

**LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES:
NARRANDO UNA HISTORIA, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS**

**THE ARTISTIC RESEARCH
THROUGH ARTS BASED RESEARCH:
TELLING A HISTORY, SHARING EXPERIENCE**

Laura de Miguel Álvarez

Universidad Antonio de Nebrija

lauradm.arte@gmail.com.

Fecha de recepción: 24/07/2013

Fecha de revisión: 15/10/2013

Fecha de aceptación: 17/12/2013

Sumario: 1.Consideraciones. 1.1. Descripción del sentido y estructura del texto *La Investigación Artística a través de la Investigación Basada en las Artes: narrando una historia, compartiendo experiencias*. 2. Prólogo. 3. Principio. 4. Nudo. 5. Desenlace. 6. Cierre. Conclusiones. Referencias bibliográficas y visuales.

Citación: DE MIGUEL ÁLVAREZ, Laura. “La investigación artística a través de la investigación basada en las artes: narrando una historia, compartiendo experiencias”. En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 2, 2013, pp. 61-84.

LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES: NARRANDO UNA HISTORIA, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Laura de Miguel Álvarez

Resumen: Cuando elaboramos el discurso que presenta un trabajo de investigación, solemos hacerlo utilizando recursos literarios y gráficos de manera que éstos presenten el contenido de forma pragmática. Una Investigación Artística, en la que el artista desvela sus procesos (en todas las dimensiones de su vida) no se presta a enmarcarse en un formato estandarizado, por lo que el artista-investigador asumirá su capacidad creadora para diseñar un discurso que no solo presente la investigación, sino que también la conforme en cada línea, imagen, tabulación. En esta comunicación se da continuidad a dicha inercia creadora y se elabora la narración de la experiencia de manera literaria (contando una historia). En ella se narra la problemática sufrida por la autora hasta dar con una “embalaje” de representación idóneo para su Investigación Artística, a través de la IBA.

Palabras clave: Investigación, Historia, Proceso, Artista, Experiencia, Diseño.

Abstract: When we do the speech which presents artistic research work, usually we do it using literary and graphics resources that presents the content of pragmatic form. The Artistic Research, where the artist reveals his process (in all dimensions of his life), does not lend itself embedded in a standardized format, for it the artist-researcher will assume his creative capacitate for design a speech that doesn't only presents the research, but it also as in each line, image, tab. This papper, made a continuation of this creative inertia and work a narrative of experience in literary form (tell a story). In it, tells the problems that suffered by the author to give a "packaging" ideal representation for Art Research, through the IBA.

Keywords: Research, History, Process, Artist, Experience, Design.

01

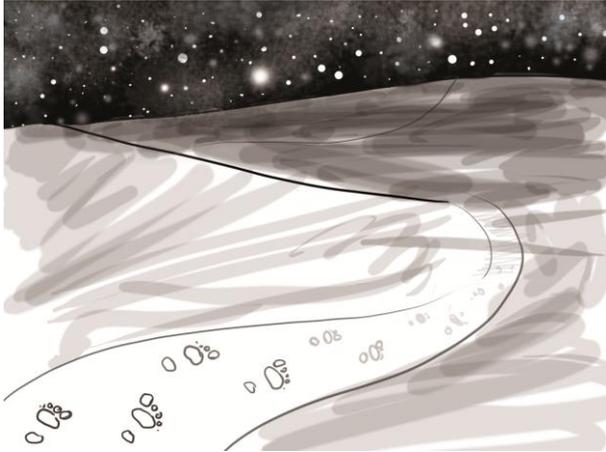
1. CONSIDERACIONES.

Una de las tareas que como artistas/investigadores realizamos, es tratar de tomar consciencia del propio proceso creativo, pero también de cómo hacer trascender dicho proceso. Una de las formas es profesionalizando nuestras actitudes cotidianas para enmarcarlas de forma estructurada como metodología de investigación. Esta toma de consciencia, ese cambio de actitud a la hora de crear, es una de los pilares de la Investigación Artística que dota a ésta de un enfoque pedagógico, ya que es una de las formas que permite compartir los pasos dados en el hacer/investigar en el establecimiento de nuestra *poiesis*, como artistas/investigadores.

En esta línea, la construcción de historias constituye parte importante del proceso investigador. Vivimos un proceso, pero también hemos de hacer llegar el mismo, hemos de compartirlo. En las investigaciones científicas dentro de otros ámbitos:

La divulgación de la ciencia constituye un reto formidable. Implica proporcionar elementos para que se conozca qué es y cómo funciona la ciencia; quiénes y de qué manera obtuvieron esos resultados, en qué entorno, con cuál enfoque y qué dificultades enfrentaron. Y además hay que hacerlo de manera comprensible y correcta. Y algo muy importante; se requiere cautivar, seducir, emocionar al público.¹

¹Burgos, Estrella. *La importancia de contar historias*. Revista digital C+TEC, Divulgar para Transformar. 2012. p.1

02

La construcción de historias supone una manera de conocer. Es decir, dentro de la Investigación Artística, el proceso de escritura narrativa es parte del camino que se transita durante el cual el **artista/investigador errante**² sigue indagando, interpretando y reinterpretando. A través de la creación del manuscrito³, da a conocer su proceso, pero no solo se limita a hacer un relato descriptivo de cómo han sucedido los hechos, si no que mediante la construcción de un collage narrativo⁴ en el que el tiempo no es lineal, se pueden dar a conocer las diferentes experiencias por diversas vías, desde otros puntos de vista. Se trata entonces de un método de representación dentro de *the performances studies* (los estudios performativos), en el que lo que se pretende es la posibilidad de actuar desde el discurso.

En Rayuela, Julio Cortazar decide huir de la cotidianidad, brindando al lector la posibilidad de hacer suyo el discurso y abrirse al conocimiento de otras realidades: “No creo que sea demasiado fácil sintetizar algo que de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de decirla, de llevarla a la escritura” (J. Cortazar, 1977).

Con estas palabras da comienzo a su intervención Cortazar en una entrevista que le hizo el periodista Joaquín Soler en el programa “A Fondo” de Radio Televisión Española en el año 1977, en él el presentador le preguntaba cómo

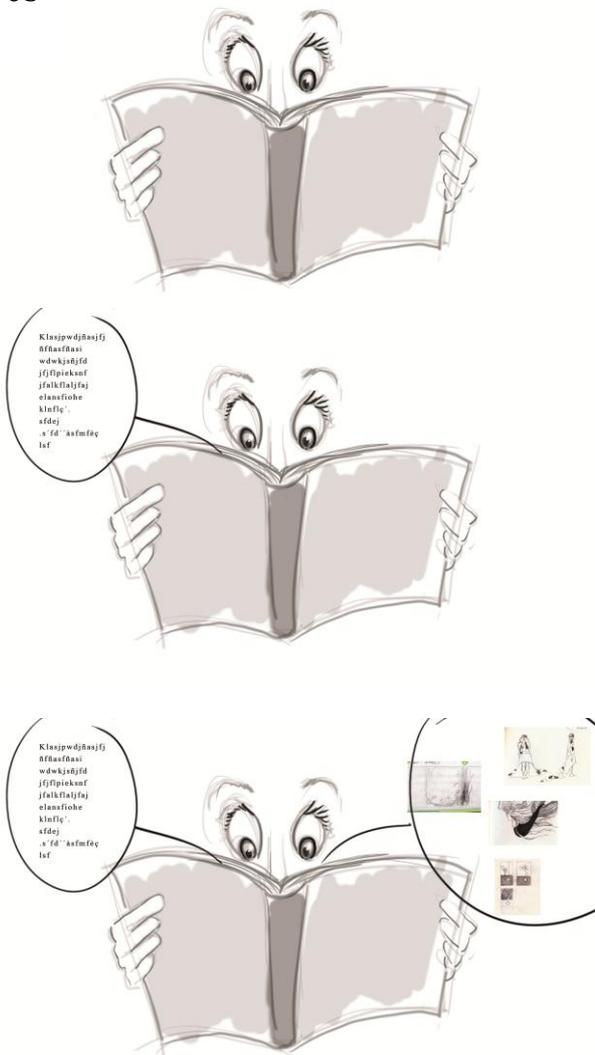
² Se utiliza este término para designar la figura del artista que vaga por los espacios físicos y mentales, relacionando ambos en las diferentes fases de una investigación, en la búsqueda de sí mismo. Su reflejo proyectado en la re-presentación de su proceso de Investigación Artística.

³ O del soporte elegido para mostrar su trabajo.

⁴ Denzin, Norman. *The reflexive interview and a performative social science*. En *Qualitative Research*, 1(1). 2001. p. 29

03

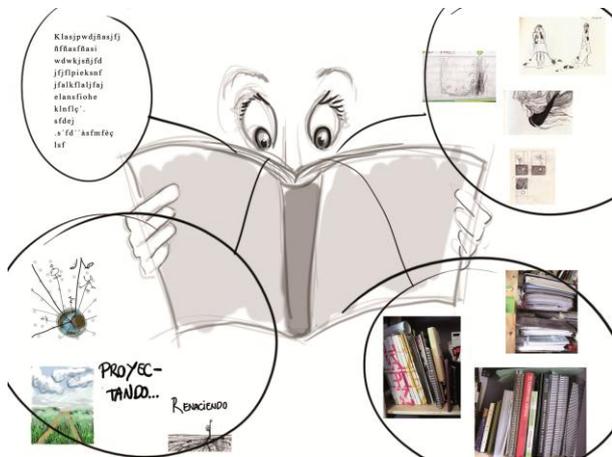
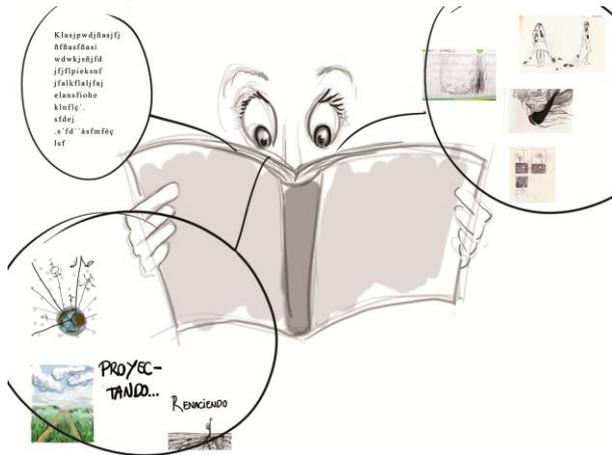
podía definir qué es y qué significa exactamente el nacimiento de su obra con la perspectiva de los años.⁵

Con este párrafo se da comienzo al contenido de un **trabajo de investigación** que en el diseño de su estructura como texto de divulgación, tuvo muy presente la necesidad de ser fiel a su esencia, a la manera en que se había ido gestando la propia investigación y a no perder el sentido de su razón como proceso de confección identitaria de la figura del investigador, que fue pasando e instaurando en sí las tres dimensiones, los tres roles: artista-investigador-educador.

Junto con otros ejemplos literarios como *Ulises* de Jaime Joyce (1922) y *Ejercicios de Estilo* de Raymond Queneau (1947), se apoyó la necesidad de llevar al tomo que albergaba todo el trabajo de indagación, otras facetas de la realidad que la ciencia no es capaz de abordar, exaltando lo irracional, siendo importante la recreación del lenguaje, en el que la palabra adquiriese una función más creativa y se convirtiera en generadora de sentidos y realidades, no solo los representase.

Del mismo modo el texto de esta comunicación, y su posible representación, han sido confeccionados sobre el mismo planteamiento de inercia creativa a la hora de contar una historia. En este caso una historia que argumenta los problemas que hubo que sortear a la hora de elaborar el discurso (o discursos) que presentan dicho trabajo de investigación (tesis doctoral), tratando de no supeditar su valor como experiencia en sí misma, a una estructura de tesis

⁵ De Miguel Álvarez, Laura. *La huella, la tela el blanco y el negro en la manifestación de ser. Modelo de confección autoidentitaria del artistas-investigador-educador.* Ed. UCM. 2010. p.35

04

institucional y convencional. Finalmente, el tomo presentó una Investigación Artística representada con los múltiples métodos que ofrece la IBA (Investigación Basada en las Artes), para dar cuenta de sucesos de múltiples naturalezas, tejidos y acontecidos durante la investigación, que de otro modo hubiesen permanecido ocultos al **lector-espectador**⁶.

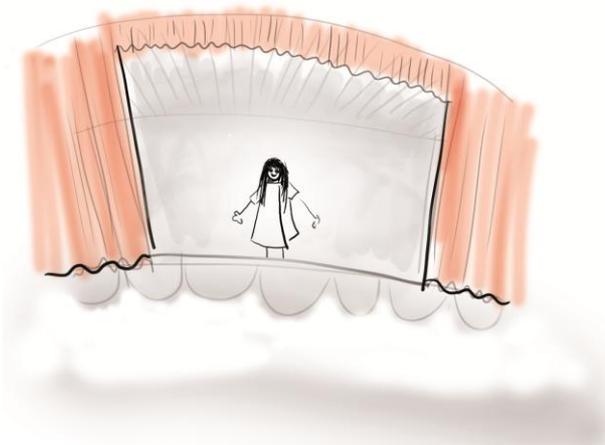
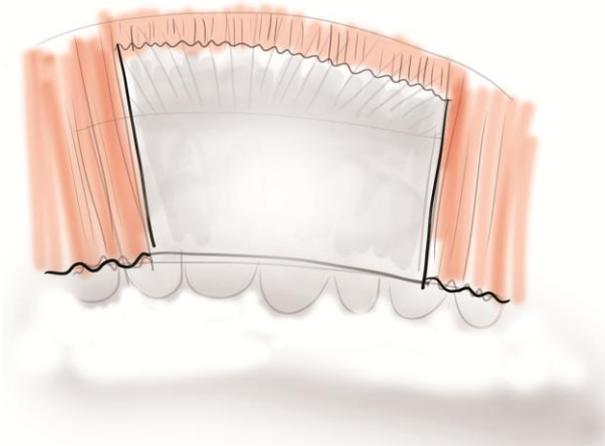
En el texto que comprende esta comunicación, subyace el sentido de la misma: generar nuevas estructuras, modelos, que incluyan la capacidad de crear no solo durante los procesos de investigación, sino también en la propia presentación y **re-presentación** del trabajo realizado. Plantea la necesidad de narrativas a la hora de visibilizar la experiencia en un proceso de investigación como parte de la propia investigación, a través de incursiones literarias con alma de obra en sí mismas: diseño, relato, estructura, etc.

1.1. Descripción del sentido y estructura del texto *La Investigación Artística a través de la Investigación Basada en las Artes: narrando una historia, compartiendo experiencias.*

Tal y como aprendí en la escuela a la hora de inventar, imaginar y contar una **historia** hay que tener presente las partes en que ésta se compone: planteamiento, nudo y desenlace.

En el núcleo de esta intervención, se cuenta una experiencia, una historia, en la que el planteamiento, expone el punto en el que se da comienzo a la historia. El momento exacto de la línea cronológica

⁶ Se denomina con esta relación de acepciones a aquel que se sumerge en un documento de divulgación artística, cuyo diseño permite no solo leer el contenido escrito, si no también visualizar la disposición del mismo en relación al contenido gráfico con el que se conforma el discurso.

05

PRINCIPIO NUDO DESENLACE

06

en que se da comienzo a la narración de la experiencia real acontecida.

En el nudo, se describen las dificultades al contenido de la tesis.

El desenlace pone un punto y final a lo anterior y enlaza con el cierre de la intervención.

Aunque como inicio, se incluye un prólogo con el que se pretende poner en situación de lo que acontecerá después.

2. PRÓLOGO.

Estoy perdida. No hago más que descargar tesis de universidades de Bellas Artes pero no me encuentro en lo que ante mis ojos aparece. No conecto. Llegados a este punto de desesperación hemos de tomar decisiones, decisiones contundentes, arriesgadas, transcendentales, pero aún desconocemos en qué dirección y hasta donde llega lo que "se puede hacer".

Esta reflexión que expongo en "voz alta", marcó un punto de inflexión en mi trayectoria como artista-investigadora, y en el tándem que con mi directora, la Dra. Ana Mampaso, formábamos. A partir de aquí nos tiramos literalmente a la piscina, eso sí, con el flotador de todas las entrevistas que había realizado, las fuentes documentales que había consultado y las diferentes ponencias y congresos a los que había acudido.

La investigación a la que se hace referencia en esta comunicación y sobre la que voy a disponer mi intervención es:

La huella, la tela, el blanco y el negro en la manifestación de ser.

Modelo de confección autoidentitaria del artista-investigador-educador.

07

Erase una vez...
(PRÓLOGO)

Fernando Hdz.

08

Defendida en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 15 de Octubre de 2010.

Hace poco, el día que me dispuse a trabajar sobre el contenido de esta intervención, cuando uno reflexiona en torno a que contar, como contarlo, para que contarlo; me llegó la inspiración gracias a dos personas que desinteresadamente ofrecieron su conocimiento respecto al tema que presento. La primera fue el **Dr. Fernando Hernández**, colega de profesión al cual admiro profundamente y que supuso la pieza clave en la estructuración de nuestro trabajo de investigación (como se expondrá más adelante), y la artista **Rossana Paccini**, colega Uruguaya que contacto conmigo vía email en el año 2011 alertada por el hallazgo de mi trabajo en el servicio de publicaciones digital de la UCM (e-prints).

El Dr. Hernández me comentó “pon el énfasis en el proceso de tesis [...] lo que importa son las decisiones y como las resolviste” (15 de julio de 2013).

Rossana me enumeró que puntos, y en qué orden, suscitaron en ella la suficiente curiosidad sobre mi trabajo, como para descargarlo y leerlo al completo. Estos fueron: el título, el diseño, el triple discurso, entre otras (19 de julio de 2013).

Pues bien, voy a tratar de dar las pinceladas precisas para que los presentes se hagan una idea de cómo fue el camino transitado a partir de un momento de crisis en el transcurso de la investigación, hasta su defensa ante el tribunal.

Para ello utilizaré un enfoque autobiográfico y un discurso de esencia

Fernando Aze.

Rossana Piccini

09

fotografía: www.ucm.es

10

fotografía: www.thelostdreamer.com

11

performativa que en palabras de Elena Berruti se entiende como:

Entendemos por performatividad la doble potencialidad del lenguaje hecho discurso de nombrar el mundo (o segmentos, aspectos, dimensiones del mundo a los cuales se refiere), y al mismo tiempo instaurar mundo.⁷

3. PRINCIPIO.

Hacía mucho calor.

Mi bebe de diez días estaba en su capazo, a mi lado, en un **aula** de la **Facultad de Educación** de la Complutense. Ella dormía, yo escuchaba y tomaba nota de los planteamientos que el Dr. Hernández, Catedrático de la Universidad de Barcelona, iba argumentando de manera totalmente clarificadora. Llegamos al descanso Catedrático salió del aula, le pedí a una amiga que cuidara de mi pequeña, salí detrás de él y toque su hombro con delicadeza:

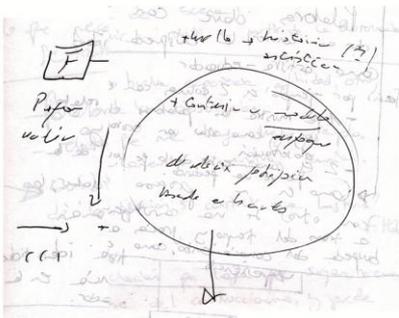
Yo: Hola Fernando, no sé si me recuerdas. He acudido a varias ponencias tuyas. Por encima de todo espero molestarte lo menos posible, pero me encuentro en un momento de crisis con mi investigación y necesitaría exponerte parte de mi trabajo. Acabo de ser madre y, o sufrago este atasco en el que me encuentro o me temo que he de asumir que hasta aquí he llegado.

⁷ Berruti, M. Elena. *Discurso crítico y construcción de identidades*. En Revista Borradores. Vol.VII. UNRC. ISSN 1851-4383. 2007. p. 1

fotografía: www.ucm.es

12

13

Fernando: No te preocupes, enséñame.

Nos apartamos a una de las mesas del hall, **al lado del ascensor**. Nos sentamos uno al lado del otro, levanté la tapa de mi portátil y comencé a abrir una carpeta con imágenes del T.C (Trabajo de Campo), otra con las notas pasadas de mis cuadernos de trabajo, otras con las transcripciones de las entrevistas realizadas a multitud de personas a propósito de la tesis: profesores, artistas, filósofos, participantes de los talleres, familiares, amigos, etc. Llegado cierto momento, el Dr. Hernández me paró diciendo:

Fernando: Bueno, pero ¿qué problema tienes? Yo lo veo bastante claro. Lo que me estas mostrando no es otra cosa que UN MODELO DE CONFECCIÓN AUTOIDENTITARIA DEL ARTISTA-INVESTIGADOR.

Tras esta afirmación mi cara se descongestionó. Mis ojos se abrieron como platos, mis oídos comenzaron a oír cantos celestiales, noté incluso que mis pies se levantaban del suelo y levitaban. ¡Por fin!. Pero, como si de un disco de vinilo que de repente se interrumpe de manera brusca, apareció de forma omnipresente la cuestión:

YO: pero ¿CÓMO?

A esta pregunta el Dr. Hernández, generosamente **me aportó algunas indicaciones**, algunas ideas de posibles estructuras en las que disponer todo esa cantidad de

contenido del trabajo de investigación.

Después de darle las gracias, y experimentar esa sensación de alivio, me sobrevino otra de angustia, un tremendo e incesante nudo en el estómago que no paró hasta mantener una reunión con mi directora, en la que pude contarle lo sucedido. Fueron un par de semanas lo que separaron ambos encuentros, semanas en las que el apetito escaseó y el sueño era interrumpido por visiones constructoras de atrayentes estructuras de tesis.

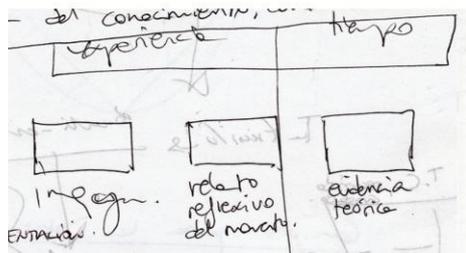

fotografía: www.portal.ucm.es

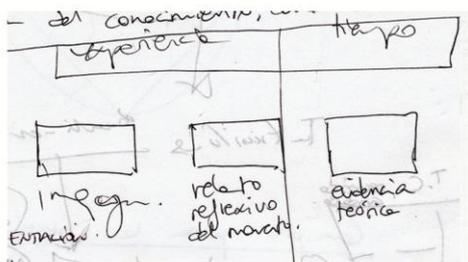
Una mañana, antes de encontrarme con mi directora, en uno de mis cuadernos intente plasmar algunas de esas visualizaciones. Estaba segura de que si ella me veía segura de lo que le planteaba y con fuerza como para llevarlo a cabo, no mostraría oposición a realizarlo, pues era un planteamiento arriesgado, pero también fresco, innovador, atractivo.

14

4. NUDO.

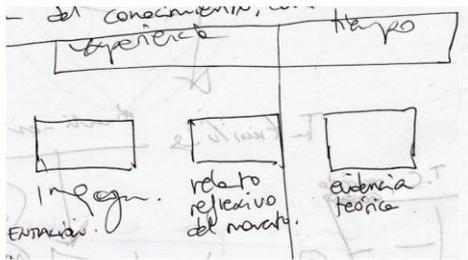

Seguía haciendo calor, aquel verano iba a Era viernes y, por fin, habíamos podido cuadrar una reunión. Estábamos en la **cafetería de la facultad de Bellas Artes**, esperando a Ana, quería conocer a mi cómo iba a recibir lo que tenía que plantearle.

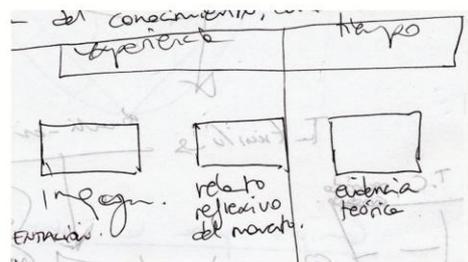

Tras un rato conversando, diciendo cositas a la pequeña, le comenté mi reciente encuentro con el Dr. Hernández. Al principio escuchó callada, le mostré los croquis del catedrático y su traducción a mis cuadernos desarrollando posibilidades de estructuras a partir de sus aportaciones. Uno tras otro se fueron sucediendo los croquis, junto con mi mano que sobre nuevos papeles trataba

1 RELATO REFLEXIVO

1 RELATO REFLEXIVO 2 RELATO VISUAL

1 RELATO REFLEXIVO 2 RELATO VISUAL 3 RELATO DOCUMENTAL

15

de explicar ensimismada el punto al que había llegado en esas dos semanas:

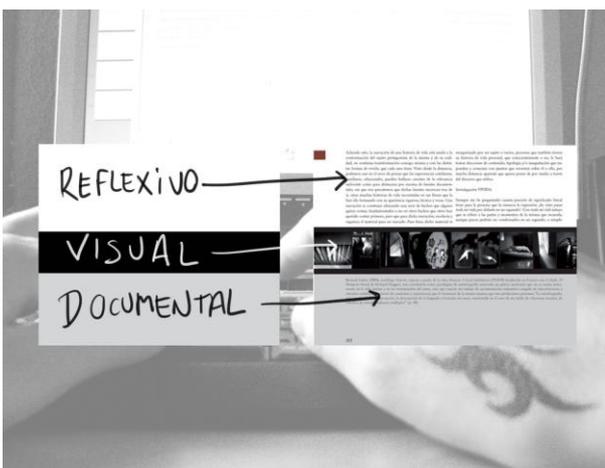
YO: Ana, y esta sería la estructura sobre la que se dispondría el contenido: **un triple relato**. Uno sería el relato reflexivo, otro visual y otro documental. El reflexivo expondría los acontecimientos de orden cotidiano narrados desde mi realidad. Introspecciones y determinaciones fruto de vivencias personales y/o relacionales. Aparecería aquello y aquellos que me rodean: familia, casa, amigos, tú, colegas de intereses, curiosidades y el poso que han ido dejando en mí a lo largo del proceso de investigación. El visual plantearía la posibilidad de conocer este trabajo a través de sus imágenes de los talleres, entrevistas, instituciones colaboradoras, obras y artistas, libros y sus autores, etc. Y el documental, supondría las referencias extraídas de lecturas, asistencia a cursos y seminarios, charlas con colegas, visionado de documentales, películas, programas divulgativos o de debate, etc., en definitiva, el relato documental recogería los estímulos y referencias en los que se apoya cada planteamiento y paso dado a lo largo del proceso de indagación, una especie de red disforme a modo de sinergia, que ayudase a comprender el tiempo mencionado como un tiempo real y verdadero, presente en cada libro, escena, conferencia o entrevista.

Ana: Pero eso va a conllevar un trabajo tremebundo. Poner en sintonía los tres relatos y que su convivencia en el espacio de cada hoja tenga sentido puede resultar una locura, no solo en la disposición del contenido visual, sino incluso durante la redacción y posterior edición.

Yo: Ana estoy totalmente convencida de que ésta es la presencia que debe adquirir este trabajo. De hacerlo de otro

16

modo, su esencia se pierde y deja de tener sentido.

Ana: Si la cuestión es ¿tú te ves capaz de hacerlo?

YO: Totalmente.

Ana. Pues entonces, ¡a por ello!

Salimos de la facultad, y tras unas cuantas **fotos** en los **espacios** que anteriormente transité como estudiante de que según lo fuese avanzando le pasaría borradores vía email para que lo fuese revisando.

En aquel momento, el entusiasmo de comenzar a vislumbrar la luz al final del túnel camufló la sensación de vértigo que me embriagaría pasada la subida de adrenalina.

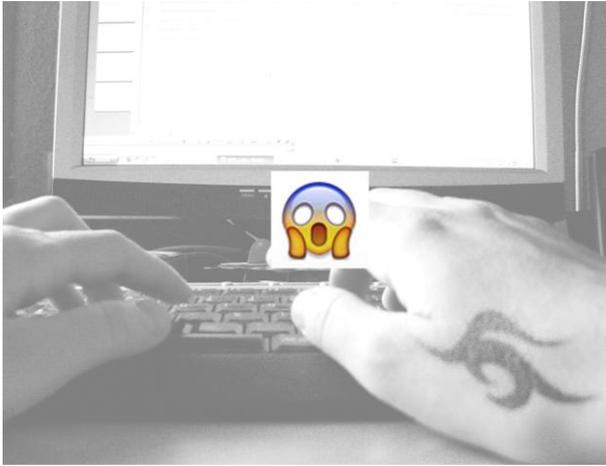
Después de aquel encuentro, esperé un mes para retomar el trabajo. Mi pequeña solo tenía un mesecito y la circunstancia merecía que mi atención le perteneciera por completo. Transcurrido ese tiempo un día **me senté frente al ordenador**.

¿Por dónde empiezo?

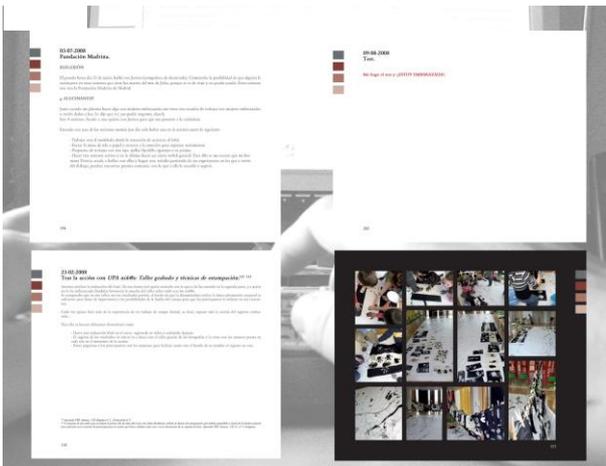
Cinco minutos siguieron a esta cuestión, con las manos dispuestas sobre las teclas y el Word abierto esperando contener palabras. De pronto me di cuenta de que no se trataba de escribir, primero debía de organizar el material por carpetas, según el contenido que compondría cada discurso. Una vez hecho esto, en tres documentos diferentes comenzaría a simultanear las partes que hilarían la redacción de cada uno de ellos, es decir:

- en el Word de "redacción bloque 1_relato reflexivo" página 1, redactaría el contenido de tal forma que ocupara tan solo un tercio de la hoja.

- en el Word de "redacción bloque 1_relato visual" página 1, dispondría la sucesión de imágenes para que ocupasen el ancho de la hoja en apaisado, que estuvieran relacionadas

18

con el discurso reflexivo de las misma hoja.

- y en el Word de “redacción bloque 1_relato documental” página 1, incluiría la referencia documental pertinente que mantuviera relación y conexión con el contenido del relato reflexivo y/o visual de esa página, la 1.

Establecí este **modus operandi** de cara a un futuro, ya que tenía en mi cabeza la imagen clara de cómo quedaría cada página una vez fueran confeccionadas con un programa de edición de texto e imagen.

De este modo, día tras día, fui confeccionando el hilo discursivo de la tesis doctoral. El contenido que desvelaba los procesos, y relacionaba cada parte de su desarrollo como investigación con otras áreas del saber cercanas al arte, a lo social, a la filosofía, etc.

Todo marchaba.

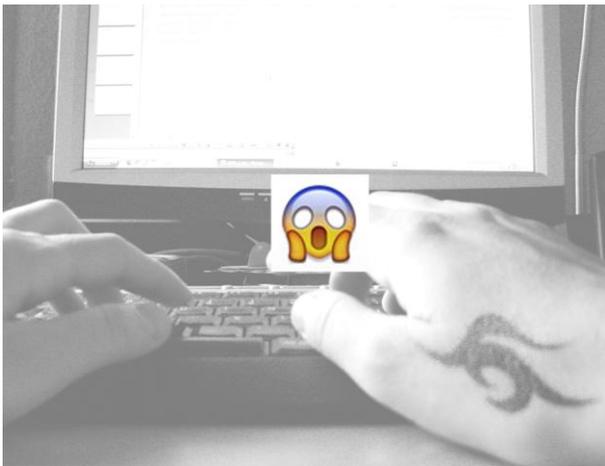
De repente, entramos en **crisis**.

Ana iba revisando los borradores. En un momento en el que, en la cronología del trabajo, llegaba la hora de plantear el contenido que correspondía al **T.C** (Trabajo de Campo), este volumen de material no estaba en sintonía con el tipo de estructura que hasta ese momento habíamos establecido (el triple relato).

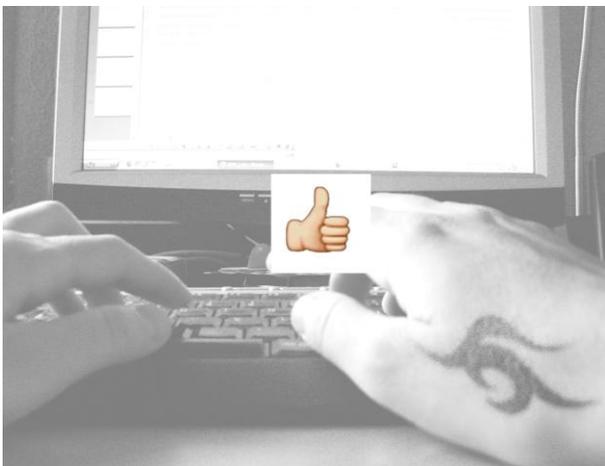
Hasta este punto el triple discurso adoptaba el cuerpo-estructura de trabajo de investigación sobre el que se daba a conocer como se había ido configurando la identidad de una persona a través del tejido de múltiples dimensiones (personales, familiares, relacionales, laborales, etc.), pero en este formato no tenía cabida el contenido que presentaba las **acciones artísticas** que, en formato de taller de arte participativo, se habían desarrollado a partir de las posibilidades de la huella plástica del cuerpo sobre telas, de manera individual y colectiva.

19

20

21

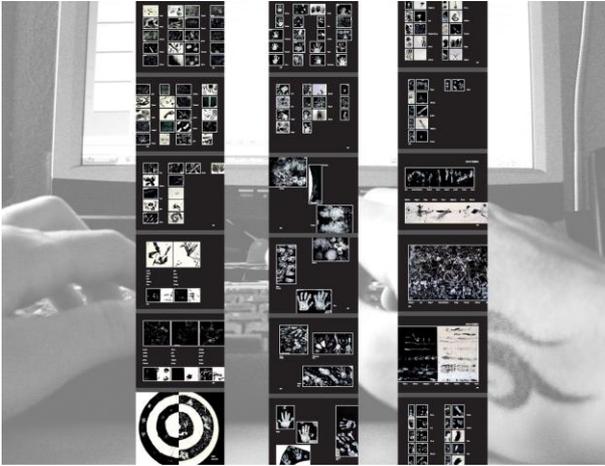
Durante la acción, de febrero a junio de 2008, se había realizado un diseño previo de cada intervención, dispuesto una serie de materiales, y ajustado a cada perfil de participantes. Se había realizado el taller, registrando visual y audiovisualmente todo lo sucedía a lo largo del mismo, y en la tranquilidad del hogar y tras revisar tales registros, se fueron ajustando las intervenciones posteriores y fueron tomando las anotaciones que estimaba pertinentes en mis diarios de campo que, metódicamente había ido digitalizando.

Pues asumiendo la honestidad con la que el proceso de la investigación se iba desvelando, también vimos oportuno visibilizar la toma de decisiones en los cambios de estructura del contenido del tomo, para que el lector-espectador pudiera comprender la naturaleza y el sentido de tales decisiones. Así, para el TC, decidimos mantener la estructura de “**diario de campo**”, con las anotaciones tomadas en el transcurso de la práctica en convivencia con las narrativas visuales de cada taller.

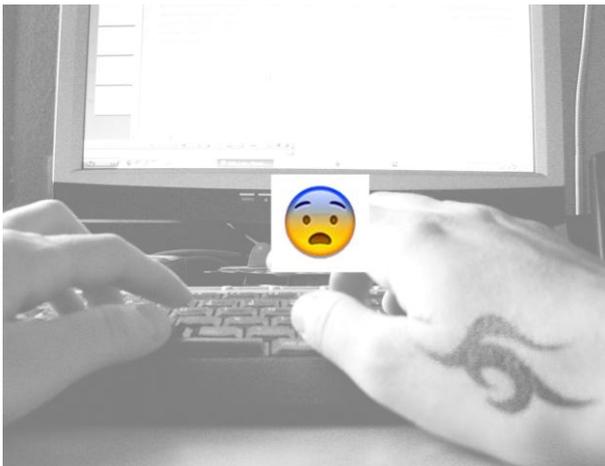
La praxis ya estaba, con su estructura acorde, e incluida dentro del tomo de la investigación.

Pero llegó entonces otro momento, que no llegó a sustentar la acepción de **crisis**, pues con el camino ya andado nos pareció de **fácil solución**.

Con el registro visual de todos los resultados de taller, y como deferencia a cada una de las personas que habían formado parte de este trabajo en su perspectiva práctica; vimos oportuno incluir todos y cada uno de los resultados a modo de experiencia gráfica que poder ofrecer al lector-espectador que no hubiese participado en la acción de la tesis, pudiendo así impregnarse de su esencia estética. Estos **resultados** compusieron el núcleo (visual) del tomo, ya que en su lomo pueden verse las cien

22

23

fotografía: www.imageneospaisajes.blogspot.com

24

páginas que con fondo negro marcaban la mitad del mismo, y simbólicamente suponían la acción artístico-social compartida que se desarrollaría en el proceso de investigación, suponiendo un antes y un después en la vida de la artista-investigadora.

La tesis ya era un borrador completo. Revisado en contenido e hilo discursivo, ya había pasado un año desde el encuentro con Fernando Hernández en la Facultad de Bellas Artes, y un año y un mes desde el encuentro con Ana.

Tras unos días, compaginando trabajo, familia y remate de borrador, me dejé caer por la facultad. En secretaría me informaron que la siguiente comisión de doctorado sería a principios de verano y que ya no habría otra hasta una vez empezado el curso. La cuestión es que me encontré con un mes para maquetar la tesis doctoral, a la vez que tenía que realizar todo el papeleo permitente para el depósito de la misma en el departamento, que estimaría su idoneidad para llegar a la comisión y posterior defensa ante el tribunal.

Momento de **vértigo**.

Lo primero que hice fue una tremenda reflexión, tratando de tomar conciencia del tiempo del que disponía para el depósito en el departamento del tomo en una mano, y el arduo trabajo de maquetación que debía realizar en la otra (sin olvidar las circunstancias laborales y familiares). Solo tenía una manera de cumplir los plazos. Cogí el teléfono en un paseo por el **parque**:

Yo: ¡Hola chiquitín!, ¿te pillo bien? Necesito pedirte un favor, aun sabiendo que es posible que te ponga en un compromiso, he de hacerlo, pero por la amistad que nos une y la confianza, si no puedes o ves imposible realizarlo, dímelo. Acabo de enterarme que he de depositar la tesis en un mes para que, tras pasar

fotografía: www.marienovico.blogspot.com

25

todos los trámites, pueda defenderla en el último trimestre del año, pues de no hacerlo ahora la cosa se me puede alargar otro año fácil.

MI GRAN AMIGO: ¿Y?

YO: Necesito tu ayuda.

MI GRAN AMIGO: ¿Para?

YO: Como estupendo diseñador que eres (ja ja ja), necesito que me vuelques el contenido de todo el borrador de la tesis, con imágenes incluidas, en una estructura que debemos predeterminedar con el editor de texto e imagen. No tendrías que revisar nada de nada, solo cortar y pegar, una vez hayamos confeccionado las páginas madre de las distintas estructuras.

MI GRAN AMIGO: Ok. Pero ¿cuantas páginas son?

YO: unas quinientas.

MI GRAN AMIGO:....

YO: Se que es mucho, pero no te lo pediría si controlase bien el programa y, sobre todo, si no tuviera la peque, el trabajo y tan poco tiempo. Soy plenamente consciente de lo que te pido, y sabiendo que las cosas a veces no pueden ser como uno quiere, entiendo perfectamente que me digas que no puedes. De verdad, de corazón.

MI GRAN AMIGO: ¿pero solo sería volcar todo el contenido?

YO: Si. Te pasaría las carpetas totalmente organizadas y nombradas.

MI GRAN AMIGO: venga vale.

YO: ¿sí?

MI GRAN AMIGO: si. ¿Cuándo quedamos?

YO: Mañana.

Me consta que todavía hoy recuerda esas semanas de trabajo a destajo y le duele el alma.

Me pasó un documento editado a la vez que me dio unas cuantas directrices para manejarme con el programa. Sobre aquel

26

documento revisé el texto, cambie partes, introduje imágenes, borre otras, introduje nuevas estructuras de maquetación, etc. Aprendí a maquetar texto e imagen. Desde luego la entrega a tiempo fue gracias a él, le estaré eternamente agradecida y lo sabe.

Ya está el *.pdf listo para imprenta. Lo llevo a una que me ofrece muy buena calidad a buen precio (el mejor de todos los presupuestos aportados), y encima al lado de casa. Les pido que me peguen el tomo con las guardas⁸, sin encuadernar con tapas, pues un trabajo cuya presentación, redacción y maquetación había sido diseñado acorde con su naturaleza, no podía poseer un continente cuyo exterior estuviera estandarizado (con tapas de piel, en un formato A4, contenido escrito grabado-dorado), así que decidí recurrir a la esencia de la acción de los talleres, la huella plástica de estética binaria B&N, para **forrar cada tomo** con las **huellas** de las hacedoras del manuscrito: **mi directora y yo**. Cada soporte contenedor de huella tenía diferente composición, haciendo de este modo un guiño a la confección de telas que como soportes habían sido utilizados en la praxis de la investigación. Cada tomo fue único y diferente. En total hicimos 15 tapas (15 tomos) de tesis, con tela y huellas, que utilizaría con ayuda de una amiga encuadernadora artesanal, para poner las tapas a los tomos con las guardas que me habían impreso y cosido en la imprenta. Aprendí también a encuadernar.

5. DESENLACE.

⁸ Hoja en blanco que se pone al principio y al final de un libro encuadernado.

27

El día ocho de julio de dos mil diez, la tesis fue **depositada** en la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

15-10-2010

Lo que vino después respecto al tiempo cronológico descrito anteriormente sucedió de forma fluida. Convocatoria de tribunal, **fecha de defensa**, posterior publicación de la tesis, etc. Como muchos saben, el día en que acontece el acto de defensa de una tesis doctoral marca un punto de inflexión en la trayectoria de vida del investigador, artista-investigador en este caso.

6. CIERRE.

28

Éste espacio, el CICREART 2013, supone un tiempo-lugar de encuentro en el que personas afines desean conocer y compartir inquietudes e intereses, en una relación de retroalimentación gracias al intercambio interpersonal e interinstitucional. El perfil al que va dirigido es heterogéneo dentro de un mismo campo, las artes; pero los son muy similares y están reflejados de forma clara en los objetivos de este congreso:

The End

29

a modo de cierre:

- Favorecer y divulgar investigaciones y experiencias en el campo de la creatividad artística desde una perspectiva interdisciplinar para la mejora de la docencia en la enseñanza superior, en niveles no universitarios y en ámbitos profesionales y artísticos.
- Ser un espacio de intercambio de ideas y conocimientos entre investigadores y profesionales de diferentes países implicados en el desarrollo de la creatividad artística en la educación.
- Promover la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de

la investigación, la docencia y la creación artística.

- Crear grupos de trabajo para la realización de obras artísticas colectivas.⁹

Sobre ellos, y de manera transversal, he querido introducir una experiencia, una historia que dentro de mi vida comprendió un proceso de concatenación para sacar adelante un trabajo de investigación sin renunciar a la esencia creadora (dadora de sentidos), que para aquellos que **vivimos el arte como parte de la vida** (dentro de cualquier contexto), tiene también la confección del documento que, en este caso, presentó la indagación.

De hecho asumir la posición de artista-investigador, de artista que investiga, pero también que se investiga en las dimensiones que le integran como persona; posibilita trasladar la capacidad creativa a la generación y exploración de formas narrativas, de estructuras cuasi arquitectónicas (gracias a un formato de papel determinado, la imagen y sus funciones, y la exploración de diferentes tipos de narración de dicha experiencia), hacer uso de neologismos y la resignificación de la documentación a partir de las fuentes, etc., para cubrir de algún modo la necesidad de crear que tenemos, de generar un ente perceptible (una pintura, escultura, fotografía, pieza musical, teatral...) para, a través de él, exponer-nos. Trabajar sobre el "manuscrito" de la investigación de forma no estandarizada e imprimir en él ese sentido de coherencia estética, formal, discursiva..., posibilita que los roles del artista-investigador (educador, familiar, profesional, amistoso), pueda encontrar consuelo al verse integrado en el saber

⁹ 2013. www.cicreart.com.

30

que encierra cada tomo, caja, audiovisual, o cualquiera que sea el formato que encontremos idóneo para representar nuestro trabajo.

Para ello no debemos olvidar que asumir la honestidad en la investigación no solo es recomendable en cuanto al tono del discurso, en los agradecimientos y con la deferencia hacia aquellos que la han hecho posible, junto con la figura del investigador; si no también, honestidad a la hora de dotar de transparencia a los procesos de configuración de los hechos que nos conforman cotidianamente y que están tejidos y difícilmente desvinculables de su naturaleza como fenómenos dentro del proceso indagador en cualquier área. Desde esta intervención se ha tratado de presentar algunas de las soluciones que se alcanzaron ante problemas comunes cuando nos adentramos en investigaciones en y desde el arte; en el afán de que los artistas construyamos nuestro propio paradigma de Investigación Artística, de procesos y poéticas, el cual está perfilado pero poco practicado.

Gracias.

31

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

– Berruti, M. Elena. “Discurso crítico y construcción de identidades”. *Revista Borradores*. Vol.VII. UNRC. ISSN 1851-4383. 2007.

Disponible en: <http://www.unrc.edu.ar/publicar/borradores/Borradores.htm>
[Fecha de consulta: 05 Julio 2013]

–Burgos, Estrella. “La importancia de contar historias”. *Revista digital C+TEC, Divulgar para Transformar*. 2012.

Disponible en: www.revistacecti.com [Fecha de consulta: 06 Julio 2013]

- CORTAZAR, J. *Rayuela*. Ed. Sudamericana. Impreso en España. 1963.
- De Miguel, Laura. *Tesis Doctoral: La huella, la tela, el blanco y el negro en la manifestación de ser. Modelo de confección autoidentitaria del artista-investigador-educador*. Directora: Dra. Ana Mampaso Martínez. Dto. De Didáctica de la Expresión Plástica. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid. Publicada. 2010. Disponible en: www.eprints.es
- Denzin, Norman. *The reflexive interview and a performative social science*. En *Qualitative Research*, 1(1). 2001. p. 23-46
- LOBATO S., Jesus. *Saber escribir*. Ed. Aguilar Colección. 2006.
- I Congreso Internacional de Investigación y Docencia en la Creación Artística. Disponible en: www.cicreart.com

8. ORIGEN DE REFERENCIAS VISUALES

[Todas las imágenes incluidas en este texto conformaron la re-presentación de la comunicación en el congreso CICREART el día 6 de Septiembre de 2013. La proyección sobre pantalla fue simultaneada con el texto que, de viva voz, iba narrando la autora de manera complementaría a la imagen].

Imagen 01: Portada gráfica de la comunicación.

Imagen 02: Dibujo de la autora (2013). Representación gráfica del concepto artista-errante.

Imagen 03: Portada gráfica que la autora proyectó de su tesis doctoral el día de su defensa.

Imagen 04: Dibujos de la autora (2013). Serie que representa gráficamente el concepto lector-espectador.

Imagen 05: Dibujos de la autora (2013). Serie que representa gráficamente el concepto re-presentación.

Imagen 06: Dibujos de la autora (2013). Serie que representa gráficamente la construcción de una historia.

Imagen 07: Fotografías de la autora (2010).

Imagen 08: Fotografía del Dr. Fernando Hernández. Disponible en: www.casadelbicentenario.gob.ar

Imagen 09: Fotografía de la artista Rossana Piccini. Disponible en: www.methodspace.com

Imagen 10: Facultad de educación de la Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: www.ucm.es texto del comunicado

Imagen 11: Disponible en: www.thelostdreamer.com

Imagen 12: Disponible en: www.ucm.es

Imagen 13: Croquis a mano alzada realizados por el Dr. Fernando Hernández el 7 de mayo de 2009.

Imagen 14: Disponible en: www.ucm.es

Imagen 15: Croquis a mano alzada realizados por la autora en mayo de 2009. Actualizados para esta re-presentación digitalmente.

Imagen 16: Fotografías de la autora (2009).

Imagen 17: Fotografías de la autora (2009).

Imagen 18: Recreación de la acepción “crisis” con ayuda del emoticono de “pánico” de la aplicación *Whatsapp* para móviles.

Imagen 19: Capturas de pantalla de páginas de la tesis de la autora, Actualizados para esta re-presentación digitalmente.

Imagen 20: Recreación de la acepción “crisis” con ayuda del emoticono de “pánico” de la aplicación *Whatsapp* para móviles.

Imagen 21: Recreación de la acepción “crisis solucionada” con ayuda del emoticono de “ok” de la aplicación *Whatsapp* para móviles.

Imagen 22: Capturas de pantalla de páginas de la tesis de la autora.

Imagen 23: Recreación de la acepción “vértigo” con ayuda del emoticono de “¿?” de la aplicación *Whatsapp* para móviles.

Imagen 24: Disponible en: www.imagenespaisajes.blogspot.com

Imagen 25: Disponible en: www.marianovico.blogspot.com

Imagen 26: Fotografías de la autora y la Dra. Ana Mampaso Martínez (2009). Algunas de las telas que harían de tapas de los tomos de la tesis encuadernados artesanalmente.

Imagen 27: Tomo de la tesis de la autora.

Imagen 28: Acto de defensa de la tesis doctoral de la autora (15 octubre de 2010).

Imagen 29: Autora (2013).

Imagen 30: Dibujos de la autora (2013). Serie que representa gráficamente el concepto arte-vida-investigación.

Imagen 31: Autora (2013).