

Hortensia Mínguez García
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, México
horteminguez@gmail.com

La generación de conocimiento en la creación artística y su orientación en el ámbito universitario a nivel de posgrado.

Hortensia Mínguez García

vol. 3/fecha: 2014/117 pp.

Recibido: 19/11/2014

Revisado:03/12/2014

Aceptado:05/12/2014

MÍNGUEZ GARCÍA, Hortensia. "La generación de conocimiento en la creación artística y su orientación en el ámbito universitario a nivel de posgrado". En Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras, nº 3, 2014, pp. 23-35

LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y SU ORIENTACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO A NIVEL DE POSGRADO.

GENERATION OF KNOWLEDGE IN THE ARTISTIC CREATION AND ITS GUIDANCE IN UNIVERSITY TO LEVEL OF POSGRADUATE.

ABSTRACT

This text talks about how knowledge is generated in Arts and implements the profession of research in the university to the graduate level. To do this, I set as a starting point, review the work of other authors versed in Research in Art and Design. Subsequently, I explain my personal proposal, which part of the differentiation between Research-Creation and the Research in Arts as a Projectual Science. The latter, diversifiable in Research about Art and Practice-based Research. Ways of approaching the Arts, that I exemplify through the presentation of variously tesis of students in the "Maestría de Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño" (MEPCAD) of the "Universidad Autónoma de Ciudad Juárez", (Mexico).

Key Words: Art Research, Research-creation, Projectual Science, Research about Art, Practice-based Research.

RESUMEN

El presente texto aborda el tema de cómo se genera conocimiento en Artes e implementa la profesión de la investigación en el ámbito universitario a nivel de posgrado. Para ello, se establece como punto de partida, la revisión del trabajo de otros autores versados en la Investigación en Diseño y Arte. Posteriormente, se describe una propuesta personal, que parte de la diferenciación entre la Investigación-creación y la Investigación en Artes como ciencia proyectual. Esta última, diversificable en la Investigación sobre el Arte y la Investigación basada en la práctica. Formas de acercamiento a las Artes que, se ejemplifican a través de la exposición de varios trabajos realizados por alumnos adscritos a la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño, (MEPCAD), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, (México).

Palabras clave: Investigación en Arte, Investigación-creación, Ciencia proyectual, Investigación sobre el Arte, Investigación basada en la práctica

---

1 INTRODUCCIÓN.

Filosóficamente, todavía seguimos arrastrando la idea prejuiciosa de que el conocimiento "auténtico" es mejor generarlo a través de los métodos de investigación inherentes a las ciencias comprobables empíricamente. Este prejuicio, por ejemplo, se advierte en el valor que le otorgamos al uso de métodos, procedimientos y técnicas que tienden a la homogenización de los datos pro cuantitativos, siendo lo inusual, ilógico o azaroso, conceptos que no puede aceptar la lógica mecánica de las ciencias puras.

Esta inseguridad hacia "lo otro", lo subjetivizable, inserto en la comunidad científica y en la educación superior, tiene mucho que ver con el tipo de estrategias políticas y administrativas que regulan los valores, apoyos y la evaluación de la producción del conocimiento a nivel internacional. Sistemas educativos, ministeriales, consejos y comités, que hallan en el método científico, un sentido de confiabilidad hacia a todo aquello gestado desde sus márgenes y parámetros; camino por antonomasia para muchos campos de conocimiento, una pesada losa, para otros. Si bien las humanidades hemos sabido adaptarnos durante largo tiempo a la dinámica de la ciencia "dura", hace años que venimos aclamando la necesidad de que dichos sistemas reguladores comprendan que, el espíritu de triangularización del método científico, no siempre permite responder a todos nuestros cuestionamientos y forma de explorar el mundo. Finalmente, lejos de pretender sonar antisistema, lo que

defendemos no es la eliminación del saber científico, "sino la ideología que lo considera el único saber posible"¹. Otra idea equívoca es la de pensar que la investigación en Arte puede ejercerse usando únicamente otra serie de métodos oriundos de la investigación cualitativa como la fenomenología, la hermenéutica, la autoetnografía, el método de la investigación-acción, etc., pero ajenos a algunas de las necesidades que requiere la investigación de procesos creativos o de la producción artística en sí. ¿Cuántos de nosotros nos titulamos con una tesis de posgrado en Bellas Artes que prácticamente podría haberse vinculado a un título de Doctor en Historia, Teoría del Arte o Estética?

El artista contemporáneo tiene que aceptar que ha llegado el momento de promulgar una total respetabilidad hacia su producción en todas sus formas y por tanto, resulta imperante atender a estudios más profundos tanto desde el campo de la epistemología, como la del diseño, actualización, aplicabilidad y revisión de métodos de investigación de las Bellas Artes inherentes a sus necesidades, es decir, que no sólo atiendan al campo de la estética, la teoría, la historia, etc., sino a la producción en sí misma, pues la Investigación estético-artística supone, primeramente, aceptar la naturaleza poliédrica de esta área de conocimiento.

De este modo, el presente texto, constituye el relato de cómo hemos afrontado la enseñanza de la investigación a nivel de posgrado en el

¹ ZAMORA Águila, Fernando. "Imagen y razón: los caminos de la creación artística". En: *Arte y Diseño. Experiencia, creación y método*, Experiencia, creación y método. 2ª ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP. Colección Ensayos, 2010, p. 89.

Fig. 1. Alumnos y docentes de la MEPCAD trabajando en el Taller de Gráfica del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, (IADA), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

área de Artes como docente, artista e investigadora adscrita a la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño (MEPCAD), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Fig. 1). Institución en la que laboramos y desde la cual, hacemos y pensamos al Arte, desde diferentes perspectivas.

2 LA INVESTIGACIÓN EN ARTE COMO CIENCIA PROYECTUAL.

Partiendo del hecho de que el fenómeno de la creación artística es complejo bajo los términos que Edgar Morín² ya aventuró décadas atrás, la investigación estético-artística no puede excluir la práctica como una de las múltiples formas que los artistas tenemos de explorar el mundo.

Lo curioso, en este sentido, es que el análisis de la creación artística, no

sólo debe atender a los productos, sino también a los procesos, a las ideas y a los caminos recorridos, independientemente de los resultados. Fernando Zamora decía, "En realidad, el artista no tiene una meta definida, y tal vez no tiene metas en absoluto. A él no le importa la meta, sino el camino: le importa el método (el cómo) mucho más que el resultado (el para qué)"³.

El Arte y la Ciencia convergen justo en el punto en el que ambas podemos declararlas como dos formas de explorar la realidad, o como Ernst Cassirer⁴ llamaría, son diferentes sistemas simbólicos para la exploración del entorno y por ende, formas de indagación. Sin embargo, aunque ambas constituyen una forma de explorar la realidad, sus porqués son diferentes. En el arte:

(...) lo importante es el proceso a través del cual el artista va indagando en una nueva o diferentes posibilidad de organización

² Recomendamos la lectura de: MORÍN, Edgar. *Sobre la interdisciplinariedad*. Boletín (2) [en línea] Francia: CIRET, Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires, 2000. [Fecha de consulta: 14 agosto 2014] y, MORÍN, Edgar. *Introducción al Pensamiento Complejo*. 1a ed. México: Gedisa, 1994.

³ ZAMORA, Fernando, *Op. Cit.*, p. 97.

⁴ CASSIRER, Ernst. *Filosofía de las formas simbólicas*, 3 vols. 1a ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1971.

del mundo. Cada obra de un artista es un escalón que lo acerca a la expresión de esa potencial organización, diferente a la que nuestros sentidos, nuestra cultura y comportamiento cotidiano nos permite ver. Cada obra es un momento de ese proceso y su producto final no es la obra de arte en sí, sino, en el mejor de los casos, la posibilidad de contagiar al resto de la sociedad la sospecha de una forma diferente de organización del mundo.⁵

Así, aunque ambas son formas de construir conocimiento, Arte y ciencia se distancian epistemológicamente, en cuanto a la diferencia de sus lenguajes, métodos, procesos de investigación y técnicas empleadas.

Sin embargo, su distanciamiento no deberíamos entenderlo ni fundamentarlo en la idea de dos formas opuestas sino en la complementariedad. Evidentemente, "no se trata aquí de la división cartesiana entre materia y mente, sino más bien de que el objetivo del arte es capacitarnos para vivir en el mundo, en tanto que el de la ciencia es capacitarlo para dominarlo."⁶ Dicho de otra forma, el objetivo de la ciencia es llegar a un conocimiento globalizador y universal de todo aquello que nos rodea, haciendo uso para ello, de múltiples teorías que ostentan el deseo de ser aplicables a cuántos más fenómenos mejor, mientras que el arte parte de la singularidad y el pequeño aporte de cada obra, como un esquema de acercamiento más anárquico, heteróclito y expansivo.

5 SÁNCHEZ, Noé, "Arte y Ciencia". En: CHÁVEZ, Julio; SÁNCHEZ, Noé y ZAMORA, Fernando. *Arte y Diseño. Experiencia, creación y método*. 2ª ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP. Colección Ensayos, 2010, pp. 17-18.

6 SMALL, Christopher. *Música, sociedad, educación: Un examen de la función de la música en las culturas occidentales, orientales y africanas, que estudia su influencia sobre la sociedad y sus usos en la educación*. 1ª ed. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, p. 14, citado en NOÉ, Op. Cit., 2010, p. 14.

Tomando como punto de partida este axioma, más la compleja naturaleza y tipo de productos relacionados con la producción e investigación artística (libros de artista, performances, textos, pinturas, dibujos, etc.), así como nuestra consideración hacia los métodos que permitan centrarse en lo procesual, cabría considerar dos formas de indagación, de proceder en torno a profesión del artista. Por un lado, hallamos el concepto de *Investigación-creación*, y por otro, el de *Investigación en Arte como Ciencia Proyectual*. (Fig. 2.)

El primero de ellos, responde al acto de la creación como acción; acción que no reniega de procesos indagativos, pero sí de sus registros. Por ejemplo, referente al acto de pintar un cuadro, la investigación abarcaría desde la generación de la idea hasta el manejo de recursos y aplicaciones técnicas, siendo el cuadro el resultado físico de dicha ideación-acción-resolución.

Por otra parte, existe otra forma de entender la investigación recurriendo al uso de métodos que posibiliten sistematizar nuestro proceso creativo, es decir, que permitan el registro de nuestro proceso de creación sin interferir necesariamente en él y así hacer inteligible nuestra forma de hacer y entender al Arte; punto que nos remite al término de la *Investigación en Arte como Ciencia Proyectual*.

En suma, la *Investigación-creación* abrazaría a productos artísticos en sí, poemas, pinturas, performances, escenografías, etc.; mientras que la segunda, la *Investigación en Arte como Ciencia Proyectual*, requiere reconducir este primer nivel de producción a un ejercicio de reflexión sistematizado que inevitablemente recaerá en la construcción de un

documento escrito, un texto⁷, pudiera ser de corte académico a otro tipo de Archivo de corte documental.

Esta simple distinción nos remite a la pregunta de si la *Investigación-creación* puede considerarse ciencia. Para responder a esta interrogante, resulta imperante partir de la premisa de que *Investigar* (vb.) responde al ejercicio de sistematizar datos o cierta información, para su posterior exploración, descripción, correlación o análisis. En dicho sentido, la *Investigación-creación* sí responde al ejercicio de investigar ya que cuando pintamos lo que hacemos es sintetizar y volcar nuestros conocimientos y experiencias. Sin embargo, en términos científicos, una pintura no puede considerarse como tal, producción científica, sino artística. Dicho de otro modo, la producción artística no podría considerarse *per se* ciencia, pero sí, como producto de un acto indagativo (de ahí el término de Investigación-creación), pues "una cosa es la *práctica* de la disciplina y otra muy distinta la *investigación sobre ella*"⁸.

La obra artística no es un conocimiento científico y el conocimiento científico no es una obra artística, aunque en ambos casos se puede apreciar el valor estético de teorías científicas o el trabajo riguroso de un artista. Ambos sí se proponen producir lo que esperan: uno, conocimiento científico y, el otro, una producción

*artística.*⁹ (Además), las obras (artísticas) tienen circuitos de legitimación que corresponden al campo artístico (salones, salas de exhibición, museos, mercados, etc.), mientras que las investigaciones se legitiman y se validan en otros circuitos destinados a tal efecto.¹⁰

Llegados a este punto, cabría revisar brevemente desde cuándo y cómo se ha venido desarrollando la investigación en arte como ciencia proyectual a nivel internacional, y paralelamente, bajo qué esquemas hemos venido implementándola a nivel de posgrado en la educación superior.

Uno de los estudios que mejor expone cuáles son los antecedentes de la investigación estético-artística, podemos hallarlo en el artículo de David Acosta titulado "Arte versus ciencia: propuesta para la construcción de un sentido para la investigación estético-artística colombiana" publicado en 2009. En dicho artículo, Acosta resume muy loablemente qué países han venido liderando este tipo de investigación y cuáles han sido sus avances.

El autor explica que no fue hasta finales de los años ochenta cuando realmente podemos hablar de una tendencia al respecto, en especial dentro de los márgenes geográficos de Cuba, países angloparlantes y Europa noroccidental. Añade, que el Reino Unido inició el tema en 1988, cinco años más tarde se sumó Australia, Canadá y Estados Unidos, siendo Finlandia la que se unió a este pequeño círculo de pioneros a partir de 1997. Todos ellos, finalmente advirtieron tres tipos de

⁷ Un texto con el que obviamente no es que se pretenda "reemplazar el esfuerzo artístico, reducirlo o traducirlo a otro lenguaje" sino que nos servirá "como un repositorio de las experiencias, limitantes y logros de la investigación". ACOSTA, David A. *Arte versus ciencia: propuesta para la construcción de un sentido para la investigación estético-artística colombiana*. Revista disciplinar de investigación, Paradigmas. Colombia, Bogotá: Corporación Universitaria Unitec, Monográfico Arte e Investigación, [Número especial], 2009, p. 69.

⁸ *Ibíd.*, p.57.

⁹ GARCÍA, Silvia S. y BELÉN, Paola S. *Perspectivas ontológicas, epistemológicas y metodológicas de la investigación artística*. Revista disciplinar de investigación, Paradigmas. Colombia, Bogotá: Corporación Universitaria Unitec, Monográfico Arte e Investigación, (3) 2, julio-diciembre, 2011, p. 100.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 103.

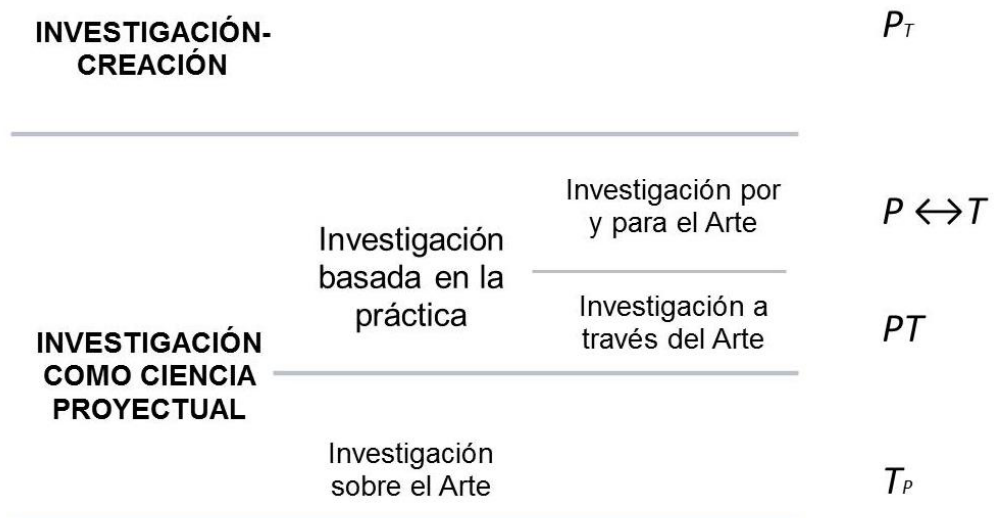

Fig. 2. Formas de generar conocimiento en Arte. Hortensia Mínguez, 2014. Siglas: P (Práctica); T (Teoría)

“denominaciones alternativas: ‘*arts-based research*’ (investigación basada en el arte), ‘*arts-informed research*’ (investigación informada por el arte) y ‘*practice-based research*’, (traducible como) investigación basada en la práctica [artística].”¹¹

Aunque no son muchas las instituciones a nivel internacional que han podido implementar esta trilogía, con financiamiento o no, con cohesión o no, lo importante es que, poco a poco, se han venido divulgando diferentes propuestas relativas a la investigación estético-artística. En tal caso, muchas han sido las propuestas, algunas provenientes del área del diseño, pero que perfectamente abrazan al arte por tratarse también de una ciencia proyectual.

Mi propuesta personal constituye una amalgama de varias reflexiones anotadas por Christopher Frayling¹² y Fatina Saikaly¹³ principalmente, y por

Sonia R. Vicente¹⁴ y David Acosta¹⁵ indirectamente. Ello, con el fin de reunir una propuesta más globalizadora y afín a la realidad en la que laboro tanto como investigadora adscrita al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como en el ámbito universitario, y por ende, asesora de tesis.

Según mi experiencia personal, la investigación estético-artística podría englobarse en tres tipos de

Academy of Design, University of Barcelona, Spain, april 2003, pp. 28-30. [Fecha de consulta: 14 agosto 2013] Disponible en: <http://www.ub.es/5ead/PDF/10/Saikaly.pdf>

14 VICENTE, Sonia Raquel. Arte y parte: la controvertida cuestión de la investigación artística. En GOTTHELF, René (Dir.), *La investigación desde sus protagonistas: senderos y estrategias*. 1ª ed. Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo – EDIUNC. Serie: Manuales N° 45, 2006, pp.191-206.

15 Acosta propone que, “para no apartarse de su propia naturaleza (la del arte), para no traicionar su esencia, la investigación artística debe dejar espacio al proceso creativo como parte esencial de su proceso investigativo. (...) Es así que se pueden generar cinco caminos: 1) Investigación estético-artística con la creación artística como objeto. 2) Investigación estético-artística con la creación artística como fin. 3) Investigación estético-artística con la creación artística como contexto. 4) Investigación estético-artística con la creación artística como herramienta. 5) Investigación estético-artística con la creación artística como medio de formación en investigación” ACOSTA, Op. Cit., p. 61.

11 GARCÍA, Silvia y BELÉN, Paola, Op. Cit., p. 53.

12 FRAYLING, Christopher. “Research in Art and Design”. En: *Royal College of Art Research Papers*. United Kingdom: Ed. Royal College of Art, 1 (1): 1-5, 1993.

13 SAIKALY, Fatina. “Design re-thinking. Some issues about doctoral programmes in design”. En: *Techné: Design Wisdom: 5th International Conference of the European*

investigación: *la investigación sobre el arte, la investigación a través del arte y la investigación por y para el arte*. A continuación, procedemos a explicarlas una a una, así como a ejemplificarlas a través de algunos de los trabajos de investigación que varios alumnos desarrollan en el posgrado en el que colaboro bajo la figura de directora, codirectora o asesora externa; la Maestría en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño, (MEPCAD). Uno de los pocos posgrados en arte aceptados dentro del *Programa Nacional de Posgrados de Calidad* (PNPC) en México en modalidad de "Investigación" que, no "Profesionalizante".

2.1 La investigación sobre el arte.

La investigación sobre el arte, está directamente relacionada con las propuestas de varios autores, especialmente con Fatina Saikaly con la Investigación orientada (*Research-oriented*)¹⁶ y, lo que Christopher Frayling denomina la Investigación en el arte y el diseño (*into*).¹⁷

Esta primera ruta abarca a aquellos acercamientos teórico-literarios que, a través de la revisión de diversas fuentes (bibliográficas, iconográficas, magnéticas, etc.), conduce al investigador a producir investigaciones teóricas relativas al arte, su educación, su contemplación, su historia, sus interpretaciones, su práctica (producción), su recepción etc., y sus vinculaciones con otros campos de lo social y tecnológico. Sin duda, esta es la versión más exógena de todas las investigaciones estético-artísticas, ya que posibilita que otro investigador ajeno al campo pueda tomar al arte como objeto de estudio así como, que el producto artístico sea estudiado

"después de" el acto creativo.

Obviamente, los trabajos de posgrado conexos a esta forma de entender la investigación, requieren que el alumno sea versado en el estudio y el análisis de diferentes métodos de investigación a un nivel teórico. Una necesidad que la MEPCAD, ha venido trabajando a través de la figura del director y clases de Metodología de la investigación desde nivel principiante. El alumno, por tanto, tendría que entender la diferencia así como las particularidades de las principales metodologías cualitativas y cuantitativas (o enfoques mixtos). Asimismo, sería imperante introducirle en los métodos cualitativos propios de las ciencias sociales como la hermenéutica (H), la fenomenología (F) y la etnografía (E), según sean los objetivos de su investigación: si interpretar realidades humanas complejas (H), si comprender realidades vivenciales de otras personas (F) o si describir el mundo de vida de grupos humanos (E).

Por ejemplo, el recién egresado alumno Sergio Raúl Recio Saucedo (perteneciente a la primera generación de la MEPCAD), era un alumno que accedió con el grado de diseñador gráfico. Raúl Recio, siempre tuvo un profundo interés por entender cómo los artistas construyen un imaginario de resistencia a través de la gráfica urbana dentro del marco de una ciudad que, como Cd. Juárez, ha sufrido grandes daños sociales. Su tesis, titulada "De la gráfica urbana al imaginario visual de resistencia en Ciudad Juárez. Dos colectivos: REZIZTE y Morada", la cual tuve el placer de codirigir¹⁸, fue un trabajo complejo y

¹⁶ SAIKALY, Fatina, *Op. Cit.*

¹⁷ FRAYLING, Christopher, *Op. Cit.*

¹⁸ La dirección de la tesis estuvo a cargo de Martha Mónica Curiel García. Maestra en Estudios Humanísticos en el ITESM y Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

arduo ya que Recio tuvo que aprender, primero, a utilizar la metodología de la hermenéutica profunda del sociólogo John Thompson¹⁹, por otra parte, a formular un estado del arte de la gráfica urbana internacional y a nivel local, así como a saber qué es hacer investigación de campo, recopilar información integrándose en los colectivos haciendo uso de diferentes herramientas como las entrevistas a profundidad, a catalogar, y un largo etcétera que poco tenía que ver con el bagaje cultural que el alumno tenía al inicio del posgrado.

Obviamente, este tipo de propuestas en las que los alumnos investigan sobre arte con un espíritu claramente multidisciplinar, pueden ser acogidas por la MEPCAD gracias a cómo, en su día, planteamos la configuración de la planta docente así como las líneas de investigación²⁰ que barajan tanto el campo del Arte como el del Diseño y los Estudios culturales; además de la implementación de diversas estrategias que nos permiten tomar conciencia del desempeño y la evolución del alumnado.²¹

19 Nos referimos a John. B. Thompson, con su obra *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. 2a ed. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1998.

20 La MEPCAD baraja dos líneas de investigación, por un lado *Arte y teoría visual* y, por otra, en relación al Diseño: *Teoría, crítica y enseñanza del diseño y Tecnología y práctica para el diseño de productos*. Existiendo un área medial entre Arte y Diseño: *Estudios culturales, de la Comunicación, Expresión y Creación visual*. En dicho sentido, la planta docente se conforma de doctores en Bellas Artes, Diseño Gráfico Industrial y de Interiores, Humanidades, Psicología Cognitiva, Letras Modernas, Antropología así como, en Ciencias de la Ingeniería Industrial o en Ciencia de Materiales; siendo un factor principal que muchos de esos perfiles hayan obtenido a su vez, una formación muy heteróclita a nivel de licenciatura.

21 Con el fin de atender a este tipo de proyectos de corte multidisciplinar, requieren por parte del posgrado de un exhaustivo seguimiento

1. La investigación basada en la práctica (Practice-based Research)

En otro bloque, encontramos dos tipos de investigación, la investigación que se desarrolla a través del arte y la investigación por y para el arte. Dos tipologías en las que hallamos una clara visión autocéntrica, pues ambas asumen la investigación basada en la práctica artística como el eje principal de su sentir pues es el "arte mirado desde el arte."²² Una postura, no sólo coherente y lógica, sino que gracias al nivel de permeabilización e inteligibilidad que permiten las ciencias proyectuales entre la práctica y la teoría, se ha convertido en una de las alternativas más recurrentes e interesantes, pues en estos casos, el artista-investigador toma *el proceso de creación* mismo como objeto de análisis ya sea, antes de la creación (es decir, como fin) o durante la misma.

2.2.1 La investigación a través del arte.

La investigación a través del arte podría traducirse a propuestas anteriores como las de Fatina Saikaly con la Investigación orientada en la práctica (*Practice-oriented*)²³ o lo que Christopher Frayling denominó la Investigación a través del arte y el diseño (*thought*).²⁴

Sin lugar a dudas, esta es una de las rutas más utilizadas en el campo

hacia el desempeño general del alumno. Para ello, barajamos varias estrategias. En primer lugar, la MEPCAD únicamente acepta un máximo de 14 alumnos anualmente, para una planta docente de 19 docentes. Por otra parte, diseñamos un riguroso sistema de tutorías en el que el alumno asiste con el director, codirector y tutor de manera individual y con periodicidad semanal. Por último, se lleva a cabo un seguimiento de los avances de sus tesis bajo el esquema de "Seminarios de avances de tesis", al cual denominamos "Seminarios PAT" y en el que trabajo del alumno es evaluado semestralmente por un comité especialista en varios campos.

22 VICENTE, Sonia, *Op. Cit.*, p. 191.

23 SAIKALY, Fatina, *Op. Cit.*

24 FRAYLING, Christopher, *Op. Cit.*

académico como vía de titulación intracurricular y que podría considerarse familia directa de lo que conocemos como investigación aplicada ya que, combina la investigación teórica con las acciones prácticas.

En este tipo de investigación, se parte de un supuesto inicial que se investigará a través de la práctica misma, por ejemplo, analizar de manera sistemática diferentes procesos de grabación sobre metal con diversos solubles con el objeto de conseguir una optimización del proceso técnico por un lado, y de la creación de nuevas posibilidades creativas, por otra. De manera específica, este tipo de investigación cuenta con tres etapas principales: Búsqueda de materiales para la investigación (materia prima y antecedentes), desarrollo de trabajos (de campo, prácticas de laboratorio, de taller, experimentos exploratorios, etc.), e investigación aplicada (corroboración de teorías mediante la práctica, es decir, experimentación confirmativa).

En cuanto a las particularidades innatas de este tipo de investigación, es importante anotar que, al unísono que la investigación sobre arte, podría recurrir a algunos métodos de investigación inherentes a las ciencias sociales e inclusive a algunas técnicas propias de las ciencias más duras. Para explicar porqué, recurriremos a otro proyecto del posgrado en el que participo como directora de tesis: "Evaluación del uso potencial de la Mimosa Tenuiflora como tinta para serigrafía" del licenciado en Diseño Gráfico, Jesús Miguel Ávila Ruiz.²⁵

En suma, este proyecto ha supuesto para el alumno aprender cómo se

procesa químicamente un pigmento natural, la Mimosa Tenuiflora, para posteriormente someterlo a un proceso de dilución con almidón²⁶, y así lograr una tinta natural soluble al agua fácilmente manipulable para imprimir pantallas serigráficas atendiendo, a su vez, variables tales como el grado de viscosidad, opacidad y adherencia a los soportes, etc. Un diseño experimental que, como podemos imaginar, además de partir de un esquema de trabajo que pretende revisar aquellas investigaciones realizadas anteriormente respecto al uso de pigmentos naturales en pro de una práctica artística menos nociva y respetuosa con el medio ambiente, tiene como fin ampliar las posibilidades técnicas y creativas del arte de la gráfica múltiple en general. En dicho sentido, tomando como referencia el trabajo de Miguel Ávila, podemos visualizar cómo esta tipología está directamente vinculada con la práctica, al:

(...) trabajo de taller, habitualmente la investigación de materiales, la experimentación, la investigación acción. En todos los casos la investigación va de la mano de un registro escrito de los procesos llevados a cabo en lo que se está estudiando, lo que se está creando o se busca crear. Es esencial reunir y sustentar la evidencia mediante diarios de investigación para registrar paso a paso aquello que permite contextualizar los descubrimientos y resultados de la experiencia, de la práctica. Esto puede ser desde el estudio del comportamiento del material hasta una forma diferente de usar una tecnología o la adaptación de una técnica.²⁷

En definitiva, una práctica que no requiere concluir necesariamente en

²⁵ Alumno de la tercera generación en la MEPCAD con quien trabajo desde hace mediados del año 2012 en colaboración con la Dra. Adriana Martel Estrada (Dra. en Ciencias de Materiales), en su papel como codirectora.

²⁶ Lo utiliza como aglutinante, concretamente, *Starch from rice*, número de producto S7260.
²⁷ Véase ARIZA, Verónica. *La investigación en diseño, una visión desde los posgrados en México*. 1a ed. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2012.

Fig. 3. Proceso de escritura automática y sigilo. José Antonio Badía, 2013.

la producción de artefactos, obras o muestras expositivas, sino que está orientada a mejorar procesos y por tanto, aunque al final del proyecto pudieran darse casos creativos, éstos no constituyen el aporte troncal del proyecto.

2.2.2 La investigación por y para el Arte.

Por último, en cuanto a la investigación por y parte el Arte, ésta viene a condensar los conceptos de Fatina Saikaly relativos a la Investigación centrada en la práctica (*Practice-centered*)²⁸ y, el de Christopher Frayling con la Investigación para el arte y el diseño (*Research for art and design*).²⁹ De manera más específica, este tipo de investigaciones tienen como motor a la práctica en sí mismo, de ahí que Saikaly la denominara centrada en la práctica. Teóricamente, este tipo de investigación es muy simple ya que

viene a resumir aquellas indagaciones que por medio de la práctica generan teoría o, al menos, un replanteamiento o revisión de la misma, según el tipo de alcance. Aunque parece sencillo, pocas son las investigaciones de este tipo y mucho menos, las instituciones que ponen la mano en el fuego por ella ya que, el alumno debe tener una gran capacidad para saber fundamentar epistemológicamente sus prácticas, a la par que, sistematizar su proceso creativo, sabiendo fungir tanto el papel de artista como el de investigador que se estudia a sí mismo.

En torno a este tipo de investigación, podemos nombrar el trabajo del maestro José Antonio Badía Pazos titulado "La Magia caos como proceso creativo y herramienta para la creación artística". Alumno que obtuvo el título en septiembre de 2013 y, en el que fungí como directora de tesis.

La estrategia de trabajo de Badía fue construyéndose de la siguiente forma. Primero, estableció un marco teórico a

²⁸ SAIKALY, Fatina, *Op. Cit.*

²⁹ FRAYLING, Christopher, *Op. Cit.*

partir del cual contextualizó la práctica artística en términos epistemológicos y cómo ésta se ha venido vinculando a la magia a nivel histórico-conceptual, además del análisis de diferentes formas de abordar los procesos creativos que incurren en la imbricación arte-magia tomando como caso de estudio, a diferentes artistas de las primeras y segundas vanguardias, así como contemporáneos; tales como Spare, Grant Morrison y Joe Coleman. A partir de este marco, y bajo la premisa de que sí existe un espacio liminal entre el arte y la magia, el alumno desarrolló un proyecto expositivo en la *Gun's Gallery*, espacio artístico ubicado en Ciudad Juárez, que resignificó en su totalidad interviniéndolo durante un proceso de encierro que se prolongó varios días. Durante ese tiempo, Badía realizó *in situ* sus piezas a través de la ejecución de varios rituales relacionados con la Magia Caos³⁰ conducentes a la producción de sigilos³¹ en estado de gnosis, dando como resultado la creación de varios videos, 6 dibujos y una instalación. El objetivo del autor era llegar al grado de poder cotejar si los espectadores, alcanzaban (desconociendo los procesos creativos del autor) a discernir o sentir "sensaciones o cambios, ya sean físicos o psicológicos"³² poco usuales, durante la exposición y posteriormente a ella.

30 Filosofía moderna de la magia basada en la voluntad de "creer es poder". De herencia ocultista, tomó forma en los años 70 de la mano de Peter J. Carroll.

31 "Un sigilo semeja un monograma, pudiendo tener forma abstracta, pictórica o semi-abstracta, y se construye a partir de la conjugación de varias formas ideográficas como una representación simbólica de una intención" BADÍA, José Antonio. La magia caos como proceso creativo y herramienta para la creación de piezas de arte. Tesis (Maestría en Estudios y procesos creativos en Arte y Diseño, MEPCAD) Ciudad Juárez, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, IADA, 2013, p.17.
32 *Ibíd.*, p. 12.

En suma, este tipo de investigaciones vinculadas por y para el arte, toman a la acción y al producto artístico como dos formas indivisibles de generar conocimiento tomando como perspectiva epistemológica la autoetnografía. Es decir, el artista desde su inicial postulación teórico-conceptual, produce y autoanaliza (antes, durante y después), y posteriormente retroalimenta la teoría inicial; ejercicio que llevado a buen cauce, debería incitar al artista a retroalimentar lo práctico y lo teórico, y viceversa, de forma inevitablemente cíclica. En tal caso, nuestro posgrado alienta a los alumnos a que trabajen bajo estos lineamientos, a presentar su trabajo y defenderlo en el examen de posgrado, mostrando al mismo nivel sus aportes en formato visual y/o intermedial, como el escrito de corte académico en el que, obviamente, la bitácora tuvo un papel fundamental como herramienta.

Finalmente, de las diferentes aportaciones de Badía, podemos destacar a nivel teórico, la exploración de la relación arte - magia por un lado, pero en especial, la descripción de los procedimientos creativos y herramientas en uso, de una nueva vertiente creativa en el arte contemporáneo que definitivamente vincula de manera interdisciplinar al arte y otras ramas de conocimiento como la parapsicología y/o las ciencias ocultas.

3 REFLEXIÓN FINAL

Tras varios años de experiencia dedicada a introducir a los más jóvenes en el mundo de la investigación artística, considero que cada vez hay mayor apertura y predisposición por parte de los sistemas educativos a implementar métodos congénitos a la idiosincrasia proyectual de las Artes.

Una predisposición, si cabe anotar, cada vez más progresista y abierta a entender, no sólo la necesidad de implementar las múltiples formas de abordar un objeto de estudio más allá de los pretéritos esquemas de titulación inherentes a la realización de tesis de corte histórico, filosófico, antropológico, etc., sino a reestructurar a los mismos sistemas que regulan y evalúan nuestro quehacer como investigadores y productores.

Si bien es cierto, que nos queda mucho camino por recorrer, y que el presente escrito concluye siendo una propuesta más de las tantas formuladas desde finales de los años ochenta, esperamos mínimamente haber ayudado a reducir los quasi infinitos interrogantes que siguen acompañando al complejo ejercicio de investigar Arte.

Referencias bibliográficas

- ACOSTA, David A. *Arte versus ciencia: propuesta para la construcción de un sentido para la investigación estético-artística colombiana*. Revista disciplinar de investigación, Paradigmas. Colombia, Bogotá: Corporación Universitaria Unitec, Monográfico Arte e Investigación, [Número especial], 48-72, 2009.
- ARIZA, Verónica. *La investigación en diseño, una visión desde los posgrados en México*. 1ª ed. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2012. 348 p.
- BADÍA, José Antonio. *La magia caos como proceso creativo y herramienta para la creación de piezas de arte. Tesis (Maestría en Arte y Diseño, MEPCAD)* Ciudad Juárez, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, IADA, 2013, 289 p.
- CASSIRER, Ernst. *Filosofía de las formas simbólicas, 3 vols.* 1ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1971. 311 p.
- FRAYLING, Christopher. *Research in Art and Design*. En: Royal College of Art Research Papers. United Kingdom: Ed. Royal College of Art, 1 (1): 1-5, 1993.
- GARCÍA, Silvia Susana y BELÉN, Paola Sabrina. *Perspectivas ontológicas, epistemológicas y metodológicas de la investigación artística*. Revista disciplinar de investigación, Paradigmas. Colombia, Bogotá: Corporación Universitaria Unitec, Monográfico Arte e Investigación, (3) 2, 89-107, julio, diciembre, 2011.
- MORÍN, Edgar. *Sobre la interdisciplinariedad*. Boletín (2) [en línea] Francia: CIRET, Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires, 2000. [Fecha de consulta: 14 agosto 2014] Disponible en: http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/morin_sobre_la_interdisciplinariedad.pdf
- MORÍN, Edgar. *Introducción al Pensamiento Complejo*. 1ª ed. México: Gedisa, 1994. 176 p.
- SAIKALY, Fatina. *Design re-thinking. Some issues about doctoral programmes in design*. En: Techné: Design Wisdom: 5th International Conference of the European Academy of Design, University of Barcelona, Spain, april 2003, pp. 28-30. [Fecha de consulta: 14 agosto 2013] Disponible en: <http://www.ub.es/5ead/PDF/10/Saikaly.pdf>
- SÁNCHEZ, Noé. *Arte y Ciencia*. En: CHÁVEZ, Julio; SÁNCHEZ, Noé y ZAMORA, Fernando. *Arte y Diseño. Experiencia, creación y método*. 2ª

- ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP. Colección Ensayos, 2010, pp. 9-38.
- SMALL, Christopher. *Música, sociedad, educación: Un examen de la función de la música en las culturas occidentales, orientales y africanas, que estudia su influencia sobre la sociedad y sus usos en la educación*. 1ª ed. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991. 228 p.
  - THOMPSON, John. B. *Ideología y cultura moderna Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. 2ª ed. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1998. 482 p.
  - VICENTE, Sonia Raquel. *Arte y parte: la controvertida cuestión de la investigación artística*. En GOTTHELF, René (Dir.), *La investigación desde sus protagonistas: senderos y estrategias*. 1ª ed. Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo – EDIUNC. Serie: Manuales N° 45, 2006, pp.191-206.
  - ZAMORA Águila, Fernando. *Imagen y razón: los caminos de la creación artística*. En: *Arte y Diseño. Experiencia, creación y método, Experiencia, creación y método*. 2ª ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP. Colección Ensayos, 2010, pp. 39-126.