

Metodologías para la práctica artística contemporánea: guías para la producción académica y profesional en educación artística

Methodologies for Contemporary Artistic Practice: Guidelines for Academic and Professional Production in Art Education

Recibido: 09/09/2025
Revisado: 25/10/2025
Aceptado: 03/11/2025
Publicado: 01/12/2025

Eduardo Castillo Medina

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

eduardo.castillo.medina@uaslp.mx

<https://orcid.org/0000-0002-6810-9112>

Sugerencias para citar este artículo:

Castillo Medina, Eduardo (2025). «Metodologías para la práctica artística contemporánea: guías para la producción académica y profesional en educación artística », *Tercio Creciente*, extra11, (pp. 165-175), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra11.9906>

Resumen

En la actualidad, la práctica artística contemporánea requiere no solo de habilidades creativas o técnicas, sino también de competencias académicas que permitan evidenciar, argumentar y sistematizar los procesos de producción. Este trabajo analiza la importancia de contar con guías metodológicas específicas en el marco de la educación artística a nivel superior, enfatizando su rol en la formación de estudiantes capaces de estructurar formalmente sus proyectos de investigación y producción artística.

Como estudio de caso, se examina el programa de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, programa donde los estudiantes para obtener su título o grado académico deben realizar documentos recepcionales (tesis) que cumplan con estándares de rigor académico sin perder la noción de la práctica o la experiencia artística. Las líneas de investigación que se trabajan en dicha licenciatura son la producción artística, curaduría, museografía, gestión cultural y pedagogía del arte.

La intención de esta presentación es argumentar que el diseño e implementación de guías metodológicas para la elaboración de documentos académicos no solo mejoran los procesos formativos, sino que también fortalecen el perfil profesional de los egresados, conectando la práctica artística con las demandas académicas y profesionales en lo contemporáneo. Este enfoque integral subraya la relevancia de desarrollar competencias en escritura, planeación y sistematización, promoviendo una educación artística alineada con los retos actuales de las industrias creativas y culturales.

Esta reflexión aspira a contribuir al debate sobre la convergencia entre arte, pedagogía y producción académica, abriendo camino a propuestas que amplíen el horizonte formativo en la educación artística contemporánea.

Palabras clave: arte, arte contemporáneo, documentación

Abstract

In the present day, contemporary artistic practice requires not only creative or technical skills but also academic competencies that make it possible to demonstrate, articulate, and systematize production processes. This work analyzes the importance of having specific methodological guidelines within the framework of higher art education, emphasizing their role in training students capable of formally structuring their research and artistic production projects.

As a case study, the Bachelor's Degree in Contemporary Art program at the Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mexico, is examined. In this program, students must complete a final written project (thesis) that meets academic rigor standards while maintaining an awareness of artistic practice and experience in order to obtain their degree. The research areas developed in this program include artistic production, curatorship, museography, cultural management, and art pedagogy.

The aim of this presentation is to argue that the design and implementation of methodological guidelines for academic writing not only improve educational processes but also strengthen the professional profile of graduates by connecting artistic

practice with contemporary academic and professional demands. This comprehensive approach underscores the relevance of developing competencies in writing, planning, and systematization, promoting an art education aligned with current challenges in the creative and cultural industries.

This reflection seeks to contribute to the debate on the convergence between art, pedagogy, and academic production, paving the way for proposals that expand the educational horizon in contemporary art education.

Keywords: Art, Contemporary art, Documentation

Introducción

En la práctica artística contemporánea, la escritura académica y las metodologías de investigación han adquirido una importancia central para comprender, sistematizar y comunicar los procesos creativos. Estas técnicas o herramientas de investigación permiten estructurar ideas y articular reflexiones críticas que conectan de forma mas clara las obras de arte con contextos sociales, culturales y políticos. En el ámbito de las artes visuales o el arte contemporáneo, donde la producción artística se encuentra en constante diálogo con disciplinas como la curaduría, la museografía y la crítica de arte, las metodologías de investigación se han convertido en un puente entre la práctica y la teoría.

Desde un enfoque pedagógico, el desarrollo de habilidades y competencias profesionales en escritura académica es fundamental para los estudiantes de arte. Estas competencias les permiten documentar sus procesos creativos, reflexionar sobre sus propias prácticas y posicionarse en un discurso artístico global. Como afirma Sullivan (2010), “la investigación en arte no solo busca producir conocimiento, sino también transformar la práctica artística misma” (p. 45). Este doble propósito teórico-práctico exige la necesidad de integrar guías metodológicas específicas en los programas educativos de artes que sirvan como directrices para que los estudiantes puedan desarrollar la parte teórica de sus proyectos con cualidades académicas y formales como en cualquier otra área del conocimiento.

En el contexto mexicano y latinoamericano, donde las narrativas artísticas se entrelazan con realidades históricas y sociales complejas, la documentación rigurosa de los proyectos artísticos adquiere un carácter aún más relevante. Artistas como Teresa Margolles o Gabriel Orozco han utilizado estrategias documentales para registrar y analizar sus procesos creativos, ofreciendo modelos de cómo las prácticas artísticas pueden dialogar con problemas actuales. Estos ejemplos ilustran cómo la escritura y la investigación pueden enriquecer tanto la práctica artística como su impacto en la sociedad. La investigación en artes, al carecer de metodologías específicas y concretas, frecuentemente adopta métodos de otras disciplinas para integrarse en la difusión académica y científica, en ese sentido, como artista en lo actual, es fundamental desarrollar enfoques propios.

Lo anterior, propicia la generación de conocimiento que se presenta al espectador desde la experiencia artística, pero también, con la posibilidad de ser presentado desde

un ámbito académico formal y documental. Rey (2020) menciona que La investigación artística, más que servir para acumular conocimiento, pone el eje en configurar saberes relacionales.

La reflexión sobre la escritura académica y las metodologías de investigación en el campo del arte también implica cuestionar los modelos educativos actuales. En programas como la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se han diseñado y adaptado instrumentos o guías metodológicas que les permitan a los estudiantes estructurar sus proyectos de manera formal y diversificada, pero sin perder el espíritu creativo y poético de la práctica artística. Este artículo propone explorar cómo estas herramientas pueden transformar la formación artística, promoviendo una mayor profesionalización y una comprensión más profunda de los procesos creativos.

Objetivos

Examinar el programa de la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, programa donde los estudiantes para obtener su título o grado académico deben realizar documentos recepcionales (tesis) que cumplan con estándares de rigor académico sin perder la noción de la práctica o la experiencia artística. Las líneas de investigación que se trabajan en dicha licenciatura son la producción artística, curaduría, museografía, gestión cultural y pedagogía del arte. La intención de este texto es argumentar que el diseño e implementación de guías metodológicas para la elaboración de documentos académicos no solo mejoran los procesos formativos, sino que también fortalecen el perfil profesional de los egresados, conectando la práctica artística con las demandas académicas y profesionales en lo contemporáneo. Este enfoque integral subraya la relevancia de desarrollar competencias en escritura, planeación y sistematización, promoviendo una educación artística alineada con los retos actuales de las industrias creativas y culturales. Por último, se pretende contribuir al debate sobre la convergencia entre arte, pedagogía y producción académica, abriendo camino a propuestas que amplíen el horizonte formativo en la educación artística contemporánea.

Marco teórico

La necesidad de documentar profesional y académicamente los procesos creativos, de investigación y de producción artística es un tema central en la educación artística contemporánea. Este ejercicio no solo permite comprender los métodos y estrategias empleados por los artistas, sino también posiciona estas prácticas dentro de un contexto académico y profesional más amplio. Como señala Borgdorff (2012), “El conocimiento artístico no se limita a lo que se produce; también incluye cómo se produce y se comparte” (p. 67). La importancia de lo anterior se observa en el trabajo de colectivos como Tercerunquinto, un grupo mexicano que ha destacado por explorar los límites entre el espacio público y privado. Sus proyectos suelen incluir diarios y registros detallados que ofrecen un marco de referencia para entender las complejas relaciones entre la teoría, el contexto social y la ejecución práctica (Cuauhtémoc Medina, 2018).

Otro ejemplo relevante es el trabajo de Teresa Margolles, quien documenta meticulosamente sus intervenciones artísticas para abordar temas como la violencia y la memoria en México. En piezas como *¿De qué otra cosa podríamos hablar?* Del 2009, la artista utiliza textos, entrevistas y registros visuales para contextualizar sus obras, demostrando cómo la documentación puede enriquecer la comprensión del espectador y generar un impacto social más profundo.

En este sentido, las guías metodológicas para la producción e investigación en arte pueden desempeñar un rol fundamental al ofrecer estructuras claras para la escritura y documentación de proyectos. Estas herramientas son particularmente valiosas en un contexto como el de la UASLP, donde los estudiantes deben enfrentarse a áreas temáticas diversas como curaduría, museografía y gestión cultural. Documentar sus procesos no solo facilita la comunicación de sus ideas, sino también les permite reflexionar críticamente sobre las decisiones tomadas durante la producción artística.

En el ámbito académico, la implementación de guías metodológicas permite que los estudiantes desarrollen competencias esenciales para la práctica profesional. Estas incluyen la capacidad de redactar textos críticos, construir marcos teóricos y presentar sus proyectos de manera estructurada. En un mundo donde las industrias culturales y creativas demandan cada vez más profesionalización, estas habilidades son indispensables para el éxito de los egresados.

Metodología

De este modo, en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, se han diseñado guías y protocolos que ayudan a los estudiantes a realizar sus documentos recepcionales para obtener el grado de licenciados en arte contemporáneo, ejemplo de ello es la guía denominada el PIA (Proyecto de Investigación Artística).

Proyectos de Investigación Artística (PIA): Un Modelo Formativo en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la UASLP

En la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el desarrollo de Proyectos de Investigación Artística (PIA) constituye un eje central de la formación profesional de los estudiantes. Este modelo busca integrar la práctica artística contemporánea con una metodología rigurosa, combinando reflexión crítica, documentación y producción artística interdisciplinar. El PIA se materializa en un documento académico formal que funciona como trabajo recepcional, evidenciando las competencias del estudiante en investigación y creación artística.

Estructura del Protocolo PIA

Al finalizar el sexto semestre de dicha licenciatura, y como requisito para ingresar al séptimo semestre, los estudiantes presentan un protocolo de investigación artística. Este

protocolo, diseñado inicialmente como una propuesta preliminar, se enriquece y profundiza durante los Seminarios de Integración I y II, correspondientes a los dos últimos semestres del programa académico. El perfil de los proyectos debe alinearse con la línea curricular “Análisis y Estrategias Artísticas y de Producción”, con énfasis potencial en áreas como curaduría, museografía, crítica de arte, gestión cultural, pedagogía del arte, entre otras.

Convocatoria y Procedimiento

La convocatoria establece las bases para la entrega del proyecto: un documento en formato PDF, de entre 4 y 15 cuartillas, que incluye márgenes estándar (2.5 cm), tipografía Arial 12 puntos, e interlineado de 1.5. El texto debe seguir una estructura que abarca elementos clave como:

- Introducción: Breve presentación del proyecto y su relevancia en el contexto del arte contemporáneo.
- Art Statement: Reflexión del artista sobre su práctica, destacando los recursos técnicos y su postura conceptual.
- Cuerpo de Trabajo: Análisis de las constantes artísticas y temáticas desarrolladas a lo largo de los semestres previos.
- Antecedentes: Referencias personales, artísticas y teóricas que sustentan el proyecto.
- Desarrollo del Proyecto: Conceptualización, metodología, objetivos, cronograma y justificación del proyecto.

Revisión y Asignación de Asesores

Los proyectos son revisados por docentes especializados en las líneas de investigación propuestas. Con base en las afinidades temáticas y metodológicas, se asignan asesores que acompañarán al estudiante en el desarrollo de su trabajo, asegurando un enfoque integral y coherente.

Conclusión: Relevancia Formativa

El PIA no solo permite a los estudiantes estructurar su práctica artística, sino que también fomenta habilidades en investigación, escritura académica y gestión de proyectos. Este modelo prepara a los futuros artistas para enfrentar las demandas del campo profesional contemporáneo, integrando la creación artística con un sólido sustento teórico y metodológico.

Resultados

De este modo en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, se diseñaron dos guías metodológicas el PIA y el RTP que le permiten al estudiante trabajar toda su investigación y producción de forma ordenada y secuencial, se describen de la siguiente manera.

PIA (Proyecto de Investigación Artística), consta de:

1.- INTRODUCCIÓN

2.- ART STATEMENT

2.1.- Que hace, como lo hace, para que lo hace

2.2.- Recursos técnicos

2.3.- Conclusión (Postura del artista ante el campo del arte)

3.- CUERPO DE TRABAJO (revisión de los proyectos realizados durante toda la licenciatura)

3.1.- Constantes de los elementos artísticos

3.1.1.- Proyecto y temas de investigación (conceptualización)

3.1.2.- Estrategias artísticas

3.1.3.- Proceso de información y documentación

3.1.4.- Procesos de producción (selección de materiales, experimentación, soportes, etc.)

3.1.5.- Proceso creativo

4.- ANTECEDENTES

4.1.- Referentes personales, artísticos y teóricos

5.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

5.1.- Estado del Arte (Referentes artísticos y teóricos concernientes al proyecto a desarrollar)

5.2.- Descripción del proyecto

5.2.1.- Conceptualización del proyecto

5.2.2.- Proceso o desarrollo del proyecto

5.2.3.- Ubicación en el campo del arte y sus posibles intersecciones

5.3.- Objetivos

5.3.1.- Objetivo general

5.3.2.- Objetivos particulares

5.4.- Descripción sintética del proyecto

5.5.- Elementos artísticos, etapas o procedimientos, metodología

5.5.1.- Estrategias

5.5.2.- Proceso de información y documentación

5.5.3.- Procesos de producción (selección de materiales, experimentación, soportes, etc.)

5.5.4.- Proceso creativo

5.6.- Justificación

5.6.1.- Importancia del proyecto /investigación

5.6.2.- Relevancia conceptual del proyecto

5.6.3.- Relevancia temática del proyecto

5.6.4.- Relevancia del proyecto en el campo del arte

5.7.- Metas

5.7.1.- Resultado artístico

5.7.2.- Piezas

5.8.- Cronograma

5.8.1.- Descripción de actividades

5.8.2.- Gestión, recursos existentes y por gestionar

5.10.- Presupuesto

6.- RESULTADOS / CONCLUSIONES

7.- CRÍTICA EXTERNA

7.1.- Texto reflexivo sobre la obra del estudiante realizado por un crítico, curador, museógrafo, artista, investigador del capo del arte contemporáneo.

7.2.- Texto reflexivo sobre la obra del estudiante realizado por un especialista en un campo distinto al arte (opcional)

8.- FUENTES DE CONSULTA

9.- ANEXOS

Este esquema es un ejemplo representativo de cómo la educación artística en la UASLP busca equilibrar la práctica y la teoría, ofreciendo una plataforma que impulsa tanto la profesionalización como la innovación en el arte contemporáneo. En ese sentido, la guía anterior busca atender la parte teórica, descriptiva y de planeación de los proyectos de investigación artística.

RTP (Registro de Talleréo y Desarrollo de Proyecto)

Su propósito es atender el área documental, práctica, experimental y de producción, es una herramienta diseñada para documentar detalladamente los procesos involucrados en la creación de proyectos artísticos. Este instrumento permite al estudiante capturar el desarrollo de su producción artística a través de textos, imágenes y registros audiovisuales. En él, se integran aspectos conceptuales, técnicos y de construcción que acompañan al proyecto desde sus inicios hasta su finalización, mostrando una narrativa del proceso creativo.

El RTP no es una simple bitácora, sino un archivo especializado que consolida el desarrollo del proyecto en sus distintas etapas. A través de este documento, el estudiante evidencia la relación entre sus referentes teóricos, conceptuales y técnicos, sus experimentaciones, y la evolución del proyecto hasta su presentación final. Además, sirve como una herramienta profesional clave para futuras solicitudes de becas, exposiciones o colaboraciones.

A continuación, se describe la estructura y contenido mínimo que debe estar presente en el RTP.

1. Portada

Incluye el nombre del estudiante, materia, docente, fecha, unidad, datos institucionales y logotipos.

2. Texto personal

Una reflexión escrita que identifica las nociones y los referentes

conceptuales o autorales que fundamentan el proyecto.

3. *Experimentación técnica*

Bocetos, registro de materiales y procesos experimentales realizados.

4. *Hoja de trabajo*

Descripción detallada del procedimiento técnico llevado a cabo durante la experimentación.

5. *Construcción de la pieza*

Registro visual y textual que documenta la realización de la obra, desde los procesos iniciales hasta su finalización.

6. *Registro de montaje*

Fotografías y textos que muestran la pieza final expuesta o instalada en su espacio asignado.

7. *Anexos*

Fichas bibliográficas de textos especializados y fichas de referentes artísticos relevantes para el proyecto.

Creatividad y Presentación

El RTP permite al estudiante diseñar y personalizar su presentación, siempre que mantenga la estructura y contenido requeridos. La creatividad en el diseño será valorada como parte del proceso de evaluación.

La Hoja de Trabajo: Estructura y Formato

La hoja de trabajo es una herramienta fundamental dentro del RTP, ya que permite al estudiante analizar y registrar los procedimientos técnicos con detalle. A través de este formato, se evalúan los aciertos y errores cometidos durante la experimentación, fomentando un aprendizaje reflexivo y la mejora continua.

Elementos de la Hoja de Trabajo:

1. *Número de experimentación*

Identificación de cada ensayo realizado (Experimentación 1, Experimentación 2).

2. *Técnica*

Nombre del procedimiento técnico empleado.

3. *Lista de materiales*

Relación completa de los materiales utilizados, con ejemplos visuales si es posible.

4. *Método a seguir*

Desglose paso a paso del procedimiento técnico, acompañado de registros del proceso.

5. *Análisis de aciertos y errores*

Observaciones sobre qué aspectos fueron exitosos y cuáles deben ser

mejorados.

6. Conclusión

Reflexión sobre los aprendizajes obtenidos, conocimientos necesarios y mejoras para futuras ejecuciones. Se incluye una fotografía del resultado final.

Beneficios del RTP

El RTP ofrece múltiples ventajas, entre ellas:

- Catalogar y ordenar toda la información del proyecto, desde la investigación hasta la realización.
- Servir como evidencia de los procesos creativos y técnicos, lo que puede ser requerido en convocatorias profesionales.
- Permitir al estudiante identificar y consolidar su cuerpo de trabajo, además de adquirir experiencia técnica valiosa.

Discusión

Estos formato y guías no solo serán utilizados durante los semestres VII y VIII, sino que también son parte de la entrega de su documentación para titularse de dicha licenciatura, a su vez, preparará a los estudiantes para enfrentarse al ámbito profesional, facilitando el diseño, planteamiento y presentación de proyectos en diversas instituciones y espacios culturales desde lo formal y académico.

En el contexto contemporáneo de la educación artística, las guías metodológicas son herramientas indispensables para la formación de profesionales capaces de integrar su práctica creativa con las exigencias del ámbito académico. La ausencia de metodologías propias en las artes ha llevado históricamente a la adopción de enfoques validados por otras disciplinas, lo que evidencia la necesidad de desarrollar mecanismos que respeten la especificidad del quehacer artístico (Rey Somoza & Martín Hernández, 2021). La implementación de estas guías no solo estructura el proceso creativo, sino que también fomenta competencias en investigación y escritura académica, esenciales para la producción y difusión del conocimiento artístico.

La “InvestiCreación”, por ejemplo, se presenta como un enfoque que busca unir la investigación académica con la práctica artística, promoviendo un diálogo equitativo y enriquecedor que valora ambas dimensiones (Parga Parga, 2018). Este diálogo propicio que la investigación artística sea reconocida en el ámbito universitario, donde la producción de conocimiento es fundamental, pero donde, a menudo, la subjetividad y la experiencia del artista son difíciles de encajar en los moldes de la investigación científica (Rey Somoza & Martín Hernández, 2021). Por ello, la investigación artística necesita sus propios mecanismos de validación que tomen en cuenta sus objetivos y particularidades, sin depender exclusivamente de los criterios de la investigación científica (Parga Parga, 2018).

Conclusiones

La experiencia en la Licenciatura en Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con la guía PIA y RTP permiten a los estudiantes estructurar sus procesos creativos, documentar sus proyectos y presentarlos de manera coherente dentro de un marco académico. De esta forma, el artista, como investigador, no solo produce obras, sino que también reflexiona sobre sus procesos y genera conocimiento desde su propia práctica. El uso de diarios de investigación y representaciones visuales, como mapas conceptuales, también son estrategias que potencian la documentación y el análisis de los procesos artísticos.

Finalmente, las guías metodológicas representan la conexión entre la práctica artística y la academia. Al proporcionar una estructura, pero sin limitar la creatividad y la poética, estas herramientas permiten a los artistas formalizar sus procesos, desarrollar habilidades investigativas y académicas, y validar sus contribuciones en el campo del arte. De este modo, se promueve una educación artística que responde a las necesidades del siglo XXI, donde la capacidad de crear, documentar y reflexionar sobre la práctica artística es fundamental para el desarrollo profesional de los artistas contemporáneos

Referencias

- Borgdorff, H. (2012). *The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden University Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_595042
- Rey 202, *Enfoques De Investigación En Artes Y Recursos Narrativos Para La Organización Y Representación De Procesos En Investigación Artística*, Issn (Imp): 1390-4825 Issn (E): 2477-9199
- Cuauhtémoc Medina. (2018). *Tercerunquinto: Documentos de proyectos*. RM Editorial.
- Sullivan, G. (2010). *Art Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*. SAGE Publications.
- Margolles, T. (2009). *¿De qué otra cosa podríamos hablar?* Bienal de Venecia, 53a Edición.
- Orozco, G. (1993). *La caja de zapatos*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- UASLP. (2023). *Manual de Procedimientos Académicos de la Licenciatura en Arte Contemporáneo*. San Luis Potosí: UASLP.
- Parga Parga, P. (2018). *Investicreación Artística: Metodología para la investigación artística en el ámbito universitario y de la educación superior*. Academia. https://www.academia.edu/44980734/InvestiCreaci%C3%B3n_Art%C3%ADstica_Pablo_Parga_Parga