

LA INVESTIGACIÓN EN BELLAS ARTES: UNA CUESTIÓN NO RESUELTA

Pilar Blanco Altozano
pblancal@ull.es

RESUMEN

Este trabajo es una síntesis de las conclusiones a las que dieron lugar una serie de ponencias, debates y sondeos de opinión desarrollados en el transcurso de unas jornadas de investigación en bellas artes celebradas en La Laguna en diciembre de 2002.

PALABRAS CLAVE: investigación, creación, arte, proyecto.

ABSTRACT

This paper is a synthesis of the conclusions reached during a series of committees, debates and opinion polls carried out over several days of fine arts research in La Laguna in December 2002.

KEY WORDS: research, creation, art, project.

La necesidad de adecuar la investigación a los requerimientos del nuevo ordenamiento jurídico universitario (LOU) motivó que el Departamento de Dibujo, Diseño y Estética de la ULL, en colaboración con el de Pintura y Escultura, organizara unas jornadas tituladas *Investigar en Bellas Artes: ámbitos, métodos y alternativas* (Anexo 1), con la pretensión de aproximarse a los problemas más relevantes con los que debe enfrentarse la investigación artística.

Las ponencias y debates se centraron en torno a tres puntos:

- Cuestiones epistemológicas en torno a la investigación en Bellas Artes.
- Investigación y práctica artística.
- La investigación artística ante la nueva legislación universitaria.

Al mismo tiempo se realizó entre los asistentes un sondeo de opinión.

En este trabajo pretendemos ofrecer una síntesis de lo tratado para poner de relieve que, a pesar del camino recorrido, a la investigación en bellas artes le queda todavía un gran número de problemas por resolver.

Comenzaremos por las aportaciones de las ponencias y debates para dar paso después a los puntos de convergencia más relevantes logrados en el sondeo de opinión.

1. APORTACIONES DE LAS PONENCIAS Y DEBATES

1.1. EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA¹

Cabe establecer tres tipos de relaciones entre *arte* y *conocimiento*

A. *Conocimiento para el arte*

Se da por sentado que el arte es una actividad específica para cuyo desarrollo se necesita cierto tipo de conocimiento. *Se refiere a estudios sobre la imagen, materiales, técnicas, procedimientos, sistemas de representación, establecimiento de cánones, restauración de obras de arte, etc.* Es un conocimiento típico de los centros de enseñanza artística que se ha ido acumulando a través de milenios de práctica, que tiene una literatura específica (libros de técnicas, tratados de perspectiva, etc.) y que puede acrecentarse mediante investigaciones actuales.

B. *Conocimiento desde el arte*

El que consigue el artista investigando sobre el aspecto de realidad que pretende representar en su obra. Se entiende que el arte funciona como un tipo de conocimiento distinto al religioso, al filosófico y al científico. La cuestión a discutir es si ese tipo de conocimiento es compatible con el conocimiento científico o si, por el contrario, goza de alguna capacidad para captar aspectos de la realidad que no son asequibles a la ciencia. El antipositivista tenderá a defender esta segunda posición y el positivista la primera.

C. *Conocimiento sobre el arte*

Es el conocimiento que proviene de la investigación que se realiza desde la filosofía y desde la ciencia sobre el proceso artístico o alguna de sus partes.

Este tipo de conocimiento está también sometido a la diferente interpretación con que hoy se concibe la investigación en el campo de las disciplinas psicosociales. Hay en efecto dos formas de entenderla:

¹ Resumimos aquí las aportaciones del doctor Chamorro en la ponencia titulada *Cuestiones epistemológicas en torno a la investigación en el arte*. La Laguna, 3 de diciembre de 2002.

- Desde la concepción antipositivista se entiende que la obra de arte porta un significado y unos valores que no son abordables por el método científico de *explicación*, sino sólo por el método filosófico de *interpretación*. La tendencia de este enfoque es universalista. Se supone que el significado y el valor radican en la obra, y son por tanto idénticos para cualquiera que se sitúe enfrente con suficiente capacidad. Es la concepción que predomina en la teoría del arte actual y en la crítica de arte que de ella se deriva.
- Desde la concepción positivista se entiende que la obra de arte es un objeto material cuya estructura produce significados y valores en los sistemas semánticos que con ella se relacionan. Significados y valores son hechos mentales y son, por tanto, científicamente estudiables una vez que la mente se ha convertido (pasada la etapa conductista) en objeto legítimo de ciencia. Desde esta concepción, ni significado ni valores tienen carácter universal. Significados y valores son hechos relacionales. No están en la obra, sino que se producen en la relación de la obra con un sistema semántico (un sistema mental) y serán, por tanto, diferentes si son distintos los tipos de estructura mental que interactúan en una sociedad y, más específicamente, en el proceso artístico.

De estas dos concepciones en pugna es la antipositivista la que sigue predominando, aunque previsiblemente la situación irá cambiando conforme la opción científica se desarrolle.

Interesa, por tanto, *no confundir campos distintos*: una cosa es *hacer una obra de arte* y otra *investigar sobre el arte*; una cosa es *la práctica artística* y otra *la investigación sobre esa práctica artística*.

La obra de arte puede ser resultado de una investigación hecha por el artista sobre la realidad representada y por ello, tal resultado, puede integrar un tipo de conocimiento. La relación entre el conocimiento que expresa la obra de arte y el propio de la teoría científica puede ser de dos clases: o bien no existe conocimiento científico sobre el aspecto de la realidad captado por el artista, y entonces la obra de arte puede servir de heurística o de inspiración para futuras investigaciones científicas, o bien ya existe conocimiento científico, en cuyo caso el conocimiento expresado por el artista puede ejemplificar el conocimiento que el científico expresa mediante leyes.

1.2. INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA ARTÍSTICA

Este apartado dio lugar a intensos debates: parecía claro que investigación y creación artística eran cosas diferentes, pero este hecho planteaba muchas preguntas: ¿puede el artista separar la investigación de la creación? Y si las separa, ¿no está poniendo en juego su propia identidad?² En todo caso, ¿cómo evaluar desde la obra

² Estas preguntas tratan de resumir, de alguna forma, las reflexiones e incertidumbre que, respecto a la investigación artística, planteó el Dr. Franquesa en su ponencia «Pasaje al acto», Jornadas de investigación en Bellas Artes, La Laguna, 5 de diciembre de 2002.

todas aquellas aportaciones que pueden considerarse «científicas» porque son susceptibles de ser teorizadas?, ¿cómo evaluar su incidencia en la ampliación del conocimiento que necesariamente deben realizar? ¿Existen precedentes en nuestra tradición o, por el contrario, debemos crearlos?³

Estas preguntas quedaron en su mayoría sin una respuesta plena, pero dieron lugar a intensos debates de los que pudieron deducirse algunas conclusiones como las que ofrecemos a continuación.

1.2.1. *La investigación en bellas artes no es algo nuevo*⁴

Sólo es nueva su condición de universitaria. Los conocimientos aportados a nuestro ámbito por artistas y teóricos del arte de todos los tiempos son dilatados y su antigüedad se cuenta por milenios. Este conjunto de conocimientos constituye *un patrimonio riquísimo e irrenunciable y es un soporte desde el que debemos definir y adaptar nuestra propia identidad.*

1.2.2. *La práctica artística, en cualquiera de sus campos, constituye el fundamento y la razón de ser de los estudios de bellas artes y orienta su investigación*

El problema de determinar cuándo en una obra de arte hay o no hay investigación, *es tarea de expertos.* Por ello se considera urgente arbitrar los procedimientos necesarios para establecer de forma consensuada por todos los departamentos, los criterios y tablas de baremación para la investigación en Bellas Artes. En especial, cuando en ella se involucra el uso de la práctica artística, bien como método, bien como resultado.

1.2.3. *Es urgente proceder a una sistematización de los métodos*

Uno de los grandes escollos de la investigación en Bellas Artes radica, al parecer, en la cuestión metodológica. No hay duda de que en la investigación artística se pueden y deben utilizar tanto métodos propios como importados desde la investigación científica o en las ciencias humanas, pero por lo que respecta a los primeros, se detecta un gran vacío y falta de sistematización. *Por ello, se propone como tarea prioritaria la necesidad de acometer estudios en este campo.*

³ Un ejemplo de proyecto de investigación financiado netamente artístico fue presentado de forma impecable por el Dr. Yturralde en su ponencia «El acontecer de la forma en la pintura. ¿Creación o investigación?», Jornadas de investigación en Bellas Artes, La Laguna, 4 de diciembre de 2002.

⁴ Dr. Marín: «Panorama de la investigación en Bellas Artes: 1980-2002», Jornadas de investigación en Bellas artes, La Laguna, 3 de diciembre de 2002.

1.3. LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA ANTE LA NUEVA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Con relación a este punto, se procedió a:

1.3.1. *Esclarecer el concepto de investigación y proponer una definición referencial que facilitara la confección de un baremo*

De esta manera pareció aceptable una de las definiciones que, actualmente, imperan en España y en la Comunidad Europea. De acuerdo con ella se considera investigación:

el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático en vistas a aumentar los conocimientos que ya se tienen acerca de los hombres y de la sociedad, así como la utilización de estos conocimientos para concebir aplicaciones⁵.

Igualmente se señalaron como condiciones inherentes a los trabajos de investigación:

- a) Que sean de carácter general, es decir, que beneficien al mayor número posible de personas.
- b) Que conlleven innovación: con respecto a la concepción, invención y/o explotación de algo.
- c) Que produzcan aumento de conocimiento.
- d) Que permitan la formación y actualización de otros profesionales.
- e) Que se los divulgue, es decir, que sea susceptible de ser conocida, tanto en medios especializados, como para el gran público.

1.3.2. *Analizar la situación y proceder a la enumeración de objetivos y retos todavía pendientes⁶*

De la revisión realizada por el Dr. Marín parecía deducirse que, en general, se encuentra normalizada. Oficialmente se está haciendo investigación. No obstante, quedan algunos escollos por vencer. En concreto presenta todavía especial dificultad:

- a) *Acceder al reconocimiento y concesión de proyectos de investigación de inspiración netamente artística*, financiados tanto por organismos de nivel nacional como con cargo a fondos europeos. Dicho de otra manera: conseguir que dichos

⁵ Recogido de la ponencia del doctor PLASENCIA: «Investigación y política universitaria». La Laguna, 5 de diciembre de 2002.

⁶ Recogido de la ponencia del doctor MARÍN: «Panorama de la investigación en Bellas Artes: 1980-2002», Jornadas de Investigación en Bellas Artes, La Laguna, 3 de diciembre de 2002.

organismos reconozcan la investigación artística como investigación básica, capaz de incrementar el campo de conocimientos de un entorno social determinado y contribuir, en su forma aplicada, al progreso y bienestar de una sociedad desarrollada.

- b) *Hacer valer nuestros méritos de investigación ante comisiones evaluadoras* que, en la actualidad, juzgan los trabajos de investigación artística con criterios proporcionados, casi exclusivamente, por modelos propios de la investigación científica, procedentes, en la mayoría de los casos, de las ciencias naturales.

Superar estos retos debería ser uno de los objetivos prioritarios de los departamentos y se consideró que era competencia de estos centros: instrumentar, acordar y proponer indicadores de evaluación para su actividad investigadora.

2. SONDEO DE OPINIÓN

Estos datos corresponden al vaciado de una encuesta que se realizó entre los asistentes en torno a la investigación artística. Entresacamos, a modo de conclusiones los puntos que lograron un mayor consenso:

1. Aunque puedan aplicarse patrones tomados de la investigación artística o de las ciencias humanas, *la investigación en Bellas Artes debe trabajar por reconocer y definir sus sistemas y métodos específicos.*
2. Tanto la *investigación* como la *creación artística* deben realizar *aportaciones significativas en el campo del conocimiento.* Esto las diferencia de la mera práctica artística.
3. Se consideran ámbitos *tradicionales* de la investigación en Bellas Artes:
 - Los géneros *tradicionales*: pintura, escultura, dibujo (artes plásticas).
 - Otros medios y artes visuales como: diseño, grabado, fotografía.
 - La investigación en materiales, técnicas y procedimientos artísticos.
 - La investigación en procesos y técnicas de creación.
 - El análisis de las obras de arte.

Emergentes:

 - «Art on line».
 - Los trabajos sobre nuevos materiales y medios tecnológicos.
 - Las reflexiones sobre las diferentes disyuntivas artísticas.
4. El catálogo oficial de áreas de conocimiento no es acorde con el actual panorama de la investigación en Bellas Artes ya que deja fuera muchos campos. Resulta absolutamente necesario solicitar que se proceda a su urgente revisión y ampliación.
5. Entre los *problemas* a los que se enfrenta la investigación en Bellas Artes, cabe señalar los siguientes:

- Falta de definición de las líneas de investigación.
- Escaso desarrollo de metodología propia.
- Financiación exigua.
- Catalogación obsoleta de áreas de conocimiento.
- Falta de instalaciones o instalaciones mal dotadas.
- Escaso número de investigadores y especialistas en los diferentes ámbitos.
- Falta de criterios para evaluar lo que es investigación en BBAA.
- Dificultades en la formación de grupos de trabajo: aislamiento y falta de comunicación entre los investigadores.
- Escasez de canales para la difusión de los resultados.
- Falta de motivación.

6. Entre las *causas* de lo que podríamos llamar «escasa demanda o apoyo social» de la investigación en Bellas Artes, podemos señalar:

- Falta de credibilidad porque no se comprende el alcance o posible beneficio de nuestras aportaciones.
- Inadaptación o inadecuación de la oferta a las necesidades sociales y de mercado⁷.
- Incertidumbre respecto a la utilidad o aplicabilidad de la investigación.
- Falta de propuesta por parte de los grupos investigadores.
- Cambio en los valores culturales.
- Supervivencia del individualismo: artista encerrado en la «torre de marfil».

7. Para *mejorar* la calidad de la investigación en nuestro ámbito se propone, entre otras cosas:

- Montar líneas de investigación con proyección de futuro.
- Constituir grupos de trabajo interdisciplinares.
- Mejorar los sistemas y los medios de trabajo.
- Mejorar los sistemas de acceso a becas.
- Propiciar la formación del personal investigador, especialmente en lo que se refiere a técnica y método.
- Mejorar la capacidad de gestión de los departamentos.
- Constituir grupos de trabajo estables.
- Mejorar la relación entre Universidad /Empresa.
- Difundir mejor las convocatorias de proyectos de investigación e incentivar la participación.

⁷ Un ejemplo de previsión y respuesta ante las demandas de una sociedad desarrollada lo ofrece la Estación de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, presentada por el Dr. Pericot en su ponencia titulada «Investigación, gestión de proyectos y traslado de resultados», desarrollada en el campus de Guajara el 5 de diciembre de 2002.

*investigar en bellas artes
ámbitos, métodos y alternativas*

Universidad de La Laguna, 3 al 5 de diciembre de 2002

MARTES 3

MIÉRCOLES 4

JUEVES 5

MAÑANA: SALÓN DE GRADOS DEL CAMPUS DE GUAJARA

<p>10 a 11</p>	<p>Presentación</p> <p>D. ÁNGEL GUTIÉRREZ NAVARRO Vicerrector de investigación de la ULL Dña. Mª LUISA BAJO SEQUERA Directora del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética de la ULL D. JUAN CARLOS ALBALADEJO GONZÁLEZ Director del departamento de Pintura y Escultura de la ULL</p> <p>Cuestiones epistemológicas en torno a la investigación en el arte</p> <p>D. JOSÉ MARÍA CHAMORRO Profesor titular de de Filosofía de la ciencia, la historia y el lenguaje de la ULL</p>	<p>El acontecer de la forma en la pintura: ¿Creación o investigación?</p> <p>D. JOSÉ MARÍA YTURREALDE Catedrático de pintura de la UPV</p>	<p>Imagen: Investigación, gestión de proyectos y traslado de resultados</p> <p>D. JORDI PERICOT Presidente de la Estación de la Comunicació de la UPF</p>
DESCANSO			
<p>11,15 a 12,15</p>	<p>Panorama de la investigación en bellas artes: 1980-2002</p> <p>D. RICARDO MARÍN Catedrático de Didáctica de la Expresión Corporal, plástica y musical de la Universidad de Granada</p>	<p>Investigación y política universitaria</p> <p>D. CARLOS PLASENCIA Catedrático de dibujo de la UPV</p>	<p>Pasaje al acto</p> <p>D. XAVIER FRANQUESA Catedrático de dibujo de la UCB</p>
<p>12,30 a 13,30</p>	<p>MESA DE TRABAJO Problemas básicos de la investigación en bellas artes.</p> <p>Coordinador: D. Miguel A. Fernández-Lomana Profesor Titular de Estética de la ULL D. Fernando Marín, D. José Mª Chamorro, Dña. Mª Luisa Bajo, D. Juan Carlos Albaladejo.</p>	<p>MESA DE TRABAJO: ¿Investigar a través de la práctica?</p> <p>Coordinador: D. Severo Acosta Profesor titula de la ULL</p> <p>José María Yturralde, Carlos Plasencia, Xavier Franquesa, Mª Isabel Sánchez</p>	<p>La investigación ante la LOU</p> <p>D. ÁNGEL GUTIÉRREZ Vicerrector de Investigación de la ULL</p>
TARDE: FACULTAD DE BELLAS ARTES			
<p>16 a 17</p>	<p>Fuentes de información digital para la investigación en arte</p> <p>D. FERNANDO R. JUNCO Director de la biblioteca de la ULL</p>	<p>Taller: Técnicas de investigación en la web</p> <p>D. FERNANDO R. JUNCO / Dña. MARINA JIMÉNEZ Director de la biblioteca de la ULL / Bibliotecaria de la ULL</p>	<p>MESA DE CONCLUSIONES</p> <p>Coordinador: D. Alfonso Ruiz Profesor Titular UDI de Diseño de la ULL</p> <p>Jordi Pericot, Xavier Franquesa, Àngel Gutiérrez</p>
<p>17 a 19</p>	<p>Taller: Técnicas de investigación en la web</p> <p>D. FERNANDO R. JUNCO / Dña. MARINA JIMÉNEZ Director de la biblioteca de la ULL / Bibliotecaria de la ULL</p> <p>Taller: Creación de documentos para la web</p> <p>D. MAURICIO PÉREZ Profesor Titular de la ULL</p>	<p>Taller: Creación de documentos para la web</p> <p>D. MAURICIO PÉREZ Profesor Titular de la ULL</p>	<p>Taller: Técnicas de investigación en la web</p> <p>D. FERNANDO R. JUNCO / Dña. MARINA JIMÉNEZ Director de la biblioteca de la ULL / Bibliotecaria de la ULL</p> <p>Taller: Creación de documentos para la web</p> <p>D. MAURICIO PÉREZ Profesor Titular de la ULL</p>
<p>19</p>			<p>CLAUSURA</p> <p>Dña. Mª ISABEL NAZCO Decana de la Facultad de Bellas Artes de la ULL</p>