

INVESTIGACIÓN - CREACIÓN UN ACERCAMIENTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS ARTES¹

Sandra Liliana Daza Cuartas²

Fecha de recepción: Junio de 2009

Fecha de aprobación: Septiembre de 2009

Resumen

La investigación - creación en las artes hoy es un método muy utilizado por las instituciones académicas de artes; este documento pretende dar algunas luces sobre las principales características de la investigación creación, tomando como referencia el documento "La naturaleza de la investigación" del autor Bruce Archer. El documento inicia haciendo un análisis de la triada que conforma el arte, artista, obra, espectador, y de sus implicaciones en la investigación creación, para terminar ofreciendo algunas características que debe poseer un creador como investigador.

Palabras Clave: Investigación - creación, artes, método investigativo, sujeto, imaginación y creatividad.

RESEARCH □ CREATING AN APPROACH TO RESEARCH IN ARTS

Abstract

The research - creation in the arts today is a widely used by academic institutions in arts, this document aims to give some light on the main features of the research establishment, with reference to the document "The nature of the investigation," the author Bruce Archer. The document begins with an analysis of the triad that makes art, artist, work, audience, and their implications for research creation, to conclude by offering some features that must have a creator as a researcher.

Key Words: Research - creation, arts, investigative method, subject, imagination and creativity.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende hacer un análisis de lo que significa la investigación- creación en las artes, partiendo de la propuesta sobre la investigación que hace el autor Archer (1995) en su documento, "La naturaleza de la Investigación". Es bueno aclarar de entrada que la investigación - creación es un discurso nuevo en el ámbito de las artes y de las academias de artes. Este es un intento por tratar de aportar y comprender este fenómeno.

Teniendo en cuenta que la investigación - creación aún no es considerado un método investigativo propio del ámbito de las artes, a nuestro modo de ver es una manera a través de la cual el campo del

arte pretende: a) estar al nivel de la comunidad académica y científica frente al debate sobre la generación de conocimiento desde el campo de las artes, b) consolidar una comunidad académica artística para las artes, tarea ardua y difícil, por el pensamiento generalizado de que el artista es individualista, y solitario, y por esta razón se le dificulta crear comunidad y c) Esta forma investigativa toma prestados métodos de investigación de las Ciencias Sociales, hecho que ha traído consigo que la comunidad artística asuma la investigación - creación como un método investigativo propio.

Frente a lo anterior se plantea la pregunta ¿La investigación creación puede ser considerada un método de investigación generadora de conocimiento? Para

¹ Un método investigativo propio del ámbito de las artes, a nuestro modo de ver es una manera a través de la cual el campo del arte parte de la creación artística como método investigativo aplicable a una investigación con carácter riguroso y sistematizada.

² En Artes plásticas, Estudiante de Maestría en Diseño y Creación Interactiva Universidad de Caldas, Facultad de Artes y Humanidades Departamento de Diseño Visual, Manizales, Colombia, sldaza@yahoo.es

dar respuesta a lo anterior trataremos de dar una mirada general a lo que ha significado la triada del El arte: el creador, la obra de arte y el espectador; y de sus implicaciones en la investigación creación, posteriormente se hace una aproximación a las características que debe poseer el creador para ser investigador y finalmente un acercamiento a las principales características de la investigación creación desde la teoría de Archer.

La triada creador, obra, espectador

Para poder realizar un análisis de lo que sucede con la investigación – creación en el arte, tendremos que mencionar tres elementos que han estado presentes en el acontecer del Arte, sin ellos el arte no habría podido ser y existir durante la historia. Ellos son el sujeto creador o artista, el objeto o práctica artística y el espectador o público quien recibe la obra o propuesta artística. Hay que aclarar que estos términos han cambiado dependiendo de la época en la que se desarrollan. Sin embargo es claro que esta triada no puede ser apartada y dependen los unos de los otros para poder ser, no hay obra sin creador, no hay obra sin espectador pero no hay creador sin obra.

Estos tres elementos a lo largo de la historia, ha prevalecido uno u otro sobre los demás, y se han tejido relaciones, que han dado relevancia a lo que conocemos como arte en términos generales. De lo que se trata aquí es de sentar algunas bases para la comprensión y formalización respecto a la investigación – creación, para lo cual entender estos tres elementos es indispensable, además de comprender su unidad.

Veamos como sucede esto, en la historia en la época renacentista Miguel Ángel o Leonardo por mencionar solo dos nombres de artistas de la época, sobresalían por sus habilidades, por sus conocimientos, y por lo que crearon para su época. En este caso su hacer los representaba, pero además de esto también lo era el cúmulo de conocimientos que podía poseer un solo hombre, ellos fueron creadores, inventores y desarrollaron multiplicidad de facetas. Estas características permitieron que en

esta época el arte se acercara un poco a lo que era la ciencia, además fue considerado como ciencia, por los conocimientos que este podía producir, para mencionar un ejemplo la perspectiva, daba cuenta de la comprensión de la tridimensionalidad del espacio físico en el plano bidimensional. Para hacer claridad, en nuestro tiempo no solo el artista es el creador, también lo son quienes asisten a la obra, esto lo desarrollaremos más adelante.

Pero un poco más avanzados en la historia en el siglo XX es la obra de arte es la protagonista, el Guernica de Picasso significó mucho para su época, por lo que lograba representar para una cultura como la española en una época de convulsiones y problemáticas civiles. Aquí el valor de la obra está dada por lo que transmitía o comunicaba, no por el nombre de su creador, por los valores culturales que poseía para un contexto en particular. Generaba un tipo de conocimiento sobre el contexto local y aún hoy muchas de las obras de arte nos informan sobre los sucesos de alguna cultura o momento de la historia en particular. La obra de arte producía un tipo de conocimiento desde su materialidad, para quien estaba en frente de ella.

Para nuestra época, me atrevería a decir, el arte ya no interesa por quien lo crea, o lo que representa, o por lo que puede significar, sino por las múltiples relaciones, posibilidades y experiencias que puede ofrecer a quién lo percibe, o las conexiones que puede tejer el participante a través de él. Es decir su corpus significativo, su sintaxis interna, sus cualidades formales y manejos técnicos presentan multiplicidad de caminos, experiencias, interacciones y percepciones, que vistos desde otro punto de vista pueden convertirse a la mirada de la ciencia como posibles métodos a seguir. Nos referimos exclusivamente a las propuestas con componentes de interactividad, creaciones electrónicas o propuestas digitales interactivas, en las que el espectador es quien elabora, termina, complementa, y vivencia la obra. Ya no es algo para ver y contemplar, las propuestas artísticas presentan momentos, ambientes, eventos, y vivencias tal vez imposibles en la realidad, tal vez nuevas realidades que permiten nuevas experiencias que activan la presencia de quien está enfrente. En este sentido el arte de

nuestra época tiene la capacidad de producir no solo emociones, o generar interpretaciones, más bien genera nuevos acontecimientos tanto para quien lo crea como para quien lo presencia.

Es aquí donde nos permitimos proponer estos tipos de obra como metodologías propias que el creador investigador del arte utiliza, para evaluar, para prever variables, para anticipar acciones, que detonen en nuevos caminos a seguir en el proceso investigativo. A partir de la utilización o experimentación en ambientes envolventes, o ambientes inmersivos se le está ubicando al participante en nuevas realidades creadas, fantaseadas, imaginadas, qué es lo que se quiere presenciar, qué posibles mundos pueden ser construidos, posibilitando nuevos sentidos de realidad, tanto para el que crea e investiga como para el que vivencia. También, le convierte en co-creador, o participante activo del proceso creativo investigativo.

Es por lo anterior que se concluye que asistimos a un momento histórico en el que el arte cambia su sentido, sus maneras de ser, sus técnicas, como resultado de una época con características propias, se transforma y los elementos que lo componen dejan de ser una triada y unidad para dar paso y entrada a otros componentes que le aportan metodologías, y nuevos valores a la investigación creación en la sociedad de la información, del conocimiento y de las nuevas tecnologías.

Pero aquí nos asalta una duda, ¿Qué busca la comunidad artística con la investigación – creación? Para dar una respuesta inicial, la creación es el ámbito que toma la comunidad de artistas para generar conocimiento desde su propia disciplina. Una cosa si es clara, la comunidad artística (en nuestro contexto apenas en estado de consolidación) ha visto la necesidad de encontrar un “caballito de batalla” para hacer frente a la sociedad del conocimiento; pues parece que en esta época cada disciplina desde sus cuerpos teóricos o prácticos deben aportar en la generación del mismo; y en este

caso el arte debe cambiar de sentido y transformarse, como lo ha hecho a lo largo de la historia respondiendo a cada contexto y época diferente. Además, ¿desde su responsabilidad ética, qué aporta a la sociedad?. Y es aquí donde la academia, la institución universitaria entra a validar los discursos (Huertas, 2008) originados fuera de ella en la práctica creativa, proponiendo la investigación – creación como método investigativo propio de las artes. Pero surge otra pregunta ¿Puede ser considerado el proceso de creación de una obra artística como producción de conocimiento? Esta pregunta aún queda abierta.

Características del creador - investigador

Dos características principales se presentan en el creador – investigador: la imaginación como elemento conductor de la creatividad. Elementos difusos para el método científico, ya que estas son sinónimo de desorden y parten de la irracionalidad; respecto a lo anterior dice Alvarado Dávila³ “a pesar de que muchos teóricos reconocen el papel de la experimentación en las artes, algunos de ellos no están satisfechos con que tal experimentación sea movida principalmente por la intuición, o la imaginación o la creatividad, porque tales recursos responden a un proceder desordenado o irracional” (Davila, 2009), poco o nada se han tenido en cuenta la imaginación y la creatividad en el proceso investigativo, se considera que la creatividad está inmersa de por sí en este proceso, pero no podemos olvidar que de estas se nutre el investigador para dar rienda suelta a su deseo de conocimiento, se potencia la creación. Pero finalmente la imaginación termina siendo una cualidad indispensable tanto al momento de crear como en el proceso investigativo. La imaginación y la creatividad aparecen en estos procesos pero no de manera explícita, ya que como son de carácter difuso, inestable e incontrolable, no es posible esquematizarlas, simplemente fluctúan en el proceso investigativo, y en el proceso de creación. Aquí se aboga porque estas características que alimentan el proceso creativo,

³ Magíster en filosofía. Profesor adjunto de filosofía en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Esteta y ensayista.

entren a ser consideradas como elementos relevantes que aportan al momento de abordar una investigación en artes.

La imaginación le da la posibilidad al creador de proyectar o vivenciar mundos fantasiosos para finalmente crear; en palabras de Dávila “Los artistas son peligrosos porque le dan rienda suelta a su imaginación y porque nos contagian con sus historias irreales, de mundos que no existen ni existirán jamás” (Davila, 2009) contrario a lo que plantea el autor, esta puede ser percibida en ocasiones como visiones apocalípticas de lo que puede suceder a futuro, por solo poner un ejemplo la obra de Julio Verne. Por ello un creador – investigador que imagina o proyecta no puede dejar de hacerlo y para que estos proceso de imaginación y creatividad se presenten es necesario un rompimiento de paradigmas, pues debe ir en contra de lo que él mismo ha sido, es decir un sujeto creador investigador, debe tener la capacidad de re-crearse a si mismo, constantemente, cambiar o mutar sus formas de ser, transformarse, saber hacer uso y experimentación de nuevas técnicas, trascenderlas hasta llegar a inaugurar el por – venir. Es decir, el primer reto que tiene el creador - investigador es romper con sus propios esquemas para proponer unos nuevos y diferentes. Principal característica en la investigación el rompimiento de paradigmas.

Los métodos de investigación en las ciencias y humanidades no han tomado esta cualidad como fundamental a la hora de investigar, es por ello que consideramos que la historia de la humanidad ha estado tan marcada por la razón, que ansiamos otras formas de conocimiento del mundo. El uso de la imaginación como parte de estas nuevas formas es un elemento que toma el creador - investigador, ya que el ser humano necesita dar rienda suelta a la sin razón, por un momento, valga la pena la aclaración, para despertar deseos, instintos, intuiciones, esta es una de las principales herramientas del investigador - creador, ni el método científico, ni las ciencias sociales han considerado esto dentro de sus procesos investigativos.

Una segunda cualidad tiene que ver con lo que en su intimidad el proceso de creación e investigación le aportan al sujeto creador, el autoconocimiento,

tomado de la mano de la autorregulación o “Autopoiesis” (Maturana y Varela, 1998) propuesta hecha por el biólogo Francisco Varela. A lo largo, este proceso le permite al sujeto creativo cambiar, mutar constantemente, pero a su vez volver a reflexionar sobre lo sucedido. El proceso creador en el arte, por ser una práctica que se lleva a cabo desde el conocimiento técnico práctico, posibilita al ser humano reflexionar sobre sus propios procesos tanto internos, como externos, y así mismo propiciar en el sujeto una especie de reflejo del ser, de lo que es, de sus debilidades y sus cualidades, de sus emociones y sus sentires, de sus oscuridades y deseos a través del objeto creado y de la reflexión constante sobre este.

Nos aventuramos a proponer aquí que en los procesos creativos que el arte proporciona al creador, se desarrolla una cierta capacidad de transformación del ser, a partir del conocimiento de sí mismo, y en esta medida podremos afirmar que la investigación – creación podría proporcionar conocimiento para otros. Para lo anterior es indispensable tener en cuenta la propuesta que hace Archer, la investigación inicialmente debe “responder a un objetivo el conocimiento, y segundo debe ser un proceso sistematizado” (Archer, 1995). Si el proceso creativo se sistematiza rigurosamente, además de esto posee como objetivo la producción de conocimiento que pueda ser reutilizado por otros investigadores, que estos métodos puedan ser aplicados por otros investigadores, además de estar conformada la comunidad artística que los valide podría el arte declarar que posee un método de investigación – creación, validado.

La investigación creación y sus características

En un primer paso la investigación – creación puede apostarle al conocimiento del ser a través de la exploración técnica artística, más aún a través de la práctica artística. En las Ciencias y las humanidades el objeto de estudio está alejado o fuera del sujeto, y este alejamiento es necesario para poder comprenderlo, pero en la creación artística, parte de la materia prima para la creación

viene del sujeto que crea y este es un importante aporte, aquí son inseparables sujeto y objeto de investigación- creación, son dos en uno. En algún momento alguien citó que el ser humano no ha podido trascender o cambiar sus formas ancestrales de convivencia entre seres humanos, hacia nuevas formas que le hagan la vida más fácil y llevadera con los suyos, con los de su misma especie, El arte es considerada una disciplina que le ayuda al ser humano a trascender en su desarrollo interno y en sus relaciones con los demás.

La propuesta que se hace aquí un tanto atrevida será por la posibilidad que presenta la creación en el arte como forma de investigación y generación de conocimiento del propio accionar humano, desde una nueva forma de investigar en donde el sujeto sea objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y parte del problema a investigar. En donde no solo el producto (obra de arte, práctica artística), sea lo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación.

Sabemos que esta ha sido la búsqueda en oriente, y que las ciencias sociales y humanas han enfocado su visión a este objeto de estudio, en disciplinas como la sociología y la antropología pero "Sus investigaciones ha sido regidas por el argumento lógico" (Archer, 1995) los siguientes autores han aportado algunos elementos diferentes como lo menciona Fatina Saikaly "la ciencia ha colectado un cuerpo de conocimiento teórico, las humanidades un cuerpo interpretativo, la tercer área la diseñística ha recogido un cuerpo de conocimiento práctico basado en la sensibilidad, invención, validación e implementación" (Saikaly, 2005), y Archer nos dice que para mirar la naturaleza subjetiva de las actividades artísticas es necesario que el autor haga claridad de su punto de vista teórico es decir su ideología, "la ideología es un sistema global de explicación o interpretativo que sirve para hacer que el mundo sea mas inteligible para los que se inscriben el él" (Archer, 1995). Este es un punto de partida que Archer propone, a nuestro modo de ver para que un creador – investigador pueda fundamentar sus investigaciones desde la subjetividad.

Para darle claridad al asunto traeremos dos preguntas que hace el autor Findel A. sobre el objeto de estudio en que deben centrarse las disciplinas "¿Cuales son los fenómenos del mundo que nosotros estamos interesados en observar y entender que no son ya "propiedad" de otras disciplinas? Y ¿Qué intentamos decir acerca de ese fenómeno que es desconocido aún y las otras disciplinas no conocen y que al menos el diseño clama por conocer mejor?" (Findeli, 2008). En este caso centraríamos las preguntas en el campo de las artes, preguntas muy pertinentes, pues a través del proceso creativo en un trabajo artístico, existen pasos a seguir que pueden ser considerados estrategias metodológicas de la investigación en donde el accionar humano interviene sobre la investigación.

Según Bruce Archer existen los siguientes grados de investigación en las artes:

- La expresión a través de los medios adecuados.
- La reflexión creativa sobre la experiencia humana.
- Interpretación cualitativa del pensamiento humano en la expresión.
- Los juicios de valor.
- La exploración de valores de verdad en el texto.
- La clasificación de ideas, personas, casos y eventos.
- La identificación de la procedencia de comentarios sobre las ideas las personas, las cosas y los sucesos (Archer, 1995).

Pero para que la práctica del arte sea considerada investigación, debe cumplir con una sistematización rigurosa, los resultados deben ser publicados y compartidos por la comunidad artística, pero es necesario mencionar que esto sucede pocas veces dentro de la comunidad artística, pues por ser el arte de naturaleza práctica se ha generalizado el pensamiento que los artistas no deben argumentar lo que se hace en la práctica del arte. A nuestro modo de ver esta es una verdadera limitante, aunque este pensamiento está empezando a cambiar en nuestro contexto. Archer también concluye en el documento mencionado que pocos casos se han presentado como exitosos con estos criterios.

Para concluir podemos decir que la investigación creación si puede ser considerada un método

investigativo, diferente al método científico, que considera otras variables que rompe el propio paradigma de la investigación científica.

Desde las disciplinas del arte y del diseño se puede hacer investigación, si se consideran los diversos métodos utilizados por estas disciplinas como posibles métodos investigativos, pero es imprescindible comprender que el solo hecho de hacer una obra de arte no puede ser considerada investigación, esto estaría inmerso en el proceso investigativo, ya que este debe ofrecer unos resultados, un método y unas conclusiones que puedan ser reutilizadas por otros investigadores, además ser aprobado por una comunidad que esté conformada. Si el proceso creativo se sistematiza rigurosamente, además de esto posee como objetivo la producción de conocimiento que pueda ser reutilizado y aplicados por otros investigadores, además de estar conformada la comunidad artística que los valide podría el arte declarar que posee un método de investigación – creación validado, y esto ya está sucediendo a nivel nacional en nuestras academias de arte, principalmente con la conformación de ACOFARTES, Asociación Colombiana de Facultades de Artes.

Otro de los retos que tiene el creador - investigador es romper con sus propios esquemas para proponer unos nuevos y diferentes, una de las características en la investigación es el rompimiento de paradigmas, es decir, un sujeto creador - investigador, debe tener la capacidad de re-crearse a si mismo constantemente, cambiar o mutar sus formas de ser, transformarse, saber hacer uso y experimentación de nuevas técnicas, trascenderlas, como componente fundamental de la investigación creación. El proceso creador en el arte, por ser una práctica que se lleva a cabo desde el conocimiento técnico

práctico, posibilita al ser humano reflexionar sobre sus propios procesos tanto internos, como externos, y así mismo propiciar en el sujeto una especie de reflejo del ser, de lo que es, de sus emociones y sus sentires, a través del objeto creado y de la reflexión constante sobre este.

Sólo quedaría por abordar tal vez en un próximo documento el método a seguir en la investigación – creación, que dará un poco más de luces sobre esta problemática expuesta.

REFERENCIAS

- Archer B. (1995). "The Nature of Research", en Co - design. Interdisciplinary Journal of Design, January 1995, pp 6-13.
- Dávila, V. A. "Cuestiones Estéticas de la Investigación en Artes". <http://encontrarte.aporrea.org/media/66/enlasartes.pdf> recuperado: el 9 de marzo de 2009.
- Findeli, A. (2008). "Research Through Design and transdisciplinarity: A tentative Contribution to the methodology of Design Research". En Swiss Design network symposium, 2008 pp. 67/91.
- Huertas, M. (2008). "Notas sobre la relación entre prácticas artísticas e institución universitaria". *Moderno Contemporáneo: un debate de horizontes*. Medellín: la carreta Editores.
- Maturana, H. y Varela J. F. (1998). "De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo". Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Saikaly, F. (2005). "Approaches to Design Research: Towards the Designerly Way" en Design System Evolution: 6th European Academy of Design Conference, Bremen, 29 - 31 March 2005, (en línea), disponible en: http://www.verhaag.net/ead06/fullpapers/ead06_id187_2.pdf recuperado: el 29 de septiembre de 2007.

