

PROCESOS EXPERIMENTALES INTERPRETATIVOS DESDE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA TRIDIMENSIONAL

Artículo científico

Autora

María Fabiana Zapata Gonnella

Programa Licenciatura en Artes Plásticas
Decanato Experimental de Humanidades y Artes
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Barquisimeto. Edo. Lara. Venezuela

E-mails: Fabiana.zapata@gmail.com – mariafabianaz@ucla.edu.ve

RESUMEN

Este artículo es una investigación sobre los procesos de trabajo en el Taller de Escultura Experimental DEHA-UCLA, en donde se realizó con una sistematización de experiencias a partir de las actividades realizadas, utilizando como insumos la elaboración de tablas experimentales para la comprensión de la transformación de los materiales tanto a nivel experimental como interpretativo, utilizando una metodología mixta para lograr un estudio más profundo del acto de producción artística. Se hace un inciso inicial en la distinción de la investigación en las artes y para las artes, para así proceder a la explicación sobre el concepto básico de la investigación-creación, y de esta forma contextualizar la sistematización realizada a partir de las actividades hechas en el taller, presentando insumos que explican el carácter mixto de la experiencia vivida, y realizando aportes en la comprensión del acto creador desde la plástica tridimensional. Se muestra la metodología aplicada en los ejercicios del taller partiendo del Paradigma Interpretativo, siendo una investigación de campo descriptiva, que trabaja con dos procedimientos: experimental y teoría hermenéutica, logrando establecer una investigación que si bien es de búsqueda netamente plástica expresa la indagación científica en la manipulación de premisas bien sean causales, externas o resultantes, logrando ser expresadas en tablas de resumen del proceso desarrollado.

Palabras clave: Investigación-creación, Escultura Experimental, Metodología Mixta

EXPERIMENTAL INTERPRETIVE PROCESSES FROM THREE-DIMENSIONAL ARTISTIC PRODUCTION

ABSTRACT

This article is a research about the work processes within the Experimental Sculpture Workshop (Humanities and Arts Faculty DEHA-UCLA), where experience systematization was employed from activities made within it, the production of experimental charts was used as a tool for comprehending the materials transformation both experimentally and interpretively, using mixed method to achieve a deeper study of artistic production.

An initial insert is made to distinct arts research and arts for arts' sake, to explain the basic concept of research-creation by contextualizing the systematization made from the activities done in the workshop, presenting inputs which explain the mixed character of the lived experience, contributing in the comprehension of three-dimensional plastic arts creative act. The methodology applied is shown in the workshop exercises starting from the Interpretive Paradigm, being a descriptive field research, which brings two procedures: experimental and hermeneutic theory, it establishes a research which is thought to be merely plastic, it also brings out scientific research within the manipulation of causal, external or resulting premises expressed in summary charts the developed process.

Keywords: Research-creation, experimental sculpture, mixed method

Introducción

En la actualidad los procesos de investigación en las áreas artísticas están plagados por una diversidad de formas muy propias de producir la información que va desde los procesos reflexivos e interpretativos del propio artista hasta los procesos de experimentación continua por los que transita el producto final para llegar a este.

Resulta interesante la visión de Azaretto (2010) como lo expresan García, S. Belén, P. (2013) en donde describe el punto de partida del investigador, en el caso del científico el “camino desde la corazonada hacia la conceptualización” y el artista “el camino desde las corazonadas hacia el comienzo de la obra”, (p. 20) en ese sentido para la investigación en las áreas artísticas es importante conjugar esta visión, entendiéndose el primero como un proceso que desde la intuición ya se predispone un supuesto resultado final y en el segundo el resultado final es un producto inesperado.

Es necesario comprender que en las ciencias los procesos de investigación están organizados por medio de un seguimiento minucioso de los procesos y documentos que recopilan la información, obteniendo unos resultados específicos y siendo esta la materia prima desarrollada, a diferencia de la investigación en la producción artística en donde por lo general los procesos creativos, la recopilación de información y los resultados son uno solo, siendo este resultado la propia obra de arte, convirtiéndose en el único instrumento, documento y resultado de una investigación, como lo expresa Cattani (2002).

“Producir conocimiento, en arte, significa ir más allá de la creación de la obra para comprender su proceso de instauración e inserción en el seno de la producción contemporánea y de la historia del arte como un todo. Significa, también, comprender su relación con las teorías artísticas y con las

categorías de la crítica del arte. En fin, representa contribuir para una epistemología, siempre en construcción, del fenómeno Arte y de su sistema en las sociedades contemporáneas”. (p.105).

En ese sentido se propone un procedimiento para la investigación en las producciones artísticas del Taller Experimental de Escultura del Programa en Artes Plásticas de la UCLA, que partiendo de un plano ontológico desde una visión interpretativa de la realidad, se genera un circuito en los procedimientos para realizar la investigación que se inicia con la experimentación y culmina con la teoría hermenéutica, generando un círculo entre ambas en la que una depende de la otra, produciendo una filosofía propia de la investigación.

Es así como se plantean incertidumbres que varían en sus procedimientos, interpretando los resultados finales desde una visión experimental hasta una visión interpretativa, creando así una visión completa del acto de producción artística, observado desde un proceso de investigación que no se escapa del acto creativo, estableciendo un recorrido de documentación, análisis, experimentación y reflexión que mutan a diferentes formas representativas; convirtiéndose en una investigación-creación, término que acuña Ana María Guasch (2004) y lo expresa P. Santamaría (2012) en su artículo “Apostillas sobre la investigación-creación”.

“En la investigación-creación, el arte se va más allá de la forma y la técnica, para adentrarse en nuevas perspectivas fenomenológicas, lo cual le da su calidad simbólica, y constituye el principal punto de diferencia frente a la ciencia. En ese sentido también podríamos pensar que la investigación-creación ocurre cuando un artista relaciona sistemas provenientes de las ciencias en la construcción de su idea plástica, como es el caso del pretendido artista etnógrafo”. (p. 24).

Se experimentan así diversos procesos de producción para así comprender la investigación-creación y entenderla como un proceso sistematizado de investigación científica, en ese sentido ¿Cómo desarrollar investigación científica dentro del ámbito de la creación plástica? ¿Se puede crear una metodología propia dentro del acto creativo de las artes plásticas para ser utilizado como investigación científica?, respuestas que continuamente están en proceso de búsqueda a partir del proceso de investigación-creación por parte de los investigadores en esta área.

Se parte de estas incertidumbres para ser aplicadas a este caso de estudio, el Taller Experimental de Escultura, de la Licenciatura en Artes Plásticas del Decanato Experimental de Humanidades y Artes UCLA, construyendo una sistematización de las experiencias artísticas desarrolladas en él por los estudiantes.

Es preciso resaltar que esta sistematización contribuye en la construcción de información que no solo podrá ser utilizada en este taller, si no que permite adquirir conocimientos para otras áreas de la producción artística, preguntándonos ¿Cómo investiga el que produce plásticamente? ¿Cómo sistematiza esta producción artística a través de una metodología de la investigación?

En tal sentido, con esta investigación se buscó desarrollar un discurso y una aproximación al problema de la investigación artística tridimensional, creando una visión sobre los modos de investigación-creación en las artes plásticas, las formas de transmisión de conocimiento, la valoración de los resultados obtenidos en una investigación artística y las formas de aproximación a las metodologías de la investigación en las artes plásticas, para así dar un aporte a los procesos de investigación y pedagogía en las artes plásticas.

Actualmente en el campo de la investigación de las artes existen diferencias en las posturas de los creadores, investigadores, teóricos y críticos, cada una basada en función de la mirada de cada cual, pero todas vinculadas primero por los procesos de sistematización para la organización de la información generada a partir de la investigación y segundo por la propia obra de arte en sí, para Noriega (1997).

“Una obra de arte puede ser motivo de deleite estético, puede también tener una utilidad práctica, y ser al mismo tiempo objeto de estudio de distintas disciplinas científicas. Al estudio del arte y de las obras de arte se han acercado la sociología, la arqueología, la semiología, la psicología, la filosofía y la historia, pero solo estas dos últimas se encargan de estudiarlas de manera específica. El hecho de ser abordadas por disciplinas de naturaleza tan diferente, revela su particular complejidad y, por ende, la inmensa dificultad de definir las”.

Es así como se hace necesario en el ámbito de la investigación artística identificar y comprender las cuestiones que derivan del hacer artístico como proceso de la propia investigación, entendiendo en algunos casos la obra de arte como un acto de reflexión, investigación y creación, llegando a ser el objeto de investigación y el propio resultado final de una investigación sistematizada.

De esta forma se pretende contribuir con la construcción del fenómeno del arte en la sociedad contemporánea, elaborando un análisis del proceso perceptivo, abordándolo como una estructura compleja, que involucra la cultura, el símbolo, la cognición, el concepto, las teorías y todos los elementos participantes de la creación.

Para desarrollar investigación en el ámbito de las artes es necesario develar la clara existencia de dos tendencias de abordaje, siendo una investigación “en” las artes y otra investigación “sobre” las artes, esperándose en

ambos casos una construcción sistemática del conocimiento, tanto a nivel de la producción y creación de un objeto artístico (investigación en las artes) como a nivel de la reflexión, análisis y aproximación a través de un discurso (investigación sobre las artes), como lo expresa Fajardo quien cita a Bulhoes (2001). *“La investigación en Arte, que da cuenta de los procesos de producción y sus lenguajes y, la investigación sobre Arte, que aborda los objetos artísticos en sus innumerables relaciones”* (p.2).

En cualquiera de los dos casos el acto de la creación es el vínculo, entendiendo que se debe abordar desde la academia como un acto analítico y teórico, siendo el investigador un ente encargado de “la producción del saber y el efecto multiplicador de sus reflexiones” Cattani, 2002 (p.40).

Se propone entonces una investigación que enfrenta esa producción de saber a través de la “investigación en las artes” analizando sus procesos de experimentación e interpretación que dan como resultado una obra de arte, con un carácter reflexivo en su proceso de materialización, desarrollando su propio enfoque metodológico desde lo mixto que se vislumbra en la investigación-creación, y que se desarrolla de forma concreta en el Taller Experimental de Escultura.

Para abordar esta investigación se trabajó con la sistematización de experiencias, consistiendo en la interpretación crítica de las experiencias desarrolladas en las prácticas escultóricas del Taller Experimental de Escultura, organizando y explicando la lógica de los procesos aplicados y los factores que intervinieron en él, sus relaciones, y sus resultados finales.

El universo de estudiantes con que se desarrolló la experiencia fue de 30, en donde a partir de la realización de sus objetos escultóricos, de la mano con una investigación

exhaustiva de los materiales utilizados, se logró el vínculo entre el objeto construido, su interpretación plástica y su procedimiento metodológico experimental, estableciendo una dialéctica entre reflexión, investigación y creación, desarrollando un lenguaje poético, estético y pertinente a la metodología de investigación en la academia.

Se elaboró un análisis del acto creativo tridimensional a partir de la creación de tablas de experimentación (ver Tabla No. 1), en donde se analizaron diversas premisas a nivel de transformación del material y los resultados plásticos obtenidos, entendiendo la obra de arte como una modalidad específica del lenguaje creativo y por tanto un resultado en la investigación-creación, contribuyendo así con la construcción del fenómeno del arte, elaborando un análisis del proceso perceptivo, abordándolo como una estructura compleja, que involucra la cultura, el símbolo, la cognición, el concepto, los materiales, las teorías y todos los elementos participantes del acto creador.

Tabla constructiva de procedimiento de experimentación con materiales				
Premisa inicial Material original	Premisa causal	Premisas externas	Premisa resultante	
	Manipulación aplicada	Agentes externos	Resultados obtenidos ¿Cómo se transformó? ¿En que se transformó?	
Nombre Características del material utilizado (función original – elementos físicos y químicos)	¿Qué materiales mezclé?	Qué agentes o cambios se le aplicaron para su transformación (técnicas-temperaturas – pigmentos – etc)	Cambios desde lo formal (textura-color-peso-olor)	Cambios desde lo interpretativo (transmisión de otra realidad, de la metáfora que se busca expresar)

Tabla 1. Tabla constructiva de procedimiento de experimentación con materiales

Cada tabla presenta 4 premisas, las cuales permiten la organización de los procedimientos realizados en cada escultura, recolectando datos y analizando a su vez la propia investigación, generando así un discurso deductivo de la organización, siendo estas premisas:

Premisa original: esta premisa permite caracterizar el material original utilizado, como se presenta por medio de su forma, su función y sus elementos constitutivos tanto físicos como químicos, a partir de esta premisa se inicia el procedimiento de experimentación del material a ser transformado.

Premisa causal: con esta premisa se devela el material con que fue transformado el material original, cual fue la manipulación que se aplicó al material original por medio de un segundo material.

Premisa externa: determina los agentes externos al material original y el material causal, que agentes o cambios se aplicaron en la transformación, pudiendo ser técnicas, pigmentos, temperaturas entre otros.

Premisa resultante: en esta premisa se muestran los resultados obtenidos, consiguiendo ser de dos tipologías, desde el aspecto formal pudiendo ser desde la textura, el color, el peso, el olor entre otros, y desde lo interpretativo siendo este el elemento reflexivo de la obra de arte, de esta manera con la transformación física que se expresa desde lo formal la transformación interpretativa también se observa, transmitiendo otra realidad distinta a la original y es aquí cuando se produce el resultado final al ver como un proceso físico se traduce en una metáfora que es la búsqueda final del creador, como un material con características particulares es manipulado y transformado logrando una nueva percepción por parte tanto del artista como del espectador.

Es preciso aclarar que en estas tablas es fundamental el uso de registros fotográficos para una mejor comprensión del proceso y los resultados.

De esta manera a través de esta experiencia se logró la identificación de las cuestiones que derivan del hacer artístico como un proceso de interpretación de la realidad para ser construidos en un objeto escultórico, conjugando la visión interpretativa con procedimientos experimentales para generar una metodología mixta de investigación, combinando así el conocimiento intuitivo con el conocimiento científico, para desarrollar el proceso de investigación-creación.

Con estas tablas cada estudiante participante logro su propia sistematización de la experiencia, observando un continuo circuito entre los procesos reflexivos e interpretativos y los procesos existentes del hecho estudiado, conjugándose la experimentación y el estudio procedimental del acto de construcción de la producción escultórica con el acto creador del artista investigador, generando un sistema equilibrado para producir de forma científica un producto artístico, entendiéndose este último como el procedimiento y a la vez el producto final de la investigación.

Con esta experiencia los estudiantes lograron comprender el carácter mixto de la investigación, en donde se vinculan datos cuantitativos y cualitativos, complementándose, tal como lo expresa Hernández (2008) “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p. 544)

Se consideró entonces la figura ontológica, epistemológica y metodológica de la investigación en la investigación-creación, obteniendo resultados académicos

que permiten avanzar en investigaciones futuras o bien experimentar la investigación desde una visión estética y reflexiva.

Como producto final se obtuvieron resultados y conclusiones que en un primer plano expresan la rigurosidad científica de la experimentación en cuanto a procesos de fabricación, implementación de técnicas, uso y transformación de materiales, entre otros, y por otro lado resultados que van más allá de un hecho físico experimental, que presentan los procesos interpretativos y reflexivos del artista investigador, respaldados por procesos de significación de la obra de arte y traspasando la visión científica pura del investigador.

Es así como los procesos experimentales de la construcción escultórica se presentan como una oportunidad para investigar en la artes plásticas, desde una visión sistematizada de la información y con una organización de los contenidos desarrollados, creando así un discurso científico y reflexivo en el acto de la creación plástica.

Finalmente se reestructuró el concepto de la investigación-creación bajo una mirada metodológica de carácter mixto, desarrollando una visión interpretativa de los procedimientos experimentales aplicados, creando un proceso de producción artístico claramente establecido por los procedimientos experimentales, como lo define Hernández (2008) “Experimento Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos)” (p.122), en donde las variables independientes como son denominadas clásicamente por la metodología experimental son conceptualizadas como premisas causales y las variables dependientes como

premisas resultantes, con una premisa externa que interviene en la transformación resultante.

REFERENCIAS

- García, S. & Belén, P. (2013). Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística. Fundamentos, conceptos y diseño de proyectos. Alemania. Ed. Académica Española.
- Cattani, Icléa Borsa. (2002). Arte contemporánea: o lugar da pesquisa em O meio como ponto zero. (Org. Brittes e Tessler). Porto Alegre: Editora da Universidade de UFRGS.
- Guasch, Ana María (2004). Arte y Globalización. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Colombia.
- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes: propuestas para pensar la investigación en educación. Education siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación. págs. 85-118
- Noriega, Simón. (1997). Historia del Arte, problemas y métodos..Caracas, Venezuela. Alfadil Ediciones. ALFA Grupo Editorial.
- Roberto Fajardo G. “La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario. (Hacia una perspectiva semiótica)”. Aguadulce, Coclé, Universidad de Panamá. Panamá. Disponible en:
www.unav.es/gep/InvestigacionArtesFajardo.pdf. Consultado: 25 / 08 / 2014.
- Santamaría P. (2012). Progresivo 24 Investigación/Creación. Fundación Universidad de Bellas Artes. Medellín. Colombia.