

Trans-formaciones del cuerpo en el contexto de la investigación artística

Body Transformations in the Context of Artistic Research

María Guadalupe Valladares González

Red Iberoamericana de Investigación en Arte, Cultura y
 Educación para la Transformación Social

maluvehalladaresglez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8813-1915>

Recibido: 24/12/2024
 Revisado: 21/04/2025
 Aceptado: 21/04/2025
 Publicado: 01/07/2025

Sugerencias para citar este artículo:

Valladares González, María Guadalupe (2025). «Trans-formaciones del cuerpo en el contexto de la investigación artística», *Tercio Creciente*, 28, (pp. 37-44), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.28.9385>

Resumen

Con el objetivo de referenciar un proceso de sistematización y análisis del conocimiento artístico, en relación con los presupuestos epistemológicos de la investigación y la docencia, es que me sitúo en este campo. La idea es estimular la producción de contenidos autorreferenciales que se generan en el transcurso del ejercicio profesional. Tener en cuenta esta formación permite dar un sentido propio y contextualizado a los proyectos y aprendizajes realizados.

Cada interrogante, reto a superar, idea a concretar permite la búsqueda de las mejores vías para hacer propuestas interesantes que abran el debate sobre las cuestiones que se abordan. Lo que parece solución se transforma en nuevos cuestionamientos en el marco de un contextodado.

La búsqueda de relaciones y puentes entre conocimientos, vivencias y experiencias aportadas por diferentes sujetos con sus saberes permite la trans/formación del cuerpo como investigador/docente y potencializa la creatividad. He llamado a la propuesta resultante de estas transformaciones: “Rutas de aprendizajes de la investigación artística: Ejercicio corporal creativo”.

Palabras clave: Investigación artística, aprendizaje, ejercicio corporal creativo.

Abstract

With the aim of referencing a process of systematization and analysis of artistic knowledge, in relation to the epistemological presuppositions of research and teaching, I am situated in this field. The idea is to stimulate the production of self-referential content that is generated in the course of professional practice. Taking this training into account allows us to give our own and contextualized meaning to the projects and learning carried out.

Each question, challenge to overcome, idea to be realized allows us to search for the best ways to make interesting proposals that open the debate on the issues being addressed. What seems like a solution is transformed into new questions within the framework of a given context.

The search for relationships and bridges between knowledge, experiences and experiences contributed by different subjects with their knowledge allows the transformation of the body as a researcher/teacher and enhances creativity. I have called the proposal resulting from these transformations: “Learning routes of artistic research: Creative body exercise.”.

Keywords: Artistic Research; Learning; Creative Body Exercise.

Proceso de construcción de los presupuestos teóricos que avalan la propuesta

En este proceso, resalto tres aspectos importantes que me permitieron conducir la investigación y la docencia, y a la vez resultaron de las mismas.

La primera cuestión, tiene que ver con las herramientas que me ha brindado la teoría de la complejidad para comprender las relaciones que quiero explicar.

La segunda, es que en el contexto educativo donde las redes, la inteligencia artificial y las tecnologías en general emergen, es muy importante que un sujeto pueda aprender a entender cómo es que está aprendiendo, tener una autonomía para realizar sus búsquedas y sus aprendizajes de manera responsable.

Esta se enlaza con la tercera cuestión, que considero puede contribuir en alguna medida al sentido de responsabilidad y autonomía, y es el abordaje y conocimiento de la investigación artística.

Las propuestas que surgen desde la investigación artística, como pueden ser la investigación basada en las artes (IBA por su sigla), el artivismo, la a/r/t/ografía, entre otras, brindan la posibilidad de utilizar recursos artísticos para conocer determinadas realidades (Irwin,2004); (Hernández,2008); (Barone,2012); (Marín-Viadel & Roldán,2019); (Moreno, 2020); (Ricard & Alonso-Sanz, 2022). Las mismas no siempre pueden ser comprendidas desde los discursos convencionales al involucrar vivencias y sentidos que cobran valor en un contexto dado: el silencio en un aula, el bullying, los miedos, la supervivencia normalizada, entre otras realidades (Dewey,2008). Estas pesquisas pueden ser llevadas a cabo por equipos interdisciplinarios donde se incluyen artistas, activistas sociales, profesores, psicólogos, estudiantes, entre otros.

La invitación es trabajar en sentido reflexivo, autorreferente, enfocado en una epistemología de segundo orden donde se pueda pensar cómo aprendo, ¿qué recursos utilizo y qué necesito aprender? Enfocado, además, en qué sistema de relaciones estoy inmerso, relaciones sociales que pueden ser presenciales o virtuales, y que a través de nodos de conocimiento me permitan ir configurando un aprendizaje que pueda contener elementos reproductivos si son necesarios, pero fundamentalmente elementos productivos.

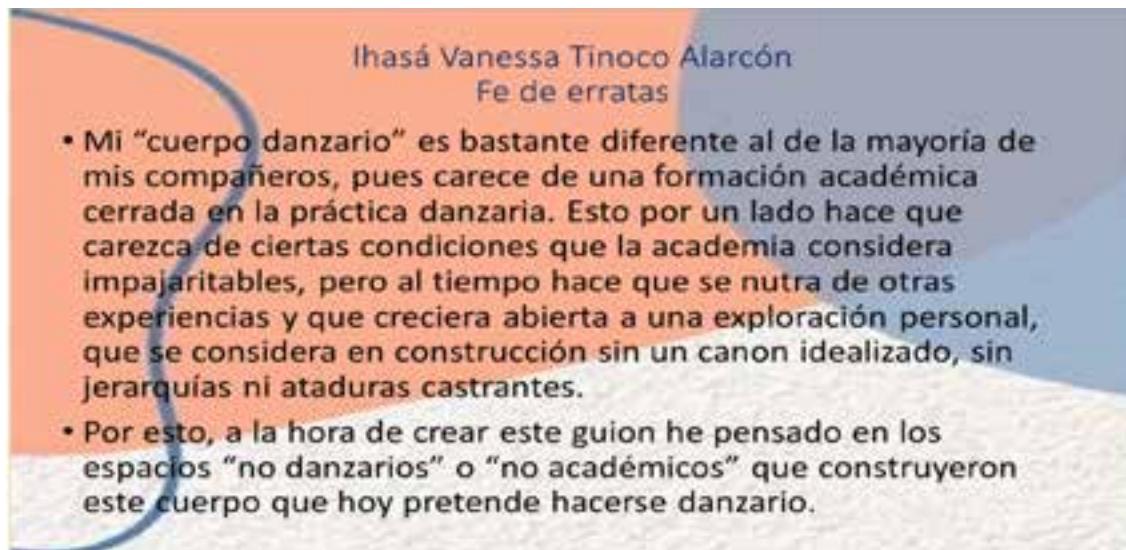
La investigación que dio lugar a la propuesta docente se sustentó en un proceso de construcción de tres planos:

El primer plano se creó a partir de un reto interesante: cómo impartir psicología a un grupo de estudiantes de danza, el objetivo era comprender el acercamiento entre el cuerpo y la subjetividad como categorías rectoras de ambas disciplinas. El problema a resolver era ¿Cómo crear un sistema de relaciones que implicara ambas nociones y permitiera enriquecerlas al darles un sentido propio de la danza y su formación como bailarín? Surge entonces el ejercicio Diálogo con mi cuerpo danzante.

(Labrada; 2015, p. 36)

El ejercicio propone articular la referencia que los bailarines tienen de su formación artística desde sus lenguajes corporales, vivencias, experiencias y aspiraciones, con un texto científico, en este caso psicológico que referencia nociones como la subjetividad y el cuerpo.

(Tinoco; 2015, p.29)

En esta integración emergen diferentes narrativas y lenguajes artísticos que permiten socializar los sentidos que se producen en la práctica danzaria y se reflejan a través de diversas formas de expresión. “El empleo de poéticas diferentes, en especial la utilización de ensayos visuales enriquece la propuesta y la muestra que resulta diversificada y polémica” (Valladares; 2015, p.27).

El segundo plano se creó para contextualizar estas relaciones en un sentido epistémico. Es decir, busca la construcción de conocimientos en un entramado de relaciones derivado del primer plano.

El tercer plano enfatiza en cómo los sujetos estudiados se representan las formas de construcción de conocimientos en los diferentes procesos artísticos danzarios.

- La práctica danzaria resignifica al conocimiento artístico en el proceso de creación. Se despoja del “pre-juicio” para transformarse en performativa.
- El cuerpo no es más un simple ejecutor, y se referencia inmerso en un proceso poiético donde es transformador de su realidad, a la vez que se transforma a sí mismo.
- Se documentan los procesos de la creación en la investigación artística para evidenciar la producción de un conocimiento. Toda creación no necesariamente es una investigación, aunque se investigue en este.

De la triangulación metodológica de estos tres planos se deriva la propuesta de Rutas de aprendizajes, donde se explora la relación investigador-investigando-investigado.

La propuesta docente:

Rutas de aprendizajes de la investigación artística: Ejercicio corporal creativo

La formación de un profesional competente para lidiar con las tecnologías y las exigencias de la visualidad, la comprensión de relaciones complejas para dar soluciones a problemas sociales contextualizados, la necesidad de la participación y atención a procesos subjetivos, culturales, dentro y fuera de las universidades, son requerimientos que suscitan nuevas exigencias epistemológicas y metodológicas a desarrollar en los procesos docentes y de investigación en general y de la artística en particular.

La educación artística se torna un tema fundamental en situación posdigital. En este contexto nuestras formas de actuar cotidianamente desde el punto de vista profesional se han modificado y si bien afectaron las prácticas habituales, también provocaron la visión

de nuevas perspectivas. Tener conciencia de qué lugar ocupamos es importante para decidir y actuar desde una postura que refuerce un paradigma liberador, cuestionador, reflexivo, transformador en sus interrelaciones con los procesos de investigación, experimentación y creación en las artes. Este paradigma puede estar contradiciendo las formas lógicas aprendidas para solucionar problemas científicos y como son habilidades instauradas tienden a crear confusión cuando se plantean los presupuestos de la investigación artística. Rutas de aprendizajes de la investigación artística, es un ejercicio corporal creativo. La propuesta es una acción de clase sobre la imagen corporal. Se pretende que a partir de un ejercicio reflexivo sobre mi cuerpo de investigador se vivencie cómo sistematizamos nuestros conocimientos artísticos y cómo los investigamos desde una concepción generadora más de cuestionamientos, que de respuestas preconcebidas. A partir del trabajo colaborativo se crea un espacio para el diálogo. Los equipos son interdisciplinarios, se busca que trabajen artistas de diferentes manifestaciones y educadores de diferentes niveles de enseñanza o investigadores según la composición del aula.

Es un acercamiento a la construcción de nociones propias, contextualizadas y pertinentes basadas en la experiencia que han vivenciado durante su proceso de investigación como artistas, activistas sociales, educadores. Es un ejercicio que posibilita estimular las potencialidades del pensamiento ya sea visual, kinestésico, cinético, etc. ¿Para poder ver, considerar la realidad desde una perspectiva más holística, más compleja donde se dé lugar a cuestionar cómo lo hago? ¿Qué es lo que quiero hacer? y eso provoca una reflexión sobre este fenómeno. Se destaca al sujeto como agente transformador de su aprendizaje.

Se estimula la reflexión sobre la estrategia autorreferencial utilizada para el abordaje de este proceso. Esta no está reflejada específicamente en un texto, sino, que se deriva de la comprensión de las herramientas de pensamiento crítico que debe desarrollar el investigador y con la cual debe responsabilizarse. Se busca, además, la reflexión de los participantes sobre su proceso de sistematización y análisis del conocimiento artístico. Asimismo, devela al ser humano no solo como sujeto que participa en esta dinámica, sino que construye sus formas de llevarla a cabo a partir de su cosmovisión, de la configuración de la matriz epistémica que utiliza con respecto a la investigación.

La propuesta ha sido utilizada en maestrías de Cuba, México y España. Lo interesante de cruzar la información es que revelan temas que pueden ser comunes y objeto de preocupación para estos profesionales. Constituye también la concientización de asuntos a tratar por los mismos en sus investigaciones. Estos asuntos son debatidos en plenarias enriqueciendo las propuestas.

- Entre los temas más abordados por los maestrandentes se encuentran: Cómo enseñar de manera más creativa (relaciones estudiantes-profesor y estudiantes-estudiantes), el comportamiento de los estudiantes en las redes, el vínculo y cuidado de la naturaleza, el arte en la tercera edad (inclusión). Inclusión de género en el arte, multiculturalidad, migración sus rutas y sus miedos.

- Métodos o formas de indagación más utilizadas: Diarios de campo, encuestas, bitácoras, acciones performativas, construcción de narración oral, construcción de video

juegos en vivo (simulación). Construcción de imágenes integradoras. Creación de paisajes sonoros, visuales, narrativas, etc.

- Reflexiones más interesantes, resultado del ejercicio: Reflexiones referentes a los métodos de enseñanza, a las maneras en que hoy se contextualiza la enseñanza artística, los problemas más acuciantes que enfrentan profesores y estudiantes. Cómo trabajar desde la inclusión los diferentes grupos etarios.

Se percatan del valor del proceso de investigación para plasmar sus ideas con más claridad, que podían documentar con más precisión el mismo y que en función de esto se favorece el análisis y el impacto de su propuesta, así como su fundamentación. Reconocen la necesidad de apoyarse en la experimentación artística para generar sus mensajes y provocar la reflexión de los que los escuchan.

Conclusiones

La investigación artística es una herramienta importante para conocer las dinámicas que emergen en el entramado social académico.

A la vez, se interpreta como un indicador de cambio de la cosmovisión de la investigación en general y de sus relaciones en particular, para reconstruirse en un entramado complejo, ofreciendo múltiples oportunidades de indagación.

Referencias

- Barone, T. y. (2012). *Arts Based Research* [Investigación basada en artes]. Thousand Oaks, California: SAGE.
- Cortés, M. (24 de marzo de 2022). Cuestión de conocerse: autoconcepto por medio de las Artes. Obtenido de Universidad de Jaén: <https://hdl.handle.net/10953.1/16890>
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: PAIDÓS.
- Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. propuestas para repensar la investigación en educación. *Hibridación en las artes plásticas*, 85-118, <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641>.
- Irwin, R. L. (2004). A/r/tography: Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry [A/r/tografía: autorrepresentación mediante la indagación vital basada en artes]. Vancouver, BC : Pacific Educational Press.
- Labrada, H. (2015). Retazos de mí / Snatches of me. *Tercio Creciente*, 7, [https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/article/view/3105](http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/article/view/3105).
- Marín-Viadel, R., & Roldán, J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.63409>
- Montoro, M. I. (2020). Artivismo como enfoque en la educación. El caso de la “Señorita Silenciosa”. *Opción*, Núm. 93, 524-557.

- Moreno, M. I., Valladares, M. G., & Martínez, M. (2016). La investigación para el conocimiento artístico. ¿Una cuestión gnoseológica o metodológica? Obtenido de *Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes*. España. Editorial: Síntesis: art%C3%ADstica-educativa-S%C3%ADntesis/dp/8490774455https://www.amazon.es/Reflexiones-investigaci%C3%B3n-B3n-
- Ramón, R. & Alonso-Sanz, A. (2022). La c/a/r/tografía en el aula como instrumento de desarrollo creativo, visual y de pensamiento complejo a través de las artes. Obtenido de *Kepes* 19 (25), 531-563, https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.25.18
- Tinoco, I. V. (2015). La construcción de mi cuerpo danzario. *Tercio Creciente*, 7, 28-34 - 3'14", http://www.terciocreciente.com.
- Valladares González, M. G. (2015). Diálogo con mi cuerpo danzante: un ejercicio de reflexividad. *Tercio Creciente*, 7, págs. 25-28, http://www.terciocreciente.com.
- Valladares, M. G. (2012). La investigación en el proceso de la creación artística: una aproximación desde la Danza. Obtenido de Revista *Tercio Creciente* Nº 2. Universidad de Jaén: http://www.terciocreciente.com
- Valladares, M. G. (2018). La creación artística danzaria: una experiencia de investigación interdisciplinaria. Obtenido de *Tercio Creciente* Nº 14. Universidad de Jaén: www.terciocreciente.com http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.25.18