

Marín García, Teresa.

Universidad Miguel Hernández de Elche, Departamento de Arte.

Grupo de investigación Laboratorio de Interferencias Artísticas y Mediales (IAMLab).

Otros circuitos de la investigación en Artes Visuales. Entrar y salir de la Academia.

Other circuits research in Visual Arts. Enter and exit the Academy.

TIPO DE TRABAJO:

Comunicación invitada.

PALABRAS CLAVE:

Investigación artística, academia, circuitos de investigación.

KEY WORDS:

Artistic research, academy, research circuits.

RESUMEN.

Este texto es una introducción a la mesa de debate *Otros circuitos de la investigación en Artes Visuales. Entrar y salir de la Academia*. Tomamos como ejes para el debate los conceptos que plantea el marco temático del *III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]*. A partir de ellos planteamos a los invitados de esta mesa de debate a contrastar puntos de vista en torno a algunos de esos espacios y circuitos que quedan fuera de la academia, o de la investigación reglada. Espacios muchas veces invisibilizados, donde también se desarrollan iniciativas de investigación en artes. Se propone a los participantes pensar juntos esos otros circuitos que son susceptibles de canalizar, aplicar y difundir la actividad investigadora en artes. Identificar algunos de esos espacios y canales, según sus experiencias y actividades. Debatir en torno a ellos sobre distintos aspectos: las limitaciones, dificultades, potencialidades, alcances, reconocimientos, temáticas, formatos, tipos de investigaciones, metodologías, u otras cuestiones que puedan surgir del intercambio de ideas.

ABSTRACT.

This text is an introduction to the discussion table "Other circuits of research in visual arts. Enter and exit the Academy". We take as axes for the debate the concepts that the thematic framework of the III International Congress of Research in Visual Arts presents. GLOCAL [codify, mediate, transform, live].

From them we plan the guests of this discussion table to contrast points of view around some of those spaces and circuits that are outside the academy, or of the regulated investigation. Spaces many times invisibilizados, where also develop initiatives of investigation in arts. It is proposed to the participants to think together those other circuits that are likely to channel, apply and diffuse the research activity in the arts. Identify some of these spaces and channels (according to their experiences and activities). Discuss about them on different aspects: the limitations or difficulties, potentialities, scope, recognition, themes, formats and types of research, methodologies, or other issues that may arise from the exchange of ideas.

CONTENIDO.

Otros circuitos de la investigación en Artes Visuales. Entrar y salir de la Academia, es el marco de partida que planteamos a los invitados a una de las mesas de debate del *III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]* (2017). Esta propuesta pretende activar un diálogo plural que nos permita pensar sobre los espacios y canales en los que se produce, canaliza y difunde la investigación artística actual. Queremos compartir distintos puntos de vista en relación a esos espacios y circuitos que quedan fuera de la academia, o de la investigación reglada y más visible. Otros espacios donde también se desarrollan iniciativas de investigación en artes. Debatir en torno a ellos sobre las limitaciones o dificultades, potencialidades, alcances, reconocimientos, temáticas, formatos y tipos de investigaciones, metodologías, u otra cuestión que puedan surgir de activar el intercambio de ideas. Se propone a los invitados a este debate identificar algunos de esos espacios y canales, no solo para hacerlos visibles, sino también para abordar cómo las condiciones de producción y difusión del saber condicionan y afectan a esas consabidas relaciones de poder/saber/reconocimiento.

Nos parecía pertinente proponer estas cuestiones sobre los circuitos de investigación dentro y fuera de la academia en el marco temático de este tercer congreso de ANIAV, considerando el contexto *glocal*. Este concepto, entendido de forma simbólica, nos permite plantear diversas tensiones entre la visión macro, generalista y deslocalizada de la investigación, como intento de formulación de saber específico, y la visión micro, situada y singular, de las prácticas concretas vinculadas a la investigación desde/en/sobre las artes.

Nos serviremos de las palabras clave que proponemos en el marco del congreso *codificar, mediar, transformar, vivir*, para sugerir hilos de debate a partir de ellas. Todas estas acciones nos permiten situar focos de discusión para pensar conflictos recurrentes y potencialidades que se generan en el desarrollo de la disciplina artística como investigación. Expondremos brevemente algunas de estas ideas de partida:

Como un primer eje de debate, a partir de la acción **“codificar”**, se propone repensar el concepto de “disciplina artística” y su vínculo con “lo académico”. En concreto, pensar cómo estos aspectos condicionan los espacios y circuitos de producción, difusión y reconocimiento de la investigación artística. Se plantea respecto a esto dos reflexiones iniciales. La primera, en clave de contextualización, apunta a cómo la inclusión de las artes en el sistema de enseñanza superior ha generado un proceso paradójico en la percepción y asunción de la idea de “disciplina”. Esta cuestión ya la explicaba muy bien Dieter Lesage hace unos años, analizando cómo el Proceso de Bolonia había obligado a la enseñanza artística superior a “volverse más académica” (2010, p. 139), en un proceso inverso al que se venía realizando durante años en las enseñanzas artísticas, que luchaban contra el estigma peyorativo de “lo académico”, tratando de diseñar e implementar metodologías educativas que “no enseñaran a los alumnos a producir arte académico” (p. 139). Esta cuestión evidencia un encaje conflictivo de las artes en el ámbito de la investigación. Las artes son una disciplina que se comporta en muchas ocasiones como a-disciplinada, y sigue siendo muy resistente a los requerimientos externos, que se tratan de imponer desde las políticas educativas y de investigación en el marco imperante del “capitalismo académico”.

La segunda reflexión se sugiere en clave propositiva, relacionada con una idea tomada de Hito Steyerl (2010), en su texto titulado “¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto”. En él, se propone que la opresión normalizadora y reguladora que ejerce la disciplina (corporeizada en las instituciones académicas) puede ser considerada como un indicio de un conflicto reprimido, que podría y debería ser considerado como un potencial para explorar y canalizar sus energías (2010, p.1). Señalando, como uno de esos conflictos, la posible redefinición de las fronteras de la propia disciplina (p.2). Para ello, sugiere contemplar las posibilidades de una visión más amplia, que permita reconocer otros enfoques más plurales, generados en contextos periféricos, y que pudieran incorporar otras prácticas, entendidas en términos de “estéticas de resistencia” (p.2).

En relación a la acción **“mediar”** se sugiere una idea que proponía Díaz Cuyás sobre el potencial de *mediación* del arte, que se relaciona con su función de “mostrar”, frente a la función de la investigación que es “demostrar”. Este autor exponía que el sentido del arte reside “en aquello que ocurre en el proceso de su propio acontecer, en aquello que toda obra solo puede mostrar o dar a conocer *en acto*” (2010, p. 173). Desde esta perspectiva, la obra es considerada como evento y provisionalidad, como proceso, que no puede ser traducido, sino que su esencia reside en ser “entre” el signo y el significado. De ahí su potencialidad de significados y, al mismo tiempo, su dificultad para ser asimilada a las funciones que para el arte reclama la investigación, tener que “contribuir a un conocimiento razonable del mundo” (Díaz Cuyás 2010, p. 172). Se podrían relacionar con estos conflictos algunas cuestiones que proponen los invitados al debate. Como pensar la superación de dicotomías (Rowan), o la idea de entender la investigación como una intermediación (Sánchez de Serdio). En un sentido distinto, también podrían entenderse como formas de mediación el uso del vídeo-remezcla como activador de interacción e inteligencia colectiva, que plantea María Cañas.

Respecto a la acción de **“transformar”**, por una parte, se sugiere la necesidad de una transformación de la academia y el ámbito investigador. Sobre esto el mencionado Lesage (2010) expone algunas ideas acerca del papel disruptivo de la investigación artística en diversos contextos. Así nos dice que el “concepto de investigación artística y la formación de un discurso de investigación artística es algo a lo que temen tanto grupos de dentro de la academia y del mundo del arte, como grupos dentro de la universidad y el mundo

científico” (p. 141). Ese encaje dificultoso podría ser un factor a aprovechar, como cuña de transformación de las propias instituciones. Es evidente que este tipo de posiciones no son cómodas y que conllevan explicitar de forma abierta estos conflictos y temores. Nuestros invitados a la mesa de debate apuntan también en sus textos distintas aproximaciones que conectan con esta cuestión. En este sentido, Sánchez de Serdio propone como “necesario cuestionar el monopolio simbólico (y también material) de la academia sobre la investigación”. Cañas por su parte, hace una “defensa a ultranza de la no privatización y la liberalización de nuestra memoria histórica”, así como “la necesidad de educar e investigar en el *hackeo* y reciclaje de nuestros imaginarios”. Rowan apunta repensar las dicotomías y “clasificaciones obsoletas” y para ello “diseñar espacios excéntricos en los que la estética no compita con la política, la ética no riña con la erótica. Donde la investigación y la experimentación permitan concatenar ideas y materiales”.

Por otra parte, la posible función de la investigación artística como agente transformador de otros contextos es un tema recurrente desde algunas especialidades vinculadas al arte (educación artística, arteterapia, arte social, arte comunitario, arte y tecnología, entre otros), así como desde algunos enfoques críticos (feministas, de género, poscoloniales, pedagogías críticas, etc, ...). Sin embargo, estas cuestiones tampoco están exentas de conflictos como nos recuerda Sánchez de Serdio (2017) “las que hemos participado en proyectos de investigación académicos sabemos lo difícil que es que estos se capilaricen de alguna manera a los contextos a los que hacen referencia y contribuyan a generar esos bucles transformadores de la investigación-acción”. Dificultades que pueden ser de índole diverso, como reticencias mutuas, lenguajes diferentes, aspectos logísticos, o de asimetrías de reconocimientos y retorno de recursos.

Así mismo, el desarrollo y consolidación de la investigación artística en el ámbito institucional también podría considerarse como un factor que puede modificar la visión social respecto a la actividad artística. La posibilidad de optar a la financiación pública de proyectos de investigación también en las disciplinas artísticas (a pesar de sus dificultades, criterios inadecuados y agravios comparativos con otras disciplinas) puede ser un factor que se relacione con el reconocimiento del artista como trabajador (Lesage 2011). Nuestros invitados hacen también algunos aportes en relación a estas cuestiones. Así, Sánchez de Serdio, indica cuestiones sobre la precariedad y condiciones laborales de la investigación, como factores que influyen directamente en la producción de resultados. En este sentido, a pesar de que desde distintas asociaciones y sectores del arte se trabaja de forma intensiva en ello, consideramos que este debate puede ser amplio, pues queda mucho por hacer. Esperemos que la investigación artística pueda aportar también su granito de arena a esta enorme tarea.

Por último en relación a la acción “vivir”, recordar el papel de las prácticas artísticas que pusieron su foco en la relación arte-vida desde el s. XX, contribuyendo a replantear muchos y variados aspectos del arte. Tal vez sería interesante pensar también la investigación desde este foco. Evidentemente este planteamiento obligaría a meter el dedo en la llaga del conflicto como plantea Steyerl (2010, p. 2). En este sentido los invitados a la mesa, formulan en sus textos múltiples cuestiones que ponen el foco en diversos conflictos y reivindicaciones derivados de situar la investigación en conexión con la vida y desde la subjetividad. Sánchez Serdio pone el acento en señalar algunos efectos que la precariedad de las condiciones laborales tiene sobre el ejercicio de las prácticas investigadoras. Por su parte, Rowan propone una defensa del pensamiento situado, una reivindicación de la investigación como acto rutinario, entre cuyos retos estaría que “a partir de esas prácticas ordinarias se pudieran obtener resultados extraordinarios”. Finalmente, María Cañas apuesta por una vida digna de ser vivida y propone una reivindicación militante “del vivir y del investigar que se centra en la experimentación artística a través de la “risastencia” (el humor de todos los colores y sabores), el juego, el *Do It yourself (DIY)*, la agitación y las prácticas colaborativas de las multitudes conectadas, como estrategias de insurgencia o, si no, al menos, de resistencia y supervivencia popular”.

Esperemos que estas ideas de partida que apuntamos, contribuyan a generar un fructífero intercambio de saberes y experiencias en el *III Congreso internacional de Investigación en Artes Visuales. GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]*, así como en futuros debates que puedan surgir de estos encuentros.

FUENTES REFERENCIALES.

Díaz Cuyás, J. (2010). Mostrar y demostrar. Arte e investigación. en Hernández Velázquez, Y. (dir). *Inter/Multi/Cros/Trans. El territorio incierto de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, 138-144. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria. ISBN: 978-84-96845-44-3.

Steyerl, H. (2010). ¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto. Eipcp. (Trad. Marta Malo de Molina). <http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es>.

Cañas, M. (2017). Investiga, activa y juega, que algo queda, en *Actas III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Lesage, D. (2010). La teoría y la academia, en Hernández Velázquez, Y. (dir). *Inter/Multi/Cros/Trans. El territorio incierto de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, 138-144. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria. ISBN: 978-84-96845-44-3.

Lesage, D. (2011). Portafolio y suplemento, en Verwoert et al. (2011). *En torno a la investigación artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica*. Barcelona: MACBA. ISBN: 978-84-490-2670-6.

Rowan, J. (2017). Investigaciones excéntricas, prácticas excepcionales, en *Actas III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Sánchez de Serdio, A. (2017). Por una investigación intermedia, en *Actas III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. GLOCAL [codificar, mediar, transformar, vivir]*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.