

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA EN CONTEXTOS INCOMODOS.

Moreno Montoro, María Isabel mimoreno@ujaen.es Universidad de Jaén
Callejón Chinchilla, María Dolores callejón@ujaen.es Universidad de Jaén
Tirado de la Chica, Ana atirado@ujaen.es Universidad de Jaén
Aznárez López, José Pedro josepedro.az@gmail.com Universidad de Huelva

Resumen

La cuestión del reconocimiento de las metodologías de investigación artística viene a ser la misma en la inmensa mayoría de las instituciones. No obstante hay características en las universidades que marcan diferencias. A pesar de éstas, creemos que las propuestas que se desarrollan y los logros en torno a la investigación artística, en los distintos organismos son beneficio para todos.

En nuestro caso, la circunstancia que nos caracteriza es la carencia de títulos de “Grado” donde se imparta creación artística de cualquier índole. Somos profesoras y profesor del área de Didáctica de la Expresión Plástica en las Universidades de Jaén y Huelva, pero nuestra docencia se ciñe básicamente al capítulo de educación artística en los títulos de Infantil y Primaria. No contamos aquí la docencia en diferentes postgrados que tampoco vienen a proporcionar ocasiones de entrar en la investigación artística.

Sin embargo, entre las acciones a través de las que tratamos de contribuir al desarrollo de nuestra área, está cobrando especial importancia la dirección de Tesis de Máster, de Trabajos Tutelados de Iniciación a la Investigación y de Tesis de Doctorado. Algo muy difícil hasta no hace mucho en nuestras Universidades pequeñas por carecer, éstas, de los títulos cuyo eje sea la creación artística como ya hemos dicho.

Para favorecer la aparición de personas interesadas en la investigación en el ámbito de las artes en la Universidad de Jaén, el primer esfuerzo que pusimos en marcha, y que conseguimos que llegara a buen puerto, fue la planificación de un Máster Oficial en Investigación en Artes, Música y Educación Estética.

Desde la plataforma que nos da este título estamos poniendo en marcha un repertorio de estrategias, lentamente y con paciencia, para conseguir que nuestros modelos, técnicas y paradigma de investigación, sean reconocidos en los distintos dispositivos y comisiones de investigación y doctorado.

Al ser ésta una Universidad pequeña y joven, la estructura de investigación y doctorado se ha llevado de manera centralizada y no por facultades; a partir de ahora será en las escuelas de doctorado y programas que se están creando.

Las comisiones suelen tener un perfil diverso, por estar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, nuestros proyectos son evaluados y valorados por compañeros de Pedagogía, Psicología o Historia, por ejemplo, familiarizados con la investigación cualitativa, pero inflexibles con las variaciones propias de nuestro ámbito.

Ante esto hemos puesto en marcha varias estrategias:

1.- Introducir y difundir en los órganos competentes, los fundamentos desarrollados durante las más de dos décadas que la investigación artística está arrojando a través de las publicaciones y eventos celebrados en cualquier parte del mundo y en nuestro país. Para ello, algunas de las cosas que hacemos es bombardear a las comisiones y sus responsables con documentos y acciones con las que avalamos nuestro paradigma.

2.- Apoyar la investigación y presentación de trabajos, tesis y otros informes en formato creativo, tanto en el proceso como en el formato de transferencia.

3.- Promover el surgimiento de espacios y medios para la difusión de nuestras producciones. Eventos multidisciplinares donde poco a poco otros investigadores y académicos nos vayan “comprendiendo”, o la constitución de revistas y publicaciones que den cuenta de nuestras investigaciones y metodologías.

Presentando y explicando como hacemos esto, nos proponemos contribuir a extender la actitud de no rendirnos.

Palabras clave: Investigación artística, contextos incómodos, estrategias supervivencia.

SURVIVAL STRATEGIES FOR ARTISTIC RESEARCH IN UNCOMFORTABLE CONTEXTS

Abstract

The issue of recognition of artistic research methodologies becomes the same in the vast majority of institutions. However, there are features in the universities that make a difference. Despite these, we believe that the proposals developed and achievements around the artistic research in the different organisms are beneficial to all.

In our case, the fact that distinguishes us is the lack of evidence of "Degree" where artistic creation of any kind is given. We are professors in the area of Didactics of Plastic Expression both in the Universities of Jaén and Huelva, but our teaching basically sticks to the field of arts education in the Degrees of Nursery and Primary Education. We do not have different postgraduate studies that provide us with occasions to participate in artistic research, either.

Nevertheless, among the actions through which we try to contribute to the development of our area, the direction of Master's thesis is becoming increasingly important, under the Care of Works Introduction to Research and Doctoral Dissertation, something very difficult until recently in our small universities for the lack of titles whose axis is the artistic creation as we have said previously.

The first effort we launched to promote the development of people interested in research in the field of arts at the University of Jaén, and we succeeded with it, was to offer a 'Master in Research in Arts, Music and Aesthetic Education'. Certain temporary circumstances, perhaps understanding, well illustrated by our display of explanations for those responsible to support this postgraduate degree from the University, and other strategies, managed to come out ahead. The emergence of advanced degrees in Design

Music Conservatory and School of Fine Arts in Jaén, respectively, was an important argument to show that we had a large amount of students, from the Andalusian Universities and others.

The aim with this title was to open the way for the presence of creative and artistic research methods at the University, with the multidisciplinary perspective that characterizes the creative hybridization today.

Thus, the title address to the more varied spectrum of the arts. We are in the field of visual arts, but we have carried out this title with the area of Didactics of Musical Expression, and also taking into account the area of the Scene, Theatre, Dance and any art scene in general.

From the platform that gives this title we are launching a repertoire of strategies, slowly and patiently, so that our models, techniques and research paradigm are recognized in the various devices and research and doctoral committees.

Since this is a small and young university, the structure of doctorate and research has been carried out in a central way and not by faculties from now on schools and doctoral programs will be in charge of it.

The committees usually have a different profile, for being in the Faculty of Humanities and Education, our projects are evaluated and rated by colleagues of Education, Psychology or History , for example, familiar with qualitative research, but inflexible to variations of our own field. Some of them find it inexcusable that no some specific words appear, as 'hypothesis', 'demonstration' or 'refutation', for instance. Not to mention the securities or "creative" formats. The most flexible accept to a certain extent some prototypical disarray but do not quite understand that research meets a creative process without an "official order" of the proceeding, or a presentation or research report that is not essentially academic literature with corresponding paragraphs in the corresponding sequence . And any creative input, photography, video or music, are just something that show or entertain.

Given this, we have implemented several strategies:

1 - Introducing and disseminating the foundations developed during more than two decades that artistic research is throwing through publications and events held anywhere in the world and in our country among the competent bodies. To do this, some of the things we do are to bomb committees and their leaders strategically and wisely with documents and actions with which we endorse our paradigm. For example, the publication of the First Conference of Arts-Based Research in the Arts, held in Barcelona in 2012 and which led to the second one.

2 - Supporting research and presentation of papers, theses and other creative format reports in both the process and the transfer format. Thus, the first goal is to remain firm, and to give projects back once and again for possible re-evaluations justifying the objectives of our research on which it is not necessary to prove or disprove a "Truth"? This represents a tireless work to justify and explain our rationale once and again, but mostly involves not to surrender to the rigid instructions we are give to modify our projects and fit them in the conventional structure.

3 - Promoting the emergence of spaces and media for the dissemination of our productions. Multidisciplinary events where other researchers and academics will understand us gradually, or the constitution of magazines and publications that show our research and methodologies.

Presenting and explaining how we do this, we intend to help extend the attitude of not give up. It is important to be sure of what we do and remain firm against the objections, to be well prepared and supported in the display of actions we are developing, as these conferences and meetings or publications on the international scene and continue defending our methods.

Key words: Artistic research, survival, strategies, uncomfortable contexts.

Desarrollo

INTRODUCCIÓN

Actualmente podemos decir que el campo de la investigación artística se encuentra sólidamente fundamentado. Aquellas y aquellos que estamos trabajando desde sus preceptos, hoy día, podemos movernos con seguridad y defender consistentemente lo que podemos llamar el “paradigma” de investigación artística.

Ahora bien, esto no quiere decir que esté consolidado en el ámbito académico y que podamos movernos cómodamente con nuestras particulares formas de investigar y trabajar ante especialistas de otros ámbitos que a pesar de que desconocen nuestros procesos deben valorar lo que hacemos y validar nuestros proyectos y trabajo en general.

Los trabajos que venían recurriendo a la imagen y otros medios vinculados a las artes para la investigación se remontan en el tiempo muy atrás.

Por un lado, en especial la utilización de la imagen, dibujos o fotografía, las encontramos como herramientas de recogida de datos, o como evidencias ilustradoras.

Por otro lado, sin que existiera algo a lo que llamar investigación artística, podemos remontarnos a la antigüedad, para encontrar muestras y aportaciones al desarrollo del conocimiento humano que no nos dejarán lugar a duda. Pero para comenzar a oír sobre la discusión de los procesos de la imagen en la investigación tenemos que llegar al siglo XX. En la actualidad, sin necesidad de buscar literatura extranjera, en nuestro país tenemos bastante camino hecho, solo por nombrar algún ejemplo, artículos como “La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación”, de F. Hernández (2008), supone un exhaustivo recorrido por las raíces y ramificaciones del ámbito. Y Ricardo Marín y Joaquín Roldán (2012) recogen en el libro “Metodologías artísticas de Investigación en Educación”, el conjunto del trabajo que vienen desarrollando desde hace tiempo y donde exponen fundamentadamente los principios de la investigación artística de manera visual, haciendo palpable lo que se predica.

LOS CONTEXTOS INCÓMODOS

El reconocimiento estandarizado de la investigación artística en el ámbito académico está resultando una verdadera cruzada en la que continuamente debemos explicar a los

responsables de los departamentos de investigación, doctorado, evaluación..., de nuestras universidades, agencias y organismos, en qué consiste la investigación artística y cuales son sus métodos y equivalencias con otros paradigmas vigentes y con tradición en la investigación.

El mundo académico se pretende inmerso en la sociedad, y sin embargo este desfase en el reconocimiento de los procesos artísticos para la investigación es una evidencia de cómo la universidad se desliga en ciertos aspectos de lo que está ocurriendo fuera de ella. Cuando ya es evidente en los contextos informales que la era de la imagen y la tecnología son un vasto mundo de recursos, estrategias, medios, procesos y desde luego contenidos, para el desarrollo del conocimiento, todavía tenemos que luchar con la colonización del campo científico positivista para demostrar la validez de nuestros métodos y contenidos.

La cuestión del reconocimiento de las metodologías de investigación artística viene a ser la misma en la inmensa mayoría de las instituciones. No obstante hay características en las universidades que marcan diferencias. A pesar de éstas, creemos que las propuestas que se desarrollan y los logros en torno a la investigación artística, en los distintos organismos son beneficio para todos.

En nuestro caso, la circunstancia que nos caracteriza es la carencia de títulos de “Grado” donde se imparta creación artística de cualquier índole. Somos profesoras y profesor del área de Didáctica de la Expresión Plástica en las Universidades de Jaén y Huelva, pero nuestra docencia se ciñe básicamente al capítulo de educación artística en los títulos de Infantil y Primaria. No contamos aquí la docencia en diferentes postgrados que tampoco vienen a proporcionar ocasiones de entrar en la investigación artística.

Al ser ésta una Universidad pequeña y joven, la estructura de investigación y doctorado se ha llevado de manera centralizada y no por facultades; a partir de ahora será en las escuelas de doctorado y programas que se están creando.

Las comisiones suelen tener un perfil diverso, por estar en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, nuestros proyectos son evaluados y valorados por compañeros de Pedagogía, Psicología o Historia, por ejemplo, familiarizados con la investigación cualitativa, pero inflexibles con las variaciones propias de nuestro ámbito. A algunos les resulta imperdonable que no aparezcan determinadas palabras: hipótesis, refutación o demostración, por ejemplo. No encajan los títulos o formatos “creativos”. Los más flexibles aceptan en parte cierta desestructuración prototípica pero no acaban de entender que una investigación responda a un proceso creativo sin un “orden oficial” del procedimiento, o con una presentación o informe de la investigación que no sea básicamente literatura académica con sus correspondientes apartados en la correspondiente sucesión. Y una aportación creativa, fotografía, vídeo o música, no pasa de ser considerada como algo que ilustra o ameniza.

SUPERVIVENCIA Y RESPONSABILIDAD

Para mejorar la visión no nos ponemos unos auriculares de la misma manera que no nos ponemos unas gafas para oír mejor. Cada medio requiere los procedimientos que le son propicios y viceversa. Así es importante que contemos con repertorio para elegir.

Queremos decir, que la tendencia a crear “una norma” de investigación y de presentación de las investigaciones, empobrece los resultados. La tendencia que se viene observando es la de normalizar los méritos académicos para que todos hagamos lo mismo y de la misma manera. Las revistas se valoran en función de cómo se ajustan al modelo estándar que nos mandan desde otros campos. Todos tenemos que hacer las mismas cosas y de la misma manera.

Si desde que Elliot Eisner presentó sus conclusiones en la conferencia presidencial del congreso de la ‘Sociedad Americana de Investigación Educativa’ (AERA) en 1993, hasta ahora hemos conseguido fundamentar sólidamente nuestro campo de investigación, es éste el momento de rentabilizar tantos esfuerzos y no permitir que se diluya en otros campos dominantes.

La investigación artística educativa no es algo que viva en solitario. El mundo del arte y el de la educación en sus más amplios territorios de acción están interactuando con el mundo académico universitario, o al menos así debiera ser.

Haber sentado los fundamentos de la investigación artística y ahora lograr integrarlos en la dinámica académica de forma natural es una responsabilidad no solo para la mejora de la calidad profesional del profesorado de artes y educación artística, sino que es una responsabilidad social. No disolvámonos académicamente en procedimientos que no nos van con la horma natural de los procesos de creación contribuye a que fuera y dentro de lo académico, la universalidad de la creación y la autonomía del arte, no se muestren inconsistentes. García Canclini (2011:15-25) dice que el mundo del arte ha entrado en la postautonomía. Que no cuenta ya con una narrativa que organice su especificidad”. Es cierto que como dice el autor, las múltiples inserciones sociales de los artistas, junto a las inserciones de otros campos –filósofos, críticos..., que coordinan y organizan, es decir crean, exposiciones- han logrado la pérdida de la exclusividad.

Parece que ahora surge la pregunta de si el implantar el modelo metodológico de investigación artística supone seguir insistiendo en mantener esa autonomía modernista donde el campo del arte era algo exclusivo. Incluso desde un concepto intermedio, pretender un mundo, los mundos (Becket, 2008), del arte en la investigación académica parece que es pretender la exclusividad de unos procedimientos que nos pertenecen solo a nosotros.

Desde nuestro punto de vista se trata precisamente de no caer en lo contrario. Hay una considerable diferencia en comprender que el arte se mueve con la evolución social y que en la actualidad las prácticas artísticas intermedia son la lógica respuesta a un mundo de hibridación en todos los campos, a pensar que podamos permitir que la hegemonía académica ejercida desde algunos territorios impida que podamos no ya aportar, sino a utilizar, todo lo que en el ámbito del arte hemos desarrollado como los procesos más idóneos para investigar en nuestro campo. donde arte ya no es el significado de un mundo de élite y donde el proceso artístico, y por qué no, el objeto artístico, sirven a fines que van más allá de sustentar un territorio de una élite con intereses económicos y de poder.

Tenemos la responsabilidad de sostener unos medios y unos procesos para el uso y servicio de todas y todos. La responsabilidad de presentar la investigación artística desde nuestra área como un campo metodológico más.

El problema se presenta cuando a un doctorando se le devuelve reiteradamente desde la comisión su proyecto de tesis.

Alfonso Ramírez Contreras, quien autoriza a utilizar sus datos en el presente texto, presentó por primera vez su proyecto de Tesis Doctoral ante la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén en enero de 2013 y todavía no le ha sido aprobado. El proyecto lleva por título "The game is not over. El juego no acaba si la educación artística empieza". Presenta un estudio autoetnográfico desde el que se justifica lo que aprendió como videojugador desde la infancia. Presenta la idea de que el problema no surge en las cosas sino en el uso que se hace de ellas. Se estudia a sí mismo desde la creatividad y la creación a partir de su vivencia como jugador.

El 19 de febrero de 2013 la Comisión de Doctorado le devolvió el proyecto en estos términos, entre otros:

Reconsiderar el título en inglés para un proyecto en castellano

La utilidad del videojuego no depende del instrumento en sí, sino del tipo de videojuego que se utilice. Por ello se pide aclarar cuestiones como: ¿De qué videojuego se trata? ¿Cualquier videojuego es útil? ¿A qué materia se refiere el videojuego, historia, biología, matemáticas, derecho...?

Justificar el planteamiento ante algunos tipos de videojuegos. Por ejemplo, un videojuego violento puede resultar nocivo para niños de infantil independientemente de la perspectiva que se considere.

No se recogen hipótesis y los objetivos no se anclan en la literatura. Resulta esencial determinar si el argumento del doctorando es que cualquier videojuego es esencial para la educación y, si así es, en qué se basa para considerarlo. El potencial de los videojuegos para la educación es indiscutible, pero parece improbable que todos los videojuegos puedan ser igualmente considerados apropiados, adecuados o útiles para la "educación en cualquiera de sus ámbitos".

La comisión considera que en el ámbito de la educación y de las ciencias sociales los objetivos bien definidos y el uso de hipótesis falsables es fundamental para el avance de la ciencia. Debería evitarse plantear la investigación como la defensa de una idea, en vez de una comprobación de la veracidad de la misma. Así se demuestra precisamente desde los estudios realizados en las ciencias sociales, que revelan que el efecto Pigmalión, de Roshenthal o profecía autocumplida es un factor a tener en cuenta en cualquier investigación en la que no se utilicen procedimientos de doble ciego, al igual que el efecto placebo en situaciones que no garanticen el control.

En marzo de 2013, Alfonso Ramírez volvió a presentar el proyecto dando, entre otras, respuestas como éstas, ante nuestra sugerencia de no rendirse e insistir, asegurándole que una vez superada la prueba de la comisión, enfrentarse al tribunal no sería un problema, y que le asegurábamos que propondríamos uno que entendiera estos términos:

El doctorando lleva varios años realizando actividades de colaboración con el Departamento en la dinamización de actividades a través de la educación y el arte. La intervención socioeducativa en su más amplio sentido, y a través del arte, es su campo principal de acción e investigación.

El videojuego ha formado parte de su historia personal, por lo que la reflexión sobre el potencial educativo del videojuego es algo que le viene preocupando y ocupando desde hace un tiempo.

Objetivo:

- Descubrir si podemos pensar el videojuego desde la misma perspectiva que pensamos otros medios de creación, comunicación, de información, y de educación, considerando el espacio y las circunstancias de los jugadores o "players" además de otras personas relacionadas. Es decir, no vamos a tratar el videojuego exclusivamente como un producto, sino como un medio o incluso mediador, que afecta a las

relaciones humanas colectivas e individuales, entre las que se incluyen la educación y especialmente en la educación artística.

Este objetivo es imprescindible comprenderlo desde la perspectiva de que esta es una tesis que se estudia desde el ámbito del conocimiento estético y la creatividad. Se acerca por tanto desde este campo a sus interacciones sociales y educativas como medio artístico.

Hipótesis o idea a defender:

Por lo tanto debe comprenderse a partir del objetivo propuesto que en el caso de esta tesis no estamos preocupados en primer lugar por las clases de videojuegos o las materias a las que el videojuego se pueda dirigir, historia, biología, matemáticas o derecho. No queremos decir que no nos interesa aclarar estas cuestiones sino que para el estudio de esta tesis, estas cuestiones son circunstancias que tendremos que tener en cuenta, pero no como condicionantes primarios de la cuestión que nos interesa.

Como ya comentamos en otros apartados de este proyecto, nos interesa más analizar el videojuego como medio de relacionalidad, tanto individual como colectiva, de ahí la necesidad de apoyarnos en la metodología etnográfica y también de aquí deriva el supeditar a esta cuestión primaria la tipología del videojuego que, como ya hemos dicho, siendo necesario tratarla, no es una cuestión fundamental para comenzar este proyecto de tesis.

Por esta misma razón, habrá que acercarse a la violencia en el mundo del videojuego, pero no es una clave para comenzar a trabajar sobre la relacionalidad a partir del videojuego. Y esto lo decimos apoyándonos en todo momento en el concepto de relacionalidad que establece Borriaud en 1998.

Por eso insistimos en que se hace más pertinente una idea a defender, que una hipótesis. Este es el caso del presente estudio de tesis. Nuestra hipótesis, por tanto, es un planteamiento que pretende defender y proponer una serie de conclusiones obtenidas desde una investigación etnográfica, para una mejora de las relaciones humanas, entre las que incluimos, la práctica educativa, ya sea formal, no formal o informal.

De forma general se pretende defender la idea de que el videojuego no es en sí mismo una herramienta beneficiosa o nociva para las personas y sus relaciones, incluyendo entre estas, las educativas, sino que depende del uso y planteamiento que se haga de este instrumento, su repercusión será beneficiosa, nociva, educativa o no.

El 24 de abril de 2013 la Comisión de Doctorado le devolvió nuevamente el proyecto en estos términos, entre otros:

Aunque los objetivos han sido reestructurados y se aprecia una mejora considerable en el planteamiento general, el comentario que en el ámbito de la educación y de las ciencias sociales los objetivos bien definidos y el uso de hipótesis falsables es fundamental para el avance de la ciencia no se ha tomado en cuenta suficientemente. Bastaría con hablar de “idea a comprobar” “pretende comprobar y evaluar si es posible proponer” etc. en vez de “idea a defender” o “pretende defender y proponer”

Considerar como fuente de documentación “mi propia trayectoria como estudio autoetnográfico” teniendo en cuenta lo que se conoce acerca de los sesgos que la autoevaluación produce, puede resultar un recurso estilístico, pero resulta difícil de justificar como recurso científico, salvo por su posible papel en la generación de ideas e hipótesis que puedan contrastarse después fuera de sí.

El 28 de mayo de 2013, Alfonso por tercera vez presenta el proyecto.

El videojuego ha formado parte de su historia personal, por lo que la reflexión sobre el potencial educativo del videojuego es algo que le viene preocupando y ocupando desde hace un tiempo.

Incluyendo también entre los antecedentes los modelos de renovación en educación artística que entienden la educación del arte para la comprensión de la cultura visual (Hernández, 2003, 2007), podemos considerar que da comienzo una nueva etapa en la que desde diferentes ámbitos académicos se presta atención al potencial educativo de todos los medios de la imagen; los videojuegos incluidos, como

demuestra la tesis “Hábitos y usos de los videojuegos en la comunicación visual” (Llorca Díez, 2004); al igual que “La construcción de la identidad social a través de los videojuegos: un estudio del aprendizaje en el contexto institucional de la escuela”(Esnaola Horacek, 2004).

En el momento actual la publicación de Mesa Méndez, (2012) a partir de su tesis “Ludología híbrida. Heterogeneidad en los eventos juveniles cotidianos mediados por videojuegos”, nos da el pulso de la situación presente de estas investigaciones. Nos propone que antes de preocuparnos por los posibles efectos que estas prácticas puedan tener para los jóvenes, es más clarificador adentrarnos a comprender las maneras en las que las personas participamos de esta peculiar forma de juego. Según Mesa, a través de una aproximación etnográfica es posible identificar numerosos agentes de naturalezas dispares que invitan a pensar los videojuegos como procesos cotidianos en los que se asocian instantáneamente tanto elementos tecnológicos, como humanos o discursivos en un logro colectivo por la simulación de espacios lúdicos híbridos dispuestos a la interacción y el disfrute.

Actualmente, en enero de 2014, todavía no ha sido respondida esta tercera presentación que se hizo en el pasado mayo. Entre tanto, durante julio y septiembre, he enviado a esa misma Comisión, concretamente a su presidenta, la Vicerrectora de Investigación, y a su Secretario, el Director de Doctorado, sendos documentos donde se fundamenta la investigación artística, entre otros la publicación que resultó de la primera conferencia internacional de educación artística celebrada en Barcelona en 2013, donde entre otras cosas esperamos hayan podido comprobar como trasladamos la práctica artística profesional a la investigación académica (Hernández y Fendler, 2013).

EMPODERARNOS

Que Alfonso hasta ahora no haya recibido respuesta a su última presentación del proyecto todavía no es un problema, pues la fecha que le vale es la de la primera presentación. Él, mientras, sigue trabajando en su tesis. Parece que no quieren acabar de darle el visto bueno, pero por otra parte no han podido rebatir los argumentos presentados; no sabemos si habrán prestado algo de atención a la documentación enviada. Dado el plazo que ha pasado hay que reclamar una respuesta. Todavía tenemos margen para que el proyecto haga algunos viajes de ida y vuelta más.

Es cierto que en algunas objeciones encontramos oportunos los cambios y mejoras, pero en los que hemos destacado se manifestaba la inflexibilidad a la metodología y enfoque presentados.

En el juego de reformar aquellas cuestiones que verdaderamente contribuyen a mejorar el proyecto, con insistir en estas otras que defienden una manera diferente de investigar, creemos que podemos encontrar el punto de fricción en el que se entienda que cuando nos hacemos fuertes en unos argumentos, quizá haya que considerarnos. Las comisiones pueden aportar interesantes comentarios sobre asuntos que nos han pasado desapercibidos y que ayudan a mejorar la calidad del proyecto. Lo que no deben hacer es considerar que en ellas se reúne el conocimiento universal y tratar todos los proyectos comprobando si encajan en el mismo patrón.

Concretamente en las áreas artísticas y de educación artística del ámbito de las artes visuales, hemos alcanzado cierto empoderamiento en los últimos años, consiguiendo que se reconozcan determinadas intervenciones, eventos y productos en una equivalencia con otros ámbitos del conocimiento y la investigación.

Entre las acciones a través de las que tratamos de contribuir al desarrollo de nuestra área, está cobrando especial importancia la dirección de Tesis de Máster, de Trabajos

Tutelados de Iniciación a la Investigación y de Tesis de Doctorado. Algo muy difícil hasta no hace mucho en nuestras Universidades pequeñas por carecer, éstas, de los títulos cuyo eje sea la creación artística como ya hemos dicho.

ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA HACERNOS FUERTES

Para favorecer la aparición de personas interesadas en la investigación en el ámbito de las artes en la Universidad de Jaén, el primer esfuerzo que pusimos en marcha, y que conseguimos que llegara a buen puerto, fue la planificación de un Máster Oficial en Investigación en Artes, Música y Educación Estética.

Determinadas circunstancias coyunturales, quizá la comprensión, bien ilustrada por nuestro despliegue de explicaciones, por parte de los responsables de postgrado para apoyar el título desde la Universidad, y otras estrategias, lograron que saliera adelante. La aparición de los títulos superiores de Música y de Diseño en el Conservatorio y Escuela de Artes de Jaén, respectivamente, fueron un importante argumento para hacer ver que teníamos alumnado potencialmente, además del procedente de las Universidades Andaluzas u otras.

La intención con este título era abrir el camino para la presencia de métodos creativos e investigación artística en nuestra Universidad, con la perspectiva multidisciplinar que caracteriza la hibridación creativa en nuestros días.

De esta manera, el título se dirige al más variado espectro de las artes. Nosotros estamos en el ámbito de las artes visuales, pero este título lo hemos puesto en marcha con el área de Didáctica de la Expresión Musical, y dándole cabida también al ámbito de la escena, el teatro, la danza y a cualquier ámbito artístico en general.

Ante esto hemos puesto en marcha varias estrategias:

1.- Introducir y difundir en los órganos competentes, los fundamentos desarrollados durante las más de dos décadas que la investigación artística está arrojando a través de las publicaciones y eventos celebrados en cualquier parte del mundo y en nuestro país. Para ello, algunas de las cosas que hacemos es bombardear hábil y estratégicamente a las comisiones y sus responsables con documentos y acciones con las que avalamos nuestro paradigma. Por ejemplo, la publicación de la Primera Conferencia de Investigación Artística Basada en las Artes celebrada en Barcelona en 2012 y que dio paso a esta segunda.

2.- Apoyar la investigación y presentación de trabajos, tesis y otros informes en formato creativo, tanto en el proceso como en el formato de transferencia. Así, el primer objetivo es mantenernos firmes, y devolver una y otra vez los proyectos para su reevaluación justificando los objetivos de nuestras investigaciones en los que no se tiene que encontrar necesariamente el comprobar o refutar una ¿“verdad”? Esto supone una incansable labor de justificar y explicar nuestros fundamentos una y otra vez, pero sobre todo supone no rendirnos a las rígidas instrucciones que nos dan para modificar nuestros proyectos y acomodarlos a la estructura convencional.

Dos ejemplos de los Trabajos Fin de Master presentados en el Máster Oficial de la Universidad de Jaén en Investigación en Artes, Música y Educación Estética:

(I) *María Martínez Morales, TFM: "Retales". MIAM 2012-13*

Cartel con una imagen de la defensa del TFM

Fragmento de la narración del trabajo:

Propongo investigar en el taller, lugar de cambio, abierto... Construir narrativas para dar forma a las experiencias que van sucediendo. Establecer relaciones interdisciplinares como necesidad y así construir relatos para investigar desde un enfoque etnográfico.

Creo que desde la intuición se puede investigar, desde una mirada subjetiva y personal para observar y reflexionar. Como señala Feliú (2007:267), la mirada etnográfica recorre un camino de ida y vuelta entre lo social y lo personal; en esta ida y vuelta, la frontera entre lo personal y lo social se diluye.

Me viene a la mente la obra Cristina Iglesias, (Corredor Suspendido, 2006), una obra que Iglesias describe como "pensamientos, lugares desde donde uno ve, espacios a medio camino entre la realidad y la imagen, entre la presencia y la representación, espacios que hablan de otros espacios"... La función de las celosías es tamizar la entrada de la luz, el título me sugiere la limitada percepción que se tiene cuando la persona es presa de tan irracional estado. Al permitir sólo una visión filtrada de su interior, la obra funciona al mismo tiempo como barrera provocadora y como estructura protectora, incita al espectador a preguntarse cómo se ven las cosas desde el interior.

(II) *Luis Arance Ortega, TFM: "Playbill". MIAM 2012-13*

Reproducción de dos páginas y texto de la imagen izquierda ampliado:

Este trabajo fin de máster, titulado "El formato artístico como medio de difusión de una investigación" se compone de tres documentos que presentan toda la información necesaria para su comprensión:

El libreto. Es el cuerpo principal del trabajo y el medio para difundir la investigación. Se trata de un musical con una historia original que contiene la información que se quiere mostrar al público. La idea es que este libreto se utilice para llevar el musical a escena y que, gracias a esta representación (o representaciones), la información llegue al mayor número de personas que sea posible. Si el musical no se puede llegar a representar, se utilizaría el libreto en sí como formato artístico, para que la persona que lee la investigación, lo haga en un soporte original, esto es, poco convencional, consiguiendo

así captar su atención y logrando que el objetivo principal de éste se alcance. Tras haber asistido al musical como espectador o, en su defecto, haber leído el libreto, el receptor debe poder extraer unas conclusiones y un tema claros.

El programa de lujo. Contiene información complementaria al libreto. En él aparecen las mismas obras mencionadas que en éste, pero con datos ampliados sobre sus autores, fechas, diferentes ver-

siones, etc. Gracias a él, se puede comprender mejor el contenido de la investigación y ampliar los conocimientos que se quieren transmitir.

El programa de mano. Se trata del documento que está leyendo, en el cual, a modo de memoria explicativa, se describen la propia investigación, sus objetivos, justificación, objeto y sujeto de estudio, fundamentación, metodología, conclusiones y resultados.

Mi investigación se centra en apoyar la idea de que se puede difundir cualquier tipo de información, tanto divulgativa como académicamente. Lo realmente importante dentro de este trabajo, por lo tanto, no es el tema elegido sino la forma de presentarlo. Cierto es que el formato va en función del contenido ya que resulta doblemente efectivo este apoyo mutuo. La elección del tema, por lo tanto, viene determinada, no sólo por su relación directa con el formato, sino porque resulta ser claro, de modo que eliminamos cualquier complicación que nos pueda acarrear su comprensión, y así nos centramos en la importancia de su presentación.

Al pretender difundir esta investigación y conseguir que llegue al mayor número posible de personas, se tienen en cuenta los siguientes objetivos:

- **Introducir al público español en la cultura del musical.** Musicales como *El rey león* han tenido éxito debido a su presupuesto millonario invertido en el propio espectáculo y en publicidad, lo cual genera un fenómeno de masas que se retroa-

Introducción

Este trabajo fin de máster, titulado "El formato artístico como medio de difusión de una investigación" se compone de tres documentos que presentan toda la información necesaria para su comprensión:

El libreto. Es el cuerpo principal del trabajo y el medio para difundir la investigación. Se trata de un musical con una historia original que contiene la información que se quiere mostrar al público. La idea es que este libreto se utilice para llevar el musical a escena y que, gracias a esta representación (o representaciones), la información llegue al mayor número de personas que sea posible. Si el musical no se puede llegar a representar, se utilizaría el libreto en sí como formato artístico, para que la persona que lee la investigación, lo haga en un soporte original, esto es, poco convencional, consiguiendo así captar su atención y logrando que el objetivo principal de éste se alcance. Tras haber asistido al musical como espectador o, en su defecto, haber leído el libreto, el receptor debe poder extraer unas conclusiones y un tema claros.

El programa de lujo. Contiene información complementaria al libreto. En él aparecen las mismas obras mencionadas que en éste, pero con datos ampliados sobre sus autores, fechas, diferentes versiones, etc. Gracias a él, se puede comprender mejor el contenido de la investigación y ampliar los conocimientos que se quieren transmitir.

El programa de mano. Se trata del documento que está leyendo, en el cual, a modo de memoria explicativa, se describen la propia investigación, sus objetivos, justificación, objeto y sujeto de estudio, fundamentación, metodología, conclusiones y resultados.

Mi investigación se centra en apoyar la idea de que se puede difundir cualquier tipo de información, tanto divulgativa como académicamente. Lo realmente importante dentro de este trabajo, por lo tanto, no es el tema elegido sino la forma de presentarlo. Cierto es que el formato va en función del contenido ya que resulta doblemente efectivo este apoyo mutuo. La elección del tema, por lo tanto, viene determinada, no sólo por su relación directa con el formato, sino porque resulta ser claro, de modo que eliminamos cualquier complicación que nos pueda acarrear su comprensión, y así nos centramos en la importancia de su presentación.

Al pretender difundir esta investigación y conseguir que llegue al mayor número posible de personas, se tienen en cuenta los siguientes objetivos:

- **Introducir al público español en la cultura del musical.** Musicales como *El rey león* han tenido éxito debido a su presupuesto millonario invertido en el propio espectáculo y en publicidad, lo cual genera un fenómeno de masas que se retroa...

3.- Promover el surgimiento de espacios y medios para la difusión de nuestras producciones. Eventos multidisciplinares donde poco a poco otros investigadores y académicos nos vayan “comprendiendo”, o la constitución de revistas y publicaciones que den cuenta de nuestras investigaciones y metodologías.

Sin pretender compararnos a ejemplos ya consolidados, modestamente, buscamos soluciones a las dificultades que encontramos para hacer eco de nuestros trabajos. Un buen ejemplo es el intento de consolidar publicaciones periódicas, revistas de investigación donde el enfoque y metodologías artísticas sean lo común.

Ejemplos como las revistas Red Visual o Tercio Creciente, pretenden no solo dar cabida a textos y artículos sobre arte o educación artística, sino que promueven que estos sean formatos artísticos:

RED VISUAL
ISSN: 1697-9966

<http://www.redvisual.net/>

<http://terciocreciente.com/>

REFLEXIONES FINALES

Presentando y explicando como hacemos esto, nos proponemos contribuir a extender la actitud de no rendirnos. Es importante estar seguros de lo que hacemos y mantenernos firmes ante las objeciones. Estar bien preparados y apoyados en el despliegue de acciones que estamos desarrollando, como estas conferencias y encuentros o las publicaciones del panorama internacional y seguir defendiendo nuestros métodos.

Ya es posible encontrar en nuestras áreas tesis creativas, donde necesariamente no es lo artístico el tema, sino el proceso de investigación y el formato de presentación. Nos

hemos preguntado durante muchos años qué le faltaba a un producto videográfico frente a uno bibliográfico, y por fin están llegando los reconocimientos a fuerza de insistir. Pero estos logros, pequeños todavía, aunque grandes por lo que suponen como puerta abierta a este arduo camino, necesitan que continuemos explicando los argumentos que avalan nuestro campo de investigación y sus métodos.

REFERENCIAS

- Becker, H. S. (2008), *Los mundos del arte: sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.
- García Canclini, N. (2011), *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires, Katz Editores.
- Hernández, F. (2008). "La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación". *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-°©118.
- Hernández-Hernández, F., & Fendler, R. (Eds.). (2013). *1st Conference on Arts-Based and Artistic Research: Critical reflections on the intersection of art and research*. Barcelona: University of Barcelona - Dipòsit Digital. <http://hdl.handle.net/2445/45264>
- Marín Viadel, R. y Roldán Ramírez, J. (2012). *Metodologías artísticas de Investigación en Educación*. Málaga: Aljibe Ediciones.