

INVESTIGACIÓN BASADA EN LA PRÁCTICA: UN ENFOQUE PROCESUAL EN LAS ARTES

Artículo

Autor

Albert Antonio Colmenárez Molina
Profesor, filólogo, investigador y creador visual.
Profesor de idiomas modernos, mención Inglés.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Postgrado en Investigación Educativa.
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Barquisimeto. Edo. Lara. Venezuela
Doctorando en Ciencias de la Educación.
Universidad Fermín Toro.
Cabudare. Edo. Lara. Venezuela
Email: arslinguae_ac@yahoo.it

RESUMEN

La siguiente investigación tiene como finalidad dar a conocer los fundamentos filosóficos y metodológicos de la Investigación Basada en la Práctica en las artes. De tal manera que el tipo de investigación es documental, fundamentada principalmente en la visión inductiva de los procesos de creación en el campo de las artes. Asimismo, la metodología que se aplica en el análisis de las fuentes y la organización del texto es de análisis del discurso, enfocado en una perspectiva interpretativa. Para el abordaje del discurso, se toman tres criterios: fundamentos filosóficos, fundamentos metodológicos y contraste con las ciencias humanas. Cabe destacar que la interpretación de la información obtenida permite mostrar la importancia de la comprensión de los procesos creativos en las artes.

Palabras clave: Investigación - práctica- filosofía-metodología

PRACTICE BASED RESEARCH: A PROCESS APPROACH IN ARTS

ABSTRACT

The following research has as a main purpose to show the philosophical and methodological foundations of Practice Based Research in arts. So that the research is documentary, based mainly on the inductive view of the creation processes in the field of fine arts. Besides, the methodology used in the analysis of the sources and the organization of the text is Discourse Analysis, focusing on an interpretative perspective. For addressing the speech, three criteria are established: philosophical foundations, methodological foundations, and contrast with the human sciences for addressing the speech. It is important to say that the interpretation of the information obtained can show the importance of the comprehension about creative processes in arts.

Keywords: research - practice- philosophy-methodology

A MANERA DE INTRODUCCIÓN

La Investigación Basada en la Práctica (IBP) se concibe como un enfoque holístico, multimetodológico y práctico de investigación en las artes. Busca la originalidad y la contribución al conocimiento, el cual se demuestra a través de resultados creativos que incluyen piezas artísticas; tales como: imágenes, música, diseños, modelos, medios digitales, exhibiciones, entre otros.

De acuerdo con Borgdorff (2006) la IBP es una noción colectiva que puede abarcar cualquier forma de práctica orientada a la investigación en las artes. Por lo tanto, este enfoque no busca enclaustrar la investigación en un único modelo de abordaje metodológico, sino al contrario, amplía en horizonte procedimental, perfilando metodologías particulares presentes de acuerdo con el contexto investigativo.

Este tipo de investigación se centra en la práctica y ha sido el enfoque de artistas, diseñadores, curadores, músicos, profesores, etc. Además ha dado origen a nuevos conceptos y métodos en la generación de conocimiento.

Para Dallow (1998) la metodología de investigación basada en la práctica enfatiza especialmente cómo el trabajo creativo desarrolla y extiende el conocimiento de una disciplina particular de la práctica creativa. Por ello, el investigador practicante, enfocado en su proceso creativo y direccionando su trabajo creativo hacia un área de las artes, ofrece una única manera de conceptualizar su trabajo. Por lo tanto, la práctica artística se basa fundamentalmente en un proceso activo de investigación en el cual el énfasis recae eminentemente en el proceso y no en el resultado final.

Fundamentación filosófica de la IBP

Es importante destacar que la IBP tiene su centro de interés en el practicante, lo cual es una característica que comparte con las investigaciones cualitativas. Para Leavy

(2009), el investigador es el instrumento tanto en la investigación cualitativa como en la práctica artística, cuyas prácticas son, para ambas, holísticas y dinámicas, implicando reflexión, descripción, formulación del problema y solución y la habilidad de explicar e identificar la intuición y la creatividad en el proceso de investigación.

Un aspecto importante de este tipo de investigación se refiere a su naturaleza inductiva. Esta se conecta con la práctica a fin de generar significados múltiples; es decir, el proceso de investigación ofrece al investigador múltiples perspectivas que, bajo una visión tradicional de investigación, son imperceptibles. De ahí que el practicante, quien construye desde el quehacer artístico su propia realidad, genera nuevos conocimientos a medida que se sumerge cada vez más en la producción plástica.

Según Colmenárez (2014), la IBP adopta características propias de los diseños o modelos cualitativos de investigación. Esto le brinda innegable autenticidad en los hallazgos. Por ejemplo, un estudio basado en la práctica puede utilizar análisis de contenido o triangulación a fin de generar nuevas interpretaciones y significados alternativos productos del proceso de creación. Asimismo, la revisión literaria es clave, puesto que permite al investigador enlazar micros y macros contextos; es decir, permite vincular conceptos inherentes al proceso de investigación. Es aquí donde el investigador generalmente hace referencia a aspectos autobiográficos que han contribuido o intervenido en el proceso de creación de sus propuestas artísticas.

Desde una visión epistemológica, la IBP encuentra respaldo en la concepción filosófica de Heidegger, quien acude al concepto primigenio de la verdad como *Aletheia* (descubrimiento). Este concepto lo asume Heidegger, quien, en su obra *El ser y el tiempo*, le da el nombre de *Verstecken* (desocultamiento), recobrando así su esencia primigenia. Este tipo de verdad se opone a los argumentos

preestablecidos por la lógica aristotélica y señala la falsedad como lo que no aparece y no como lo que no corresponde.

Para Corvez (1970) “la verdad, por otra parte, no se entiende solamente en pasivo, sino también en el sentido activo de revelación. El acto de develar (Entbergung) es, él mismo verdad. El Dasein que devela es verdad.”(p. 72) Se trata entonces de un desarraigo a la concepción aristotélica de verdad y la apropiación de una concepción de verdad por develamiento.

Para la comprender esta perspectiva, es necesario darle respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué tan válida es la concepción de verdad por develamiento ante la verdad por correspondencia?

De acuerdo con Lemos (2007), existen ciertos argumentos que dan cuenta de la limitación de la Teoría de Correspondencia de la Verdad:

Algunos objetan que, al menos, tenemos cierta explicación de lo que significa para una proposición la correspondencia con los hechos, la teoría no es muy informativa. Otros objetan que la teoría no es informativa, debido a la noción de que un hecho es obscuro. Por su parte, otros autores señalan que no se puede explicar lo que es en sí un hecho sin hacer uso de los conceptos de la verdad y la falsedad y, por lo tanto, la teoría de la correspondencia se vuelve circular y particularmente inútil. (p. 22)

Al confrontar el concepto de verdad con el de arte, caemos en cuenta que sólo podemos relacionarlos desde la tradición científica que alude, evidentemente, a la correspondencia de la verdad; es decir, asumimos esquemas lógicos tradicionales para delimitar el concepto de arte a fin de encajarlo con el de verdad. Por ello, nuestra racionalidad identifica, desde el idiolecto tradicional, la noción de verdad, vista desde la correspondencia: lo que se percibe debe corresponder con el

hecho mismo. A partir de aquí, el arte se vuelve un imperativo categórico: ¡el arte debe ser tangible! Pero... ¿Y si asumimos el concepto de verdad en el arte como develamiento? En este particular, Gadamer (1993) nos señala:

El que en la obra de arte se experimente una verdad que no se alcanza por otros caminos es lo que hace el significado filosófico del arte, que se afirma frente a todo razonamiento, frente a la experiencia de la filosofía, la del arte representa el más claro imperativo de que la conciencia científica reconozca sus límites. (p. 9)

Lo anteriormente expuesto permite comprender que la lógica científica, impregnada en esencia y fundamentos de la tradición positivista, no es suficiente para la comprensión de los fenómenos creativos que se vivencian en las artes, por cuanto el pensamiento creativo acude a un discurso dialéctico; es decir, es libre y emergente. Esto hace que el conocimiento, que antes se validaba desde las ciencias tradicionales, deba valorarse desde una nueva concepción epistemológica, cuyo criterio de la verdad lo enfoca en la creatividad: una verdad por descubrimiento.

De tal manera que el conocimiento verdadero es más que una proposición lógica, adquiere una concepción metafísica producto de la vivencia y la relación dialéctica yo-tú. Según Sánchez (2000): “el hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre.”(p. 146) Por lo tanto, el conocimiento surge cuando el sujeto cognoscente se conoce enteramente a sí mismo y conoce a su entorno a través de la comunicación interpersonal. Y es esta visión de la realidad que sumerge constantemente al investigador en las artes: el artista como practicante.

Fundamentación metodológica

A nivel metodológico, es importante destacar que no existe oposición sujeto-objeto, por cuanto el investigador,

practicante y obra son en esencia el mismo sujeto. A diferencia de los estudios netamente cuantitativos y cualitativos, la IBP no exhibe obcecada predilección por uno o varios métodos particulares. Esto se debe a que no busca el análisis de objetos o textos de otros autores o creadores, sino la reflexión del proceso de creación del propio practicante. Además, su abordaje metodológico es cíclico, cuya característica es el ensayo y el error. Para Winter (2010) mientras otras metodologías pueden incluir un proceso iterativo, en el que un protocolo se podría modificar antes de que se repita en una situación distinta, el proceso cíclico de la IBP representa un feedback cíclico en el que existe un continuo intercambio recursivo entre el desarrollo de la pieza y el investigador. Esto indica que el investigador siempre se verá inmerso en un constante cambio, experimentación y creación de nuevas ideas.

Al ser la práctica el elemento clave de este enfoque, podemos fundamentar sus protocolos de investigación atendiendo al criterio de clasificación de Walliman (2001), quien señala una clara distinción entre: metodología experimental, cuyo fundamento paradigmático es positivista, y metodología de acción, la cual se centra en los procesos de experimentación desde una visión interpretativa, siendo esto un componente fundamental de la IBP.

La IBP es una metodología eminentemente práctica con una orientación esencialmente cualitativa por cuanto es el mismo investigador-practicante quien diseña y dirige sus propios protocolos. Esto vuelve al proceso de investigación una acción dialéctica, innovadora y particular. De acuerdo con Gray y Marlins (2004), la IBP presenta las siguientes características:

1. Los tipos de preguntas de investigación se formulan desde una perspectiva ecléctica; es decir, pueden ser desde una perspectiva positivista experimental o bien desde una perspectiva constructivista interpretativa.
2. El investigador se concibe como el practicante quien identifica problemas de índole práctico y responde a esto a través de la práctica; el rol del investigador es multifacético: a veces el generador de la investigación material, a veces el propio observador por medio de la reflexión y la discusión; a veces el observador de otros al colocar la investigación en contexto, obteniendo así otras perspectivas.
3. Características de la metodología artística son un enfoque pluralista y el uso de una técnica multi-método, diseñada para el proyecto individual. La metodología debería ser abierta, conducida por los requerimientos de la práctica y la dinámica creativa del trabajo artístico. Es esencialmente cualitativa, naturalista y reflexiva. Reconoce la complejidad, la experiencia real y la práctica y se revelan todos los errores. Además, esto implica el uso de varios medios para integrar datos visuales, táctiles, kinestésicos y experienciales a fin de enriquecer la información.
4. Los proyectos pueden ser colaborativos e interdisciplinarios y esto puede ser un resultado de la complejidad en las preguntas de investigación en las artes. También, demuestra una disposición de examinar otros campos y hacer conexiones sensibles. Requiere una actitud abierta y un reconocimiento de otras culturas y otros paradigmas.

En síntesis, el carácter dinámico, cíclico y creativo de la IBP haya su génesis indudablemente en la práctica, ya que es aquí donde el practicante sopesa constantemente con hallazgos no sólo al final del proceso, sino durante todo el proceso. Por ende, el análisis de la información se vuelve un proceso reflexivo y particular en cada practicante, centrado

en dos aspectos: la naturaleza interna del investigador: sus sentimientos y emociones presentes al momento de crear una pieza; y la naturaleza externa: el contexto personal, histórico, social, cultural o educativo del practicante. Por ende, a través de este tipo de investigación el trabajo creativo desarrolla y extiende el conocimiento acerca de un campo particular de la práctica creativa.

Es importante destacar que la IBP no confunde la investigación en el arte con la práctica artística, puesto que ésta última sólo se refiere a cumplimiento de tareas particulares que el artista asume para lograr un objetivo: terminar una pieza artística. Al contrario, la IBP genera nuevos conocimientos a través de la reflexión crítica de cada proceso creativo (metacognición). Para Schön (1983), se trata de la práctica reflexiva de la propia práctica profesional del artista, distinto a las investigaciones centradas en situaciones más generales. (p.19) Por lo tanto, las tareas que asume el artista no son el fin último de la investigación, sino parte del contexto de creación, cuyo fundamento y propósito es la reflexión crítica durante todo el trascurso del proceso de creación de una pieza.

Investigación en las Ciencias y Humanidades versus Investigación en la Práctica

Desde una visión global entorno a la academia, los protocolos de investigación han sido expuestos como procedimientos lógicos, organizados y sistematizados, cuyo fin último es llegar a un resultado o a un hallazgo. De tal manera que la chispa que siempre inicia la investigación es una inquietud. ¿La tan célebre duda metódica? Quizás, mas lo cierto es que tal inquietud conduce a una inminente necesidad de indagar, escudriñar y develar todos aquellos conocimientos que se relacionan directamente con la inquietud surgida. Es en sí una búsqueda constante que se

consigue en su camino con la literatura, partiendo de documentos originales (literatura primaria) o comentarios de dichos documentos (literatura secundaria). Sea cual fuese el tipo de fuente documental, la idea aquí es buscar dentro del registro literario (constructo epistemológico) para descubrir algo que no concuerde o esté ausente de nuestro sistema lógico de explicación; es decir, develar el problema de investigación.

Una vez definida la problematización, lo siguiente es teorizar, lo cual es simplemente formular una hipótesis que dé una posible respuesta al problema. ¿Y ahora qué? Lo siguiente será recoger bastante información que permita mejorar la idea de investigación y apoyar la hipótesis. Finalmente, se procede a la prueba o experimentación que permite determinar la validez de la hipótesis. Es aquí donde todos los procedimientos se aplican y se analizan los resultados, aludiendo a términos más cuantitativos. En todo caso, todo nace con la duda y acaba con la evidencia... ¡si acaba, claro está!

En líneas generales, estos son los protocolos asumidos comúnmente en la elaboración de proyectos de investigación en las ciencias. Obviamente, en lo concerniente a la investigación cualitativa, existe un abordaje lógico distinto y es que no es la deducción la que prevalece, sino la inducción. Hablaríamos entonces de una especie de pirámide invertida; es decir, los argumentos irían de lo específico a lo general. Pero... ¿Qué pasa con la hipótesis en los estudios cualitativos? Si definimos la hipótesis como una conjetura, inferencia o suposición, diríamos que se mantiene; no obstante, existe una sutil diferencia. Mientras que en los estudios cuantitativos las suposiciones son respuestas tentativas inherentes a un objeto de estudio (realidad empírica), en los estudios cualitativos tales respuestas son

inherentes única y exclusivamente a nuestra manera de pensar y sentir.

Sea cuantitativa o cualitativa, la función primordial de la investigación es llegar a nuevos conocimientos sistemáticos, bien sea a través de un proceso experimental o bien a través de un proceso reflexivo. Pero... ¿Qué pasa cuando los conocimientos no son sistemáticos o lógicamente estructurados?, ¿Qué pasa cuando los protocolos investigativos no son iterativos?, ¿Qué pasa cuando la dualidad cuantitativa-cualitativa es irrelevante?, ¿Qué pasa cuando la realidad de la investigación es completamente dialéctica?, ¿Qué pasa cuando el conocimiento se genera en la práctica? Estaríamos entonces en presencia de una investigación centrada en el proceso de creación y no en los resultados. Un tipo de investigación que acentúa las diferencias entre la práctica y la investigación de las ciencias y humanidades. Al respecto, Nelson (2009) propone los procedimientos a seguir en una investigación práctica:

...en el contexto de la práctica, indagar sería informarse del escenario, no solo investigando en el arte (literatura primaria), sino análisis y ensayos (literatura secundaria). La problematización podría significar la crítica a la práctica actual o pasada, generalmente reflexionando en las virtudes de la producción del pasado y presente. Teorizar significaría la construcción de intenciones, posiblemente a través del dibujo... la recolección significaría el hacer, el desarrollo de un cuerpo de trabajo confiable y coherente; es decir, la recolección del conocimiento de lo que uno puede hacer y la inspiración para hacerlo... y la argumentación significaría la situación que se crea para el cuerpo de trabajo, bien sea simplemente al localizarlo dentro del contexto de la historia de las ideas o bien creer en su legitimidad dentro de un clima crítico actual. (p. 90)

Como se puede evidenciar, se trata entonces de una nueva concepción de hacer investigación que abandona la tradición científica, arraigada desde sus fundamentos tradicionales, para sumirse en una propuesta coherente y contextual a fin de generar procesos creativos en las artes plásticas. Es por

tanto un cambio de perspectiva que anuncia la ruptura al hilo discursivo racional presente en las investigaciones cuantitativas y se centra en una nueva visión de la realidad desde las artes y para las artes.

Reflexiones finales

El paso del tiempo y la experiencia investigativa a los largo de los años, han dado cuenta de una nueva visión de investigación, una visión en la que se privilegia el Yo sobre el Ello. Esto ha llevado a plantear categóricamente que la investigación científica ha sido, es y será un tipo de investigación, más no la única. Es así como emerge la visión interpretativa, privilegiando la intersubjetividad y la dialogicidad sobre la comprobación de hipótesis y la generalización.

El arte, como una expresión subjetiva humana, ha resistido los embates del racionalismo puro, direccionándose en el tiempo hacia la expresión sensible del ser humano y no hacia generalización de experiencias estéticas repetitivas. Es de tal manera que la misma realidad ha posicionado a la investigación sobre las artes en un pedestal ontológico, eminentemente cambiante y múltiple, en donde cada ser humano manifiesta una experiencia estética única e irrepetible y en donde el conocimiento adquiere su validez no desde la lógica científica, sino desde el devenir artístico del practicante. Del mismo modo, aquella postura de extrema objetividad metodológica ha visto las fuertes sacudidas de una narrativa reflexiva y subjetiva.

Por lo tanto, Investigar Basada en la Práctica, al ser de naturaleza reflexiva, privilegia las prácticas personales de propio creador. Se trata entonces de una construcción dialéctica en la que el practicante, la obra y el contexto no se pueden aislar, sino que son una sola esencia, generando así experiencias irrepetibles y no generalizables; es decir, cada producción del practicante es por demás particular.

REFERENCIAS

- Borgdorff, H. (2006). The Debate in research in the arts. [Documento en línea] Disponible en: http://www.rhul.ac.uk/english/documents/pdf/pbrphd/borgdorffde_bateonresearchinthearts.pdf . Consulta: 2015 marzo, 31].
- Colmenárez, A. (2014). Metodología de investigación en las artes: una aproximación teórico-procedimental. 1ra Edición. Editorial Académica Española. España.
- Corvez, M. (1970). La filosofía de Heidegger. 1ra Ed. Fondo de Cultura Económica, España.
- Dallow, P. (1998). Representing creativeness: practice based approaches to research in creative arts. [Documento en línea] Disponible en: <https://www.rhul.ac.uk/english/documents/pdf/pbrphd/dallowrepresentingcreativity.pdf>. [Consulta: 2013 diciembre, 31]
- Gadamer, H. (1993). Verdad y método. 5ta Ed. Editorial Sígueme. Salamanca, España.
- Gray, C. y Marlins, J. (2004). Visualizing Research. A Guide to the Research Process in Art and Design. Ashgate Publishing Company. USA.
- Leavy, P. (2009). Method meets Art. Arts-Based Research Practice. The Guildford Press. New York.
- Lemos, N. (2007). An Introduction to the Theory of Knowledge. 1st Ed. Cambridge University Press, New York.
- Nelson, R. (2009). The jealousy of ideas. Research methods in the creative arts. Ellikon. Goldsmiths, University of London.
- Sánchez, D. (2000). Martín Buder. Editorial Herder España.
- Schön, D. (1983). Reflective Practitioner. How Professionals think in action. Basic Books. New York.
- Walliman, N. (2001). Your Research Project: A step-by-Step Guide for the first-Time Researcher. Sage Publications Ltd. London.
- Winter, M. (2010). The intertwining of researcher, practice and artifact in practice based research. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.mickwinter.com/uploads/2/5/4/7/254734/interpretativeessaypbr.pdf>. [Consulta: 2013 diciembre, 21]