

Marín García, Teresa.

Profesora Contratado Doctor, Universidad Miguel Hernández de Elche, Departamento Arte, Laboratorio de Interferencias Artísticas y Mediales (IAMLab).

Reformulando saberes. Un debate compartido en torno a la investigación en artes visuales.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación invitada.

PALABRAS CLAVE

investigación artística, investigación basada en artes, metodologías investigación, epistemología.

KEY WORDS

Artistic research, Arts Based Research, research methodologies, epistemology,

RESUMEN

En el marco del II Congreso internacional de Investigación en Artes Visuales organizado por ANIAV se ha propuesto una mesa de debate para contrastar puntos de vista en torno a conceptos y modos de hacer que consideramos relevantes repensar y situar en relación a la investigación artística actual. El debate se plantea de forma transversal y complementaria a la temática del congreso, tratando de contemplar cuestiones que pueden derivarse de distintas formas de entender lo real y virtual en los procesos de investigación artística. Como punto de partida, hemos propuesto a los invitados a la mesa de debate que nos ayudasen a identificar los "qué" y los "cómo" que considerasen necesarios tener en cuenta para redefinir la investigación artística actual. Los objetivos de este debate son: ayudarnos a desvelar aquello que se da por resuelto (pero que no funciona), permitirnos visibilizar problemáticas actuales y nuevas perspectiva que se derivan del difícil encaje de las artes en la estructura de la investigación académica, así como repensar el lugar y los modos de hacer de la investigación artística en el actual contexto académico y social. Este texto se plantea como una introducción a las aportaciones propuestas por los participantes del debate, previas al encuentro del congreso.

ABSTRACT

Within the II International Conference of Research on Visual Arts organised by ANIAV a discussion panel has been proposed in order to talk about different points of view with regard to concepts and doings on present artistic research. The debate will take place as a transversal and complementary way to the Conference's topic. It will aim to deal with questions that can derive from different ways of understanding what is real or virtual within artistic research processes. As a departure point, we have asked participants in the discussion to help us to identify *whats* and *hows* considered necessities to take into account when redefining the current artistic research. The objectives of this discussion are: to help us to see what is considered resolved but does not work; to make us see current problems and new approaches related to arts and the framework of academic research; finally, to rethink about places and ways of doing artistic research within the present social and academic context. This text aims to be an introduction to contributions proposed by discussion participants, prior to meeting at the Conference.

CONTENIDO

Un momento y un espacio (extensible) para el encuentro y el debate

Hace dos años se consiguió poner en marcha la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales (ANIAV) para promover, desarrollar y difundir la investigación en el campo de las Bellas Artes. Entre sus objetivos se planteó el generar acciones para facilitar el intercambio y encuentro de investigadores, así como fomentar el debate sobre las problemáticas asociadas a la investigación artística.

Una de estas acciones era la propuesta de organizar congresos periódicos. Este II Congreso internacional de Investigación en Artes Visuales organizado por ANIAV, mantiene el objetivo genérico de la asociación de crear un foro que permita el intercambio de conocimiento y ayudar a visibilizar la producción de los investigadores en arte. En esta segunda edición, se ha planteado como marco temático específico abordar las relaciones [real | virtual] en la investigación en artes visuales. Estos conceptos se proponen en un sentido amplio y abierto, para reflexionar y mostrar propuestas de investigación que trabajan con las potencialidades y problemáticas que se derivan de esta doble naturaleza de la experiencia.

En este contexto, planteamos como uno de los elementos centrales del encuentro la organización de una mesa de debate con el título *Reformulando saberes. Un debate compartido en torno a la investigación en artes visuales*. La intención es poder compartir de forma pública el intercambio de puntos de vista. Facilitar un breve encuentro para pensar juntos/as sobre los estados de la cuestión de la investigación artística, desde nuestro contexto cercano y en diálogo con el marco global. Para ello hemos invitado a un grupo de investigadores de perfiles y universidades diversos: Fernando Hernández-Hernández (UB), Virginia Villaplana (UM), Isidro López-Aparicio (UGR) y Selina Blasco (UCM). Los objetivos principales planteados en este debate son, por un aparte, repensar los saberes y marcos básicos que estamos generando y utilizando en nuestras prácticas de investigación artística. Por otra, formular preguntas que nos permitan indagar en la difícil tarea de definir el alcance y los modos de hacer, en los diversos procesos que conlleva la investigación en artes.

A pesar de ser conscientes de las dificultades que plantean las "mesas de debate" hemos apostado por este formato en esta ocasión. Hemos primado poder optimizar nuestros escasos recursos y la posibilidad de compartir estos debates con un público amplio, en línea con la vocación generalista e inclusiva de ANIAV. Para compensar algunas de las carencias que pueden derivarse de un formato de poca duración, que suele dificultar que se pueda profundizar en los temas, hemos intentamos ir tanteando previamente el debate. Para ello propusimos a los invitados a esta mesa que aportaran un pequeño texto de partida con antelación al congreso. Con ello se pretendía poder situar y madurar, con un poco más de calma, aquellas ideas que pensaban plantear en el debate público. En estos breves textos sus autores nos ofrecen la posibilidad de extender el debate más allá del momento de la mesa compartida, en el espacio y lugar acotado del congreso. El formato digital de la publicación además facilita su difusión. En todo caso, aprovechamos para apuntar la idea de la necesidad de revisar también estos formatos de discusión e intercambio, para futuras ediciones de posibles congresos u otras formas de encuentro.

Para activar este debate propusimos a los invitados, pensar de forma transversal a la temática del congreso, incluyendo diversos aspectos derivados de la cuestión de lo real/virtual, pero centradas en repensar los "cómo" y los "qué" necesarios hoy en la investigación en artes. En este caso, queríamos incidir en la necesidad de desvelar aquello que se da por resuelto pero que no funciona; bien por obsoleto, o porque nunca funcionó. Visibilizar estas problemáticas actuales considerando aspectos situados y cuestiones específicas.

En el proceso de preparación de este debate compartido, tras varios intercambios de opiniones entre los participantes, finalmente la discusión se ha resumido en dos preguntas clave para el debate, que condensan la amplia problemática de los "qué" y los "cómo" en la investigación artística hoy.

1. ¿Qué características o conceptos considerarás clave hoy para definir un posible territorio de investigación artística?

Pregunta que nos sirve para abrir el debate de los "qué". Tratar de situar la dificultad de definir los marcos epistemológicos y los tránsitos entre la investigación creativa, la investigación artística, la investigación basada en las artes y la investigación con imágenes, así como otras temáticas genéricas relevantes.

2. ¿Cómo se podrían redefinir los canales, formatos de presentación y criterios de validación para integrar las necesidades específicas de las investigaciones artísticas actuales y cómo negociar estas especificidades en el marco de la investigación académica?

Pregunta compleja que se plantea para iniciar el debate sobre los "cómo". La conflictiva naturaleza dual (teórico-práctica) de la investigación artística, la búsqueda de nuevos medios y lenguajes de la práctica artística, así como el rechazo a seguir caminos trazados que pocas veces se adecúan a nuestras necesidades, ha dificultado la adaptación de la investigación artística a los marcos, canales y metodologías establecidos por la investigación científica, limitando a su vez la validación de los saberes específicos propios de las artes.

A partir de estas preguntas iniciales los participantes de la mesa nos proponen en sus textos distintas cuestiones desde sus perspectivas y especialidades. Es interesante comprobar cómo muchas de las propuestas que aportan permiten recorridos cruzados

entre sus textos, factor que tratamos de mostrar en esta introducción y que se intentará aprovechar en el debate presencial del congreso.

Convergencias y puntos de fuga para un debate sobre la investigación artística.

Como introducción al debate, resumo aquí, de forma personal, algunos de los puntos de encuentro y divergencias más relevantes, propuestos por los invitados a la mesa de debate en sus textos de preparación del debate. Todo estos textos completos pueden consultarse en esta misma publicación. Sirva como inicio de este espacio y momento de discusión, que esperemos pueda extenderse en el tiempo por distintos canales:

- Encajes conflictivos de la investigación artística en el marco universitario. Sin duda este tema sigue siendo una asignatura pendiente y no resuelta. Conforme van acelerándose las exigencias en las reformas universitarias se va generando cada vez una brecha más amplia y un lugar más inestable para los campos de conocimiento vinculados a la artes. Todos los participantes comparten la necesidad de repensar esta cuestión. Destaco la mención, que varios de los autores invitados hacen, a no perder de vista el análisis de las reglas del juego que se nos imponen desde el "capitalismo académico"¹. Reflexión crítica necesaria para poder posicionar nuevas estrategias. Estas referencias son necesarias para entender cómo muchas de la exigencias sobrevenidas a través del Plan Bolonia, se inscriben en un terreno de juego mucho más amplio y globalizador, que plantean la investigación, la innovación y el desarrollo (I+D+i) como un sector más para la especulación económica.

- Criterios de validación y legitimación. Estos temas son los más visibles de las problemáticas recurrentes de la investigación en artes, sin embargo son solo la punta del iceberg, de los problemas de la investigación. Los criterios de validación y legitimación están totalmente interconectados con el resto de cuestiones y aspectos que se plantean en el resto del debate. Todos los invitados a esta discusión abordan esta cuestión, aportando matices variados y muy interesantes para observar la dificultad que supone definir estos mecanismo de valoración y legitimación en un campo de conocimiento tan abierto, y complejo como la relación entre investigación y artes. El texto que aporta Isidro López-Aparicio en esta publicación, "El ecosistema artístico y los criterios de evaluación de la investigación artística", puede servirnos de guía para situar todos estos temas.

- Transferencias imprevistas y oportunidades colaterales. A pesar de estas problemáticas mencionadas, varios de los invitados apuntan algunas líneas de fuga interesantes acerca de cómo estas dificultades de encaje de la investigación artística en el ámbito universitario están generando curiosas repercusiones imprevista en el mundo del arte. Entre ellas, cuestiones de legitimación, posibilidades de visibilización de prácticas minoritarias o no comerciales, así como cambios provocados en los criterios de valoración de las temáticas y formas de hacer artísticas. Estas cuestiones pueden abrir interesantes debates en la también conflictiva frontera entre el mundo académico y el mundo del arte. Cuestiones que sin duda podrían considerarse transferencia de conocimiento o repercusiones sociales generadas por la investigación en artes, pero que casi nunca son contempladas como tales por los tiempos demasiados lentos que requieren para ser percibidas.

- Dificultades de definición epistemológica y necesidades de consensuar vocabularios comunes. Estos temas lejos de estar resueltos cada vez parece más necesario que vuelvan a ser debatidos y revisados. La reflexiones epistemológicas afecta a cómo concebimos, nombramos y definimos las distintas formas de relación entre investigación y arte: investigación artística, investigación creativa, investigación basada en artes, investigación visual. Sobre este tema se centra de forma específica el texto que nos propone Fernando Hernández-Hernández en esta publicación, "Pensar los límites y relaciones entre la práctica artística y la investigación artística". En este texto se actualiza un debate que, a pesar de ser recurrente, no deja de ser necesario. En relación con esto, otros de los invitados plantean también la necesidad de revisar, discutir y consensuar vocabularios comunes para facilitar los diálogos. López-Aparicio, por ejemplo, nos plantea la necesidad de revisar posibles Tesoros en relación al impacto de las citas en las evaluaciones. Este tema de los acuerdos terminológico posiblemente se vea reactualizado también por el contexto de la indexación y digitalización de la información, cuestión que puede obligarnos a una necesaria revisión.

- Posicionamientos situados como punto de partida. El tema de los posicionamientos situados es planteada por todos los participantes de forma explícita, especialmente por Fernando Hernández y por Virginia Villaplana. Esta cuestión se relaciona tanto con los marcos epistemológicos como con los "cómo" investigar en artes y desde las artes. La reivindicación de la investigación situada, como necesidad de definir el posicionamiento desde el que se investiga parece que va asentándose como aspecto esencial de las relaciones de arte e investigación. Estas posiciones facilitadas desde las perspectivas narrativas, son muy cercanas a ciertos enfoques de las ciencias sociales y de las prácticas feministas. Estos planteamientos traen consigo profundos cambios en la concepción de la investigación y del rol de investigador, pasando a ser considerada la práctica, no solo un objeto de estudio, sino también sujeto de investigación.

---

¹ Ibarra Colado, E. (2002) "Capitalismo académico y globalización. La universidad reinventada (Algunas notas y reacciones a *Academic Capitalism* de Slaughter y Leslie)", en *Revista de la Educación Superior*, Vol. XXXI, Num. 2, abril-junio, págs. 147-154. http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista122_S6A1ES.pdf

- Investigaciones contextualizadas y basadas en la praxis. En relación a la importancia de contextualizar las investigaciones destaco el interés de varios de los participantes por concretar su propuestas a través de diálogos con ejemplos concretos de prácticas de investigación en arte. Los caso que proponen tienen como nexo común la práctica artística como método de exploración, poniendo el foco en otros modos de entender el conocimiento. A través de la presentación y análisis de estos casos, a modo de "debates materializados", se plantean acciones propositivas que permiten rastrear las problemáticas sobre las que se trata de debatir no sólo de un modo especulativo, sino también mostrar como la investigación experimental crítica puede utilizar otros soportes y medios de reflexión. Destaco en este sentido la propuesta que nos hace Selina Blasco en su texto "Investigación artística y reverberación. A propósito de *Labour in a single shot*, un proyecto de Harun Farocki y Antje Ehmann". En este texto a través del diálogo con el proyecto multimodal *Labour in a single shot*² de Farocky y Ehmann, Selina nos propone un recorrido por algunos "cómo" y "qué" posibles desde la investigación en artes. Por su parte Virginia Villaplana nos propone "La investigación extradisciplinar en artes visuales: prácticas colaborativas y aprendizajes comunes. (Hacia una nueva relación en las ciencias sociales. La comunicación, el arte y la educación en cuestión)". En su texto además de aportarnos claves metodológicas nos ofrece un interesante listado de referencias de proyectos que transitan relaciones entre distintos campos de conocimiento como el arte, la comunicación y la educación como formas de producción de conocimiento.

- Apuesta por la complejidad, la integración y tránsitos entre disciplinas y campos de conocimiento. Estos temas apuntan a abrir el debate a cuestiones interdisciplinarias, transdisciplinarias, o extradisciplinarias. Estos temas también son planteados por casi todos los invitados al debate, pero desde perspectivas distintas. López-Aparicio lo plantea vinculado a la dificultad que estas relaciones e indefiniciones plantean respecto a las evaluaciones y legitimaciones. Por su parte, Virginia Villaplana lo plantea como potencialidades críticas para transitar relaciones entre campos afines y propone la extradisciplinariedad como un modo de generar un pensamiento crítico frente a los discursos de lo institucional.

- Capacidad crítica, cuestionamiento y disenso. Conectando con varias cuestiones ya apuntados, otro tema de consenso es sin duda es el reconocimiento de que una de las aspectos a defender como esenciales de la investigación en artes debería ser su la capacidad crítica. Este aspecto ha sido tratado en muchos otros foros de debate similares. A pesar de parecer un aspecto innegociable la capacidad de disenso es posiblemente una de las cuestiones más conflictivos para el encaje de las artes en el reconocimiento del ámbito científico académico. Directamente torpedea la línea de flotación del los valores sobre los que se sustenta el conocimiento científico: la objetividad y neutralidad como criterio principal de validación científica. El cuestionamiento como método y el disenso como táctica son modos de entender otras formas de producción de conocimiento.

- Reivindicación de los procesos no-lineales y tiempos lentos. Varios de los invitados al debate coinciden en destacar que los procesos de la investigación en arte no son lineales. Las concepciones lineales de los proceso de investigación son más bien idealizaciones heredadas y mal digeridas de planteamiento cartesianos de pensamiento. Es evidente que conciliar los aspectos que hemos ido enumerando requiere, tanto de proceso complejos y zigzagueantes, como de tiempos largos que permitan hacer avanzar los procesos de indagación de forma verdaderamente experimental, sin limitaciones ni fechas topes preconcebidas. Esto supone claramente un problema en el sistema del "capitalismo académico" que busca rentabilidades a corto plazo. Como plantean varios de los autores, la lógica de la rentabilidad directa e inmediata, la velocidad de impacto, la frecuencia de las evaluaciones adaptadas a esos tiempos cortos, etc. se encuentran totalmente alejadas de las dinámicas y necesidades que requieren generalmente los procesos artísticos. Estos desfases generan importantes dificultades en las valoraciones y reconocimientos de las especificidades de la investigación en arte como bien apunta López-Aparicio en su texto. Todo un desafío incluir estos temas en las agendas de los aspectos necesarios a revisar en ámbitos tan prosaicos como las acreditaciones de investigación.

- Exploración de formatos adecuados para la comunicación de proceso y resultados. Parece haber un consenso muy claro en que los formatos más habituales para la difusión de la investigación artística (las revistas y otras publicaciones tradicionales de papel) son inadecuados y muy insuficientes para analizar, canalizar y valorar las especificidades de las investigaciones en arte. Es evidente que estos canales son útiles para demostrar y explicar conocimientos razonados, pero son muy limitados para "mostrar"³ otras formas de entender el conocimiento. En este sentido los textos de Virginia Villaplana, Selina Blasco y López-Aparicio muestran claros ejemplos de otros formas de entender los formatos para canalizar la investigación artística. Los avances tecnológicos, y la web con su capacidad multimodal son una potente herramienta, muy infrautilizada. Las licencias restrictivas para la libre circulación de conocimiento son un claro impedimento para el desarrollo de muchas de las potencialidades de la red y de la difusión de conocimiento en formatos visuales y sonoros. Me llama la atención que el tema de las licencias no haya sido planteado abiertamente en ninguno de los textos, aunque sin duda deberíamos añadirlo a la lista. En otro sentido más material de la producción artística, la exposición o la combinación de otros formatos en diálogo, como plantea el texto de Selina Blasco, también pueden vehicular investigación crítica. Por tanto, el problema no es tanto que no se esté intentando explorar posibilidades, sino las dificultades para que estas sean reconocidas como válidas por los

---

² Proyecto que contempla una exposición, talleres, conferencias, una web, una investigación paralela y múltiples forma de colaboración. Web del proyecto: <http://www.labour-in-a-single-shot.net/en/films/>

³ Sobre estos temas recomendamos ampliar información en el texto de José Díaz Cuyás (2010). "Mostrar y demostrar. Arte e investigación", en *Inter/Multi/Cross/Trans. El territorio de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, Montehermoso, Vitoria-Gasteiz. (170-182). Texto que formo parte de un seminario que se realizó en Montehermoso en 2010 y en el que se debatían temas muy cercanos a nuestro debate. Texto que es citado por varios de los invitados a la actual mesa de discusión.

sistemas evaluadores y legitimadores de la investigación académica, como apunta López-Aparicio. En este sentido estos debates y la suma de fuerzas entre los investigadores es fundamental para poder incidir en posibles cambios a las escalas que serían necesarias. Algunos logros tímidos se han ido consiguiendo en los últimos años (como los pequeños cambios en los criterios de los sexenios) pero queda mucho por hacer en este sentido.

- Necesidad de pensar de modo global las relaciones entre investigación, educación, mundo del arte y sociedad. Me parece interesante también rescatar, como tema entrecruzado, algunos aspectos citados por todos los invitados y que recorren de forma transversal muchos de los aspectos tratados. Se trata de las dificultades para pensar de forma global y conectada, entre ámbitos distintos, pero todos ellos complementarios e interdependientes, como son: la investigación, la educación y el mundo del arte. Virginia Villaplana nos apunta además la necesidad de hacer extensible esas relaciones a la ciencias sociales, la comunicación y otros ámbitos de modo extradisciplinar. De forma paradójica muchos investigadores intentan compatibilizar (muchas veces sin éxito) su múltiple faceta de artista-profesor-investigador. Sin embargo cada uno de estos campos parecen funcionar de forma excluyente. Este tema requería de más atención de la que actualmente se le dedica.

- Potencialidades de las forma de colaboración. Para cerrar esta lista de aspectos clave destacaría el relevante papel de distintas formas de colaboración como herramientas imprescindibles para la investigación en artes en la actualidad. Lejos queda ya la idea del genio solitario como valor de autenticidad de la artes, a pesar de que el mercado artístico siga utilizando esos tópicos como reclamo comercial. Aprendemos, investigamos y creamos con otros, a partir del trabajo de otros, en diálogo con otros. Rescato una idea que Virginia Villaplana plantea de forma abierta en sus texto en relación a los "como" y es la necesidad de trabajar de forma compartida. Virginia lo plantea desde la perspectiva de los aprendizajes comunes y del usos de metodologías de investigación-acción participativa. Estas ideas en muchos sentidos están implícitas también en el ejemplo que nos propone Selina Blasco en el proyecto de Farocki y Ehmann, donde se entrecruzan múltiples forma de experimentar lo colaborativo y lo participativo. Por su parte, Isidro López Aparicio también concluye su texto apelando a la necesidad de una conciencia colectiva para poder generar el cambio necesario. La propia organización de este encuentro de debate está organizado por un asociación de investigadores (ANIAV), fruto de esfuerzo un colectivo, y que entre sus presupuestos fundacionales plantea la necesidad de establecer redes de colaboración entre investigadores. Concluyo provisionalmente con esta idea, proponiendo que sigamos compartiendo. El debate está abierto.

FUENTES REFERENCIALES.

EHMANN, A; FAROCKI, H. (2011-2015) Web del proyecto *Labour in a single shot*. <http://www.labour-in-a-single-shot.net/en/films/> (consulta: 20/06/2015).

DÍAZ CUYAS, J. (2010). "Mostrar y demostrar. Arte e investigación", en *Inter/Multi/Cross/Trans. El territorio de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, Montehermoso, Vitoria-Gasteiz. (170-182).

IBARRA COLADO, E. (2002) "Capitalismo académico y globalización. La universidad reinventada (algunas notas y reacciones a *Academic Capitalism* de Slaughter y Leslie)", en *Revista de la Educación Superior*, Vol. XXXI, Num. 2, abril-junio, págs. 147-154. http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista122_S6A1ES.pdf