

López-Aparicio Pérez, Isidro.

Profesor Titular, Universidad de Granada, Departamento Dibujo, Facultad de Bellas Artes, Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos.

El Ecosistema artístico y los criterios de evaluación de la investigación artística.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación invitada.

PALABRAS CLAVE

Investigación artística, evaluación, humanidades, arte contemporáneo, ecosistema artístico.

KEY WORDS

Art research, assessment, humanities, contemporary art, art ecosystem.

RESUMEN

Este artículo aborda los dilemas que plantea en la actualidad la circulación, difusión y, en particular, la valoración de la investigación artística (investigación artística a través de la práctica artística y la práctica artística como investigación), aportando la perspectiva de agentes universitarios sobre los aspectos relativos a su evaluación y los criterios aplicados de forma que permita repensar y transformar los formatos impuestos por el así llamado "capitalismo académico". De forma que permita el diseño de herramientas y plataformas adecuadas a la especificidad de este modo de producción de conocimiento tomando en consideración el ecosistema del arte.

Se incorpora un análisis crítico de los diferentes aspectos que entran en juego en la evaluación de los procesos de investigación artística de forma que nos permite repensar y transformar los formatos impuestos y defiendan la naturaleza propia de la investigación artística.

ABSTRACT

The paper addresses the questions that currently face the circulation, dissemination and in particular the evaluation of artistic research (art research through art practice and art practice as research). It brings together different perspectives from the university about the aspects concerned in the assessment and the implemented criteria in a way that it allow to rethinking and transforming the formats imposed by so-called "academic capitalism". That's for the development of appropriate tools for this mode of knowledge production. Taking in consideration the art ecosystem.

Critical analyses of the different aspects that come into play in assessing processes artistic research in a way that allows us to rethink and transform the enforced formats and defend their own nature of artistic research.

CONTENIDO

Introducción

La investigación artística desarrollada en niveles de educación superior y basada en la práctica es relativamente novedosa en comparación con otras áreas. Su desarrollo se mueve entre la porosidad de la interdisciplinaridad y la creatividad; su concreción depende en gran medida de los cauces de difusión que la legitiman. Entre otros medios, existen publicaciones generalistas,

profesionales o específicamente desarrolladas para difundir la investigación resultante de la creación artística. Las publicaciones científicas tienen definidas su estructura y proceso, de manera que muchas publicaciones del ámbito artístico han adoptado completamente sus criterios, condicionando las características y tipologías de la propia investigación artística; en muchos casos sin dar respuesta a la diversidad de posibilidades y a la naturaleza dinámica y mutable necesaria para su desarrollo. En este panorama surgen iniciativas de gran interés que intentan responder desde el conocimiento profundo y compartido de la realidad artística contemporánea. A todo esto se le suma la complejidad de las herramientas de medida y evaluación de estas publicaciones, definiendo y condicionando las tipologías y los comportamientos de la creación artística, con cierta peligrosidad, alterando el frágil ecosistema artístico.

Este estudio aporta un análisis sobre diversos aspectos fundamentales para comprender en toda su amplitud y complejidad los procesos de evaluación de las investigaciones en humanidades y en concreto en la práctica artística. Se aporta un análisis pormenorizado que vislumbra y pretende despertar la consciencia necesaria para abordar correctamente aspectos fundamentales en la defensa del desarrollo propio a la investigaciones artísticas y encontrar las formas más adecuadas para su difusión y evaluación. La evaluación de sus resultados y su publicación tienen características propias y diferenciadoras de la científica.¹

Esta necesidad de evaluar y generar rankings se ha convertido en una obsesión desde que la educación superior ha pasado a gestionarse como un sector económico, en un primer momento en el mundo anglosajón y como consecuencia en europeo. En la actualidad vive un proceso en el que no hay que perder de vista que muchas de las decisiones que afectan a la educación superior están basadas más en aspectos de rentabilidad económica que del valor educativo o investigador. Es por lo que no debemos tener presente que en muchos casos acciones como las de valorar y categorizar se convierten en instrumentos más cercanos al beneficio económico que al académico.

El ecosistema del arte, estructuras legitimadoras. Investigación artística, evaluación.

La complejidad del contexto que articula la actividad artística hace que intentar abordar la investigación sin tener en consideración todos los agentes y comportamientos propios de este sector pueden llevar a error. La problemática principal pasa por que la manera en que la investigación artística se articula en este tejido genera nuevas formas de relación, al igual que modifica los procesos y apariencias. En cualquier sector los actores y su relaciones están supeditados a situaciones de cambio que afectan a las propias funciones y comportamientos dentro del propio sector. En el caso del sistema del arte contemporáneo ha habido muchas modificaciones en los últimos treinta años, se ha ido articulando y tejiendo construyendo un sector claramente diferenciado. Entre estos factores que la componen la investigación artística dentro de la estructura universitaria ha venido a aportar aspectos positivos, pero a su vez éstos están supeditados a estructuras de evaluación que condicionan la tipología de sus propuestas, más incluso que las estructuras de legitimización propias del mundo artístico.

El hecho de que aparezca una tipología específica dentro del sector del arte contemporáneo en el que la creación está condicionada por la investigación artística lo cual tiene aspectos positivos, sin perder de vista que sus procesos, estructuras y metodologías están estimulados por la educación superior. La trayectoria de la investigación a través de la práctica artística en las universidades tiene una corta tradición en comparación con otras áreas y han sido adaptados otros sistemas progresivamente. En muchos casos se han aceptado dichas estructuras sin un análisis crítico suficiente que asegure el respeto a la naturaleza propia de la creación artística, pudiendo y debiendo ir más allá, reivindicando su fortalecimiento de forma que enriquezca y no ponga en peligro el ecosistema del arte contemporáneo².

¹ La investigación artística, difusión editorial y criterios de valoración. Coordinación a cargo de Isidro López-Aparicio. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. <http://www.museoreinasofia.es/actividades/investigacion-artistica>
Borgdorff, H. El debate sobre la investigación en las artes, Amsterdam School of the Arts, 31/01/2006.

² *El ecosistema del arte, estructuras legitimadoras. Investigación artística, evaluación, en Simposio internacional Arte e investigación. Metodologías compartidas en procesos artísticos. Hangar, Barcelona, 2015.*

La evaluación de la investigación, por y para las Ciencias

Desde las áreas científicas las estructuras de difusión como de evaluación están sólidamente establecidas. El fundamento de sus revistas se basa en los informes por pares y su evaluación en las citas y referencias. En este caso la cantidad de citas sobre una publicación aporta su clasificación dentro del ranking de impacto.

Esta fórmula puede parecer cuando menos tranquilizadora, pues todos los investigadores en estas áreas saben a que atenerse. Pero es un proceso que tiene dentro de su misma comunidad muchos detractores al tiempo que se dan pasos para ir optimizándolo. Éste es el caso del índice de Hirsch o la valoración no tanto del impacto como de la estima, o sea, solo y únicamente el impacto positivo de lo investigado, lo cual conlleva otro grado de complejidad ya que implica una nueva forma de valoración.

Si se analiza con más detalle, vemos como estas fórmulas siempre favorecen a aquellas investigaciones que por un lado participan en comunidades científicas lo más amplias posibles y por otro en temáticas que estén siendo investigadas ampliamente. Esta situación lleva a que las investigaciones se direccionen en ciertos sentidos y que otras investigaciones igualmente necesarias pero minoritarias no sean convenientemente evaluadas. Esto ha llevado a que muchos investigadores para poder obtener fondos para sus investigaciones tengan que tomar decisiones condicionadas por estos referentes: escoger redes de amplia participación y temas recurrentes.

Si los científicos con estructuras bien establecidas de difusión basadas principalmente en revistas científicas ordenadas en ranking de impacto no encuentran un sistema satisfactorio, cuando ha sido elaborado y controlado por y para ellos imaginémonos como pueden funcionar dichos sistemas para las Humanidades y más en concreto en el Arte Contemporáneo al intentar encajarlo. Esto ha llevado a adecuaciones imprecisas, a procesos que no funcionan, a forzar la situación hasta tal extremo que lleva a alterar la propia naturaleza de la investigación artística. Nos lleva a afirmar que se deben de dar todavía muchos pasos en este sentido y deben de partir de un análisis pormenorizado de la repercusión y las formas de la evaluación aplicadas al Arte Contemporáneo³.

La evaluación de la investigación en las Humanidades. El Arte Contemporáneo.

Ha habido muchas reacciones ante esta red de estructuras propias del mundo científico que ha envuelto la investigación artística. La más “eficiente” para sus propios resultados, tanto económicos como profesionales, ha sido la de los pragmáticos que se han adaptado llevando a cabo investigaciones pseudocientíficas... buscando asociaciones, acomodamientos o “camuflajes” que permitieran tener acceso a revistas indexadas pues este es en sí el único objetivo: la publicación en sí misma y no una aportación significativa al Arte Contemporáneo. Los objetivos propios de la investigación artística a través de la práctica desaparecen pues no encuentran estos cauces, siendo más sencillo adecuarse a las estructuras ya existentes que el intentar generar unas nuevas y adecuadas. Pero es muy comprensible que todo esto implica tiempo, esfuerzo y una coherencia que conlleva implícita pérdidas tanto en la promoción profesional como en las remuneraciones.

A la hora de evaluar estas áreas hay que tener en consideración aspectos como:

La velocidad de impacto. Todo el mundo comprende que un descubrimiento científico como podría ser una vacuna contra el cáncer tendría una velocidad de impacto inmediata, al mismo tiempo que encontraría una red de difusión científica muy amplia que daría una gran difusión en medios especializados que cumplen todos los protocolos de evaluación de pares de forma eficiente. Pero sin embargo el mundo de las humanidades en general tiene un impacto lento; hasta aportaciones incuestionables en la actualidad han necesitado, del tiempo propio que necesita una investigación de este tipo para ser digerida por el tejido de profesionales y difundida. Muchas de las aportaciones necesitan de unos tiempos propios de lectura, de asimilación, de ser compartida, contrastada... y difundida por redes mucho más lentas y menos extensas a la vez que la propia naturaleza de estas investigaciones pueden tener que necesitar de ser vividas en tiempos y formas diferentes del formato artículo y pueden ser piezas sonoras, visuales, videográficas... necesitando de unos tiempos de permeabilidad diferentes de la estructura generada por las revistas.

La frecuencia: La temporalización de la evaluación de los periodos de investigación a seis años hace que los comportamientos de muchos de los investigadores se adecuen a procesos no naturales a los que corresponden a sus áreas. Los procesos creativos necesitan de sus tiempos, y son comprendidos en áreas como la danza en la que la formación va acompañada de la madurez física y de los tiempos propios. Pero en la actualidad esta temporalidad está llevando a que haya investigadores que alteren sus ritmos para crear solo en los primeros años correspondientes a su evaluación y los restantes a generar impacto (ya no entro si basado o no en la

Sanz Menéndez, L. Evaluación de la investigación y sistema de ciencia. Documento de trabajo =4-07, Unidad de Políticas Comparadas del CSIC, Madrid *Consejo Superior de Investigaciones Científicas*. Noviembre 2005. <http://digital.csic.es/bitstream/10261/1605/1/dt-0407.pdf>

Imperial, J. Rodríguez-Navarro, L. Utilidad del índice *h* de Hirsch para evaluar la investigación en España e *Biología y Tecnología y Centro de Investigación en Biotecnología*. Universidad Politécnica de Madrid *Genómica de Plantas* http://www.bit.etsia.upm.es/Imperial_Rodriguez-Navarro.pdf

estima). La situación lleva a que durante los últimos años no se aporte creación pues no habría ninguna posibilidad de generar y recolectar los justificantes correspondientes al impacto, pudiendo ser precisamente la investigación desarrollada en este periodo la más valiosa pero sin embargo no formar parte de las aportaciones⁴.

La dimensión geográfica: Dentro de los procesos de evaluación uno de los aspectos más valorados es la proyección internacional. ¿Pero qué sucede cuando una investigación en sí misma es local? Por un lado se puede el intentar hacer que lo local se convierta en algo con transcendencia internacional, que en algunos casos es posible incluso forzando la situación y con argumentaciones peregrinas. Pero en otros casos es que su propia naturaleza no permite ir más allá de su campo de difusión, pero no por ello las hace menos importantes sino al contrario. Así existe una tendencia a abandonar investigaciones que se saben necesarias pero que al saber que no van a encontrar una amplia red de medios de difusión que los acoja directamente son abandonadas con el perjuicio correspondiente de la pérdida de una red fundamental de comunidades científicas periféricas necesarias.

La revisión por pares: Existe un dogma en la evaluación que es que nada puede igualar a la revisión por pares, eso sí, si se hace bien; así parece ser en cualquier área en la que los pares podemos decir que son homólogos, o sea a un físico lo evalúa otro físico, a un matemático otro matemático... pero en el caso del ecosistema del arte a un artista no lo evalúa otro artista sino que puede ser un crítico, un comisario, un director de un Museo, un profesor (que no siempre será artista, aunque sea de Bellas Artes), un galerista... y en el caso de muchas de las revistas a las que puede presentar sus investigaciones será un historiador, un pedagogo, un sociólogo... según la tipología de la revista donde pretende encontrar hueco para su publicación.

Elementos que legitiman: Entre los pasos positivos que se ha dado en la evaluación de las tareas investigadoras ha sido la incorporación de aspectos más específicos de la creación artística por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora en el campo 10, Historia, Geografía y Artes. Pero hay que reconocer que la complejidad de los elementos que la legitima son difíciles de plasmar o incorporar en la redacción de unos párrafos, ya que, como podemos ver en el ecosistema del arte abarca desde las galerías, los museos, los premios, las residencias, los centros de producción, los espacios alternativos... y todos estos a su vez pueden estar vinculados tanto a sectores que pueden ser privados, políticos...⁵

Las revistas científicas, una oportunidad: Si por un lado estas estructuras propias de la investigación están necesitando de muchos ajustes y pueden con facilidad alterar la naturaleza investigadora, por otro también vienen a ser una oportunidad como es el caso de las revistas científicas especializadas en la creación contemporánea. Como se puede ver en el ecosistema del arte existen medios de difusión del arte contemporáneo pero aún con un gran rigor crítico siempre se encuentran dentro de las estructuras propias del mercado del arte. Es por lo que estas publicaciones especializadas en la investigación artística si se articulan adecuadamente pueden llegar a ser una gran oportunidad para que muchas de las propuestas periféricas al mercado del arte, que aportan conocimientos y creaciones significativas, encuentren su eco y articulen un nuevo espacio necesario para el Arte Contemporáneo.

La naturaleza cambiante: Si por algo se ha caracterizado en el arte al final del siglo XX y ya en el XXI ha sido por su mutabilidad, su capacidad para reinventarse, incluso una cierta necesidad a negarse a sí mismo, además de que en la actualidad conviven todas estas formas sin que exista una verdad uniformadora o que alcance una unanimidad. Y es que los procesos creativos no son lineales, no se basen en estructuras sumativas en las que unas investigaciones van construyéndose sobre las otras para que progresivamente alcancen algún fin como puede pasar en otros campos en los que existe una suma de esfuerzos en una misma dirección y un fin claro que alcanzar, como pudo ser por ejemplo el proyecto del genoma humano. La creación artística se revuelve sobre sí misma para avanzar en todas direcciones o en ninguna pero aportando en todo momento proyectos significativos para el mundo del arte contemporáneo.

La implementación cartesiana: Es contradictorio que sabiendo que el pensamiento cartesiano ha sido ampliamente contestado, esa obsesión por separar las partes lleva a numerosas perversiones, entorpeciendo una visión más globalizadora e integral. Este tipo de evaluación fragmentaria que se está implementando impide el conocimiento, la interacción entre las partes y la contextualización de manera suficiente.

Complejidad inabarcable y peligros de los ranking: Sin lugar a dudas una de las mayores problemáticas que viven los investigadores y evaluadores dentro del ámbito artístico es la insistencia de utilizar un instrumento de medir concreto: un ranking que aplicar de forma que se sepa clara, casi automáticamente e incluso previamente el resultado de dichas evaluaciones. Este elemento tan deseado por

⁴ Elliot, J. Action research for educational change. Open University Press. Milton Keynes. London, 1991

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. «BOE» núm. 279, de 21 de noviembre de 2013, páginas 92880 a 92893.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12234

⁵ Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. <http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/gl/organizacion/organismos/cneai/criterios-evaluacion.html>

muchos cuando se analiza con detenimiento se ve que conlleva una gran cantidad de problemáticas: una de ellas sería su rango de complejidad que lo hace inabarcable, pues como hemos visto la diversidad de espacios que se pueden presentar es inmensa (galerías, museos, espacios alternativos, espacios naturales, ferias, espacios públicos, privados, bienales, becas, residencias, ...), su valoración a su vez se debería también hacer según su carácter público o privado, según el tipo de selección del trabajo y según el tipo de participación y cada uno de estos aspectos con sus propias ramificaciones. A esto hay que sumar que todas estas variables se alteran según en qué año y dentro de qué programación, y si lo consiguiéramos llevar a cabo dentro del territorio español, sería un logro, pero internacionalmente es claramente impensable. Si se implementara el automatismo en una categorización dentro de España haría que las intervenciones internacionales fueran más complejas de justificar cuando por otro lado deberían de ser más valoradas en esa estructura de valoración del impacto internacional.

Por otro lado genera una nueva problemática dentro del ecosistema del arte que llevaría claramente a nuevos desequilibrios pues la población científica artística buscaría como fuera lugares en los espacios marcados con su reconocimiento, lo cual conlleva una perversión que condiciona y altera los comportamientos del sector artístico.

Tesaurus específico: En estos procesos de citación y recitación... existe un condicionante fundamental y es la utilización de un lenguaje común y en concreto de vocablos también comunes y con aplicaciones semánticas definidas. Pero así como en otros campos del conocimiento los tesauros son instrumentos comunes en el de la creación artística son pocos y no de uso frecuente. Un instrumento posible y necesario de desarrollar que permitiría que de forma coordinada se usara.

Research Factory: El condicionante que genera este sistema lleva a la aparición de verdaderos agentes pragmáticos que se activan solo y únicamente para aquellos aspectos que son valorados, con el peligro de que muchos otros fundamentales son abandonados. A ello se suma la generación de equipos que se asocian de manera interesada en la generación de elementos evaluables con éxito buscando la eficiencia máxima en publicar, en citarse y recolectar impactos. Pero hay que reconocer que aunque seamos favorables a la creación de equipos de trabajo, la realidad en el mundo del arte es más individual o a partir de colectivos, siendo muy recomendable la incentivación de la creación de redes de investigadores que generen un lugar donde compartir y teja espacios de interacción, propios del conocimiento y el intercambio, más que de la rentabilidad inmediata a partir de la sumisión al sistema capitalista académico.

Tipologías de publicaciones: Si vemos en las revistas artísticas una posibilidad única también somos conscientes de que en la actualidad las pocas que existen se han organizado de la misma forma que las científicas. Se han comportado tal y como la normativa exige para que puedan entrar dentro de los cánones es para ser reconocidas como científicas y ser indexadas. Pero ¿es posible la aparición de revistas que respeten la naturaleza propia de la investigación artística?. En este sentido, ponemos como ejemplo la revista JAR, que conozco en detalle por ser editor y afirmar que su principal objetivo es aportar una manera de presentar la investigación artística diferente a la del "paper" a partir de una pizarra en blanco en la que poder componer con un metalenguaje en el que se incluyen imágenes, videos, audios, texto... y su composición de manera creativa y que se adecue al propio carácter de la investigación en si misma⁶.

Conclusiones

Es fundamental tener una consciencia colectiva del cambio que puede generar, sin perder de vista que elementos como los ranking , son estructuras de control a las que nos estamos sometiendo y no podemos asumirlas sin hacer una profunda reflexión crítica sobre las consecuencias, siendo nosotros los que decidamos, tomemos control de nuestros propios procesos de evaluación, de manera que se conviertan en situaciones de estimulación de nuestra propia naturaleza creativa.

Nos encontramos ante una realidad compleja, holística y poliédrica, pero no por esto inabordable sino que debe de ser estudiada en profundidad, tomando en consideración las características específicas para proponer de forma que se convierta en una herramienta estimuladora y propositiva para la creación artística contemporánea. De esta manera se puede evitar la uniformidad en las temáticas investigadas, sin abandonar ni lo local, ni lo periférico o marginal (tantas veces tan propio de lo artístico), incluso el error como fase necesaria de la investigación artística.

Debemos estructurar propuestas para que seamos lo que somos, queramos ser o necesitemos ser pero no a lo que estos procesos nos direcciona, pues son elementos coercitivos y condicionadores.

Tenemos que proponer sobre esta racionalidad tecnocrática, de forma que la Investigación Artística a través de la práctica se convierta en una posibilidad para conectar y empoderar el ecosistema artístico.

⁶ The Journal for Artistic Research (JAR) <http://www.jar-online.net/index.php/>
Research catalogue an international database for artistic research <http://www.researchcatalogue.net>

FUENTES REFERENCIALES

La investigación artística, difusión editorial y criterios de valoración. Coordinación a cargo de Isidro López-Aparicio. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. <http://www.museoreinasofia.es/actividades/investigacion-artistica>

Borgdorff, H. El debate sobre la investigación en las artes, Amsterdam School of the Arts, 31/01/2006.

El ecosistema del arte, estructuras legitimadoras. Investigación artística, evaluación, en Simposio internacional Arte e investigación. Metodologías compartidas en procesos artísticos. Hangar, Barcelona, 2015. [consulta: 08/06/2013]

Sanz Menéndez, L. Evaluación de la investigación y sistema de ciencia. Documento de trabajo =4-07, Unidad de Políticas Comparadas del CSIC, Madrid *Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Noviembre 2005.* <http://digital.csic.es/bitstream/10261/1605/1/dt-0407.pdf> [consulta:18/04/2013]

Imperial, J. Rodríguez-Navarro, L. Utilidad del índice h de Hirsch para evaluar la investigación en España e Biotecnología y Centro de Investigación en Biotecnología. Universidad Politécnica de Madrid Genómica de Plantas http://www.bit.etsia.upm.es/Imperial_Rodriguez-Navarro.pdf [consulta: 12/03/2015]

Elliot, J. Action research for educational change. Open University Press. Milton Keynes. London, 1991

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.«BOE» núm. 279, de 21 de noviembre de 2013, páginas 92880 a 92893. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12234 [consulta: 10/04/2015]

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación. <http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/gl/organizacion/organismos/cneai/criterios-evaluacion.html> [consulta: 12/04/2015]

The Journal for Artistic Research (JAR) <http://www.jar-online.net/index.php/> [consulta: 11/06/2015]

Research catalogue an international database for artistic research <http://www.researchcatalogue.net> [consulta: 10/06/2015]