

DOCUMENTO CERO: contexto y líneas de trabajo

Grupo de investigación *laSIA*

coord. R. Sixto, Facultad de Bellas Artes UPV/EHU

mayo 2016

El término investigación artística no es exclusivo del contexto universitario. Artistas, críticos y comisarios recurren al término; también lo hacen estudiantes y profesores de los departamentos de las Facultades de Bellas Artes, sin que exista un consenso previo sobre lo que el término nombra. En los últimos años, en el estado español, tanto desde la universidad como desde instituciones artísticas, Jornadas, Seminarios y grupos de trabajo han aportado interesantes reflexiones que han sido publicadas. Destacan entre ellas las Actas de las Jornadas celebradas en 2007 en la Universidad de Vigo, el Seminario organizado por el MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) en el 2010, los *Materiales para un debate* publicados por la Universidad Complutense de Madrid en 2013, o *MetaMétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos* publicado por el grupo de investigación *imarte* de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.¹ Son también reseñables los dos congresos internacionales –en 2014 y 2015- organizados en Valencia por ANIAV (Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales).

Durante la última década, con el proceso de Bolonia de fondo, también en Europa el debate en torno a la investigación en las artes ha mantenido gran actividad, generando artículos y textos de gran importancia por la profundidad del análisis de algunos de ellos.² También existen actualmente redes

---

¹ Vela, Alicia (dir.), *MetaMétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos*, Comanegra Barcelona, 2014

Blasco, Selina (ed.), *Investigación artística y universidad: materiales para un debate*, Ediciones asimétricas, Universidad Complutense de Madrid, 2013

Verwoert, Haghighian, Echevarria, García, Lesage y Brown, *En torno a la investigación artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica*, ContraTextos, Universitat Autònoma de Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2011

Hernández Velázquez, Yaiza (ed.), *Inter/multi/cross/trans. El territorio incierto de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, Actas seminario Centro Cultural Montehermoso, Ayuntamiento Vitoria-Gazteiz, 2010

De la Iglesia, J.F., Rodríguez Caeiro, M. Y Fuentes Cid, S. (eds.), *Notas para una investigación artística. Actas Jornadas La carrera investigadora en Bellas Artes: Estrategias y Modelos (2007-2015)*, Universidad de Vigo, Servicio de publicaciones, 2008

Marín, de la Iglesia, Tolosa, *La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*, Grupo editorial universitario, 1998

² Ambrozic and Vettese, *Art as a Thinking Process. Visual Forms of Knowledge Production*, Berlin, Sternberg Press, 2013

Balkema, Annette W. and Slager, Henk (eds.), *Artistic Research, Inquiry in the Visual Arts*. Amsterdam: Lier and Boog, 2005

Birrell, Ross (ed.), *ART&RESEARCH. A Journal of Ideas, Contexts and Methods*, Glasgow Scholl of Art ISSN 1752-6388 (publicación online periódica)

Hannula, Mika & Suoranta, Juha, Vaden, Tere, *Artistic Research: Theories, Methods and Practices*, Gothenburg: Göteborgs Universitet, Art Monitor & KUVA, 2005

Macleod, K. And Holdridge, L. Eds., *Thinking Through Art: Reflections on Art as Research*, London, Routledge, 2006

universitarias para compartir experiencias y conocimientos; destacan asociaciones como EARN european art research network (<http://www.artresearch.eu/>) que agrupa desde 2004 a diez universidades y se ocupa de discutir y difundir la investigación artística a través de publicaciones, congresos y participación en eventos tan importantes como la Bienal de Venecia; o plataformas como JAR Journal Artistic Research (<http://www.jar-online.net/>) que publica artículos multimedia en busca de un formato adecuado para “exponer la investigación”, y que supone desde 2010 no solo un modo de identificar y difundir la investigación en arte sino de reflexionar sobre sus metodologías y formatos para su transmisión.

Toda esta actividad ha permitido establecer diferencias entre los modos de abordar la investigación en arte. Podemos decir siguiendo a Borgdorff,³ que al lado de la perspectiva interpretativa (investigación sobre las artes propia de las humanidades) y de la perspectiva instrumental (investigación para las artes: materiales y herramientas tecnológicas al servicio de la práctica artística), ha venido afianzándose la llamada *practice-based research*. La investigación basada en la práctica trata de articular el conocimiento expresado a través del proceso creativo y en el objeto artístico mismo. El artista-investigador, apoyándose en la estrecha relación que existe entre teoría y práctica de las artes, asume su práctica artística como un proceso de investigación, aceptando el compromiso que esta doble dimensión conlleva.

En esta tercera vía, también llamada *art as research* encontramos el sustrato pertinente para la investigación que pretendemos llevar a cabo.

Ya que las cuestiones metodológicas son en este caso de alcance epistemológico, y necesariamente forman parte de la base inicial de esta investigación, señalamos la siguiente bibliografía:

Agamben, Giorgio (2008) *Signatura rerum. Sobre el método*

Maturana, H. y Varela, F.(1984), *El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano*

Morin, Edgar (1990), *Introducción al pensamiento complejo*

Slager, Henk (2012), *The Pleasure of Research*

El proyecto toma como hipótesis de partida la posibilidad de desarrollar una práctica artística capaz de configurarse como práctica investigadora. Algunas de las preguntas que inician la investigación son las siguientes: ¿qué aspectos metodológicos son comunes en el proceso artístico y en el investigador?, ¿qué posición toma el sujeto artista-investigador en este proceso?, ¿qué supone favorecer la experiencia frente a la interpretación?, ¿puede ser la obra producida una huella que documente el proceso investigador?, ¿qué papel desempeña la escritura en el proceso artístico-investigador?

Rust, Mottram, Till, *Practice-Led Research in Art, Design and Architecture*, Arts & Humanities Research Council, UK 2007

Sullivan, Graeme, *Art Practice as Research. Inquiry in visual Arts*, SAGE Publications, Pennsylvania, USA, 2010

Wesseling, J. (ed.) *See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher*, Amsterdam: Valiz, 2011

Wilson, Mick & van Ruiten, Schelte, *SHARE Handbook for Artistic Research Education*, GradCAM DIT, ELIA, Amsterdam, 2013

³ Borgdorff, “El debate sobre la investigación en las artes” (2005), *Cairon* 13, 2010

Una primera línea de trabajo consiste en trazar una **GENEALOGÍA DEL ARTE COMO SABER**; partimos para ello de autores cuyo pensamiento consideramos que propone algunos elementos básicos para trazar este recorrido. Proponemos tres nociones clave:

- En primer lugar la noción de **arte como saber**: Juan Luis Moraza ha profundizado en el saber del arte en su diferencia con el conocimiento científico, en una aproximación antropológica preguntándose por el tipo de experiencia cognitiva que propicia la creación estética. La relación arte y saber remite no solo a una transmisión de información, sino también a una experiencia sensorial; el arte vehicula flujos que son tanto intelectuales, como perceptuales y emocionales.

- En segundo lugar **la razón poética**: María Zambrano acuña este término al desarrollar un pensamiento filosófico que parte de la crítica al racionalismo y reivindica el proceder intuitivo, para situar de nuevo la razón en la vida. La razón poética supone una razón integradora que sin eliminar a la razón científica, es capaz de acoger lo que se nos da en la experiencia; conecta con un saber que es anterior a la conceptualización racional de las cosas, y recurre por ello a metáforas y símbolos.

Lo señalamos como una línea de trabajo en este proyecto porque la filosofía de María Zambrano permite no reducir la complejidad del arte y asumir el proceso poético como una forma de saber. Ofrece una base metodológica adecuada porque se trata de una filosofía mediadora, que aparece como una guía capaz de integrar el hacer artístico en la investigación académica; asumimos como hipótesis que la razón poética facilitará articular la práctica del arte como investigación.

- En tercer lugar **el giro afectivo**: Brian Massumi y Erin Manning fundaron en 2004 *SenseLab* en la Universidad de Concordia, dando lugar a una comunidad de artistas, investigadores y escritores, que experimentan nuevas formas de colaboración transdisciplinar. Su objetivo es experimentar con técnicas creativas para desarrollar “un pensamiento en la acción”, entendiendo que los conceptos se construyen siempre en y a través del acontecimiento.

Basándose principalmente en la obra de Gilles Deleuze, en *The Autonomy of Affect*, Brian Massumi critica las limitaciones de las perspectivas discursivas para abogar por el afecto y su autonomía respecto al discurso. Los afectos son momentos de intensidad, una reacción en/sobre el cuerpo al nivel de sustancia. Las aproximaciones a la imagen en base a su relación con el lenguaje son incompletas si éstas operan solo a nivel semántico o semiótico. En ellas, se pierde el *acontecimiento*, entendido éste como la capacitación afectiva del cuerpo mientras se prepara para avanzar hacia un estado disminuido o aumentado ligado al pasado vivido por el cuerpo. Este tiempo intermedio es el tiempo del acontecimiento. En un intento de reconciliar la “teoría” y la “práctica”, el término “investigación-creación” describe las actividades de *SenseLab*.

En el origen de estas posibles líneas de fundamentación situamos los tres géneros de conocimiento que distinguía Spinoza (imaginación, razón, intuición), y el desarrollo del pensamiento de este autor por parte de Deleuze.

Pero abordar la práctica del arte en su dimensión investigadora, requiere de una reflexión sobre el propio **PROCESO POIÉTICO**, aproximarse al arte

contemporáneo “no en términos estéticos, sino en términos de poética. No desde la perspectiva del consumidor, sino desde la del productor.”⁴ El arte como *poiesis* o *techné*, a través de una reflexión que asuma en complejidad la posición del sujeto, afrontando el estudio de tres momentos significativos:

- **La observación**

- aspectos en común con metodologías científicas
- la observación en arte; evolución siglos XIX –XX – XXI
arte como observación
- tecnologías del observador
- las representaciones del observador
- observación / acción / contemplación

- **la obra como investigación del proceso de creación**

- el arte como poiesis
- entre las teorías del arte y el arte como experiencia
- lectura de la obra como huella del proceso de creación
- la documentación del proceso
- la actualización de los afectos a través de la obra

- **la escritura como proceso de investigación/creación**

- singularidades de la escritura como medio para la investigación en arte.
- el ensayo como forma (Adorno)
- tecnologías del yo (Foucault)
- la confesión (María Zambrano)
- la experiencia frente a la interpretación (O’Sullivan, Deleuze, Spinoza)

Bibliografía de referencia:

- Agamben, *El hombre sin contenido*, Áltera, 2005
Bergson, Henri (2004) *Memoria y vida: textos escogidos por Gilles Deleuze*. Madrid: Alianza Editorial
Crary, J., *Suspensiones de la percepción*, Akal, 2008
Deleuze, Gilles / Guattari, Félix (1993) *¿Qué es la filosofía?*. Barcelona: Editorial Anagrama
Deleuze, Gilles, *Spinoza: Filosofía práctica*, Tusquets Editores, 2001
Dewey, *El arte como experiencia*, Paidós, 2008
Foucault, *Tecnologías del yo*, Paidós, 1990
Manning, Erin / Massumi, Brian (2014) *Thought in the act. Passages in the ecology of experience*. London: University of Minnesota press
Massumi, Brian (1995) *The autonomy of affect*. Cultural Critique 3: 83-109
Moraza, Juan Luis, *Arte & Saber*, Arteleku 2005
Revilla, Carmen, *Claves de la razón poética*, Trotta, 1998
Salabert, *Teoría de la creación en el arte*, Akal, 2013
Simondon, *La individuación*, Cactus, 2015
Spinoza, Baruch (2013) *Ética*. Madrid: Alianza Editorial
Zambrano, María, *Obras completas* (varios volúmenes), Galaxia Gutenberg, 2015

---

⁴ Groys, Boris, *Volverse público*, Caja Negra, 2014