

Experiencias sobre la enseñanza de la investigación en artes visuales y artes escénicas

Irma Fuentes Mata

Universidad Autónoma de Querétaro
ifuentesmata@msn.com

Pablo Parga Parga

Universidad Autónoma de Querétaro
zacpablo2010@hotmail.com

Pamela S. Jiménez Draguicevic

Universidad Autónoma de Querétaro
draguicev@hotmail.com

Resumen

Esta ponencia aborda la experiencia del cuerpo académico *Creación, Formación e Interpretación del Arte y la Cultura*, conformado por profesores que han impartido la materia de investigación, en diversos programas educativos de arte en el ámbito de la educación superior y de posgrado en México.

La actividad formativa que pretende dotar a los estudiantes de herramientas teóricas y metodológicas para la generación de nuevos conocimientos, ha sido denominada de formas distintas en los programas de educación superior. Los nombres más recurridos, utilizados para cubrir dicha pretensión son: seminario de investigación, metodología de investigación, seminario de titulación y proyecto de investigación.

Aunque el perfil de egreso de los estudiantes de arte esté direccionado hacia la interpretación o ejecución, cada vez es más frecuente que en los mapas curriculares aparezcan materias o asignaturas relativas a la investigación. Esta circunstancia es explicada

en el contexto de las normativas de educación nacional e internacional¹, que le han asignado -a la investigación-, un factor importante en el desarrollo social y económico, generando un modelo educativo hegemónico -que se impone de manera global- a los distintos campos de la educación, incluyendo al del arte.

Al hacer un somero análisis sobre el impacto de estas determinaciones en la objetivación de los planes y programas de estudio de artes escénicas y de artes visuales a nivel superior, se detectan principalmente, dos posturas que sintetizan la percepción de los profesores en torno a la investigación de las artes. Por un lado aquellos que plantean que la investigación artística requiere de formulaciones y procedimientos específicos distintos la investigación científica y, por el otro, quienes plantean que se pueden usar los procedimientos científicos -particularmente de las ciencias sociales y humanísticas-, aplicándolos al campo de las artes.

Independientemente de las dos posturas mencionadas, dos de los integrantes del colectivo que presenta esta ponencia,² han conceptualizado una tercera: la *investicreación*³. Es decir, el reconocimiento y validación de los procesos de búsqueda, exploración y experimentación que todo artista realiza durante su proceso creativo hasta llegar a la obra artística. Dicho de otra manera, plantean que el creador es un investigador de sus propios procesos y, que el resultado esta experiencia se explicita en el propio producto artístico. Esto implica determinadas formas de investigación pero sobretodo, formas *sui generis* de la presentación del resultado, que es la propia obra.

A pesar de la conceptualización y divulgación del proceso *investicreador*, entre los estudiantes de artes escénicas y de artes visuales (donde ejercen la docencia quienes postulan este concepto), es importante mencionar que, en la práctica existen complicaciones para que los estudiantes apliquen el concepto a su propia labor. Una de ellas es la que se deriva de las nociones que el estudiante tiene de lo que es “la investigación”, al definirla como un procedimiento exclusivo de la ciencias y, por lo tanto, no considera que es aplicable a las artes; otra complicación ha sido la escasa ejemplificación práctica del

---

¹ OCDE. (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico)

² Dra. Irma Fuentes Mata y el Dr. Pablo Parga Parga.

³ Concepto desarrollado y expuesto en diversos foros académicos e investigativos de México desde el año 2011.

concepto, pues desafortunadamente, entre la comunidad académica los profesores que hacen investigación lo hacen desde otras perspectivas disciplinarias (historia del arte, semiología del arte, etc.), o bien desde posturas teóricas no exclusivas del campo artístico.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta paradójico que el propio estudiante, no identifique - en su práctica artística- las acciones investigativas inherentes a sus procedimientos creativos, es decir, que a pesar de que un actor (por ejemplo) realiza sistemáticamente distintas formas de investigación (documental, de campo, corporal, vocal), para crear e interpretar un personaje, él mismo no las considera investigación.

El trabajo creativo del artista es también de investigación pues conoce construyendo, por ello, la o las técnicas, desde las que se prepara y aprende, no son recetas como tal sino caminos que lo ayudarán a resolver el entramado creativo. Esta consideración debiera ser aplicable también a su proceso de reflexión sobre las características de su hacer investigativo, es decir, un ejercicio metacognitivo, que lo debiera llevar a la concientización de sus procesos de investigar la investigación que realiza.

Los estudios de interés en que se centra la investigación de las obras de artes visuales, por ejemplo, se dividen en aquellas que se centran en los lenguajes tradicionales como la pintura, escultura y grabado y aquellos que se establecen como nuevos lenguajes visuales, fotografía, cine, video, diseño, medios digitales, performances y otros que utilizan otros soportes

Por otro lado, aquellas que se centran en problemas sociológicos, culturales, antropológicos e históricos. Otra orientación es la que se preocupa por temas de enseñanza del arte y las implicaciones o alternativas pedagógicas y psicológicas. En el campo de la estética, se centran hacia la comunicación y la semiótica.

Desde un punto de vista más general, podemos preguntarnos: ¿existe investigación en artes escénicas y artes visuales en las escuelas de enseñanza superior y posgrado? Consideramos que existe, pero resulta insuficiente aún la conceptualización sobre las formas específicas que pueden darse desde las propias artes.

Intentando responder, desde un punto de vista más común al problema de por qué se hace poca investigación en las artes, y cuáles podrían ser los motivos, es posible identificar razones vinculadas a la falta de lectura desde la infancia y al poco desarrollo de la expresión escrita en su tránsito como estudiante. Esta situación se hace más evidente en los niveles educativos superiores y de posgrado.

Se puede afirmar que la enseñanza de la investigación, en el campo artístico, es reciente en la medida que los centros de interés de la formación artística se han concentrado en la transmisión de conocimientos que llevaran al futuro artista a conocer los aspectos propios de la interpretación, ejecución y creación. En la estructura académica, los aspectos de investigación se han destinado a etapas posteriores en la formación, es por ello que los que se han dedicado a la investigación del arte provienen de campos afines pero no necesariamente directamente del propio campo.

En las últimas décadas esta situación ha cambiado al elevarse el nivel académico de las profesiones artísticas, que si bien en un inicio se alcanzaba el nivel de la profesión sin necesidad de la licenciatura, es hasta hace apenas cuarenta años que los artistas entran a formarse a las universidades y centros superiores ajustándose con ello a las normas de cualquier universidad. Esto los ha llevado a retomar conocimientos, no sólo exclusivos de la actividad teatral, dancística, plástica o musical, sino complementarios a su formación con conocimientos humanísticos, sociológicos, históricos, psicológicos, pedagógicos y filosóficos que incluyen lo metodológico hacia la investigación. En esta perspectiva es posible advertir que las investigaciones académicas sobre el arte se orientaron en un inicio al desarrollo de la investigación enfocado por estas disciplinas.

La investigación artística aún se centra en los posgrados y aún se toma distancia sobre la importancia de fomentar conocimientos investigativos sobre el arte. Sin embargo, ante la exigencia de ofrecer en el nivel superior una visión integral de los alumnos, se han desarrollado programas educativos que incluyen entre sus asignaturas la investigación como aspecto fundamental para la creación. Súmese a ello la falta de sistematización del encuentro creación artística-investigación, ¿cómo documentar, cómo plasmar bajo un método de investigación lo creado, cuando para crear ya se está investigando en sí, pues

existe una conexión indudable de la teoría y la práctica? Ante esto cabe responder dos aspectos:

- a) la falta de costumbre hacia procesos de investigación artística;
- b) “Falta la aspiración hacia una teoría general del teatro que vincule y diferencie las diversas poéticas, que estructure y jerarquice entre sí las técnicas y las poéticas. Falta en suma, sistematización” (Serrano,1996: 16).

Con el paso del tiempo y, a pesar de grandes avances en la tecnología escénica, por ejemplo, en este aspecto mencionado por Serrano, no se ha dado una mutación real. Un acercamiento en el ámbito teatral es la “teatrología” que significa indagación o estudio racional del teatro, aunque la metodología de la investigación teatral y artística en general, toma como base los parámetros científicos.

La metodología sistemática en el ámbito artístico tanto formativo como profesional no es un tema resuelto todavía, no existe un método de investigación artístico. Nos encontramos, entonces, con que todavía estamos en la necesidad de basarnos en otros métodos de investigación y tomar aspectos del método de investigación básica en cuanto al manejo de la teoría y bibliografía, y aspectos del método de investigación de intervención para el análisis de procesos de creación.

Estos métodos han sido de gran ayuda y guía para poder llevar a cabo ciertas investigaciones en los distintos campos artísticos, pero todavía no se ha podido llegar a la raíz del problema; se han dado acercamientos de gran valor como es el de algunos filósofos –nómbrese a Mieke Bal (2009)-, que invita a que uno se permita crear su propio marco teórico, en la conciencia de que es un paso no dado como tal. Pero hay mucho que hacer al respecto para que un método de investigación, en estos ámbitos, pueda ser tomado en cuenta formalmente.

En el caso de las artes visuales se cuenta con mayor experiencia y años vinculados a los procesos de investigación pero la problemática es que ha sido difícil seguir y adaptarse a los

modelos impuestos por el método científico, reconocido por muchos años como la única vía de investigación.

Al abrirse el campo de la investigación a las ciencias sociales y revalorar la importancia de la investigación cualitativa, se han encontrado otras vías para investigar en el arte y al compartir ese conocimiento con los alumnos, en el campo de las artes visuales se han presentado numerosas dificultades entre las que es posible mencionar:

- a) se ha resaltado la investigación social, cultural, histórica o antropológica ante poniéndola a la artística o la estética;
- b) los procesos de creación han sido poco difundidos y sistematizados;
- c) la complejidad de los procesos de creación se han centrado en la producción artística y no en la producción de la investigación;
- d) los alumnos no han valorado la importancia de la investigación del arte;
- e) hay poca discusión entre los docentes sobre los métodos y metodologías para la creación.

Ante esto, las experiencias de formar para la investigación en el arte se han centrado en propuestas de orden cualitativo, que se enfocan en el desarrollo de metodologías descriptivas, analíticas-interpretativas, hermenéuticas y reflexivas sobre los procesos mismos de creación. Se considera que se debe tener un marco referencial que ubique y contextualice la investigación y arroje una perspectiva nueva sobre los procesos creativos.

Es necesario contextualizar una realidad: es frecuente que el artista presente dificultades para organizar el pensamiento hacia una propuesta escrita, específica y puntual; a su vez, es cada vez más multifacético pues realiza procesos creativos, invierte tiempo y esfuerzo en su función laboral. Ante esta situación impera lo creativo sobre la documentación, lo corporal sobre lo escrito. El conocimiento de esta situación desde la experiencia, nos permite afirmar que no es imposible pero es difícil la entrega profunda y expedita hacia una investigación artística.

Es importante señalar que un investigador de arte o desde las artes debe, entre otras cosas, ser capaz de describir las metodologías, procesos y procedimientos de creación plástica o artística y concretar el análisis en la obra de arte. Su composición, ritmo, estructura, técnica,

materiales y en el otro sentido incorporar en el análisis del discurso de la obra aquello que la convierte en creativa, original, diferente, y el aporte de cada obra. Estos elementos, si bien son la plataforma básica para el análisis, es importante observarlos dentro de los movimientos culturales más amplios que la hacen pertenecer a una situación social específica. Un investigador artístico debe identificar y plantear formas específicas de abordar los objetos de estudio, problematizarlos, plantear hipótesis, pero sobre todo, desarrollarse creativamente en disciplina artística. Si bien, el sistema educativo de educación superior plantea esto de manera más específica en los posgrados, sería deseable enfatizarlo desde los niveles previos, particularmente en el nivel superior.

Un campo más reciente es el de la gestión de los productos artísticos y su vinculación con los campos productivos, de difusión, administración y organización de los productos artísticos, entre ellos se encuentra por ejemplo, la museología. Así la investigación del arte ofrece una diversidad de caminos para documentar, sistematizar, analizar e interpretar el fenómeno artístico.

La investigación del arte se debe hacer una vez que se tiene una relación directa con el campo artístico y una formación sólida tanto en los aspectos básicos del uso de metodologías como de herramientas para el acopio, la búsqueda, la organización, registro y sistematización que deben ser aprendida en la formación de cualquier estudiante universitario, pero las preguntas de investigación, su sentido, su uso y su solución ofrecerán frutos cuando estén vinculadas con la práctica específica de la profesión en cualquiera de los campos que se reflexione sobre la experiencia artística y creativa.

Para enseñar a generar la investigación del arte y elevar el índice de titulaciones por tesis o investigación. es necesario, entre muchos otros aspectos, un encuentro real entre asesor-asesorado, la elección de un objeto de estudio pertinente, dedicación y pasión hacia la lectura y la expresión escrita, el análisis cultural y social para la producción artística y reconocimiento del saber acumulado por siglos en el campo del arte y lo que ello aporta a la humanidad.

Bibliografía

- Abbagnano, Nicola, (2004), *Diccionario de Filosofía*, FCE, México.
- Bal, Mieke, (2009), *Conceptos viajeros en las humanidades*. Editorial CENDEAC, Murcia, España.
- Cruciani Fabricio, (2002), "Aprendizaje: Ejemplos occidentales". *Revista de la Asociación de Directores en Escena en España*, Nº 92. Sep-Octubre, España.
- Deleuze, Gilles y Félix Guattari, (2001), *¿Qué es la filosofía?* Editorial Anagrama, Barcelona.
- Fuentes Mata Irma, Parga Parga Pablo (coord.) (2013), *Investigar el arte* (en imprenta), Querétaro, México.
- García, Santiago, (2002), *Teoría y práctica del Teatro. Vol. II*, Ediciones Teatro La Candelaria, Bogotá.
- González Cruz, Iván, (2010), *Diccionario del actor Tomos I, II y III*, Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, España.
- Hernández Sampieri R., Fernández Callado C. y Baptista Lucio P. (2010) *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill, México.
- Lawson, John, (1995), *Teoría y Técnica de la escritura de obras teatrales*, Publicaciones de la asociación de directores de escena de España, España.
- Ortiz, Alejandro, (1991), *En el CITRU investigamos para crear, Acotación*. Órgano Informativo del CITRU, Tercera época, Año 1, Núm. 1, México.
- Pacheco Espejel, Arturo y Cruz Estrada, Cristina, (2005), *Metodología crítica de la investigación*, Compañía Editorial Continental, México.
- Pavis, Patrice, (1998), *Diccionario del teatro*, Editorial Paidós, España.
- Solórzano, Carlos y Weisz, Gabriel et al., (1997), *Métodos y técnicas de investigación teatral*. Col Escenología, México.
- Serrano, Raúl, (1996), *Tesis sobre Stanislavski*, Col Escenología, México.
- Thenón, Luis, Julio –Diciembre, (2002), *La formación del actor-investigador: practicar teatrológica*, artículo de la Revista: "Investigación teatral", Número 2, CITRU-INBA, México.
- Vieites, Manuel F. y Carlos Rodríguez, (2010), *Teatrológica nuevas perspectivas* Editorial Ñaque, España.
- Wittrock Merlín C. *La investigación de la enseñanza*.(1997) Paidós educador, Barcelona.