

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA CREATIVA: MÉTODOS Y TÉCNICAS

Esta actividad transversal aborda en profundidad el terreno de la investigación artística situándola con relación a la historiografía del arte como también en correspondencia con diferentes tendencias de la creación contemporánea. De este modo, con el objetivo de situar al alumnado en el contexto de la investigación artística -menos tratada en el ámbito académico y de investigación científica-, se analizarán casos, y se ofrecerá información significativa que capacite al alumnado para iniciar procesos de investigación rigurosos desde este ámbito.

- Fecha: 13 de noviembre de 2020
- Duración: 4 horas
- Modalidad: presencial
- Horario: 16:00 a 20:00
- Lugar: Teatro Canónigos. Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)
- Profesorado: D. Agustín Castilla-Ávila

JUSTIFICACIÓN

Al igual que la actividad transversal dedicada a la investigación musical, esta actividad que está orientada a introducir el campo de la investigación artística, incide en la importancia de vincular la creación con la producción de conocimiento científico. Trabajar desde el diálogo entre la Universidad y el laboratorio de creación artística exige familiarizarse tanto con los ámbitos de producción académica como con los procedimientos de creación artística, atendiendo a los flujos de carácter multidisciplinar que surgen de esa intersección.

OBJETIVOS

Conocer los métodos y técnicas de investigación científica en el ámbito del arte de tal manera que el alumnado sepa organizar la información y plantear una investigación transversal donde la creación artística sea el motor de la búsqueda para el conocimiento. Para alcanzar este objetivo general se perseguirán los siguientes objetivos específicos:

- Conocer los métodos y técnicas de investigación científica en el ámbito artístico.
- Identificar las particularidades y reconocer el rigor científico de la investigación artística: análisis de casos.
- Conocer las diferentes fuentes literarias y documentales (ensayos, críticas de arte, procesos artísticos, revistas especializadas, libros, entrevistas, archivos, etc.) con los que puede dialogar la investigación en las áreas de la creación artística.

- Identificar las relaciones que en términos de investigación se pueden establecer entre la creación artística y otras áreas de la investigación científica.

CONTENIDOS

Los contenidos de la actividad se desarrollarán con relación a los siguientes puntos:

- Breve introducción a la historiografía artística de los siglos XX y XXI.
- La investigación artística: retos y oportunidades en el campo científico.
- La metodología cualitativa y cuantitativa en la investigación artística.
- El arte como experimento, el experimento como razonamiento.
- El desarrollo del trabajo académico en la investigación artística creativa.
- Análisis de casos de colaboración multidisciplinar en el desarrollo de la investigación artística.

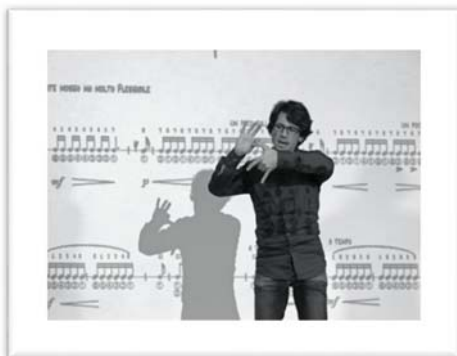
METODOLOGÍA

La formación tiene un carácter teórico donde primará la exposición basándose en casos y experiencias reales.

EVALUACIÓN

Los estudiantes DART deberán realizar una reseña de un artículo o capítulo de libro proporcionado por el ponente especialista. Se incluirá además un cuestionario de evaluación de la actividad.

AGUSTÍN CASTILLA-ÁVILA

Compositor, guitarrista, improvisador, artista gráfico, autor e investigador artístico. Como compositor, ha trabajado en Europa, Asia y América. Su música ha sido dirigida por D. Russell-Davies, J. Kalitzke, T. Ceccherini, A. Soriano, H. Lintu y H. Schellenberger, entre otros. Ha escrito música de cámara y solista, para orquesta, obras de teatro, coreografías y cinco óperas de cámara. Su música se ha ejecutado en diversos centros internacionales (incluyendo Brucknerhaus Linz, Glinka Hall San Petersburgo, Harpa Hall Reykjavik, Musiekgebouw Amsterdam, etc). Actualmente está

escribiendo la ópera "*Cerro Rico*" para la New York Opera Society. Ha publicado para Doblinger Verlag, Bergmann Edition, Verlag Neue Musik, Da Vinci Edition, Mackinger Verlag y Joachin Trekel. Su música ha sido grabada en trece CDs y dos DVDs.

Es presidente de la Sociedad Internacional de Música Ekmelic y director del simposio "*Microtöne: Small is Beautiful*" en Salzburgo (2015, 2017 y 2019). Ha creado un sistema microtonal para

guitarra en 36 divisiones. Sus ideas microtonales han sido presentadas en *"La guitarra contemporánea"* de John Schneider o en *"Dictionnaire des musiques microtonales"* de Franck Jedrzejewski.

Actualmente está escribiendo la investigación "Instrumental Techniques Interchange, On Processes of Importing and Exporting Techniques in the Composition and Performance of Contemporary Music" sobre procesos de importación y exportación de técnicas de instrumentales.

Un área actual de investigación en Castilla-Ávila es el silencio. En 2013 compuso *"The Rest is Silence"*, la primera ópera existente escrita íntegramente con silencios. Fue galardonado con el Premio Anual de la Música Región de Salzburgo. En 2008 creó la serie gráfica *"Still-Leben mit Stille (Bodegones del silencio)"*. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Japón, Ucrania, Austria, Italia, España, Portugal y México.

Como conferenciante, ha ofrecido más de 100 conferencias sobre sus ideas en varios países de Europa, Asia y América (incluyendo Reina Sofía en Madrid, Mozarteum en Salzburgo, Yong Siew To Conservatory en Singapur, Universidad de Boston, etc). Como autor, tiene diversas publicaciones sobre estas ideas en Austria, Estados Unidos, Polonia y Eslovenia.