura figurativa contemporánea. Teóricos como Jacques Rancière, quienes discuten la relación entre política y estética, aportan un	Personal: Pintores contemporáneos, teóricos del arte. Materiales: Pinturas, lienzos, herramientas digitales. Métodos: Creación de obras que exploren nuevas estéticas, análisis crítico de la relación entre estas estéticas y su contexto socio-político.

		marco para entender cómo las nuevas estéticas surgen en respuesta a las condiciones sociales y políticas	
--	--	--	--

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIALIDAD CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Conservación y Restauración			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación conservación y restauración de bienes culturales</p> <p>Intervención y/o propuesta de conservación y restauración de bienes culturales: pintura, escultura, documento gráfico, material arqueológico y creaciones contemporáneas.</p>	<p>Identificación del contexto histórico y técnica material.</p> <p>Identificación, diagnóstico y análisis del estado de conservación.</p> <p>Tratamientos curativos (estabilización, limpieza, reintegración). Criterios de intervención. Tratamientos innovadores.</p> <p>Nuevas tecnologías para la documentación, interpretación, análisis y propuestas de tratamiento.</p>	<p>Esta línea se centra en la intervención y conservación de diversos tipos de bienes culturales, tales como pintura, escultura, documentos gráficos, material arqueológico y creaciones contemporáneas. El respaldo teórico proviene de estudios que exploran la importancia de preservar la materialidad y el significado cultural inherente a estos objetos. Según Muñoz Viñas (2005), la restauración no solo debe enfocarse en la recuperación estética, sino también en el respeto a la integridad histórica de los bienes. Por ejemplo, Brandi (2000) plantea la teoría de la restauración, donde el objetivo principal es la preservación de los valores históricos y estéticos de las obras.</p>	<p>Personal:</p> <p>Especialistas en restauración, historiadores del arte, científicos de materiales, técnicos en conservación.</p> <p>Materiales:</p> <p>Equipos especializados como microscopios, cámaras multiespectrales, herramientas de limpieza mecánica y química, solventes específicos.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos:</p> <p>Estudios diagnósticos con análisis fisicoquímico (como espectroscopía), y la utilización de la fotogrametría para el registro tridimensional de las piezas.</p> <p>Métodos:</p> <p>Evaluación de la condición del objeto, análisis histórico-contextual y propuesta de intervención documentada.</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Conservación y Restauración			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación conservación preventiva</p> <p>Intervención y/o propuesta de conservación preventiva mediante el uso de herramientas de gestión que eliminen y mitiguen los factores de riesgos de los bienes culturales.</p>	<p>Acciones destinadas a equilibrar la conservación del patrimonio cultural con el desarrollo sostenible, basándose de una gestión programada y responsable para la optimización de los recursos disponibles. Viabilidad de los proyectos.</p> <p>Identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los factores de riesgo (ambientales, biológicos y humanos) para la conservación preventiva de las colecciones.</p> <p>Herramientas de gestión para manipulación, transporte, almacenamiento y embalaje de las colecciones.</p> <p>Técnicas y/o procedimientos alternativos considerando el uso de materiales eficaces para la salvaguarda de las colecciones, el medio ambiente y la salud.</p>	<p>Esta línea busca desarrollar herramientas de gestión para eliminar y mitigar los factores de riesgo que afectan a los bienes culturales. La conservación preventiva se basa en la identificación de agentes de deterioro y la implementación de estrategias para su control, antes de que los daños requieran una intervención activa.</p> <p>Sterling y Michalski (1990) proponen un enfoque que enfatiza la importancia de la creación de entornos controlados que minimicen factores de riesgo como la humedad, la temperatura y la luz..</p>	<p>Personal:</p> <p>Conservadores especializados en gestión del riesgo, ingenieros ambientales, administradores de colecciones.</p> <p>Materiales:</p> <p>Equipos de monitoreo ambiental (higrómetros, termómetros), sistemas de iluminación controlada, barreras físicas para protección.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos:</p> <p>Monitoreo constante de las condiciones ambientales y análisis estadístico de los niveles de deterioro potenciales.</p> <p>Métodos:</p> <p>Aplicación de evaluaciones de riesgo, control de plagas, y estrategias de mantenimiento planificado de los espacios expositivos.</p>

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Conservación y Restauración			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación ciencia y conservación</p> <p>Métodos de estudio científico para la conservación de los bienes culturales. Microanálisis. Biodeterioro de bienes culturales y patrimoniales de material orgánico e inorgánico, análisis y técnicas de diagnóstico, identificación de patologías.</p>	<p>Caracterización material para el estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los bienes culturales.</p> <p>Metodología científica para el estudio de bienes culturales mediante la aplicación de técnicas analíticas destructivas y/o no destructivas.</p> <p>Estudio de la aerobiología (bacterias, hongos, insectos) con potencial riesgo bio deteriorante para los bienes culturales y la salud.</p>	<p>Esta línea investiga los métodos científicos aplicados a la conservación, como el microanálisis y el estudio del biodeterioro de bienes orgánicos e inorgánicos. El uso de técnicas científicas en la conservación ha crecido en importancia desde los avances en química y biología aplicadas a los</p>	<p>Personal:</p> <p>Biólogos, químicos, restauradores, ingenieros de materiales.</p> <p>Materiales:</p> <p>Equipos para análisis de materiales (como cromatografía, espectroscopía), herramientas de muestreo microbiológico, productos biocidas.</p>

Firmado digitalmente por:
 LINO AYALA Jose FAU
 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 14:48:00-0500

Firmado digitalmente por:
 ESTRADA LAGOS Liliana
 Ruth FAU 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 17:25:40-0500

	Biodeterioro de los materiales orgánicos e inorgánicos. Métodos de control y prevención del biodeterioro en bienes culturales y patrimoniales	bienes culturales. Leigh y Marcotte (2006) señalan que el biodeterioro es uno de los problemas más graves en la preservación del patrimonio cultural, y su diagnóstico adecuado es clave para establecer medidas preventivas..	Técnicas de recolección y análisis de datos: Diagnóstico mediante análisis espectroscópico y químico de materiales, identificación de patógenos. Métodos: Análisis de muestras, diagnóstico de patologías y desarrollo de protocolos de tratamiento.
--	--	--	---

Programa Artes Plásticas y Visuales			
Líneas de investigación especialidad Conservación y Restauración			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación de gestión para la conservación del Patrimonio Cultural Mueble Diseño de proyectos de conservación y /o restauración del Patrimonio Mueble.	Desarrollo de proyectos sostenibles y sustentables. Viabilidad de los proyectos. Políticas culturales, estrategias de comunicación y marketing. Evaluación de los proyectos para la conservación del Patrimonio Mueble	El diseño de proyectos de conservación y restauración del patrimonio cultural mueble, se fundamenta en los estudios sobre la importancia de planificar acciones a largo plazo para la conservación sostenible. García Zaldúa (2008) argumenta que la conservación del patrimonio mueble requiere una estrategia de gestión integral que aborde tanto los aspectos técnicos como los económicos y sociales. Las teorías de la sostenibilidad cultural, como las presentadas por Throsby (2001), son fundamentales para asegurar la viabilidad de los proyectos de conservación.	Personal: Gestores culturales, economistas, conservadores, especialistas en proyectos. Materiales: Software de gestión de proyectos, herramientas de evaluación de impacto, equipos de conservación. Técnicas de recolección y análisis de datos: Estudios de viabilidad económica, análisis de impacto cultural, y evaluaciones de riesgo. Métodos: Desarrollo de planes de acción, presupuestos, y propuestas sostenibles con evaluaciones periódicas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE GRABADO

Líneas de investigación especialidad Grabado			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de investigación grabado artístico,	Investigación y producción estética en relieve, técnicas mixtas, recursos	Esta línea investiga los sistemas de grabado y sus	Personal:

Firmado digitalmente por:
 LINO AYALA Jose FAU
 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 14:48:09-0500

Firmado digitalmente por:
 ESTRADA LAGOS Liliana
 Ruth FAU 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 17:25:53-0500

<p>innovaciones y alternativas Sistema de relieve Sistema planográfico, sistema de hueco, sistema permeográfico, monoimpresión y otros recursos</p>	<p>alternativos y nuevas modalidades. Obra en innovación de los procesos del grabado en relieve (materiales, matrices, soportes de impresión, vehículos varios), propuestas de menos tóxico, Investigación y producción estética en sistema planográfico, técnicas mixtas, recursos alternativos y nuevas modalidades. Obra en innovación de los procesos del plano (materiales, matrices, soportes de impresión, vehículos varios), propuestas de menos tóxico, Investigación y producción estética en hueco, calcografía, técnicas aditivas y sustractivas, técnicas mixtas, recursos alternativos y nuevas modalidades del grabado en hueco. Obra en innovación de los procesos del hueco (materiales, matrices, soportes de impresión, vehículos varios), propuestas de menos tóxico, Investigación y producción estética en el sistema, técnicas mixtas, recursos alternativos y nuevas modalidades en plano. Obra en innovación de los procesos del permeo (materiales, matrices, soportes de impresión, vehículos varios), propuestas de menos tóxico, Obra relacionada a los recursos de la impresión única</p>	<p>posibles innovaciones, incluyendo sistemas en relieve, planográfico, hueco y permeográfico. El grabado, como técnica artística, ha evolucionado, y estudios como los de Griffiths (1996) han analizado cómo las nuevas tecnologías y materiales pueden expandir las posibilidades creativas en este campo. Se plantea una exploración de técnicas no tradicionales y la interdisciplinariedad como un recurso para generar nuevas propuestas.</p>	<p>Artistas grabadores, especialistas en medios digitales, diseñadores gráficos. Materiales: Prensas de grabado, tintas no tóxicas, papel artesanal, herramientas de diseño digital. Técnicas de recolección y análisis de datos: Registro y análisis de las propiedades de los diferentes medios y materiales utilizados. Métodos: Experimentación con técnicas tradicionales y contemporáneas de grabado, análisis de resultados y propuestas de innovación.</p>
---	---	--	--

Líneas de investigación especialidad Grabado			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones practicas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación grabado expandido, desplazamientos, interdisciplinariedad Grabado y medios digitales, grabado y papel artesanal, grabado y diseño, grabado y espacio público</p>	<p>Tecnologías electrónicas y digitales aplicadas utilizando el concepto del grabado. Técnicas de grabado generadas a través de programas digitales, Animación en base a elementos creados a partir del grabado como técnica o concepto, total o parcial, e impresa a través de sistemas de impresión digital.</p>	<p>Esta línea se enfoca en la interdisciplinariedad y la relación del grabado con otros medios como el digital, el diseño y el espacio público(Líneas de investigación...). La teoría de la postproducción de</p>	<p>Personal: Artistas, diseñadores, especialistas en medios digitales, urbanistas. Materiales: Equipos digitales, papel artesanal, tintas, herramientas de diseño.</p>

Firmado digitalmente por:
LINO AYALA Jose FAU
20143700138 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 14:48:17-0500

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700138 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/10/2024 17:26:07-0500

	Obras con papel reciclado o de fibras vegetales articuladas a la impresión. Propuestas híbridas del grabado y estampación ligadas al diseño (gráfico, textil, etc.) Propuestas de instalación, actividad, ecología, conservación, bioseguridad. Educación artística.	Bourriaud (2002) es clave aquí, pues plantea que los artistas contemporáneos operan como "post-productores" que reutilizan y contextualizan elementos preexistentes para crear nuevas obras. Esto impulsa el estudio del grabado más allá de los medios tradicionales, vinculándolo con otros campos del arte y el diseño	Técnicas de recolección y análisis de datos: Análisis visual de la integración del grabado con otros medios, evaluación del impacto en espacios públicos. Métodos: Proyectos interdisciplinarios, colaboración con otros artistas y diseñadores, intervenciones urbanas
--	--	---	---

B) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación teorías del aprendizaje</p> <p>Teorías del aprendizaje en la educación artística, estrategias y metodologías de enseñanza aprendizaje desde la educación artística, materiales y métodos didácticos para el aprendizaje desde la educación artística, psicopedagogía.</p>	<p>Teorías del aprendizaje en la educación artística</p> <p>Propone estrategias metodológicas que determinen la manera de lograr los procesos de enseñanza aprendizaje en el desarrollo del estudiante.</p> <p>Propone, diseña, elabora y utiliza materiales y métodos didácticos como estrategia para el logro educativo.</p> <p>Reconoce la importancia de la psicología educativa en el rendimiento académico</p>	<p>Esta línea explora las teorías y estrategias de aprendizaje en el ámbito de la educación artística. Está respaldada por las teorías constructivistas de Piaget (1964) y Vygotsky (1978), quienes destacan la importancia del aprendizaje activo y social. Además, Gardner (1983) y su teoría de las inteligencias múltiples sugieren que el arte es crucial para el desarrollo de habilidades cognitivas diversas</p>	<p>Personal: Educadores, psicopedagogos, especialistas en métodos didácticos.</p> <p>Materiales: Herramientas didácticas, recursos audiovisuales, materiales artísticos.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos: Observación en aulas, entrevistas con estudiantes y docentes, análisis cualitativo y cuantitativo de resultados.</p> <p>Métodos: Estudios de caso en aulas de arte, implementación de nuevas estrategias de enseñanza, análisis de resultados a través de la evaluación continua.</p>

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de Investigación Género, Equidad e Inclusión en la Educación Artística</p>	<p>Propone una línea de investigación para conocer y explicar las diferentes oportunidades artísticas de los ciudadanos y sus causas que producen con ello, formular medidas (análisis pedagógico, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género y la pedagogía actual, desde la Educación Artística, así como la inclusión reconociendo la diversidad, de manera integral con equidad.</p> <p>Propone una educación inclusiva valorando la diversidad de grupos sociales locales respetando su identidad, promoviendo la educación artística con respeto a la equidad e igualdad de género.</p>	<p>Esta línea aborda la equidad de género e inclusión en la educación artística. Butler (1990) con su teoría de performatividad de género y Freire (1970) con su enfoque de pedagogía crítica proporcionan el marco para analizar cómo se abordan y representan las identidades de género y las diversidades en los entornos educativos..</p>	<p>Personal: Expertos en género, inclusividad, y políticas educativas. Materiales: Cuestionarios de evaluación de género, recursos educativos inclusivos, obras artísticas de diversos contextos culturales. Técnicas de recolección y análisis de datos: Entrevistas, encuestas y análisis de contenido en currículos. Métodos: Investigación-acción en comunidades escolares, evaluaciones comparativas y desarrollo de propuestas curriculares inclusivas.</p>

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación teorías y paradigmas educativos en la educación artística</p> <p>Paradigmas educativos, políticas educativas</p>	<p>Comprende el análisis del proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de paradigmas educativos promoviendo modelos de enseñanza alternativa.</p> <p>Análisis de políticas educativas curriculares nacionales e internacionales</p>	<p>Esta línea investiga los paradigmas educativos y las políticas que guían la enseñanza artística. Las teorías de Dewey (1934) sobre la educación como experiencia y la enseñanza activa son fundamentales, al igual que las propuestas contemporáneas de la pedagogía crítica de Freire (1970), que defiende una educación emancipadora.</p>	<p>Personal: Investigadores en políticas educativas, educadores artísticos. Materiales: Documentos de políticas educativas, herramientas de evaluación del currículo. Técnicas de recolección y análisis de datos: Análisis de documentos legislativos y curriculares, entrevistas a expertos en políticas educativas. Métodos: Estudios comparativos entre diferentes paradigmas educativos, análisis del impacto de las políticas en la práctica educativa.</p>

--	--	--	--

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica

Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación procesos de innovación y gestión de la calidad educativa transformadora</p> <p>Diseño y gestión de proyectos educativos, nuevas formas de enseñar y aprender. Calidad educativa inclusiva.</p>	<p>Fortalecer el desempeño administrativo de una institución educativa de calidad transformadora.</p> <p>Determina el diseño y gestión de procesos educativos que brinden formación docente en beneficio del sistema educativo innovador.</p> <p>Innovación de la gestión educativa transformadora de alta calidad.</p>	<p>Esta línea se enfoca en la innovación educativa y en la gestión de la calidad en la enseñanza artística.</p> <p>Fullan (2007) resalta la importancia de la gestión del cambio en la educación, y cómo los sistemas educativos deben evolucionar para garantizar una enseñanza inclusiva y de calidad.</p>	<p>Personal: Gestores educativos, docentes, especialistas en calidad educativa.</p> <p>Materiales: Software de gestión educativa, recursos tecnológicos para la innovación.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos: Encuestas sobre satisfacción educativa, análisis cualitativo de las prácticas pedagógicas.</p> <p>Métodos: Diseño e implementación de proyectos educativos, medición de la efectividad de nuevas formas de enseñanza a través de estudios de caso.</p>

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica

Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de investigación innovación y tecnología</p> <p>Herramientas tecnologías didácticas para la enseñanza de las artes visuales, didáctica como herramienta digital, los medios audiovisuales en la enseñanza de las artes visuales</p>	<p>La didáctica y el uso de herramientas digitales para el desarrollo de métodos de enseñanza presencial y virtual en las artes visuales.</p> <p>La didáctica y el uso de herramientas digitales para el desarrollo de métodos de enseñanza en las artes visuales.</p> <p>Uso de medios audiovisuales aplicadas a la educación artística (fotografías, cine, radio, televisión y video)</p>	<p>Esta línea investiga el uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las artes visuales. Las teorías de McLuhan (1964) sobre los medios y la extensión de la percepción, así como las propuestas de Efland (2002) sobre la cognición artística, respaldan la integración de tecnología en el proceso educativo artístico.</p>	<p>Personal: Especialistas en tecnología educativa, artistas digitales, educadores.</p> <p>Materiales: Herramientas digitales, software de diseño gráfico y edición multimedia.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos: Estudios de impacto sobre el uso de tecnologías, análisis de interacción en plataformas digitales educativas.</p> <p>Métodos:</p>

			Implementación de recursos tecnológicos en aulas de arte, análisis del rendimiento y la adaptación de los estudiantes a las nuevas tecnologías.
--	--	--	---

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea de Investigación Pedagogía Relacionada a los Actos de Creación Artística.	<p>Es importante porque promueve procesos de investigación que permiten la creación como eje transversal desde la pedagogía en el programa de educación artística. Permite la renovación de teorías y prácticas pedagógicas a partir de la creatividad como una forma de pensamiento y acción ,capaz de subvertir la praxis educativa.</p> <p>Ya que existe interés y una preocupación alrededor de definir estrategias y metodologías educativas que permitan aproximar la creación artística a la investigación.</p>	Esta línea examina cómo los procesos creativos se integran en la enseñanza y el aprendizaje. Dewey (1934) propone que el arte y la creación son fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional, mientras que Csikszentmihalyi (1997) resalta el "flujo" como un estado de máxima concentración y disfrute durante la creación artística	<p>Personal: Artistas, pedagogos, educadores artísticos.</p> <p>Materiales: Materiales de creación artística, espacios de estudio y experimentación.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos: Observación de los procesos creativos en el aula, entrevistas a estudiantes sobre su experiencia creativa.</p> <p>Métodos: Estudio de la relación entre las técnicas de enseñanza y los procesos de creación artística, análisis de las dinámicas en grupos de trabajo artístico.</p>

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
Línea De Investigación de la Tradición y Producción desde la Educación Artística	<p>Esta línea se ocupa del estudio de la tradición. Cómo elemento importante y se da a partir de la vivencia y la experiencia creativa en proyectos artísticos pedagógicos. Analiza contextos culturales y educativo en el campo de la educación artística</p> <p>Hechos culturales conocidos como tradiciones cobran importancia en este proceso de formación investigativa, implica ir tras las</p>	Esta línea busca analizar la relación entre las tradiciones artísticas y su enseñanza. Las teorías de Bourdieu (1984) sobre el capital cultural y las tradiciones son útiles para examinar cómo los saberes artísticos tradicionales se transmiten y transforman en el contexto educativo.	<p>Personal: Historiadores del arte, educadores especializados en tradiciones artísticas.</p> <p>Materiales: Documentación de prácticas tradicionales, materiales y técnicas artísticas tradicionales.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos:</p>

	<p>huellas y manifestación del estudio de las tradiciones de las diversas culturas dado que la naturaleza del país es multicultural.</p> <p>A partir de ello contribuye a enriquecer el proceso de comprensión y construcción de saberes artístico pedagógicos significativos para el campo de estudios de la pedagogía en educación artística.</p>		<p>Entrevistas a artistas tradicionales, análisis comparativo de métodos de enseñanza.</p> <p>Métodos:</p> <p>Proyectos de integración de las tradiciones en el currículo educativo, estudios etnográficos sobre la transmisión de saberes artísticos.</p>
--	---	--	--

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica

Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de Investigación Educación Artística e Interculturalidad</p>	<p>Se propone una Línea de investigación desde la educación artística y la interculturalidad como proceso dinámico y permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad. Además, está relacionado con el currículo nacional de educación básica.</p>	<p>Esta línea explora la enseñanza artística desde una perspectiva intercultural. Teóricos como Banks (2004) y Nieto (2010) han investigado cómo la interculturalidad puede enriquecer el currículo artístico, promoviendo un diálogo entre diversas culturas y formas de expresión artística.</p>	<p>Personal: Educadores en interculturalidad, antropólogos, artistas de diversas culturas.</p> <p>Materiales:</p> <p>Obras y técnicas de arte de diversas culturas, recursos pedagógicos interculturales.</p> <p>Técnicas de recolección y análisis de datos:</p> <p>Observación y entrevistas en entornos interculturales, análisis de currículos en educación artística.</p> <p>Métodos:</p> <p>Diseño de proyectos educativos interculturales, talleres colaborativos entre estudiantes y artistas de diferentes culturas.</p>

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica

Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de Investigación, Práctica Docente</p>	<p>Constituye interacción del saber específico y saber pedagógico acotado por la investigación, explica, interpreta, relaciones que dan significado y sentido a un objeto de estudio.</p>	<p>Esta línea investiga la práctica docente dentro de la educación artística. Schön (1983) y su concepto de la "reflexión en la acción" es clave para entender cómo los</p>	<p>Personal:</p> <p>Docentes de arte, especialistas en formación docente.</p> <p>Materiales:</p> <p>Instrumentos de observación docente,</p>

Firmado digitalmente por:
 LINO AYALA Jose FAU
 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 14:48:55-0500

Firmado digitalmente por:
 ESTRADA LAGOS Liliana
 Ruth FAU 20143700138 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 30/10/2024 17:27:19-0500

	<p>Se manifiesta en estrategias metodológicas de acción en la investigación, que conlleva al desarrollo de la teoría y crítica de la educación, capaz de patentar maneras novedosas de sentir y entender la sociedad</p> <p>Sirve de referencia en la formación profesional del licenciado en educación artística se sostiene y fortalece en la práctica docente.</p>	<p>docentes pueden mejorar su práctica educativa a través de la reflexión crítica sobre su trabajo en el aula.</p>	<p>diarios reflexivos, recursos pedagógicos. Técnicas de recolección y análisis de datos: Observación participante en aulas de arte, entrevistas a docentes sobre su práctica educativa. Métodos: Análisis de la práctica docente mediante estudios de caso, reflexiones en acción y evaluaciones periódicas de desempeño.</p>
--	---	--	--

Líneas de investigación especialidad Educación artística y pedagógica			
Descripción de la línea de investigación	Aplicaciones prácticas	Sustento teórico	Recursos y métodos
<p>Línea de Investigación Medio Ambiente y Ecoturismo para la Investigación Artística</p>	<p>En la investigación han surgido múltiples iniciativas de proyectos artísticos relacionada, el espacio y a la intervención de diversos lugares como playas, sitios arqueológicos de diferentes lugares del país. Estos proyectos educativos analizan el medio ambiente, generando proyectos de innovación pedagógica en beneficio de la región creando un intercambio de saberes dinámico con la comunidad, así como también, generan un flujo de turismo importante para la puesta en valor de los lugares analizados estos a su vez producen ingresos económicos y significativo para la comunidad, incentiva el desarrollo de nuevas oportunidades educativas de negocio y de mejora.</p> <p>La línea de investigación propuesta toma en cuenta los lineamientos transversales de educación básica regular.</p>	<p>Esta línea investiga la relación entre el arte, el medio ambiente y el ecoturismo. La teoría del arte ecológico, como la desarrollada por Suzi Gablik (1992), plantea que el arte debe asumir una responsabilidad activa en la conservación del medio ambiente.</p>	<p>Personal: Artistas medioambientales, ecologistas, gestores culturales. Materiales: Espacios naturales, materiales artísticos sostenibles, recursos de turismo ecológico. Técnicas de recolección y análisis de datos: Observación y documentación de proyectos artísticos en espacios naturales, análisis de impacto ecológico. Métodos: Proyectos de arte en la naturaleza, colaboración con organizaciones de ecoturismo para integrar el arte en la conservación ambiental.</p>

Firmado digitalmente por:
LINO AYALA Jose FAU
20143700136 soft
Motivo: Por encargo
Fecha: 30/10/2024 14:49:12-0500

Firmado digitalmente por:
ESTRADA LAGOS Liliana
Ruth FAU 20143700136 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 30/10/2024 17:27:37-0500