

EL PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN EN ARTES. ¿DEBATE O REALIDAD?

The paradigm of research in the arts. Debate or reality?

Emiliano Cabana Bezpálov

ISSN (imp): 1390-4825

ISSN (e): 2477-9199

Fecha de recepción: 03/15/2020

Fecha de aceptación: 04/19/2020

Resumen:

En este diálogo con el profesor Dr. Henk Borgdorff, de la Universidad de Leiden (Países Bajos), nos proponemos revisar el estado actual del debate sobre la investigación en artes -o basada en la práctica- en Europa y sus posibles conexiones con América Latina.

Si bien es un proceso que sigue emergiendo en los ámbitos académicos y profesionales, proponemos abrir nuevas perspectivas que fomenten la práctica artística como investigación.

Palabras clave:

Investigación artística; práctica artística; investigación basada en la práctica; debate.

Abstract:

In this dialogue with Professor Dr. Henk Borgdorff, from Leiden University (The Netherlands), we revisit the state of the debate on research in the arts -or practice-based research- in Europe and its possible connections with Latin America. Although it is a process that is constantly emerging in academic and professional fields, we intend to develop new perspectives which promote artistic practice as research.

Key Words:

Artistic Research; artistic practice; practice-based research; debate.

Biografía del autor:

Profesor en artes audiovisuales por la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo de Emiliano Cabana Bezpálov (Buenos Aires, 1990) se centra en el estudio de la práctica artística en el espacio de investigación académica. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis de grado para obtener la licenciatura con orientación en investigación y cursando estudios de posgrado en la especialización en lenguajes artísticos. Así mismo, realiza tareas de investigación en el marco de la cátedra de Metodología de la Investigación en Arte y en el Laboratorio de Comunicación Visual (LICOV) por la FDA-UNLP.

Desde este lado del océano, lo cruzamos virtualmente en busca de respuestas, certezas o experiencias que puedan contribuir al desarrollo investigativo en el campo del arte.

Es lunes dos de diciembre. Nos encontramos con la profesora Jorgelina Quiroga diagramando lo que será el diálogo con el profesor Henk Borgdorff, quien, luego de compartir una serie de correos electrónicos, accedió muy amablemente a expandir su visión sobre el debate de la investigación artística en la época actual. La inevitable distancia nos sugiere realizar una videollamada en donde poder compartir nuestras inquietudes.

ECB: Hemos leído su trabajo sobre “El debate de la investigación en las artes” escrito en el año 2006. Han pasado trece años, por lo que nos gustaría saber qué es lo que piensa sobre la investigación artística actualmente. Así que, primero, ¿podría desarrollar brevemente cuál es su contexto actual?

HB: El campo de la investigación artística está todavía emergiendo, es aún nuevo, depende un poco del país en donde se está trabajando. Cuando escribí el artículo, era profesor en la Escuela de Artes de Ámsterdam, la que ahora se llama Universidad de Artes de Ámsterdam.¹ Pero me mudé de allí hacia otra ciudad en los Países Bajos, en La Haya, para trabajar en el Conservatorio Real, una escuela de música en la Universidad de Artes en La Haya.² Además, ahora estoy trabajando en la Universidad de Leiden,³ allí soy director académico de un instituto dentro de la Facultad de Humanidades llamado “La Academia de las Artes creativas y performáticas”,⁴ que representa la colaboración entre las escuelas en La Haya y la universidad de Leiden. En los Países Bajos las escuelas de arte están separadas de las universidades. Éstas no tienen posibilidades de ofrecer, por ejemplo, un doctorado en investigación como sí lo hacen las universidades. Bueno, mi instituto está en el medio, tratando de ofrecer doctorados en investigación

para artistas en bellas artes, diseño, música, etc. Ahora, este pequeño instituto dentro de la Universidad de Leiden, tiene una estrecha colaboración directa con la Universidad de las Artes en La Haya. Esa es mi posición actual.

A su vez, solía ser el Presidente de la *Society for Artistic Research* (SAR)⁵ y editor de *Journal for Artistic Research* (JAR)⁶ desde sus inicios en el 2010 hasta el 2015.

Bueno, habrás notado que JAR es una plataforma de publicación multimedial, que combina texto, video, audio e imágenes en páginas web. Para hacer eso posible, en 2010 tuvimos que inventar una nueva base de datos. Y eso se convirtió en el *Research Catalogue*⁷ (RC) el cual es la columna vertebral de JAR. Si abres uno de los artículos en JAR, serás transportado al RC, y los artículos se crean, componen y diseñan en el RC. Si vas al sitio web de JAR, en la primera página verás el último *Issue*, si haces *click* en una de las miniaturas, que son los artículos, verás que la dirección web ha cambiado. Ésa es la columna vertebral de JAR: todo lo que es hecho allí tiene su base en el RC.

JAR combina texto, audio, imágenes, videos, pero eso sólo es posible en el *Research Catalogue*. Éste tiene su propia portada, se podría decir. Si te diriges a researchcatalogue.net, puedes crear tu propia cuenta gratis —puedes leer en el menú de la derecha cómo funciona. Luego puedes empezar a trabajar en la plataforma por fuera de JAR, creando tu propio espacio multimedial donde podrás combinar texto con audio, vídeo e imágenes; y puedes hacerlo gratis.

Échale un vistazo, porque el *Research Catalogue* es una de las mayores ventajas en el campo de la investigación artística para artistas, para documentar y, además, publicar o compartir sus investigaciones. Ahora, más de trece mil artistas en el mundo están usando el *Research Catalogue* como una plataforma para documentar, compartir o colaborar con otras personas. Podría ser algo interesante para tí y para tu universidad usar el *Research Catalogue* como una plataforma de documentación y publicación de investigaciones.

1 <https://www.ahk.nl/en/>

2 <https://www.hogeschoolderkunsten.nl/en/>

3 <https://www.universiteitleiden.nl/en>

4 <https://www.universiteitleiden.nl/acpa>

5 Sociedad para la investigación artística <https://societyforartisticresearch.org/>

6 Revista de investigación artística <https://www.jar-online.net/>

7 Catálogo de investigación <https://www.researchcatalogue.net/>

Puedes también invitar a otras personas a trabajar juntos en ese espacio virtual, donde sea que vivan en el planeta, para colaborar y crear un proyecto, un documento, un artículo, o lo que sea que deseen hacer. Muchos institutos, especialmente ahora en Europa y por fuera, usan la plataforma para documentar ciertos trabajos o investigaciones —lo usan como un ‘repositorio institucional’ o una ‘base de datos institucional’. De hecho, el *Research Catalogue* puede ser interesante para tu universidad.

El Conservatorio Real en La Haya usa el *Research Catalogue* para documentar todo el trabajo de investigación hecho por sus estudiantes cada año. Si te diriges al sitio web de esa escuela, encontrarás una entrada donde toda la investigación de los estudiantes está documentada. También puedes usar el *Research Catalogue* como un instrumento para comunicar y conectar con otras personas en el mundo con tus proyectos de investigación. Es un desarrollo muy importante.

ECB: En este sentido, ¿Qué piensa sobre el desarrollo de la investigación artística actualmente en Europa, y cómo puede estar conectada con investigadores en América Latina, Sudamérica y Argentina?

HB: En el sitio web de JAR, hay una sección llamada “*network*”, allí ya hay contribuciones de Sudamérica; acerca de la situación de la investigación en arte en este territorio, desde ahora JAR estará publicando en español, portugués y alemán, como también en inglés.

Tal vez esto no esté respondiendo tu pregunta, pero creo que señalarte esto es importante porque SAR, y también JAR, tratan de llegar a todo mundo. Extenderse más allá de Europa, hasta América del Sur. Podría ser interesante para ti además conectar con el sitio alrededor de JAR, tanto para ti como para tus colegas.

ECB: Pensamos acerca de la clasificación que usted hace en su artículo: investigación sobre arte, investigación para el arte e investigación en las artes. ¿Podría expandir su visión sobre esto en el presente?

HB: Yo creo que lo que he escrito en ese momento es aún válido. Ante todo, ésta fue una clasificación hecha antes por Christopher Frayling (1993) en el Reino Unido. Él hizo una distinción entre investigación dentro del arte, investigación para el arte e investigación a través del arte. Mi distinción es ligeramente diferente, pero aun creo que tiene sentido.

Investigación *sobre* las artes es investigación tradicional, como podrías encontrarla en la historia del arte, por ejemplo. Estudios del cine, musicología, o incluso filosofía y sociología tienen al arte como un tema de interés, pero el arte no juega un rol como práctica.

En el segundo caso, en la investigación *para* las artes, el objetivo es contribuir con la investigación a la práctica artística. Se trata de investigar algo, por ejemplo, investigación de materiales o algo relacionado con tecnología, para así “mejorar” la práctica artística, o, como dije en su momento, para estar en “servicio” de las artes. Creo que también mencioné la dramaturgia como una forma de investigación que alimenta la práctica. Pero la práctica del arte en sí, de hacer arte, no es la fuerza metodológica central de esa investigación.

En el último caso, la investigación *en* las artes, el crear arte es central para la investigación. Ante todo, la práctica de crear y de hacer es central, en el nivel metodológico. La investigación usa la “práctica de estudio” (*Studio-based*) como el camino para investigar. Esa es una característica de la investigación en artes. Otra forma de encuadrar esto es cuando la investigación es *en y a través* de las artes y especialmente creo que es a través de ella es importante.

En realidad, verás que los límites entre estas perspectivas no son tan nítidos. Podrías tener investigación en las artes, por ejemplo, en donde tu usas experimentos en video para decir algo sobre el cambio climático. Ahora, la perspectiva de las humanidades y la perspectiva de la investigación artística están entrelazadas, por lo tanto, no hay una distinción clara entre la investigación *sobre* las artes o la investigación *en* las artes. En realidad, las cosas están o podrían estar entrelazadas, pero por razones conceptuales existe la distinción para dejar las cosas claras, se podría decir.

ECB: ¿Piensa usted que estas tres categorías pueden combinarse?

HB: Sí, eso pienso. La práctica se vuelve borrosa a veces. Pueden combinarse y muchas veces se observa que están combinadas.

ECB: ¿Cuál es el rol del artista en el proceso de investigación artística?

HB: Bueno, pienso que no hay investigación artística sin un artista. Es la voz del artista la que está ahí. No es acerca de los historiadores del arte, de los críticos, ni siquiera de los curadores, es sobre el artista que es el investigador. Es el artista el que está haciendo la investigación, él o ella es el único que usa métodos artísticos, haciendo y creando, es decir, la práctica es central en la investigación. No hay investigación artística sin un artista. Es él quien tiene la capacidad.

ECB: Siguiendo con la siguiente pregunta: desde el año 2006 hasta el presente, ¿qué debería incluir una definición de «investigación artística»?

HB: Si resumimos y damos pequeños características de la ‘investigación en el arte’ o de ‘investigación artística’, o ‘investigación basada en la práctica’, encontraremos diferentes etiquetas, usadas en las diferentes áreas del planeta. En Canadá, por ejemplo, la llaman ‘investigación de la creación’. Hay algunas características en común para la investigación en artes: primero se trata de la práctica, ésta utiliza la práctica como método. Puedes decir que, a nivel metodológico, la práctica es parte de la investigación. Es por eso que algunas personas lo llaman ‘investigación basada en el Estudio’.⁸

Otra característica que es comúnmente encontrada en la investigación en artes es que el resultado de la investigación es también la práctica. Por supuesto, también puede ser algún escrito adicional, pero eso ya es común en el ámbito académico. Para la investigación artística, no solo el método está basado en la práctica —o en una práctica de estudio—, sino que también el resultado es en parte práctica: los artefactos, las performances, o

cualquier cosa que sea parte de las prácticas artísticas que se te ocurran. ¿Significa esto que los escritos, publicaciones, o *papers* no juegan un rol? Pueden desempeñar un rol, claro, pero un rasgo distintivo de la investigación artística es que la práctica es también parte del resultado de la investigación. Esto nos deja dos cosas: el método, es decir, la investigación se lleva a cabo en y a través de la creación y el juego, y también el resultado, que también es práctica artística.

ECB: ¿Cree que en la Unión Europea el tema de la investigación en artes está todavía en debate o es ya un hecho?

HB: Todavía está en debate. Por supuesto, la Unión Europea no es una sola cosa. Las políticas en los diferentes países son distintas. Por ejemplo, en los países escandinavos, en Finlandia, Suecia o Noruega, sus investigadores artísticos están bien establecidos en el marco del arte y la educación. Pero, por ejemplo, en Alemania ese no es el caso. Aunque las cosas están cambiando allí ahora, se sabe que están experimentando con programas para artistas. Los Países Bajos tienen su propia situación específica; donde hay una clara distinción oficial entre las escuelas de arte por un lado y las universidades de investigación por el otro. El mundo de habla inglesa, por ejemplo, Australia, Canadá y el Reino Unido, desde los años noventa del siglo pasado han reconocido la investigación basada en la práctica en la educación artística. Difere de un país a otro. E incluso cuando miramos más de cerca, las regulaciones de los países son diferentes. En Suiza, por ejemplo, también existe una clara distinción entre los programas de las escuelas de arte sin tercer ciclo y los estudios de doctorado en las universidades.

En toda Europa se ve un proceso que sigue la idea de que habrá un área de educación superior compuesta por niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y parte del desarrollo de la investigación en el entorno de las escuelas o institutos de arte está siguiendo ese proceso, pero sigue siendo un proceso. Las cosas se mueven lentamente. Además, cuando se trata de dinero, se ve que hay cada vez más agencias de financiamiento en Europa que reconocen a la investigación en artes o investigación basada en la

8 De *studio-based*: atelier, taller, etc.

práctica, Ellos proveen apoyo a esos proyectos dentro de las escuelas o los institutos de arte o en las academias artísticas. No sé cómo es en el caso de Sudamérica o en Argentina.

ECB: Esto está conectado con la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones que una universidad o instituto de artes necesita seguir para aumentar o desarrollar —por ejemplo, en los estudios de doctorado— la investigación basada en la práctica o investigación en artes?

HB: Eso es, por supuesto, una lucha. También tuvimos que convencer a los encargados de formular políticas educativas de que las regulaciones deberían ajustarse. Lo logramos. En las regulaciones de doctorado, que están llenas de operaciones, algunas tienen que ver con la ciencia, la química o la filosofía, y estas son regulaciones genéricas, ahora también se estipula que la investigación en las artes es una posibilidad. Eso significa, por ejemplo, que la evaluación no solo se basa en el trabajo escrito, sino también en el trabajo práctico. Y entonces hay dos partes en esas regulaciones, es decir, el comité está evaluando una exhibición o va a la presentación. ¿Es la calidad que podrías esperar? y hay una parte escrita que también es un examen. Por supuesto, ambas partes están fuertemente conectadas. Pero también, ¿quién es el que juzga?, ¿son sólo profesores universitarios o también se les permite a los artistas juzgar el resultado de la investigación? En nuestras regulaciones también estipulamos que los artistas podrían ser parte del comité de evaluación formal. Es un nuevo camino que tomará un poco de trabajo para ajustar la agenda y las regulaciones de la universidad. Es un trabajo por hacer, porque las fuerzas en la universidad tradicional están, por supuesto, en contra de este tipo de "cosas nuevas". Hay trabajo por hacer, tanto en tu lugar como en el mío.

Sabrás que en el Reino Unido cada seis años se desarrolla un estudio de 'resultado de investigaciones de material universitario'. Hoy es llamado "*The Research Access Frame Mark*". Si ves los espacios en blanco para las presentaciones y cómo ellas están evaluadas, verás que hay más de una opción para 'resultados de investigaciones

no tradicionales', que es para diseños, artefactos, videos, actuaciones, es tecnología en ese nivel. Lo mismo sucede en los otros países, tienes que cambiar el sistema de diseño para abrirlo a la aceptación de investigación en artes y eso es un trabajo muy duro.

ECB: Quería preguntarle, para concluir: ¿hay algo más que desea decir a Latinoamérica y Argentina en particular acerca de la investigación en artes?

HB: Bueno, es importante conectarse con otras partes del mundo y una forma de hacerlo es conectarse con SAR. Me gustaría invitar a tu universidad o ti mismo a convertirse en miembros, donde podrán conectarse y comunicarse con investigadores artísticos de todo el mundo. Puedes convertirte en un miembro individual y encontrar toda la información en el sitio web. Lo que es más interesante, tal vez, es que tu universidad también se puede convertir en miembro institucional de SAR y que quizás en algún momento SAR también podría llegar a América del Sur, por ejemplo, para organizar una conferencia allí. Bueno, ahora hacen varias Europa, la próxima conferencia será en Noruega, la última conferencia fue en Zúrich, tuvieron una en Londres y en muchos lugares de Europa. Tal vez deberíamos organizar una conferencia en tu país. También puedes investigar qué tipo de uso puedes hacer personalmente, pero también tu instituto en la plataforma de *Research Catalogue* para documentar y publicar sus investigaciones. Ese sería mi consejo. Y a partir de ahí pueden avanzar, porque pueden conectarse a las redes de JAR y SAR, allí pueden ir más lejos y conectarse con otras personas interesadas en la investigación artística en todo el mundo.

Referencias

Borgdorff, H. (2006). *The debate on research in the arts* (Vol. 2). Bergen, Norway: Kunsthøgskolen i Bergen.

Borgdorff, H. A. H. (2012). *The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia*. Leiden University Press

Frayling, C. (1993). *Research in art and design*. Royal College of Art, Research Papers, Volume 1, Number 1, London.