

understanding that is distinct, as well as useful, by **creating a language** adequate to the experience **of their readers.** In this sense, **poetry matters** because it **can waken us** to realities that fall **into the realm of the political.** (Parini, 2008, p. xiii)

Poetic inquiry can be an **active response to social issues,** a political commentary, and **a call to action.** Poetry is political. Thus, writing, performing, and publishing poetry is **important political activity.** Poetry can help **us** shape lives in ways that we want to **live;** we create and **tell the stories** that we **need** to advocate for social justice. As Fisher (2009) argued, the “political task” of **poetry is** “a visionary one, the work of **making way for new worlds and words**” (p. 984). Poetry confronts social structures **to engage audiences** and **activate** poetry’s **political potential;** poetry engages a **“political voice”** (Orr, 2008, p. 416). This special issue addresses poetry’s role as **a creative art** that is **vital in the inquiry** process and presentation, **a method** and way **to engage** in important **social issues.**

We invite manuscripts, performances, **poetry,** and other **presentations** that **engage** with poetry’s potential for **connectivity,** **political power,** and evocation through **methodological, theoretical, performance, and empirical work** for the

Arte e Hipnósis (CICLO 1 -2018)

"La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación", Resumen.

Equipo de Proyecto Específico

2018.05.08

Este documento presenta resumen del artículo "*La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*" de Fernando Hernández Hernández. Si bien el artículo se enfoca en la investigación en educación, me parece útil lo que plantea respecto a la Investigación Basada en las Artes. Pueden descargar el artículo completo en la siguiente liga:

<http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/46641/44671>

La investigación basada en las artes (IBA).

El movimiento denominado Investigación Basada en las Artes (IBA) se inició como parte del giro narrativo en la investigación en ciencias sociales a principios de los años 80 y se vincula a partir de una doble relación entre la investigación con las artes.

Epistemológica-Metodológica	Procedimientos Artísticos
Cuestiona las formas hegemónicas de investigación centradas en la aplicación de procedimientos que hacen "hablar a la realidad".	(Literarios, visuales, performativos, musicales) Para dar cuenta de los fenómenos y experiencias a las que se dirige el estudio en cuestión.

En este artículo estos dos ejes son puestos en relación con la necesidad de explorar -desde posiciones alternativas- formas de representación de la realidad que permitan mostrar -desde su complejidad- experiencias y relaciones que normalmente quedan invisibilizadas por las maneras tradicionales.

La **investigación científica** ha marcado durante casi 300 años el pensamiento occidental y considera entre otras cosas;

- La separación entre sujeto (investigador) y objeto (sobre lo que se investiga).
- Considera que tanto el proceso como los resultados deben ser matematizados.

A comienzos del siglo XX la racionalidad de las Ciencias Experimentales se proyectó en otros ámbitos del conocimiento humano surgiendo diferentes Ciencias (Sociales, Humanas, del Lenguaje, de la Educación...) tratando de establecer un proceso de legitimación mediante la incorporación de la noción de ciencia. De este afán de mimesis se ha derivado que "*la imitación de las Ciencias Naturales por las Ciencias Sociales haya sido una comedia de horrores*"¹.

¹ <https://www.nyu.edu/classes/bkg/objects/latour-strike.pdf>

Pero después de la crisis de los supuestos del positivismo y del cientifismo, la noción de investigación y la forma de abordarla se han ido ampliando y extendiendo más allá de la limitada noción de investigación científica. Con las contribuciones del posicionamiento "construccionista" se han cuestionado los siguientes supuestos que han conformado la visión moderna sobre la investigación científica y la naturaleza del conocimiento que la rige.

- *Los orígenes sociales del saber.* El saber no reside en la mente individual sino en las relaciones interpersonales.
- *La influencia central del lenguaje.* El lenguaje posibilita y condiciona la comprensión de las descripciones que hacemos del mundo.
- *El envite político del saber.* No se puede hacer una distinción tajante entre hechos y valores, esto en relación al sentido de objetividad.
- *El yo en la relación.* Lo que está en la mente individual es efecto de la esfera social.

Sin embargo, la investigación científica es solo un tipo de investigación pero no es la única forma de investigación posible. Sobre todo si se trata de investigar fenómenos relacionados con:

- Comportamientos humanos
- Relaciones sociales
- Representaciones simbólicas

El conocimiento puede derivar también de la experiencia y una forma genuina de experiencia es la artística. Las artes visuales por ejemplo se pueden teorizar en relación a tres paradigmas.

- Interpretativo.
- Empirista.
- Crítico.

Se plantean **dos tradiciones** desde las que se puede reconstruir la génesis de la Investigación basada en Arte:

- La Práctica del Arte. "*en esta) puede reconocerse (la IBA) como forma legítima de investigación y la indagación puede localizarse en la experiencia del taller* ²".
- El Arte-Terapia. Que tiene la necesidad de justificarse ante los ojos de otros profesionales.

² Sullivan, G. (2004) *Art practice as research inquiry in the visual arts*. New York: Teachers College, Columbia University

Ambas utilizan métodos comunes para recoger evidencias que den cuenta de la experiencia como son:

- El diálogo
- La observación
- La observación participante

Además, ambas utilizan procedimientos interpretativos similares, que pueden ser de carácter:

- Heurístico
- Fenomenológico
- Sustentativo (vinculados a la "grounded theory"³)

También en ambas se hace referencia a:

- Las cuestiones éticas del arte
- La propiedad de la interpretación
- Una definición relacional del arte

¿QUÉ SIGNIFICA UNA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES?

Previamente es necesario plantearse otras interrogantes:

- ¿En qué medida las artes pueden dar cuenta de un proceso de investigación?. *Se puede asumir que en toda actividad artística hay un propósito investigador.*
- ¿En qué medida al tomar las artes como referentes para la investigación en un campo "fuera" de las artes, se aportan significados que de otra manera no podrían emerger?.
- ¿En qué medida esta pregunta cuestiona el sentido comúnmente aceptado sobre lo que es investigar - desvelar lo que no se ha dicho?.

A continuación se presentan algunos planteamientos para la Investigación Basada en las Artes:

- Es un tipo de investigación con orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (literarios, visuales y performativos) para dar cuenta de prácticas de experiencia en las que tanto los diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación.

³ <http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n39/n39a01.pdf>

- Incorpora formas de indagación visual, performativa poética, musical y narrativa, buscando expandir los límites de la práctica de la investigación. Así mismo investiga cómo estas formas de indagación pueden ser utilizadas, representadas y publicadas para audiencias académicas, profesionales y público en general.
- La finalidad es usar las artes como un método, una forma de análisis, un tema o todo lo anterior dentro de la investigación cualitativa.
- Es una forma de investigación en la que al indagar sobre la creatividad (los contenidos de la investigación) y su interpretación (una explicación de los contenidos), el participante se fortalece, las relaciones (investigador académico - investigador participante) se intensifican, y los contenidos son culturalmente más exactos.
- Los dibujos, las historias, la utilización de viñetas o fotografías puede ayudar a conectar abstracciones ideológicas con situaciones específicas.
- La finalidad de cualquier investigación es acceder a lo que las personas hacen.

"(La IBA se puede considerar como) un método de indagación que utiliza elementos de la experiencia de las artes creativas, incluyendo el hacer arte por parte del investigador, como maneras de comprender el significado de lo que nosotros hacemos dentro de nuestra práctica y de la enseñanza".

Con base en todo lo anterior podemos enlistar las siguientes características de la IBA:

- Utiliza elementos artísticos y estéticos.
- Busa otras maneras de mirar y representar la experiencia. Persiguiendo el realce de las perspectivas, la señalización de matices y lugares no explorados.
- Trata de desvelar aquello de lo que no se habla

Lo que pretende la IBA es sugerir más preguntas que ofrecer respuestas.

El texto cuenta con un apartado en el que menciona las siguientes "Tendencias de investigación basada en las artes".

Perspectiva	Finalidad
Literaria	Que las historias no solo contengan las experiencias de quienes "hablan" sino que permita a los lectores encontrar espacios en los que vean reflejadas sus propias historias.
Artística	Es uno de los principales referentes de la IBA y su campo es enormemente variado (dibujo, pintura, escultura, fotografía). Estas representaciones actúan como objetos mediadores que posibilitan diálogos y conexiones con el inconsciente de los sujetos o con sus referentes culturales. La finalidad es que los diferentes visualizadores generen relaciones con estos relatos y conexiones.

Perspectiva	Finalidad
Performativa	Esta perspectiva presta atención al papel del cuerpo en la narrativa autoetnográfica en relación con la música, las artes escénicas, las artes visuales, etc. Resaltan; 1) La noción de sujeto. Que propone un tipo de narración que habla <i>a partir</i> de uno mismo y no <i>de</i> uno mismo, 2) La escritura performativa. Que tiene la finalidad de crear o recrear experiencia en la que se involucra al cuerpo y su relación con otros.

¿QUÉ APORTA LA INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES?

Reflexividad. Conecta las distancias entre el yo y el nosotros, actuando como un espejo. Pudiéndonos llevar a una mayor profundización del estudio de uno mismo.

Puede ser utilizada para captar lo inefable, lo que resulta difícil poner en palabras. Como son los aspectos relacionados con nuestro conocimiento práctico, que de otra manera permanecerían ocultos, incluso para nosotros.

Es memorable, no puede ser fácilmente ignorada pues demanda nuestra atención sensorial, emocional e intelectual. La razón por la cuál necesitamos y creamos arte tiene que ver con su capacidad de hacernos sentir vivos y de descubrir lo que no sabíamos que sabemos, o lo que vemos que no nos habíamos dado cuenta antes, incluso cuando está presente frente a nosotros. Las imágenes o experiencias que tienen una referencia emocional permanecen con nosotros quizás ocultas en nuestro inconsciente, para aparecer y provocar una respuesta más tarde.

Puede ser utilizada para comunicar de una manera más holística, combinando a la vez la totalidad y la parte de lo que vemos.

A través de un detalle y un contexto visual, se nos muestra por qué y cómo estudiar **lo que de una persona puede resonar en la vida de muchos.**

Por medio de metáforas y símbolos, se **puede mediar teoría de manera elegante y elocuente.** La industria de la publicidad y los dibujantes políticos parecen estar por delante de los educadores en esta cuestión.

Hace que lo ordinario aparezca extraordinario, en la medida en que provoca, innova y quiebra resistencias, llevándonos a considerar nuevas maneras de ver o hacer las cosas.

Entraña corporeización y **provoca respuestas corporeizadas.**

Puede ser más accesible que muchas formas de discurso académico. A través del uso de códigos culturales ampliamente compartidos y de imágenes populares.

Hace lo personal, social, y lo privado, público. Al ir hacia lo público permite a los investigadores asumir una posición más activista. "La autocomprensión no es sólo la reflexión de lo que somos sino de quienes somos en relación con el mundo".

Cuestiones problemáticas en la IBA

Algunas dificultades del propio proceso son:

- Existe una permanente tensión en el proceso narrativo.
- Se crean más "lagunas" que conclusiones.
- Implica constantes desiciones, insatisfacciones, y desajustes entre lo que se dice o se muestra y cómo se dice y se muestra.

A la hora de definir los contornos de la IBA se pueden presentar otras complicaciones en las siguientes áreas.

- *La calidad artística.* Las reacciones que provoca la manifestación artística son más importantes que la calidad artística tal y como se plantearía desde criterios estéticos externos. En este sentido el criterio de comunicación y de responsabilidad social predomina sobre el de la habilidad artística.
- *La relación con los investigadores participantes.* Es importante afrontar esta cuestión cuando la investigación gira en torno a proyectos de intervención artística que pretenden ser colaborativos. En este sentido se necesita encontrar formas no solo de representar de manera creativa a los otros, sino de manera que les permita representarse a sí mismos.
- *La relación entre el arte y la palabra.* La cual sería; "la creación de un campo con múltiples interpretaciones, como la creación de una tercera cosa que es sensorial, múltiple-interpretativo, intuitivo, y siempre cambiante, evitando sellarlo con una verdad final". Algunas críticas relevantes son:
 - Está poco fundamentada teóricamente.
 - Termina siendo ni buena investigación, ni buen ejemplo de arte.
 - Los investigadores no realizan suficientes conexiones con las disciplinas.
 - Los investigadores no comunican de manera adecuada los resultados de su investigación.

¿CÓMO VALORAR ENTRE PARES UNA PRESENTACIÓN DE IBA?

Prestar atención a dos dimensiones del trabajo.

- Demandar la claridad, el orden, la forma, el significado y la lógica que se espera en una investigación.
 - Pero también la pasión, el erotismo, y la vitalidad características de las artes.
-

Los relatos deben producir preguntas relevantes, y no tanto proveer conclusiones. No se debe hacer creer al visualizador que lo que lee o visualiza es "verdad".

No se trata de buscar una inspiración del contacto con la imagen, sino que la manera de llevar a cabo la investigación debe ser en sí misma imaginativa.

La materialización del proceso debería producir no solo una nueva visión del problema de investigación, sino una nueva concepción de nosotros mismos.
