

laSIA 2019 (proyecto US19/07 UPV/EHU). **Experimentación de formatos para la investigación artística basada en la práctica.**

- **Palabras clave:** Investigación artística basada en la práctica, proceso de creación, montaje, relación texto-imagen, ensayo visual, exposición.
- **Resumen:** Este proyecto tiene como finalidad profundizar en la dimensión investigadora de la práctica artística. Entiende la práctica del arte como experiencia de saber, y se posiciona en el lugar del sujeto-artista como autor de un modo de conocimiento específico. Es desde ese lugar de la práctica reflexiva, desde donde se intenta trazar no tanto un conocimiento teórico, sino una experimentación práctica que permita abrir vías para la creación y exposición de la investigación artística. El objetivo prioritario es trabajar de manera experimental en la búsqueda de formatos que permitan desarrollar, exponer y/o publicar procesos de investigación artística. Para ello plantea explorar las bases metodológicas de los procesos de creación; revisar los principios de montaje; las relaciones entre imágenes y textos; las posibilidades del ensayo visual; y las condiciones de los espacios expositivos ya sean físicos o virtuales.
- **Gako-hitzak:** Praktikan oinarritutako ikerketa artistikoa, sorkuntza prozesua, muntaia, testu-irudi harremana, saiakera bisuala, erakusketa.
- **Laburpena:** Proiektu honek praktika artistikoaren dimentsio ikertzailean sakontzea du helburu. Jakintza esperientzia bezala ulertzen du arte-praktika, eta artistaren lekuan kokatzen da, subjektu hau ezagutza modu espezifiko baten egile bezala ulertuta. Praktika erreflexibo honetatik, helburua ez da izango hainbeste ezagutza teorikoa trazatzea, baizik eta ikerketa artistikoaren sorkuntzarako eta erakusketarako bideak irekiko dituen esperimentazio praktikoa gauzatzea. Helburu nagusia da, arte-ikerketa prozesuak garatzeko, argitaratzeko eta/edo erakusteko formatuen bilaketa lana egitea modu esperimentalean. Horretarako, sorkuntza prozesuen metodologia oinarriak aztertzea proposatzen da; muntaiaren printzipioak berrikustea; baita irudi eta testuen arteko erlazioak; saiakera bisualaren aukerak; eta erakusketa espazioaren baldintzak, dela fisikoa, dela birtuala.
- **Keywords:** Artistic practice-based research, creation process, assembly, text-image relationship, visual essay, exhibition.
- **Abstract:** This project aims to deepen the research dimension of artistic practice. This practice is understood as a knowledge experience, and takes position in the place of the artist as the author of a specific way of knowledge. It is from this place of reflective practice, from where one tries to trace not so much a theoretical knowledge, but a practical experimentation that allows open new ways for the creation and exhibition of artistic research. The main objective is to work experimentally in search of formats that can allow the development, exhibition and/or publication of artistic research processes. For this, the project propose to explore the methodological bases of the creation processes; review the assembly principles; the relationships between images and texts; the possibilities of the visual essay; and the conditions of the exhibition spaces, whether physical or virtual.

ANTECEDENTES, ESTADO ACTUAL, BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE

La relación entre la práctica del arte y la universidad siguen siendo a día de hoy compleja. La investigación artística es definida por algunos autores como una práctica de frontera; siempre en la línea de frente; en una renegociación permanente entre la esfera artística y la universitaria, donde al tiempo que se violan límites se crean nuevas relaciones y formas de conocimiento (Borgdorff y Schwab, 2014: 9). En la última década en el estado español se han venido abordando estas cuestiones en distintos foros (Bibl. 1). En 2017, Teresa Marín recorría hitos significativos en el contexto español desde la incorporación del arte a la universidad, y afirmaba que era necesario no renunciar a la complejidad específica del saber artístico, que definía como “múltiple, cambiante y cuestionador”, con dificultades para desarrollarse en un sistema universitario que presiona negativamente al primar un modelo de investigación reduccionista (Marín 2017, *Artnodes* 20: 40).

En el año 2013 se funda ANIAV que, con el fin de “promover, desarrollar y difundir” la investigación en las artes, organiza congresos bianuales. En ese año 2013 existen algunas revistas de investigación universitaria en el ámbito del arte: *Arte, Individuo y Sociedad* (UCM 1998), *Artnodes* (UOC 2002), *Bellas Artes* (ULL 2003), *Escritura e Imagen* (UCM 2005), *Arte y Políticas de Identidad* (UM 2009), *#Re-visiones* (UCM 2010); en 2012 se une *Sonda* (UPV) y en 2013 aparecen *AusArt* (UPV/EHU), y *BR::AC* (UB). En la actualidad, estas y alguna más reciente (*Revista ANIAV* o *Accesos*, ambas de 2017), han ido ganando importancia, convirtiéndose en foros donde compartir y renovar los modos de entender la investigación artística. De hecho cabe reseñar como especialmente significativos para este debate, el N° 20 de la revista *Artnodes: Arte e investigación* (coor. Vilá & Alsina, 2017), el último de *#Re-visiones* N° 8 (coor. Jeletón & Martínez, 2018), y el monográfico *Exterioridades críticas*, en *[i2]* vol 6, 2 (coor. Blasco & Insúa, 2018).

La evolución de algunas de estas publicaciones –surgidas bajo los criterios de las humanidades y las ciencias sociales- acusa los síntomas de la complejidad que tratamos. Ya los editores del primer número de *BR::AC* se reconocían conscientes de las “especificidades del entorno del arte”, por lo que aspiraban a “contribuir a una normalización de la cual tradicionalmente ha carecido”. Es quizá esta inquietud la que lleva a incluir en la revista desde su quinto número (octubre 2014) una sección de “Páginas Visuales”: “son trabajos –decían- artísticos originales, creados expresamente para esta publicación. No se configuran como un simple conjunto de imágenes, sino que deben constituir un discurso o narrativa coherente”.

En 2017 *SONDA* inauguró una nueva etapa, y mostraba su intención de hacer “más énfasis en la investigación derivada de la práctica artística”. En su Editorial diferenciaba entre Artículo de investigación y Ensayo visual. Tras dictar las pautas de estos últimos, explicaba que “dada la naturaleza de la investigación en artes, estos puntos de organización son a título orientativo ya que es posible que tanto el tema como la metodología de algunas investigaciones artísticas no se adecuen a las estructuras de la investigación científica en ciencias sociales”. Puesto que -reconocía- el ensayo podría tener “una estructura diferente y/o experimental”.

También la *Revista ANIAV* en su último número [n° 3 (2018)] inaugura una sección de “Ensayos visuales”, diferenciados de los “Artículos originales de investigación”.

“Queremos –leemos en su Editorial- empezar a construir un espacio para la publicación de autores que utilizan su propia creación artística como instrumento y objeto de investigación”. Reconocen el estado de “continua definición”, y con este espacio pretenden equilibrar el protagonismo “entre los elementos visuales y la reflexión escrita”.

De momento son pocos los *Ensayos visuales* que se publican; pero revelan claramente la preocupación por los modos de publicar la investigación artística,

cuando esta se produce por investigadores formados en la práctica del arte, y cuando es esa misma práctica –tal como afirma ANIAV- el instrumento y objetivo de su investigación.

Y es que la investigación artística tiene lugar a través de la práctica del arte; donde las metodologías surgen desde la pluralidad; durante un proceso en el que nada está determinado previamente, y que por tanto juega un papel constituyente. Actualmente, la investigación basada en la práctica está muy presente en otras disciplinas, lo cual ayuda a comprender mejor la complejidad de la investigación artística. Ya que en este nuevo contexto, práctica y escritura dejan de contemplarse como procesos antagónicos. A la vez, los desarrollos de nociones como conocimiento tácito (Polanyi), encarnado (Merleau-Ponty), situado (Haraway), son apoyos para una práctica del arte comprometida con la investigación.

Es evidente que este panorama y también este proyecto, se dejan afectar por el llamado “giro icónico”, imprescindible para abordar las tensiones entre texto e imagen, como problema reconocido en la investigación artística. Bajo la propuesta de atender a los artefactos visuales como a aquello que no puede ser leído, porque excede las posibilidades de ser interpretado semióticamente, algunos autores iniciaron un cambio de paradigma, por el que la imagen (resume Moxey) dejó de ser entendida como *representación*, para “atender al status de la imagen como *presentación*”. Cobran así importancia autores como Didi-Huberman al considerar que la imagen posee en sí un principio activo, capaz de generar su propia significación; o Mitchell al rechazar el análisis semiótico por su dependencia del modelo lingüístico, o Belting, quien hizo uso de la antropología como modelo para el estudio de los objetos visuales. El pensamiento se ha considerado tradicionalmente producto del lenguaje. De ahí que estudios como el de Català en *Estética del ensayo*, donde el vínculo profundo entre las formas visuales y las lingüísticas propicia una visión del conocimiento como algo fluido, exploratorio, primordialmente reflexivo, sea también importante en la cuestión que nos ocupa.

Los referentes europeos son imprescindibles: *JAR: Journal for Artistic Research* continúa desde 2011 siendo el referente más claro (<http://jar-online.net>). También *RUKKU: Studies in Artistic Research* (<http://ruukku-journal.fi/en/home>) o más reciente *VIS Nordic Journal for Artistic Research* (<https://www.en.visjournal.nu/about/>). Son periódicos digitales que publican exposiciones creadas por investigadores artistas. Artículos creados en una plataforma específica que permite navegar por la exposición (leer textos, activar videos, escuchar sonidos, establecer relaciones mediante links); no es una mera inserción de un documento previo, sino que –como ocurre en el proceso artístico- el medio genera el producto. La última innovación es *JER: Journal of Embodied Research* (<https://jer.openlibhums.org/1/volume/1/issue/1/>); pionera en la publicación de video-artículos.

Uno de los temas propuestos en la actual SAR International Conference on Artistic Research (<https://sar2019.zhdk.ch>), versará sobre los formatos de difusión (*Enhanced Dissemination Formats*). Y es que el modo en que la investigación se difunde, tiene efectos sobre la investigación artística en sí misma. El medio en relación con los destinatarios, es determinante para el proceso de investigación mismo, y también incluso para la propia manera de entender el arte.

LÍNEAS DE TRABAJO

Este proyecto propone la experimentación de formatos para la investigación artística basada en la práctica, a través de las siguientes líneas de trabajo:

1. Desde la lectura de casos a estudio:

a) Genealogía del arte como saber

El proceso de creación-investigación: anotaciones, bocetos, maquetas...
archivo de imágenes, de textos
la obra como huella de su proceso

b) El ensayo visual: Archivo vs Atlas, Constelación, Montaje, Ensayo
fílmico

c) El texto: memorándum: informe reflexivo, ensayo autobiográfico,
manifiesto, ensayo como forma, ficción como conocimiento: novela
experimental

d) La exposición: cubo blanco, site specific, soporte temporal..., revista
indexada, publicación específica

2. Desde la experimentación práctica

a) mesa de trabajo, pantalla, espacio expositivo.

plano horizontal vs. vertical; material vs. digital; soportes fijos y temporales.

b) Experimentación de tensiones entre imágenes y textos

El ensayo visual: como proceso de trabajo, formato de
publicación, pieza en sí

La exposición: Cómo exponer la investigación

Bibliografía. 1

Blasco, S. (ed.), *Investigación artística y universidad: materiales para un debate*, Ed. asimétricas, UCM, 2013

De Laiglesia, J.F.(et al.), *Notas para una investigación artística*, UVIGO , 2008

Fullaondo y Sixto, *Piscina. Investigación y práctica artística*. Bilbao, Ediciones laSIA UPV/EHU 2019

Hernández Velázquez, Y. (ed.), *Inter/multi/cross/trans. El territorio incierto de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, Actas Montehermoso, Ayto Vitoria, 2010

Linaza y Sixto, *Investigación artística basada en la práctica. Jornadas laSIA 2018*, Ed. laSIA (lasiaweb.com)

Marín Viadel (et al.), *La investigación en Bellas Artes*, Gr. edit.universitario, 1998

Marín Viadel (et al.), *Fundamentos, criterios y contextos en investigación basada en artes*. Granada: UGR, 2014.

Vela, A. (dir.), *Metamétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos*, Barcelona: Comanegra, 2014

Verwoert (et al.), *En torno a la investigación artística*, ContraTextos, UAB, MACBA, 2011

Bibliografía 2. Contexto europeo:

Borgdorff, H. (2005), "El debate sobre la investigación en las artes" *Cairon* 13,

Borgdorff, H. (2012), *The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia*, Leiden: Leiden Univ. Press

Borgdorff, H. (2017), "Reasoning through Art", Inaugural lectura Faculty Humanities, Leiden University.

Elo, M. (2018), "Paradoxes of Artistic Research", en Fullaondo y Sixto, *Piscina. Investigación y práctica artística*, Bilbao: Ed. laSIA, pp. 59-76

- Elo, M. (2017). "Artistic Research Syndrome". In: Irma VILÀ and Pau ALSINA (coords.). "Art and Research". *Artnodes*. No. 20, p. 28-32. UOC
- Elo, M. (2018) "Some works and their afterlife". *RUUKKU – Studies in Artistic Research*, Issue 9.
- Noë, A. (2015), *Strange Tools: Art and Human Nature*, New York: Hill and Wang.
- Schwab, M. y Henk B., (2014), *The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia*. Leiden: Leiden University Press.
- Schwab, M., (2013), *Experimental Systems: Future Knowledge in Artistic Research*. Leiden: Leiden Univ.Press.
- Schwab, Michael, (2018) *Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research*. Leiden: Leiden Univ. Press.
- Slager, H. (2012), *The Pleasure of Research*, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag
- Slager, H. (2017), "Recuperació de l'estètica; 16 notes", *Artnodes*, (20)
- Wesseling, J. (2011), *See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher*. Amsterdam: Valiz
- Wesseling, J. (2016), *Of Sponge, Stone and the Intertwinement with the Here and Now. A Methodology of Artistic Research*, Amsterdam: Valiz

Bibliografía 3:

- Belting, H. (2007), *Antropología de la imagen*, Madrid: Katz
- Agamben, G. (2010) *Ninfas*. Valencia: Pre-Textos
- Agamben, G. (2017), *Gusto*, Madrid: Adriana Hidalgo editora.
- Adorno (2003), "El ensayo como forma", *Notas sobre literatura. Obra Completa, 11*, Madrid: Akal
- Aidelman, de Lucas (eds.) (2010), *Jean-Luc Godard. Pensar entre imágenes*, Intermedio
- Brea, J.L. (1996), *Un ruido secreto. El arte en la era póstuma de la cultura*, Murcia: Editorial Mestizo
- Català, J. M. (2014), *Estética del ensayo. La forma ensayo, de Montaigne a Godard*, Universitat de València
- Braidotti, R. (2009), *Transposiciones. Sobre la ética nómada*, Barcelona, Gedisa.
- Didi-Huberman, G. (2010), *Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestras?*, Madrid, MNCARS
- Didi-Huberman, G. (2009), *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas*, Madrid: Abada Editores.
- Foucault (1990), *Tecnologías del yo*, Barcelona: Paidós
- Frichot, H. (2016), *How to make yourself a Feminist Design Power Tool*, Baunach: Spurbuchverlag
- Lippard, L. (2016) *Yo veo, tú significas*. Bilbao: Consonni
- Lukács, G. (2015), *Esencia y forma del ensayo*, Madrid: Ed. Sequitur
- Mitchell, W.J.T. (2011), "¿Qué es una imagen?", Gcía Varas (ed.), *Filosofía de la imagen*, Salamanca: Ed. Univ.Salamanca.
- Moxey, K. (2009), "Los estudios visuales y el giro icónico", *Estudios Visuales*, nº 6, pp. 8-27
- Nietzsche (1988), *La gaya ciencia*, Madrid: Akal.
- Rendueles, C. y Useros, A. (2010), *Atlas Walter Benjamin Constelaciones*, Madrid, Círculo de Bellas Artes.
- Schwab & Borgdorff (2014), *The Exposition of Artistic Research Publishing Art in Academia*, Leiden University Press.
- Warburg, A. (2010), *Atlas Mnemosyne*, Madrid: Akal.
- Ulrich Olbrist, H. / Feldmann, H. P. (2009) *Interview*. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König.
- Zambrano, M. (2011), *Notas de un método*, Madrid: Tecnos