

Investigación artística: reflexión colectiva, intervención experimental

GIOVANNA CASTILLEJOS SAUCEDO

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, CyAD UAM-X

gio.giocastillejos@gmail.com

NIZAÍ GONZÁLEZ MACHADO

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, CyAD UAM-X

nizaigonzalez@gmail.com

(COORDS.)*

PALABRAS CLAVE

Investigación artística

Coautoría

Arte

Investigación

Diseño

KEYWORDS

Artistic research

Joint authorship

Art

Research

Design

Este documento es el resultado de una intervención colectiva experimental que se llevó a cabo en la plataforma Google Drive, como parte de las actividades del curso/taller “Teoría y técnica de la representación conceptual, Introducción a la investigación artística I”. El objetivo de este ejercicio es dejar el precedente, a partir de la imbricación de las nociones de investigación existentes en el grupo conformado, claramente influido por el Sistema Modular para el diseño y los contenidos estudiados en el curso referente a la investigación artística, de otros modos de hacer investigación.

Para ello, en este texto se hace un desarrollo teórico-analítico de las condiciones de posibilidad de estos modos. La figura de la coautoría, definiendo con ella la reunión heterogénea de saberes y prácticas que se imbrican, nos permite mostrar que los distintos niveles de experiencia de los participantes son el punto de partida para plantearse ¿qué es investigación?, ¿qué otros modos de llevarla a cabo existen?, y abordar el interés en común de ¿qué es arte? y ¿cómo incorporarlo a la investigación que hasta ahora hemos desarrollado desde el modelo científico?

As part of this workshop/class “Teoría y técnica de la representación conceptual, Introducción a la investigación artística I”, this document is one of the outcomes from a Google Drive experimental and collective text-intervention. The aim of this exercise is to leave as a precedent the meshing of the existing notions of research found in the set group, that is clearly influenced by the Modular System of design; and the new ways of approaching investigation in the contents of Artistic Research studied in this course.

In order to do this, we present a theoretical and analytical development of the possibilities to use these new means of investigation. We also bring together the heterogeneous knowledge and practices of meshing in a joint authorship work, so we can show that the different level of experience in each member is the way to again raise the questions of, “What is research?”, and deal with the common interest of “What is art?” and how to use it as a means of research inside academic structures.

* En colaboración con Martha I. Flores Ávalos, Paula Barquera Mondragón, Sandra Amelia Martí, Karen Anaí del Ángel González, Alfredo Flores Pérez, Ana Julia Arroyo Urióstegui, Beatriz Hernández Caraveo, Ingrid Andrea Correa Rodríguez, María Azucena Mondragón Millán, Alejandro Montes, integrantes del curso-taller “Teoría y técnica de la representación conceptual. Introducción a la investigación artística I”, Educación Continua de CyAD, UAM Xochimilco.

INTRODUCCIÓN

En el contexto del curso taller *Teoría y técnica de la representación conceptual. Introducción a la investigación artística I*, impartido en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, coordinado por Giovanna Castillejos Saucedo y Nizaí González Machado,¹ como parte del programa de Educación Continua, se ha elaborado el presente documento que reúne experiencias y reflexiones contenidas en una práctica artística colectiva, misma que indaga sobre los principios del Sistema Modular y del diseño en una nueva manera de hacer investigación a partir de la investigación artística.

Para mostrar el desarrollo que posibilitó esta experiencia se presenta un marco teórico del cual deriva la comprensión del objeto de transformación como una participación activa, ejercicio que se llevó a cabo en el curso-taller y se presenta para este documento en el orden descrito, así como las condiciones de la práctica colectiva y nuestras consideraciones sobre las reflexiones que la actividad misma arroja.

El objeto de transformación pertenece al modelo de enseñanza aprendizaje del Sistema Modular que permite guiar las vías teóricas de la investigación hacia la práctica en el entorno, además nos da las bases para entender su vínculo con el arte y cómo incide en el diseño. Si bien la manera de hacer investigación en el diseño está determinada por la selección que se hace del campo de conocimiento y las temáticas particulares que desarrolla, la investigación artística enfatiza la participación activa que permite la socialización de este proceso, incorporando variadas reflexiones que diversifican los modos de difusión.

Como resolutive de este planteamiento surgió la intervención escrita de un documento colectivo, llevado a cabo de manera simultánea, vertiendo las reflexiones que posibilitan una forma novedosa de construir conocimiento, apropiándose de los saberes compartidos y confrontados. Consideramos que ello contribuye al campo de la investi-

gación artística como al entorno de investigación para el diseño.

VERTIENTES TEÓRICAS DISCUTIDAS EN EL CURSO TALLER

El marco teórico está conformado por dos límites. El primero son los fundamentos de la investigación artística y el énfasis que hace a la diferencia epistemológica que guarda respecto de otras disciplinas, la que a grandes rasgos radica en la imbricación del análisis teórico con la práctica artística. Desde la naturaleza de esta discusión, la investigación artística contraviene la organización epistemológica tradicional basada en la legitimidad de proveer representaciones verdaderas, útiles y eficaces del mundo, pues su aporte consiste en el desarrollo de representaciones del mundo a través de los distintos sistemas de signos y lenguajes, sus usos y la estructura de los discursos (López, 2012). Resultado de ello es la labor crítica que la investigación artística ha asumido hacia la institución.

El segundo límite es el pensamiento diseñístico (*design thinking*) desde el cual se explica la tendencia de producir diseño a partir de un modelo procedimental y que posteriormente define las etapas del proceso creativo. Esta corriente coincide en varios aspectos con la visión formativa que aún predomina en la enseñanza/aprendizaje del diseño en la División de CyAD en la Universidad Autónoma metropolitana (UAM). Aseveración que surge de las reflexiones compartidas por los integrantes del curso.

Fundamentos de la investigación artística

Antes que una definición de la investigación artística, Henk Borgdorff (2004) hace un panorama de las vertientes de desarrollo que el arte como investigación actualmente lleva a cabo desde diferentes perspectivas académicas, distingue así la perspectiva instrumental, interpretativa, performativa e inmanente. Cada una de ellas refiere respectivamente a las teorías, métodos instrumentales y conceptuales básicos para inscribirse en una disciplina o a las disciplinas que se incorporan para entender el hecho artístico como fenómeno o a los resultados de la práctica del arte asociados con la producción y configuración del entorno; por último, a la inmanencia en que una y otra, teoría y práctica, se encuentran imbricadas.

Esta división pone en evidencia la tendencia a la especialización donde la relación

sujeto-objeto está determinada por un sistema de comprensión ya dado, que parcela y desarticula la experiencia integral del mundo. Para concebir la unidad a partir de las especializaciones García & Belén (2011) enfatizan la complejidad en que el desarrollo del conocimiento debe situarse: entre las relaciones culturales y las disposiciones institucionales locales y globales, en las que el lenguaje posibilita la relación del conjunto.

La investigación artística busca su cualidad en la descentralización del conocimiento, en que los parámetros históricos e institucionales de la ciencia no son las únicas vías desde las cuales se asegura “la calidad educativa y saberes que muestran el entramado de concepciones, percepciones e imaginarios que definen a la realidad” (García & Belén: 105). Por ello, su práctica se basa en el análisis del lenguaje en la relación social; al mismo tiempo, su análisis distingue la multiplicidad de encuentros entre las divisiones del conocimiento y obtiene un valor de la tensión entre lo racional y lo no-conceptual, lo universal y singular, lo real y ficcional, entre lo global y local.

La investigación artística no se encumbra como una corriente de creación estética o ideológica, en cambio, encuentra su pertinencia en el análisis y práctica del discurso para producir vías de desarrollo del conocimiento concibiéndolo desde diferentes naturalezas. Chus Martínez (s/f),² haciendo referencia a Gastón Bachelard, sostiene que el principio que posibilita esto es la reverberación, observada en la actividad humana como hecho social donde el conocimiento demuestra su efectividad, de la misma dependen la transparencia u objetividad de una ley o principio científico. La reverberación es el camino que, desde la abstracción, debe recorrer el conocimiento, hasta lo concreto.

La investigación artística “procura existir en este espacio de reverberación, en un pensamiento que opera por medio de un intercambio constante entre distintos sistemas que vacilan entre lo abstracto y lo concreto. Apunta a la multiplicación vital de las libertades mortales; construye mundos y contra-mundos” (Martínez, s/f: 9).

¹ Giovanna Castillejos Saucedo y Nizaí González Machado son maestras en Ciencias y Artes para el Diseño, egresadas de la XIV generación, cuyas respectivas investigaciones estuvieron concentradas en el área de Teoría e Historia Críticas.

² El documento citado no contiene fecha de publicación, pero es posible encontrarlo en <https://es.scribd.com/document/328329772/Martinez-Chus-Como-Un-Renacuajo-Se-Convierne-en-Sapo>.

El lenguaje es una de las vías para observar y fomentar este principio, en la producción y reproducción del mismo, mediante estrategias del arte y del diseño son posibles nuevos modos de ordenar y configurar el entorno. Para ello, habrá que distinguir los condicionamientos culturales que nos conforman y la superación de esos límites. Desde la noción de Marta Malo de Molina la institución es “la forma (en principio oculta) que adopta la producción y reproducción de las relaciones sociales dominantes” (2004: 1), y para comprender su efecto sobre la vida social habrá que hacer el trabajo indagatorio de inscribir determinada práctica artística en su base histórica determinando, según De Molina, las condiciones materiales y humanas, la división técnica y social del trabajo, así como el modo de organización de las relaciones en torno a la misma.

Desde la propuesta analítica de De Molina, se libera el uso de las palabras para el individuo y sus relaciones, se reapropian las condiciones históricas, técnicas, económicas, y humanas que lo componen. Posibilita también el movimiento inverso: distinguir las condiciones en que el individuo se integra a lo social a partir de la práctica artística.

Principios del pensamiento diseñístico

Su forma actual se propone como una forma de pensamiento –como los pensamientos deductivo e inductivo– para solucionar problemas desde la articulación de diversas disciplinas (Sheinbaum, 2014); esto si bien habla de un campo interdisciplinario, no se configura con los mismos procedimientos ni fines que la investigación artística.

La sucesión que vemos en el pensamiento diseñístico se modela desde las demandas actuales de los acelerados procesos de producción, transformación y masificación, de modo que su práctica es de carácter constructiva, desde un enfoque problema-solución³ que, según Richard Buchanan, vincula el arte con los procesos productivos, “un arte liberal de una sociedad tecnológica” (1995: 30-36).

³ Enfoque que describe los procedimientos del pensamiento diseñístico categorizado por Nigel Cross en tres aspectos: “1) enfrenta problemas ‘mal definidos’, 2) Construye la solución del problema al mismo tiempo que lo delimita, 3) utiliza códigos no verbales que traducen los requerimientos abstractos en objetos concretos” (2006: 1-13).

En este sentido, la práctica del diseño se agota en la producción material de un objeto, proceso en donde el investigador se mantiene ajeno al entorno del objeto que estudia, para la solución de un problema aislado.

La investigación artística en cambio, sin condicionar los procesos creativos a metodologías herméticas como las propuestas por Cross (2006), propone nuevos modelos epistémicos para entender la realidad: investigación a través de la práctica, en el sentido en que su acción genera múltiples líneas de interacción para la construcción de conocimiento.

Para el diseño, esta investigación supone una posibilidad de combinar sus propias herramientas con características de la epistemología, desde el supuesto de entender las leyes que operan la realidad. La construcción de estrategias creativas amplían las posibilidades para comunicar un hecho social a través de la investigación y de la producción de objetos, de modo que se reconozcan las diferentes formas que adopta el conocimiento en la realidad y, a su vez, se construyen nuevas vías para su tránsito de lo abstracto a lo concreto.

Los criterios del pensamiento diseñístico ponen en movimiento, en el marco del Sistema Modular, la postura con que se delinean, en la institución, los fines del diseño, basados en la selección y desarrollo de los problemas de la realidad. Estas visiones juntas reconocen que un diseño no puede estar separado de sus condicionamientos sociales, culturales e históricos, entre otros. Se amplía entonces el espectro de acción del diseño hacia un entorno politizado, en ese sentido describe Chantal Mouffe lo político como “una cualidad de las relaciones entre las existencias humanas y que se expresa en la diversidad de las relaciones sociales” (1999: 16).

El límite que supone el pensamiento diseñístico ante la investigación artística, podría sostenerse si se considera al diseño sólo como una actividad dedicada a la producción material. En cambio, como práctica cultural, se destaca su labor investigativa de las problemáticas sociales, pues el diseñador ya no es un observador ajeno a la realidad que busca solucionar sus tensiones mediante la producción, sino un participante activo que desde la experimentación práctica genera acontecimientos, transformación del entorno y de la relación sujeto-objeto para la investigación.

EL OBJETO DE TRANSFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA

El Sistema Modular es un esquema educativo e investigativo que se estructura sobre una figura conceptual que se ha vuelto central para el desarrollo de nuestro planteamiento, el *objeto de transformación*. Esta noción innovadora traza una dinámica correlativa entre la relación sujeto-objeto, así como la articulación interdisciplinaria para el estudio de un problema de la realidad. Tal conexión reconfigura los modos de ver y de hacer investigación en el sentido de que el estudio de un problema refiere a la acción conocer/transformar, acto que, durante el desarrollo del proceso investigativo, irrumpe en ambas partes de la relación –sujeto y objeto– y traza procedimientos de estudio complejos y no lineales.

Según el documento *El Sistema Modular Xochimilco* (Arbesú, 1996):

Una vez delimitado el problema de estudio deberían entrar diferentes disciplinas con sus propios cuestionamientos del problema y su manera de interpretarlo para así poder integrar junto con la disciplina rectora, en este caso la comunicación, un marco conceptual y una metodología común [...], de tal manera que cada investigación individual se incorpore estructuralmente al tema principal. Es decir, la interdisciplina sería la forma en que las diversas áreas del conocimiento que intervienen en la comprensión del problema se van a poner de acuerdo, desde el propio planteamiento del problema, sobre lo que van a estudiar y cómo lo van a estudiar (1996: 17).

De modo que la noción de objeto de transformación nos da licencia de concebir una manera de hacer investigación a través de la participación activa y de la articulación de diversos saberes que se involucran para la comprensión de un problema complejo. En este sentido, la participación activa –acción conocer/transformar– trabaja sobre ambas direcciones de la relación y nos posibilita concebir la figura del estudiante/investigador como primer *objeto de transformación*, porque cuando el sujeto se apropia del conocimiento se transforma.

La acción conocer/transformar implica que el sujeto emprenda una autorreflexión con la que identifique el enfoque propio con el que se aborda el análisis del problema y con ello pueda reconocer sus posibilidades individuales para intervenir en su entorno; a su

vez, el nuevo conocimiento irá transformando sus nociones preconcebidas. Conocer se convierte en la acción que irrumpe al sujeto y que lo transforma al ser tanto observador como parte de lo que estudia.

Esta pericia del Sistema Modular permite introducir la propuesta de la investigación artística, que incorpora al rigor de la academia, la práctica de los diferentes lenguajes artísticos —en sus procesos de transformación material, experimentación corporal, espacial, sonora y experiencia poética—, y su capacidad de asumir el análisis del discurso, de las relaciones políticas, productivas y culturales de un entorno concreto.

Ahora bien, ¿qué condiciones harían posible la integración del rigor de la perspectiva de la academia y la investigación artística en un modo cuyo eje primordial sea la producción de conocimiento? Como parte de esa propuesta, este curso/taller enfatizó la cualidad *participación activa* como principio que posibilita esas condiciones: por un lado, aprovechando la acción del objeto de transformación sobre el sujeto; por el otro, socializando el proceso de investigación que presenta. Para ello la contribución de los integrantes debe ser activa, constante y explícita en cualquier propuesta docente o de investigación.

En la investigación artística, la participación activa se concibe como figura desde la que se ejerce la relación profesor/estudiante comprendiendo que el análisis teórico y disciplinario de una problemática concreta depende de la participación e integración de todos. Así se desborda la figura del estudiante transformándolo en coautor del desarrollo del conocimiento; lo que redirecciona la actividad del docente hacia la explotación del saber conceptual, vivencial y emocional de cada participante. Lo mismo sucede al insertar la investigación en la práctica —en el entorno—, pues los autores se vuelven participantes de la modificación del entorno. Para ambos casos, es el lenguaje el que posibilita vinculaciones entre lo teórico y lo práctico, lo particular y lo universal, lo racional y lo sensible.

En concordancia con lo anterior, y partiendo de la investigación artística como un objeto de transformación por estudiar, es importante presentar al grupo que conformó este curso taller: Alfredo Flores Pérez, profesor de la Licenciatura en Arquitectura; María Azucena Mondragón Millán, Martha Isabel Flores Ávalos y Sandra Amelia Martí, profesoras de la Licenciatura en Diseño de la

Comunicación Gráfica y Tronco Divisional; Ingrid Andrea Correa Rodríguez, ayudante de investigación; Alejandro Montes y Beatriz Hernández, estudiantes de la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño; Giovanna Castillejos Saucedo, Karen Anaí del Ángel González y Nizaí González Machado, egresadas del mismo programa de posgrado; Ana Julia Arroyo Urióstegui, responsable del Programa de Educación Continua, integrantes de la comunidad de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-X; Paula Barquera, estudiante de la Licenciatura de Artes Visuales, Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Ante el reconocimiento de estas diferencias y estas similitudes, de los intereses en común y los motivos personales para con la investigación y este curso/taller, se ha definido que la investigación artística posibilita una interacción ampliada entre investigadores y objetos de estudio, a diferencia de la concepción que hasta ahora tenían de la investigación, que se ha experimentado como limitante.

Para observar tal afirmación, se propuso la intervención colectiva del documento en la plataforma de Google Drive donde se logró una actividad simultánea de edición y cuyo acercamiento condujo a que cada participante se apropiara de distintos conceptos, teorías y posturas; de modo que nos fue posible experimentar una vía nueva para la concepción y el análisis de un problema de estudio.

REFLEXIONES COLECTIVAS, INTERVENCIÓN EXPERIMENTAL

Una de las vías más recurridas para divulgar el conocimiento radica en el trabajo de escritura, en la evaluación de lectores especialistas y posterior publicación en revistas especializadas. El ejercicio colectivo realizado tuvo el objetivo de intervenir tal modo de escritura. Por medio de una redacción articulada por las reflexiones de los participantes, se mostraron diferentes estilos, puntos de vista, contradicciones, tensiones, expectativas y deseos. Se pretende mostrar que a partir de un modo no especializado, más bien errático que tiene por necesidad conformar un entorno común en torno a las prácticas investigativas, es posible distinguir vacíos y posibilidades de nuevas vías de conocer

Para ello, las preguntas qué es arte, qué es investigación, qué es investigación artística, conformaron la guía de las reflexiones; pero ahora, agregamos unas más para aclarar el

propósito de esta intervención experimental: ¿en qué entorno se desarrollarán como vías de acción concretas?, ¿qué tipo de saber se revela en la búsqueda de su respuesta? Dicho de otro modo, lo más interesante de la escritura experimental es el modo de articulación, lo subyacente al contenido: la expresión.

Para visualizar lo anterior, presentamos las instrucciones del ejercicio y las relaciones dinámicas surgidas durante el tiempo que duró la actividad, acompañados estos momentos con capturas de pantalla del video donde se documenta esto.

La instrucción general fue la siguiente: acceder al documento compartido en la plataforma de Google Drive en el que se encontraban las preguntas a responder ¿qué es arte?, ¿qué es investigación?, ¿qué es investigación artística? La hora de acceso sería igual para todos, de modo que se lograra una convivencia con la redacción de los demás en tiempo real (Figura 1).

Se considera, pues, que la escritura sin estructura, errática y proveniente de los criterios básicos o desde la opinión es el entorno problemático, caótico y real que las preguntas iniciales buscan ordenar. Por medio de este ejercicio se busca revelar el caos existente en el grupo conformado, caos proveniente de la diferencia que representamos cada uno de nosotros, de nuestros encuentros dispares y contradictorios. Y sólo a partir de reconocernos es posible un entorno en común, desde el cual figurar problemáticas más allá de nuestra situación, con objetivos más específicos.

Otra de las condiciones que buscábamos observar son las imágenes en el lenguaje con las cuales los integrantes nos expresamos y reconocemos en ellas, son los referentes en los que basamos nuestros argumentos, las palabras que usamos para clasificar los comentarios de los demás, los modos de tomar una postura (Figura 2).

Otro de los intereses que motivaron esta práctica fue observar mediante la interacción generada el *objeto de transformación*. Para el Sistema Modular conocer un objeto es actuar sobre él. “Conocer es modificar, transformar el objeto y entender el proceso de su transformación y, como una consecuencia, entender la forma en que el objeto es construido” (UAM-X, 1994: 8, citado en Arbesú, UAM-X: 14). Si en este caso, nos interesaba comprender cómo en la diferencia podíamos lograr un entorno en común que posibilitara

Posicionamiento respecto de la IA ☆

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Complementos Ayuda Se guardaron los cambios en Drive.

75% Título 5 Arial 11 B I U A

2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18

a para ser una búsqueda personal, de una necesidad de dar respuesta a interrogantes, es decir no necesariamente está al servicio de alguien, debe estar encaminada a un propósito, una intención. Desde luego que la investigación debe dirigirse hacia otras investigaciones, para complementarlas, para contradecirlas, para aportar un conocimiento a las personas que

Es importante y necesario reflexionar estas preguntas acerca de donde se encausa la investigación, ya que Panda anónimo, más precisamente CyAD, contamos actualmente con tres revistas arbit

¿Qué es arte?

Ya se ha comentado que el arte, es una manera de entender la realidad, una manera de pensar, diferente a la ciencia, y por lo tanto complementaria. De ahí que el arte está íntimamente ligado a la vida. Es la relación del misterio de lo no conocido y cómo nos relacionamos con ello a partir de una estructura, llámese musical, corporal, escrita, etc. que explica una serie de relaciones de una sociedad con el ambiente mismo del que está conformado.

AJA_ El arte es la posibilidad de realización de algo, a veces de un sinsentido, es la posibilidad de desarrollar un capacidad creativa de forma que evidencie la búsqueda de una respuesta.

Conforme he avanzado en el curso, me doy cuenta que el arte es aparentemente incommensurable, pero al ir adentrándonos en el conocimiento de los actos artísticos o de los movimientos artísticos o de los artistas, esta idea se ha transformado porque no se puede medir lo inmedible, no se puede tocar; no obstante, podemos ir dándole una valoración en el sentido del momento de conocerlos, de percibirlos, de tratar de comprender la razón o la lógica de o la naturaleza de ellos. Así el arte se convierte en algo cercano a mí y deja de ser ajeno su conocimiento y las posibilidades de acercarme a él, en términos de desarrollarlo, de ponerlo en práctica.

El arte es también un juego inventado por el hombre que se expande conforme este lo hace. Todo es especulación, excepto jugar porque ahí somos conscientes de nuestra especulación.

Gio Gio 21:09 Hoy
Hola :)

Azucena Mon... 19:15 5 dic. Resolver
Hola, no me quedó claro si participamos en la edición o únicamente leemos. Inserte los tres últimos renglones del primer párrafo y comenté el segundo párrafo. Ya mejor me espero

Gio Gio 19:32 5 dic.
Hola,
Si. El texto es para edición, es decir, puedes modificarlo según creas pertinente.
Saludos,
G.

Posicionamiento respecto de la IA ☆

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Tabla Complementos Ayuda Se guardaron los cambios en Drive.

75% Texto normal Arial 11 B I U A

2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18

Según los alcances obtenidos hasta ahora, propongo (cambié armba la primera persona del singular porque entendí que sería un documento editable entre todos ¿ es así?) los siguientes tópicos a desarrollarse, presentados a modo de preguntas:

¿Qué es investigación?

Según el documento de la UAM-X (1994, p. 8) elaborado para definir el sistema modular y su funcionamiento en los modos de enseñanza, la investigación científica (para nosotros-campo del diseño- es un andamiaje delicado, el coto científico) se encarga de abordar objetos de estudio, conocidos como objetos de transformación, que abordados de una forma interdisciplinaria se da respuesta a problemas de la realidad.

Azu. A esto me gustaría añadir que podemos distinguir dos tipos de investigación (entre muchas formas de dividir) La investigación formativa (que de la que lleva a cabo un estudiante para comprender que de necesario seguir un proceso) y la Investigación Generativa (la que lleva a cabo el científico que genera conocimiento, ciencia). De la misma forma, en un artículo haciendo el paralelo, propongo un

AJA_ También se planteó que la investigación debía estar en íntima relación con la docencia, ya que ambas habrían de alimentarse en cuanto a los temas, en nuestro caso, de las ciencias y artes para el diseño porque la investigación es un proceso formativo. Además que es necesario incorporar en ella diversos paradigmas conceptuales para lograr una visión amplia y multidisciplinaria.

BHC_ Me gustaría preguntar ¿La investigación está al servicio Pua Barquera Mondragón empresa? AMG_ Debería de estar al servicio de la gente No lo pregunto desde la UAM, lo pregunto por todos aquellos que no encontraron un lugar dentro de la institución. ¿CMartha Flores hace con las respuestas de la investigación? Más preguntas. Excelente: investigación para la gente.

Sandra Amelia Marti 21:09 Hoy
gracias

Pua Barquera Mondragón 21:10 Hoy
si

Gio Gio 21:20 Hoy
Damos dos minutos y comenzamos?

Gio Gio 21:21 Hoy
Empecemos la edición. Les parece? Sólo denme un momento para ajustar la grabación de esta sesión...

Gio Gio 21:24 Hoy
Vale, comenzamos. Tomen con calma, hagan lectura y con atención a lo que sucede?

Sandra Amelia Marti 21:28 Hoy

Figuras 1 y 2.

una vía de investigación en el arte, entonces nosotros mismos ocupamos el sitio del objeto de transformación, pues a partir de nuestros criterios la construcción de estas vías tenían posibilidad.

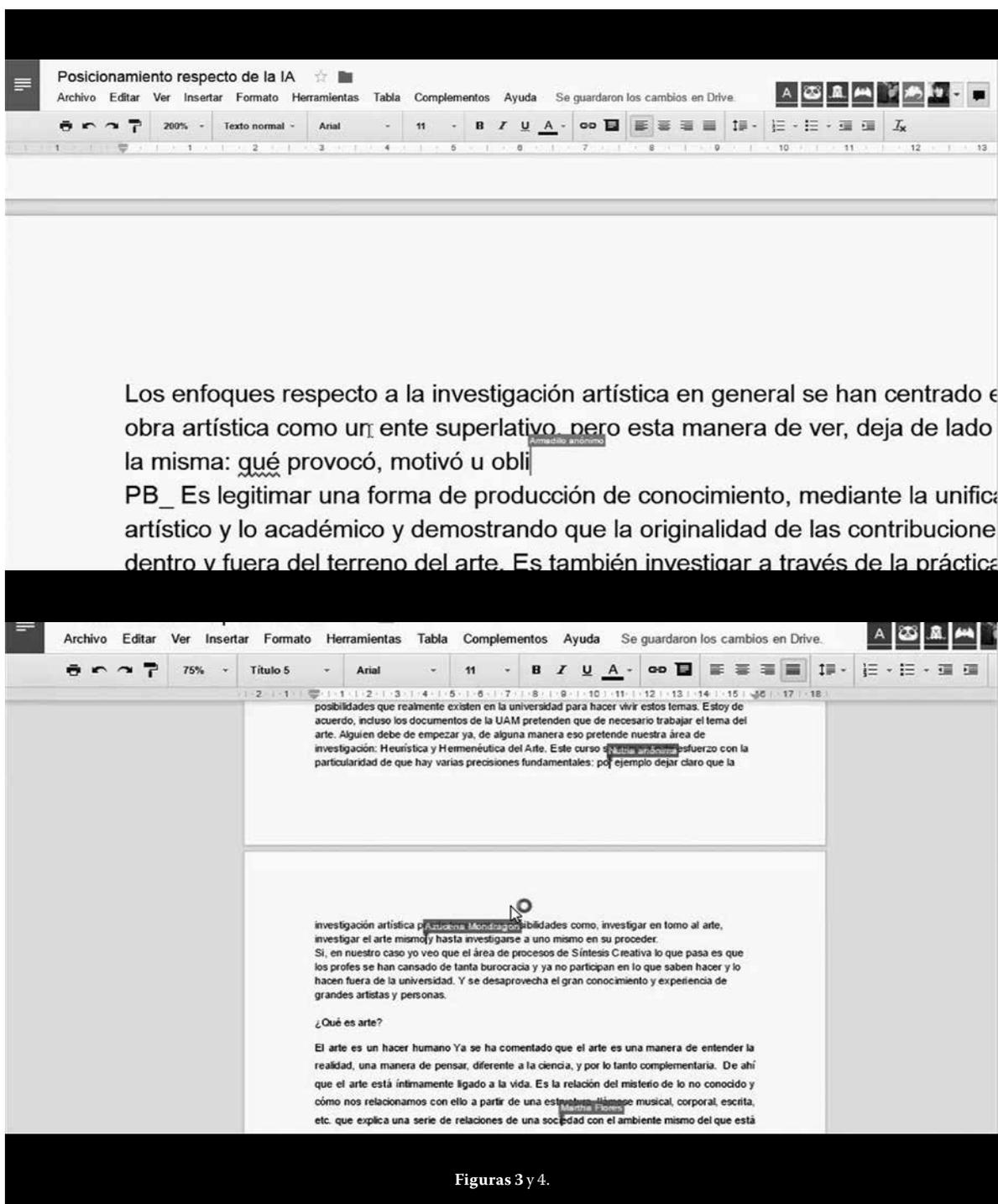
En el ejercicio observamos cómo lo que recién acabábamos de escribir, era cambiado, contrariado o aumentado por alguien más (Figuras 3 y 4).

Resultado de esta experiencia destacamos las siguientes reflexiones:

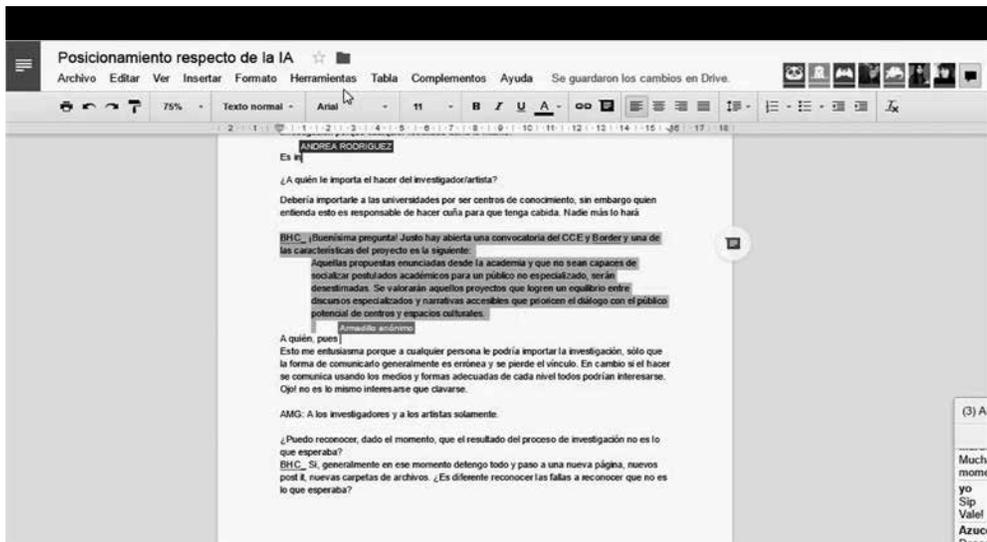
Se distingue la investigación artística formativa, que retoma elementos propios del arte para formar estudiantes y la investigación artística generativa propia del artista/investigador del arte (Figura 5).

La investigación es un proceso formativo a la que es necesario incorporar diversos pro-

gramas conceptuales para lograr una visión amplia y multidisciplinaria. La investigación es para dar respuestas, resolver problemas, establecer diálogo, entrar en duda, aportar a la comunidad, que aunque tiende a la universalidad, guarda relación con lo singular, lo individual. La investigación artística aporta un conocimiento a un sector cuyo problema pueda ser puesto en duda, interrogado, para



Figuras 3 y 4.



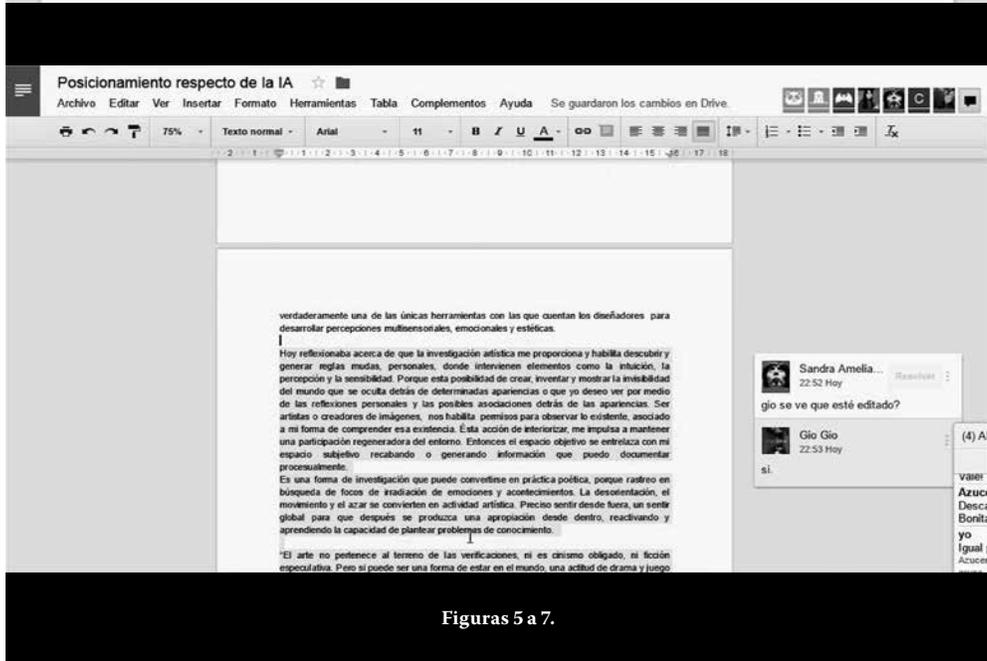
¿Cuáles son las posiciones teóricas que el arte toma para argumentar su pertinencia en el campo de la investigación?

PB Un argumento es que es indispensable porque el arte produce conocimiento del objeto. Por otro lado también logra una superación del concepto inicial, porque este pasa por el filtro de la práctica y regresa de nuevo al concepto pero ahora tomando en cuenta necesidades tangibles.

La naturaleza humana implica estar sometido a estándares, métricas que entendemos para entender el mundo que nos rodea y que modificamos, los lo producido por

A partir del desarrollo de estas generalidades, resulta relevante delimitar un campo en que se dimensione las especificidades de lo que es la Investigación artística (misma que propongo abreviar "IA" sólo para este ejercicio). Entonces, ¿qué es la investigación artística?

AJA Es encontrar respuesta a una interrogante que me es cercana: cómo interpretar la realidad que se me escapa y me causa incertidumbre, y ubicarla en el hoy, cuando deviene del ayer; querer tener una obra para mí y darle sentido.



Figuras 5 a 7.

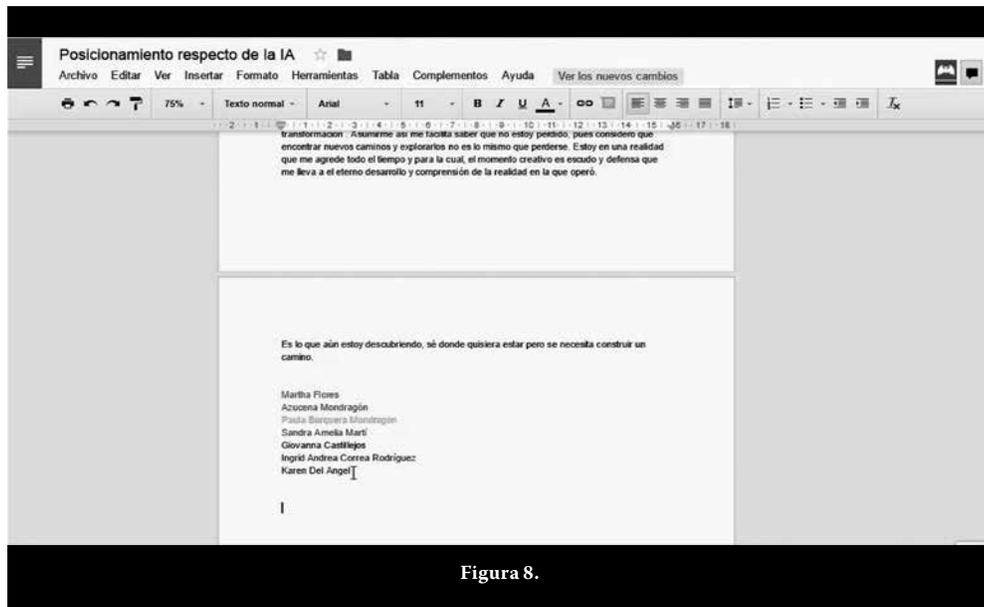


Figura 8.



Figura 9.

poner a prueba, que sirva a las personas en su reflexión cotidiana (Figura 6).

Si la investigación no tiene un impulso singular en el individuo que la lleva a cabo, ¿tendrá el mismo desarrollo investigativo, la misma reflexión e impacto social? Así mismo, si la investigación se centra en la identificación con las ciencias, el arte y el diseño ¿carecen de métodos, espacios, vínculos y modos de hacer propios?

La reflexión de la investigación y su dirección nos concierne como Universidad, más precisamente a la División de CyAD, pues contamos actualmente con dos revistas arbitradas para publicar artículos; sin embargo, la tarea no sólo es investigar y publicar, sino que los aportes logren conexiones entre otros escritos y autores, aprovechando el gran conocimiento y experiencia de artistas que componen la planta docente de esta División (Figuras 7 y 8).

Por otra parte, el arte se ha mostrado como la apertura de posibilidad, a veces en un sinsentido; la posibilidad de desarrollar la capacidad creativa revelando la constante búsqueda de conocimiento. Conforme ha avanzado este curso, el arte se torna incommensurable; no obstante, podemos darle una valoración propia en el proceso de comprender la razón o la lógica de la naturaleza de los actos artísticos, de los movimientos artísticos.

APORTES A LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

Como resultado de la experiencia de la práctica colectiva, coincidimos en que tanto el arte como el diseño ofrecen una perspectiva de investigación cuyo punto de partida puede ser una serie de procesos que proporciona vías de descubrimiento y posibilita generar reglas mudas y personales, donde intervienen elementos como la intuición, la percepción y la sensibilidad. La posibilidad de crear, inventar y mostrar la invisibilidad del mundo que se oculta detrás de las *apariencias* amplía la gama de reflexiones personales y las posibles revelaciones de lo que hay detrás de las apariencias.

Esta acción de interiorizar, impulsa a mantener una participación regeneradora del entorno, sólo entonces el espacio objetivo se entrelaza con el espacio subjetivo, recabando o generando información que se puede documentar y conformar en una creación procesual.

El arte, en particular, es una forma de investigación que puede convertirse en práctica poética, se rastrea en búsqueda de focos de irradiación de emociones y acontecimientos. Es preciso sentir desde fuera, un sentir global para que después se produzca una apropiación desde dentro, reactivando y aprendiendo la capacidad de plantear problemas de conocimiento.

El crítico de arte John Berger ([1972] 2013: 40-41) rescata la propuesta del filósofo Walter Benjamin y señala que la experiencia del arte ha existido siempre, que aquello que inicialmente fue la experiencia del rito, fue colocada al margen del resto de la vida para ejercer cierto poder sobre ella, convirtiéndose en un coto de arte a cargo de las clases dominantes. Ahora, gracias a los medios de reproducción, aquello que era exclusivo de las clases dominantes se convirtió en el coto social, en donde las imágenes artísticas son ubicuas, accesibles, libres. El arte entonces, adquiere una forma de estar en el mundo, una actitud de drama y juego que replantea nuestro existir.

En una experiencia paralela entre la conciencia de relación entre lo interno y lo externo de la realidad, con la autoconciencia de que en esa relación "me transformo yo mismo", las posibilidades de imbricación se muestran abiertas, ¿qué hace falta entonces? Presentamos ahora las interrogantes que surgen de tales posibilidades y que consideramos, permiten continuar con el proceso de investigación y de creación en las artes y el diseño:

¿Me atrevo a investigar?⁴

Cualquier persona dentro del campo de la investigación, y muchas también fuera de él, contestarían que sí. Entonces, cuál es la sustancia de este quehacer al que nos confrontamos con una pregunta en apariencia tan básica, ¿me atrevo a investigar?

Al respecto, el propio Sistema Modular, con el ya mencionado objeto de transformación, nos permite acercarnos a tal sustancia. Hemos hablado de que el concepto representa un acto mismo de transformación; hacer investigación es proyectar un movimiento de acción-transformación; pero ¿transformación en qué sentido? Comencemos por pensar

en la acción, transformar refiere a un cambio por medio de la intervención de otro agente (ya sea interno o externo); y establece la existencia de una relación entre dos o más elementos; en nuestro campo, una relación sujeto-objeto en donde el objeto no necesariamente habla de una unidad mínima, sino también, de una colectividad.

El objeto de transformación reconoce un principio básico de la realidad humana: la realidad es una procesualidad que se encuentra en permanente estado de transformación. Para la investigación no basta la teorización, las revisiones del estado de la cuestión ni estudios de caso que den cuenta de una realidad específica; la investigación necesita insertarse y conducirse desde esa realidad, donde el investigador es un observador crítico, esto es, con la capacidad sensible de distinguir múltiples perspectivas encadenadas.

Sumar la investigación a la práctica artística reconduce y enfatiza el atrevimiento a investigar mediante la creación: genera dinámicas que desprenden al investigador de su normalidad académica y lo sumerge en procesos de socialización que despliegan nuevas formas de relación, interacción y de experimentación práctica en realidades cada vez más complejas. La imbricación del objeto de transformación y la investigación artística necesita, por supuesto, tiempo y trabajo. De manera sucinta enunciamos su posibilidad:

No es posible aislar lo objetivo de lo subjetivo, no hay incidencia en la realidad social si no se habla desde ella, si no se le permite la expresión de su propia voz. Pensar el carácter objetivo-subjetivo de la investigación nos invita a la autorreflexión sobre la cualidad del interés personal por investigar, porque llevar la investigación a la realidad es aceptar al sujeto como parte irreductible de la realidad que se estudia.

Por lo anterior, preguntarse por atreverse a investigar se vuelve fundamental en el sentido de su confrontación: ¿me atrevo a transformarme durante el proceso de investigación, siendo que soy sujeto/objeto de estudio a la vez? Y, en consecuencia:

¿Puedo animarme a fallar y asimilar que fallo?⁵

La incertidumbre, dice John Dewey (1960: 290-291), es un factor que delinea nuestro campo operativo; la naturaleza de los problemas de la realidad no son parámetros fijos ni

⁴Véase representación audiovisual en nuestra página de FaceBook Investigación Artística UAM.

completos y pueden ser retomados en nuevas direcciones con las cuales se obtienen distintos resultados. La incertidumbre y la reverberación como criterios incorporados a la investigación y práctica del arte y el diseño le exige al investigador permitirse el fallo.

Fallar no en el sentido del fracaso catastrófico, sino en el de aceptar que la realidad rebasa toda perspectiva aislada; por lo cual es necesaria la desconstrucción, desaferrarse de los condicionamientos propios, de hacerlos flexibles, de manera que se posibilite identificar los condicionamientos de la realidad que se busca transformar y, entonces, identificar las líneas teóricas para abordarlo: esto es lo que significa proveer a la realidad de su propia voz y escucharla.

Fallar, en este sentido, es parte de un proceso de experimentación en el que no se fracasa, sino que se permite la entrada a cualquier camino que se presente, a explorarlos y, si es necesario, descartarlos. Responder, desde este escenario, si se acepta el fallo, implica el reconocimiento de los propios orgullos, vanidades e inseguridades para poder interpretar más allá de la propia individualidad y construir de la mano con las percepciones de otros; por ello, es que se piensa a la experimentación como el proceso de creación de acciones y caminos que admiten la gran variedad de saberes y de vías para la producción del conocimiento, un proceso de transformación/creación. Y entonces:

¿A quién le importa el hacer del investigador/artista?⁶

Si de lo que habla el proceso de transformación/creación es de hacerse conscientes de las especificidades de uno-sujeto y del otro-objeto de transformación, de lo particular y lo universal, de la realidad y la ficción, esto habla de encuentros dialógicos en constante interacción. Hacer de este proceso una práctica amplía la dinámica de intercambio, hace del conocimiento una experiencia que se apropia y genera nuevas interpretaciones para todo aquél con quien se interactúe. De modo que el conocimiento se universaliza y se incluye y, a su vez, desborda los intereses

propios y los de las instituciones: se vuelve de interés social

Como consideración final a estas respuestas, pensamos que la investigación en este panorama de imbricaciones nos posibilita encontrarnos de frente con quienes somos para responder a cómo es que cada uno de nosotros hacemos investigación; nos da permiso al respiro, porque asumirse como transformación y agentes para ella facilita saber en dónde es que se está, pues encontrar nuevos caminos y explorarlos no es lo mismo que perderse.⁷ Más aún, estando en una realidad que nos agrede constantemente, el momento creativo se vuelve una defensa que nos lleva al eterno desarrollo y comprensión de la realidad en la que se opera.

El mérito de este trabajo radica en comprender la importancia de las diversas formas de conocimiento y de lenguajes que operan en la realidad; enfoque que expande las posibilidades de los modos de hacer investigación, de generar nuevo conocimiento y también nuevas estrategias de difusión. Siendo que la investigación artística nos amplía la visión para entender la naturaleza de nuestro entorno, consideramos necesario continuar con el desarrollo de este campo como parte de la currícula universitaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arbesú, Isabel y Luis Berruecos (1996). *El Sistema Modular en la Universidad Autónoma Metropolitana*. México: UAM-X.

Berger, John (2013). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gil [1972].

Borgdoff, Henk (2004). "El debate sobre la investigación en las artes". *Cairon: Revista de ciencias de la danza*, (13): 25-46.

Cross, Nigel (2006). *Designerly Ways of Knowing*. Londres: Springer.

Dewey, John (1960). *The Quest of Certainty. A Study of the Relation of Knowledge and Action*. Nueva York: Carpicorn Books.

Fuentes, César E. (2003). *Lecturas básicas I. Sistema Modular, la UAM-X y la Universidad Pública*. México: UAM-X.

García, Silvia S. y Paola S. Belén (2011). "Perspectivas ontológicas, epistemológicas y metodológicas de la investigación artística". *Paradigmas*, 3: 89-107.

López Cuenca, A. (2012). "Acerca de la epistemología desbordada: conocimiento, prácticas artísticas y capitalismo cognitivo". *El incesante ciclo entre idea y acción*, 90-99. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.

Malo de Molina, Martha (2004). "Nociones Comunes, parte 2: del análisis institucional a experiencias contemporáneas entre investigación y militancia". *Tranversal*. Instituent practices. European Institute for Progressive Cultural Policies. En <http://eipcp.net/transversal/0707/malo/es>.

Martínez, Chus (s/f). "Cómo un renacuajo se convierte en sapo. Estética tardía, política y materia animada: hacia una teoría de la investigación artística". En <https://es.scribd.com/document/328329772/Martinez-Chus-Como-Un-Renacuajo-Se-Convierte-en-Sapo>.

Mouffe, Chantal (1999). *En torno a lo político*. Paidós: Barcelona.

Sheinbaum, Diego (2014). *Pensamiento de diseño, procesos creativos y literatura económica creativa*, 1 (1): 59-70.

Universidad Autónoma Metropolitana (1992). *El proyecto académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco*. México: UAM-X.

⁶Véase representación audiovisual en nuestra página de FaceBook Investigación Artística UAM.

⁷Véase representación audiovisual en nuestra página de FaceBook Investigación Artística UAM.

⁷ Véase representación audiovisual con el título ¿Me atrevo a perderme? ¿Quién soy? en nuestra página de FaceBook Investigación Artística UAM.