

SOBRE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA: CAMBIOS DE PARADIGMA Y NUEVOS FORMATOS.

por Mari Nieves Vergara Vázquez

En mi opinión, la investigación artística se sitúa en un proceso de cambio de paradigma en el que se incluye constituir una nueva forma de mirar desde y hacia el arte. Este cambio se pone de manifiesto mediante la presencia de estos conceptos en certámenes como la *documenta 13*, dedicada al término *artistic research*¹, o en debates que giran en torno a la propia naturaleza de la investigación artística, como bien se dedujo en el transcurso del II Congreso Internacional de Investigación Visuales, organizado por ANIAV y celebrado recientemente en Valencia. Esto puede deberse a que, ciertamente y como responde Hito Steyerl, a día de hoy ésta se define por su propia indefinición².

El físico y filósofo científico Thomas Kuhn justificaría su elección de la palabra “paradigma” para tratar el asunto del cambio del modelo establecido en la investigación científica, entendiéndose por paradigma aquel patrón ya aceptado³. Ahora bien, la transición dada de un paradigma a otro –proceso al que Kuhn llama “revolución”– está lejos de ser un proceso de mera acumulación a la que se llegue mediante una ampliación del antiguo modelo⁴ del que, no obstante, podemos nutrirnos–. Extrapolando, en este sentido, dicha idea a la circunstancia de la investigación artística en la actualidad interpreto que podríamos encontrar inmersos en este proceso al estar tratando de determinar cuál es, precisamente, la identidad que debe de adquirir la investigación artística. Llama la atención, asimismo, el que Kuhn publique su polémico libro, *La estructura de las revoluciones científicas*, a principios de los años 60, coincidiendo en contexto con la aparición del arte conceptual, donde el concepto y la práctica artística van de la mano con una evidente declaración de intenciones. Esta nueva mirada, dirigida también hacia lo semántico, expresó la aparición de un cambio de paradigma artístico que abriría paso a la posmodernidad. En cuanto a ello no hay duda de que el arte se sitúa en un punto que no es mera consecuencia de un desarrollo lineal en la historia del arte, ni tampoco el resultado acumulativo de paradigmas anteriores, sino de “revoluciones” continuas.

¹ Documenta 13. *The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time* [en línea].: <http://d13.documenta.de/#welcome/>

² STEYERL, H. *¿Una estética de resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto*, 2010.: <http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es>

³ KUHN, T. *La estructura de las revoluciones científicas*, Fondo de Cultura Económica de España, 2005, pág. 50.

⁴ *ibíd.*, pág. 139.

En su artículo sobre la investigación artística, Víctor Burgin alude al cambio de la palabra “creación” por “investigación” refiriéndose a la reciente entrada del arte en la academia⁵. Diferencia entre tres tipos de investigación: en función al predominio de lo práctico sobre lo teórico, de lo teórico sobre lo práctico o a un equilibrio existente entre ambos. Sin embargo, no creo que especificar la cantidad de práctica o teoría presente a la hora de distinguir las diferentes formas de investigación artística sea la mejor forma de definirla. Tampoco que la investigación tenga por qué ser una palabra que sustituya a la creación: ambos conceptos pueden coexistir. En el caso de Emilio Moreno se propone al “artista arista”⁶, capaz de abarcar una gran extensión de posibilidades que abren nuevas vías de definición para la investigación. La metáfora de la arista describe también una imagen sugerente: una línea que une dos vértices y hace posible la construcción de la figura o la unión entre sus puntos angulares (Fig. I).

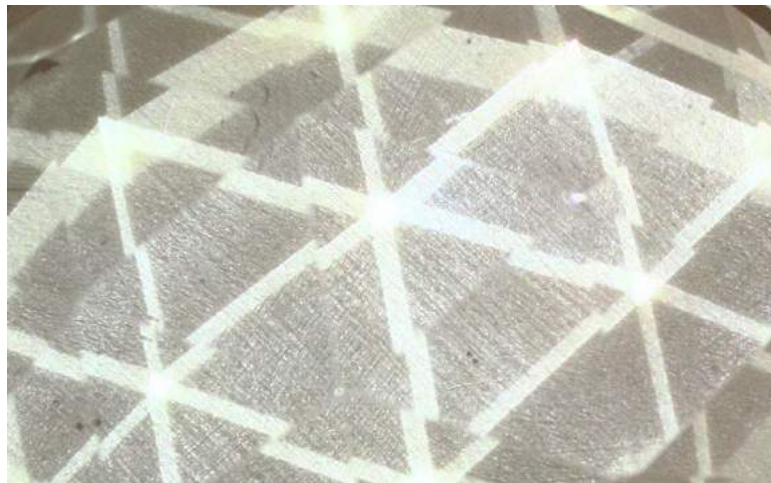

Fig. I. Mari Nieves Vergara, *El movimiento íntimo*, Intransit, 2015.

El punto en el que se sitúa mi investigación en el desarrollo de mi Tesis Doctoral es susceptible de estas cuestiones, ya que es en la idea de *relación* donde se ubica mi proceso. Esto es, la reiteración que acontece en el acto de preguntar en torno a la misma cuestión, como hubiese planteado Sócrates con su *mayéutica*. Mediante la búsqueda de nexos que conduzcan a nuevos ámbitos de estudio se propicia el análisis de las relaciones dadas y las respuestas obtenidas. Se permite, así, repensar lo hallado y generar un enlace hacia nuevas superficies de estudio con el objeto del conocimiento. Como artista investigadora, considero esencial la mirada dirigida hacia

⁵ BURGÍN, V. “Reflexiones sobre grado de “investigación” en los departamentos de artes visuales”. *Journal of Media Practice* 7, nº2 101-8 N, 2006.

⁶ MORENO, E. *ARISTAS. Mesa redonda del seminario en prácticas artísticas, investigación y universidad*. Madrid: UCM, Facultad de Bellas Artes, 2013.

el cuestionamiento de la función del arte en relación al conocimiento que es, al fin y al cabo, el término (o verdadero comienzo) de todo proceso de investigación: ya sea para llegar o para partir hacia otra cosa.

Fig. II. Mari Nieves Vergara, *Doble Rendija*, Atelier, 2014.

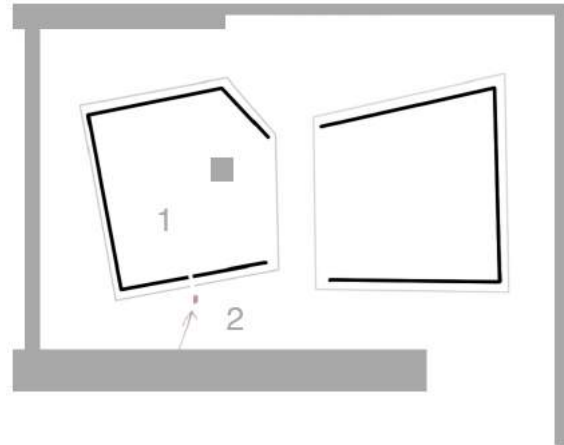

Fig. III. Mapa de Atelier. Situación de la *Doble Rendija* (1, 2).

En mi proceso de investigación se entrelazan, a su vez, lo teórico y lo práctico en una constante retroalimentación. Así pues, se pone de manifiesto una metodología de trabajo más experimental. Por ello, plataformas o proyectos que implican una parte activa y una temporalidad viva, no sólo relativos a lo meramente expositivo, son de lo más pertinentes en este contexto. Si añadimos que el artista forme parte del proceso en relación con otros artistas y agentes del sector, la propuesta se vuelve de lo más enriquecedora. En el caso de mi propia experiencia, es en este tipo de formatos mixtos, de creación-investigación, donde me he sentido más cómoda a la hora de desarrollar un proyecto de investigación artística. Ejemplo de ello ha sido mi participación en Atelier (Figs. II, III), en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, en 2014, o en la plataforma Intransit (Fig. IV), en el Centro de Arte Complutense, en 2015; ambos laboratorios de proyectos artísticos.

Estas líneas de investigación y metodologías de trabajo plantean la posibilidad de que la práctica artística complemente la investigación teórica, activamente y sin perder su propia naturaleza. En este sentido, se posibilita un nuevo modelo de investigación en arte, al enlazarse el constante diálogo con la transformación del proyecto en sus

diferentes etapas, conjuntamente con los descubrimientos a los que se llega. Tiene lugar, asimismo, la divulgación de un proceso de trabajo que, en la mayoría de los casos, permanece “oculto” en el transcurso de la investigación. De ahí la importancia de la presencia de este tipo de formatos, que fomentan y visualizan, de otra manera, la investigación artística.

Fig. IV. Mari Nieves Vergara, *El movimiento íntimo*, mesa de trabajo en Intransit, 2015.

Referencias bibliográficas

BURGIN, V. “Reflexiones sobre grado de “investigación” en los departamentos de artes visuales”. *Journal of Media Practice* 7, nº2 101-8 N, 2006.

Documenta 13. *The dance was very frenetic, lively, rattling, clanging, rolling, contorted, and lasted for a long time* [en línea].: <http://d13.documenta.de/#welcome/> (Revisado el 12/01/16).

KUHN, T. *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica de España, 2005.

MORENO, E. ARISTAS. *Mesa redonda del seminario en prácticas artísticas, investigación y universidad*. Madrid: UCM, Facultad de Bellas Artes, 2013.

STEYERL, H. *¿Una estética de resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto*, 2010 [en línea].: <http://eipcp.net/transversal/0311/steyerl/es> (Revisado el 12/01/16).

ANEXO

Statement - Mari Nieves Vergara Vázquez, Málaga, 1990

Actualmente mi producción artística se centra en el estudio de la imagen caleidoscópica como lugar intermedio siendo éste, a su vez, el objeto de mi Tesis Doctoral. Esto ocasiona, por lo tanto, una constante retroalimentación entre la investigación teórica y mi propia práctica artística como vía de investigación. El caleidoscopio y las singulares características adyacentes a su imagen me interesan tanto a nivel conceptual como formal. Me considero artísticamente multidisciplinar, habiendo llegado a plantearme los interrogantes que condujeron hacia mi propia investigación artística desde la literatura, área en la que, paradójicamente, este tipo de imagen se encuentra más evidenciada que en investigaciones puramente relativas a la cuestión visual.

web: www.cargocollective.com/marinievesvergara

Breve reseña biográfica

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (2012), siendo becada durante el último curso en Malmö University, Suecia. Actualmente cursa estudios de Doctorado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de José María Parreño, habiendo realizado el Máster en Investigación en Arte y Creación en la misma Universidad (2013). Compagina la investigación y el desarrollo de la Tesis Doctoral con su práctica artística y la escritura. Recientemente, ha participado en el laboratorio intransit 2015, presentando el proyecto “El movimiento íntimo”, así como sido finalista en el certamen de poesía Málaga Crea Literatura 2015, por su libro de poemas “Boreal”. Asimismo, ha presentado comunicaciones en el II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales ANIAV, en Valencia, y en el V Congreso Internacional de Educación Artística y Visual, en Huelva, ambos en 2015. En 2014 participó en el proyecto Atelier, en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, con comisariado de Daniel Silvo en el contexto de la segunda etapa del proyecto Retroalimentación, así como en el II Visionado de Portfolios Salón de Verano. En julio de 2013 obtiene una beca para realizar el curso de Erasmus intensivo European Digital Literatures de la Universidad Complutense en colaboración con la Universidad Paris 8. En su trayectoria destaca la participación en exposiciones colectivas en El Parqueadero, espacio de proyectos del Museo de Arte del Banco de la República en Bogotá, Colombia, en el Centro de Arte Complutense y en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, entre otros, al igual que el haber sido premiada en certámenes como Contemporarte, formando parte de su colección.