



## Sessió 5

# Los formatos de difusión de la investigación artística basada en la práctica: El ensayo visual en las revistas indexadas (el caso del Estado español)

**Rita Sixto Cesteros**

Euskal Herriko Unibertsitatea

**RESUMEN:** Las revistas indexadas constituyen uno de los marcos que promueven y legitiman la investigación. Desde las facultades de Bellas Artes del Estado español se han ido creando estas publicaciones que juegan un papel importante: si bien son foros donde compartir y debatir los modos de entender la investigación en artes, contribuyen también a la constitución de un sistema de legitimación, cuya primera consecuencia es la generación de modelos. En los últimos años cabe observar propuestas de renovación de formatos que revelan, aunque de forma tímida, la preocupación por la influencia que los modos de publicar tienen sobre la propia investigación artística. Esta ponencia se centra en la aparición del *ensayo visual* como forma para la comunicación de la investigación artística.

**PALABRAS CLAVE:** investigación artística, revista indexada, ensayo visual, escritura, imagen.

**RESUM:** Les revistes indexades constitueixen un dels marcs que promouen i legitimen la investigació. Des de les facultats de Belles Arts de l'Estat espanyol s'han anat creant aquestes publicacions, que tenen un paper important: si bé són fòrums per compartir i debatir les maneres d'entendre la investigació en arts, contribueixen també a la constitució d'un sistema de legitimació, la primera conseqüència del qual és la generació de models. En els últims anys s'observen propostes de renovació de formats que revelen, tot i que tímidament, la preocupació per la influència que les maneres de publicar tenen sobre la mateixa recerca artística. Aquesta ponència se centra en l'aparició de l'*assaig visual* com a forma de comunicació de la investigació artística.

**PARAULES CLAU:** investigació artística, revista indexada, assaig visual, escriptura, imatge.

**ABSTRACT:** Indexed journals are one of the frameworks that promote and legitimize research. These publications have been created by Spanish Faculties of Fine Arts, and play an important role: while they are forums for sharing and debating ways of understanding research in the arts, they also contribute to the establishment of a system of legitimacy, the first consequence of which is the generation of models. In recent years we have seen proposals for the renewal of formats that—albeit in a timid way—reveal concern about the influence that modes of publishing have on artistic research itself. This presentation focuses on the appearance of the *visual essay* as a form for the communication of artistic research.

**KEYWORDS:** artistic research, indexed journals, visual essay, writing, images.

## **Los formatos de difusión de la investigación artística basada en la práctica: El ensayo visual en las revistas indexadas (el caso del Estado español)**

### **1**

Las relaciones entre las prácticas del arte y la universidad siguen siendo a día de hoy complejas. 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 (Schwab y Borgdorff , 2014, 9). En las últimas décadas en el Estado español se ha venido intensificando la atención a estas cuestiones en distintos foros. Tanto desde la universidad como desde instituciones artísticas, se han organizado seminarios, jornadas y congresos, que han dado lugar a diversas publicaciones<sup>1</sup>. En este proceso es significativa la fundación de ANIAV (Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales) en el año 2013 que, con el fin de “promover, desarrollar y difundir” la investigación

---

<sup>1</sup> Podemos destacar entre otras: *Notas para una investigación artística*, (Jornadas UVIGO, 2007), *En torno a la investigación artística* (Seminario UAB y MACBA, 2010), *Inter/multi/cross/trans. El territorio incierto de la teoría del arte en la época del capitalismo académico*, (Seminario Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gazteiz 2010), *Investigación artística y universidad: Materiales para un debate* (UCM, 2013), *Metamétodo. Metodologías compartidas en procesos artísticos* (UB, 2014), *Piscina. Investigación y práctica artística* (laSIA UPV/EHU 2019).

en las artes, organiza congresos bianuales. En relación con este contexto van surgiendo revistas de investigación universitaria: *Arte, Individuo y Sociedad* (UCM 1988), *Artnodes* (UOC 2002), *Bellas Artes* (ULL 2003), *Escritura e Imagen* (UCM 2005), *Arte y Políticas de Identidad* (UM 2009), *#Re-visiones* (UCM 2010); *Sonda* (UPV 2012); en 2013 aparecen *AusArt* (UPV/EHU) y *BR::AC* (UB); más tarde *Sobre* (UGR 2015), *Accesos* (UCM 2016); en 2017 la *Revista ANIAV* (UPV) y *Sin Objeto* (UCLM); recientemente *Umática* (UMA 2018). Esta proliferación, que en buena parte se produce como respuesta a las exigencias de los sistemas de acreditación y evaluación del profesorado, construye sin duda un lugar importante, como foro donde compartir, debatir y renovar los modos de entender la investigación artística. En la importancia que adquieren, no hay que perder de vista que promueven y normalizan unos modelos de investigación en detrimento de otros.

Es evidente que el modo (medios, formatos, soportes...) en que la investigación se formaliza para su difusión tiene efectos sobre la investigación artística en sí misma. En 2017 Teresa Marín, intentando fijar las claves para tomar posición en los debates sobre investigación artística, 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 bajo parámetros científico-técnicos y normativos” (Marín, 2017, 20, 40).

Ante esta misma presión, la revista *Re-visiones* dedicaba su octavo número (2018) a revisar el propio marco que daba sentido a la publicación: “la universidad, las revistas indexadas y sus protocolos, los procesos de calificación académica”. Los editores—Gelen Geleton y Pablo Martínez—pretendían dar voz a “un magma de prácticas que van más allá de esas normas”, y generar así “una fórmula para resistir y generar ecosistemas”; una nueva ecología de la academia en la que sea posible—sostienen— “escribir, leer, actuar y escuchar juntas” (2018, 8).

Es cierto que el problema no afecta solo a la investigación artística. La filósofa Marina Garcés (2013) había denunciado la estandarización a que se veía sometida la escritura en la universidad, conducida progresivamente a una asfisia del pensamiento, impuesta por los nuevos modos de comunicar y publicar el conocimiento. Y es que el *paper* académico, convertido en un importante patrón de valoración, actúa imponiendo un estricto formato. Las revistas de investigación artística creadas—mayoritariamente—bajo criterios de humanidades y ciencias sociales, pendientes de validación académica, se debaten

entre limitarse a los requerimientos de los parámetros evaluadores o atreverse a explorar otras formas, capaces de acoger—o incluso favorecer—la complejidad del arte como saber.

## 2

Es evidente el interés que para la práctica del arte puede tener el modelo clásico de artículo académico. Estudios de casos (artistas, obras concretas...) o de conceptos transversales desarrollados por otras disciplinas de interés para las artes; informes de procesos de práctica artística (metodologías, materiales, desarrollo de tecnologías); reflexiones sobre el potencial epistemológico del arte: forman básicamente la tipología en la que se encuadran la mayor parte de los artículos publicados por la revistas antes nombradas. Sin embargo, algunas de estas publicaciones, en su creación y evolución, acusan la insuficiencia del modelo, en su dificultad para asumir la complejidad que caracteriza la relación entre la práctica del arte y la investigación universitaria.

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*, que definían del siguiente modo: “Son trabajos 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 su Editorial de febrero de 2016 (Vol. 4, Num.1) decían: “Estamos convencidos de que las artes visuales generan pensamiento y no una mera ilustración del pensamiento o la aplicación de una teoría”. Todas las obras originales que publica la revista pasan a formar parte de la «Colección BRAC», como parte del Patrimonio de Arte Contemporáneo de la Universidad de Barcelona.

En 2017 la revista *Sonda* inauguró una nueva etapa, y mostraba su intención de hacer “más énfasis en la investigación derivada de la práctica artística”. Comenzaban a diferenciar entre *Artículo de investigación* y *Ensayo visual*, y en la “Normas de publicación” tras dictar las pautas de estos últimos, explicaban 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 adecúen a las estructuras de la investigación científica en ciencias sociales”, puesto que—reconocían— el ensayo podría tener “una estructura diferente y/o experimental”.

También la Revista *ANIAV* en su número 3 (2018) inauguraba 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”. Reconociendo el estado de “continua definición” en que se encuentra la investigación artística, pretendían con este espacio equilibrar el protagonismo “entre los elementos visuales y la reflexión escrita”. Así mismo *Umática* (UMA 2018)—revista que se define centrada en procesos de creación—publica *Ensayos visuales* y *Proyectos de creación*. La revista *Sin Objeto* (UCLM, 2017) incluye una sección—con interesantes aportaciones—denominada *Proyectos*, y la revista *Sobre* edita *Encartes*, aunque estas dos últimas secciones no son objeto de evaluación por pares.

Esta renovación de formatos—aunque tímida—revela claramente la preocupación por la influencia que los modos de publicar tienen sobre la propia investigación artística e incluso sobre la manera de entender las artes. De momento son pocos los *Ensayos visuales* que se publican, pero revelan la insatisfacción que genera el artículo clásico académico como único formato para 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 la revista *ANIAV*— “el instrumento y objetivo de su investigación”. A pesar de las semejanzas, no es mucho lo que tienen en común los trabajos que se publican en estas secciones, más allá de la importancia cuantitativa de las imágenes sobre los textos: reproducciones de obras originales, formatos próximos al catálogo de exposición (algunas veces en su versión más clásica: texto introductorio acompañando una serie de imágenes), adaptaciones derivadas del *fotolibro*, junto a otras propuestas con un mayor grado de experimentalidad. En conjunto intentan, con mayor o menor fortuna, explorar las posibilidades de un *ensayo visual* compatible con el contexto de las publicaciones académicas.

### 3

Han sido sin duda procesos de reflexión internos, ayudados probablemente por publicaciones europeas como *JAR: Journal for Artistic Research*, los que han propiciado la inclusión de estas secciones en busca de nuevos formatos. Y es que los referentes europeos son imprescindibles: además del conocido *JAR: Journal for Artistic Research* (desde 2011), existe *RUUKKU: Studies in Artistic Research* (desde 2013), *VIS Nordic Journal for Artistic Research* (desde

2018), a las que se añade *JER: Journal of Embodied Research*, pionera (desde 2018) en la publicación de video-artículos. En estos periódicos digitales, como JAR o RUUKKU, los artículos están creados en una plataforma específica que permite navegar por la exposición (leer textos, activar vídeos, 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 también genera el producto. Es interesante destacar que lo que normalmente se denomina “artículo académico”, aquí se nombra “exposition”. Decía JAR en su Editorial del primer número (2011): “Esta elección terminológica indica que una contribución para la revista debe exponer como investigación aquello que se trabaja usando el marco tecnológico puesto a disposición”. La “exposición” —explicaban— supone un desdoblamiento, crea una distancia respecto de la práctica, a través de la cual opera el entendimiento; una distancia que permite que la práctica artística sea expuesta como investigación. Si bien la escritura juega un papel en la “exposición”, no necesariamente—decían—tiene que estar modelada por las metodologías de escritura de las humanidades o los estudios culturales, ya que—sin excluirlas—resultan en ocasiones limitantes. Así mismo querían evitar—por considerarlo una concepción simplista—que la construcción del conocimiento resulte tan alejado de la experiencia que ni siquiera aparezca influenciado por ella.

Y es que el origen del conflicto de la valoración de la investigación artística—tal como afirmaban Caerols, Verdú y Viñarás (2017)—es de “naturaleza epistemológica”. Estas autoras—tras un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la evaluación en España de la investigación en las artes—concluyen que los criterios de calidad que se aplican “están todavía en un estadio primitivo” (ibídem, 15), basados todavía en criterios pensados para las disciplinas tradicionales, y por tanto mal adaptados a la singularidad de las prácticas de las artes. A pesar de que desde mediados del siglo XX cabe observar un cambio de paradigma: frente a la objetividad anterior —explican las autoras—, la subjetividad se afianza como fuente de producción de conocimiento. Y afirman: “Los enfoques teóricos del *arts based research* o de la *artistic research* sitúan al propio artista no en una posición paciente, sino al contrario, como un agente con una legitimidad “epistemológica” en el discurso científico de las artes” (ibídem, 16). Así JAR se definía en 2011 como un experimento que buscaba demostrar que los artistas/investigadores estaban en condiciones de tomar la responsabilidad de definir—artísticamente y en cada caso particular—el modo de exponer su investigación, excluyendo cualquier prescripción previa del formato.

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. El llamado “giro icónico” resulta imprescindible como apoyo para liberar las tensiones entre texto e imagen, como problema reconocido en la investigación basada en las artes. A la vez, los desarrollos de nociones como conocimiento tácito (Polanyi), encarnado (Merleau-Ponty), situado (Haraway), nómada (Braidotti), son apoyos para una práctica del arte comprometida con la investigación.

#### 4

El término *Ensayo visual* puede acoger este tímido intento de renovación de los formatos que cabe apreciar en las revistas indexadas del Estado español. Las revistas de nuestro entorno parecen todavía lejos de constituirse como plataformas multimedia capaces de dar cuenta de la riqueza multidisciplinar de las artes. Sin embargo parece oportuno reflexionar sobre las posibilidades que el *ensayo visual* frente al *artículo académico* podría ofrecer a la comunicación de la dimensión investigadora de la práctica artística. Una reflexión que quizá debería empezar llamando la atención sobre la importancia no solo de lo *visual*, sino también de lo que significa abordar un *ensayo*. Ya que quizá lo que diferencia un *artículo académico* de un *ensayo visual* no sea la mera relación numérica entre palabras e imágenes.

El pensamiento se ha considerado tradicionalmente producto del lenguaje. De ahí que estudios como el de Català (2014) en *Estética del ensayo: La forma ensayo, de Montaigne a Godard*, tengan interés para la cuestión que nos ocupa, ya que muestran el vínculo profundo entre las formas visuales y las lingüísticas, y propician una visión del conocimiento como algo fluido, exploratorio, primordialmente reflexivo. Partía Català (2014, 11) de una definición de ensayo literario: “Los ensayos son ‘autobiográficos, autorreflexivos, estilísticamente seductores, intrincadamente elaborados y promovidos más por presiones literarias internas que por situaciones externas”. “La forma ensayo—definía Català (2014, 14)—es ahora pues la heterodoxia necesaria”. Y continuaba: “No podemos separar, pues, el ensayo de la

problemática del sujeto en nuestra cultura” (idem). Sin duda, este planteamiento, permite acercar el *ensayo visual* a la búsqueda de formas de exposición de la investigación artística.

Artistas/investigadores como Roes y Pint (2017) defienden y ponen en práctica el *ensayo visual* como modelo para la investigación artística. Parten en su planteamiento de reconocer la dificultad para hacer explícito el saber que se encuentra implícito en las prácticas de las artes; ya que es en esta distancia donde, a su entender, reside la diferencia entre el arte y la investigación artística. Cómo comunicar ese saber sin renunciar a su dimensión estética, multisensorial, afectiva, asociativa...; cómo hibridarla con esa otra dimensión contextualizadora, analítica, discursiva. El ensayo visual se presenta para ellos como una herramienta eficaz, para que el conocimiento surja como producto de una exploración tan intelectual como sensible. Ya que las imágenes poseen una capacidad de convocatoria sensorial, que más allá de limitarse a mostrar lo visible, afectan a la percepción corporal; quiebran la linealidad del texto, la ondulan, y se genera un sistema de influencias, de conexiones, en el que palabras e imágenes se transforman mutuamente.

## y 5

Del mismo modo que Marina Garcés (2013, 32) defendía una “escritura creativa, experimental, corporal, estilística y singular”, frente a los efectos del *paper* estandarizado, que ocasiona, entre otras cosas, la disociación de forma y contenido, haciendo imposible la práctica de la filosofía; defendemos aquí la exploración de las posibilidades del *ensayo visual* como comunicación de la investigación basada en la práctica de las artes. Lo hacemos creyendo que propicia la incorporación del sujeto y la actitud reflexiva; que favorece una estructura abierta, basada en situar espacial y temporalmente imágenes y textos—siendo ambos herramientas del pensamiento—, hasta dar en cada caso con la “forma apropiada”<sup>2</sup>, la forma capaz de articular la experiencia sensible y el conocimiento inteligible; una forma que podría facilitar la exposición de la práctica de las artes en su dimensión investigadora.

---

<sup>2</sup> “Cada película tiene una forma determinada que tiene que ver con los colores, con el tiempo, con la estructura dramática, con la manera de unir las imágenes. De modo que en cada película trabajo para encontrar una forma apropiada”, decía la cineasta Ulrike Ottinger (*Art Journal*, Vol. 61, No. 3, Otoño 2002)



## REFERENCIAS:

Adorno, T. (2003). El ensayo como forma. *Notas sobre literatura. Obra Completa, 1*. Madrid: Akal

Borgdorff, H. (2005). El debate sobre la investigación en las artes. En Pérez Royo & Sánchez, *Cairon 13. Práctica e investigación*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Recuperado de

<https://pdfs.semanticscholar.org/04a4/86da67d8c12d58fba5498c35d4914b93051c.pdf>

Borgdorff, H. (2017). Reasoning through Art. Inaugural lecture Faculty Humanities, Leiden: Leiden University. Recuperado de <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/geesteswetenschappen/acpa/inaugural-lecture-henk-borgdorff.pdf>

Braidotti, R. (2009). *Transposiciones. Sobre la ética nómada*. Barcelona: Gedisa.

Buck-Morss, S. (2009). Estudios visuales e imaginación global. *Antípoda* no. 9, 19-46. ISSN 1900-5407. Recuperado de <https://antropolitica.uniandes.edu.co/IMG/pdf/EstudiosvisualesBuck-Morss.pdf>

Caerols, R., Verdú, S., & Viñarás, M. (2017). Las artes en la educación superior: la evaluación en España de la actividad investigadora en Bellas Artes a través de los indicadores de calidad. *Rev. Esp. Documentación Científica*, 40 (4), octubre-diciembre 2017, e191. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2017.4.1394>

Català, J. M. (2014). *Estética del ensayo. La forma ensayo, de Montaigne a Godard*. Valencia: Universitat de València

Didi-Huberman, G. (2010). *Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?*. Madrid: MNCARS

Elo, M. (2018), Paradoxes of Artistic Research. En U. Fullaondo & R. Sixto. *Piscina. Investigación y práctica artística* (pp. 59-76). Bilbao: Ed. laSIA. Recuperado de <http://www.lasiaweb.com/es/materiales/>

Foucault, M. (1990). *Tecnologías del yo*. Barcelona: Paidós

Frichot, H. (2016). *How to make yourself a Feminist Design Power Too*. Baunach: Spurbuchverlag

Garcés Mascareñas, M. (2013). La estandarización de la escritura. La asfixia del pensamiento filosófico en la academia actual. *Athenea Digital*, 13 (1): 29-41. <https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n1.1039>

Haraway, D. J. (1991). *Ciencia, ciborgs y mujeres*. Madrid: Cátedra

Kaila, J., Seppä, A., & Slager, H. (2017). *Futures of Artistic Research*. Helsinki: Uniarts Helsinki

Lukács, G. (2015). *Esencia y forma del ensayo*. Madrid: Ed. Sequitur

Marín García, T. (2017). Claves para tomar posición en los debates sobre investigación artística: conflictos y retos de un saber múltiple, cambiante y cuestionador. Contexto español (1978-2017). En I. Vilà & P. Alsina (Coords.). "Arte e investigación". *Artnodes* (20). <http://doi.org/10.7238/a.v0i20.3143>

Provitina, G. (2014). *El cine-ensayo. La mirada que piensa*. Buenos Aires: La Marca

Roes, R., & Pint, K. (2017). The visual essay and the place of artistic research in the humanities. *Palgrave Communications*, 3 (8), 1-7. <https://doi.org/10.1057/s41599-017-0004-5>

Schwab, M. & Borgdorff, H. (2014). *The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia*. Leiden: Leiden University Press.

Slager, H. (2017). Recuperació de l'estètica; 16 notes. En I. Vilà & P. Alsina (coords.) *Artnodes*, (20). <http://doi.org/10.7238/a.v0i20.3156>

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

Revistas publicadas en el estado español objeto de revisión:

*ANIAY* <http://revistaaniav.aniav.org/>

*Arte, Individuo y Sociedad* <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS>

*Artnodes* <https://artnodes.uoc.edu/>

*Arte y Políticas de Identidad* <https://revistas.um.es/reapi/issue/view/18731>

*AusArt* <https://www.ehu.es/ojs/index.php/ausart/issue/view/1792>

*BR::AC* <https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac>

*#Re-visiones* <http://www.re-visiones.net/index.php/RE-VISIONES>

*Sobre* <https://revistaseug.ugr.es/index.php/sobre/index>

*Sin Objeto* <https://revista.uclm.es/index.php/sinobjeto/index>

*Sonda* <http://revistasonda.upv.es/presentacion>

*Umática* <http://www.revistas.uma.es/index.php/umatica>

Revistas europeas:

*JAR: Journal for Artistic Research* <https://www.jar-online.net/>

*RUUKKU: Studies in Artistic Research* <http://ruukku-journal.fi/en>

*VIS Nordic Journal for Artistic Research* <https://www.en.visjournal.nu/about/>

*JER: Journal of Embodied Research* <https://jer.openlibhums.org/>