Investigación aplicada

Práctica artística como investigación

Práctica artística. Investigación y medio de reflexión crítica

Hay prácticas artísticas que no tienen una pretensión de investigación sino integrarse en el entramado del mundo del arte.

Hay investigaciones vinculadas al arte que no tienen como objetivo la práctica artística, pueden enfocar hacia problemas técnicos o modelos de análisis del arte.

Y hay prácticas artísticas que tienen como fundamento la investigación:

- El arte no es ilustración de una teoría, ni de una idea.
- No hay separación entre teoría y práctica, solo proceso dialéctico basado en criterios

> El arte se ha desarrollado, precisamente, como una experiencia capaz de integrar esos sistemas de simulación cognitiva (perceptual, conceptual y emocional) en unidades de saber altamente sofisticados: tan alejados de la especificidad semántica de una fórmula o un teorema, como de la inespecificidad altamente emocional de un grito o una interjección.

Juan Luis Moraza. Arte y saber

SUBSCRIBE

Archivo (Foucault)
Desplazamientos entre la biblioteca y el archivo

Problematizar

Biblioteca: conjunto de todo aquello que hay que saber respecto a su tradición.

Maurice Blanchot: Ya no existe biblioteca, a partir de ahora, cada cual leerá a su aire. (*Le dernier mot,* 1936)

“En lugar de ver alinearse, sobre el gran libro mítico de la historia, palabras que traducen en caracteres visibles pensamientos constituidos antes y en otra parte, se tiene, en el espesor de las prácticas discursivas, sistemas que instauran los enunciados como acontecimientos (con sus condiciones y su dominio de aparición) y cosas (comportando su posibilidad y su campo de utilización). Son todos esos sistemas de enunciados (acontecimientos por una parte, y cosas por otra) los que propongo llamar archivo”. (Foucault Michel 1969, 218)

El archivo se interesa por «acontecimientos» en lugares y momentos concretos, sin proyectar valores propios, ni categorías, y nos invita a sobrevolarlos por un campo virtualmente inagotable y disperso, con una atención flotante, para evitar la normalización, aquello que solo nos permite ver lo que creemos que queremos ver.

Por esa relación espacio-temporal de los acontecimientos, Deleuze decía que el concepto de archivo en Foucault es audiovisual, recoge lo que sucedió en un lugar y un tiempo concreto sin buscar orígenes, dislocado del pulso cronológico del tiempo. Una acumulación discontinua de secuencias con la que podemos "ver" (y no solo leer) cómo se hacían determinadas cosas (Morey 2006), documentos que nos pueden mostrar el día a día de algún proceso.

Foucault, Michel. 2005. *La arqueología del saber* (1969). Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Morey, Miguel. 2006. El lugar de todos los lugares. Consideraciones sobre el archivo. En: B. Herráez y S. Rubira (eds.), *Registros imposibles: el Mal de Archivo*

Walter Benjamin, Constelación

Benjamin buscaba innovaciones formales para reactivar la expresión del pensamiento y alejarlo de las presentaciones acartonadas de la academia.

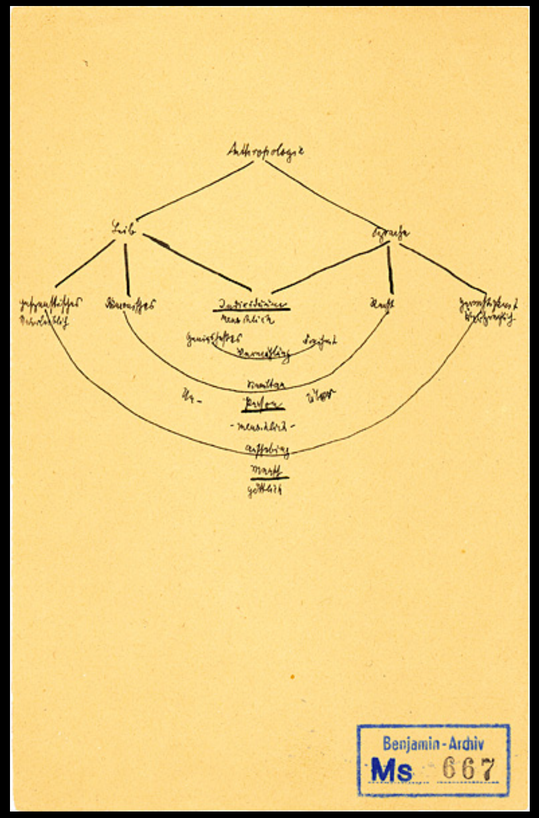
- Mejor la actividad en la mesa de disección que la inmovilidad fúnebre.
- Dinamitar las formas-Imágenes dialécticas.
- Ordenaciones de imágenes y conceptos a través de las cuales se manifiestan las ideas

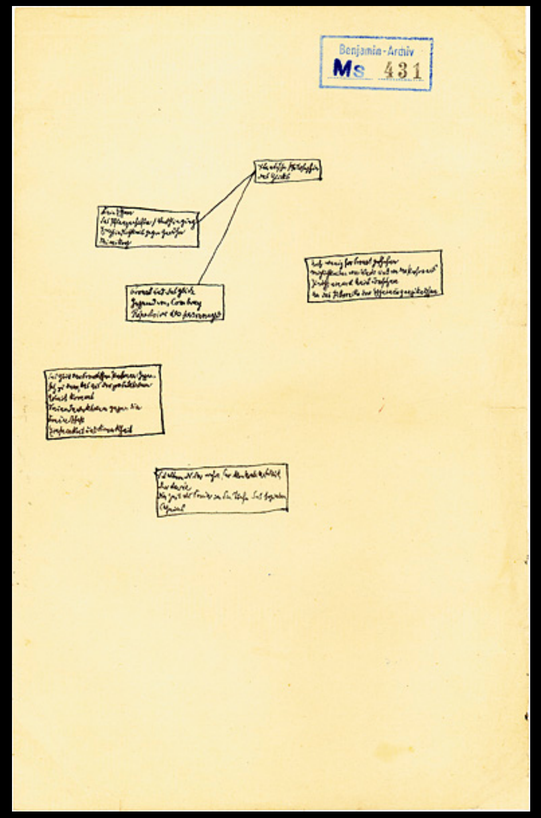
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=pcPwIG5gHQM

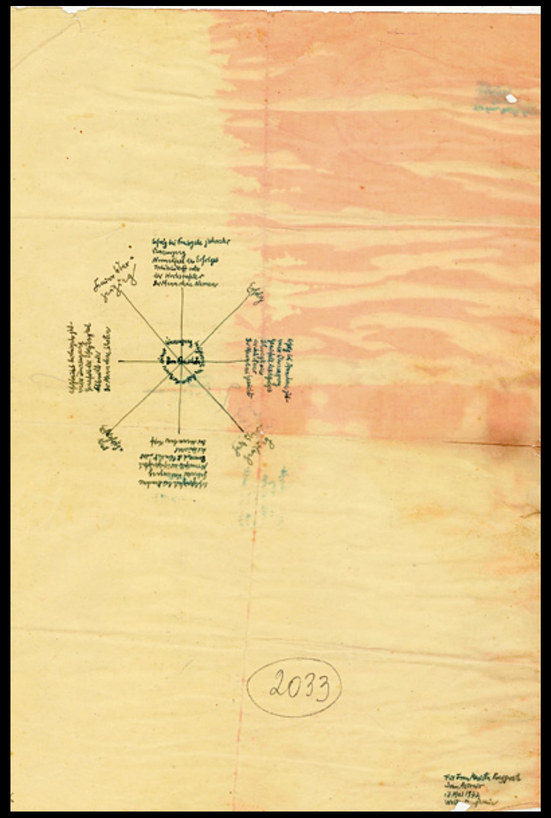
https://www.youtube.com/watch?v=CNI7KtuOgYs

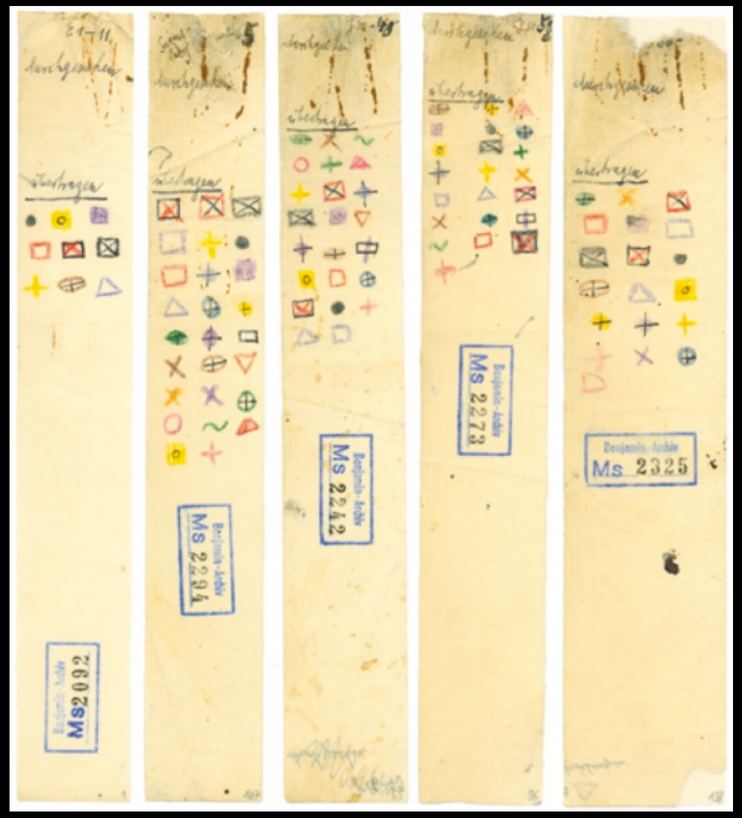
Walter Benjamin, Constelación

El libro es ya […] una anticuada mediación entre dos sistemas de ficheros. Pues sin duda todo lo esencial se encuentra guardado en el fichero del investigador que escribió el libro, y el erudito que lo estudia lo va asimilando a su fichero (Benjamin 2002, 23)









Benjamin, Walter. 2002, *Dirección única*. Madrid: Alfaguara.

Aby Warburg, *Bilderatlas Mnemosyne* (Atlas de imágenes de la memoria) 1924-29

Procedimiento de exploración y presentación de sistemas de relaciones no evidentes
Características del Atlas:

- Despliega en el montaje la capacidad de producir, mediante encuentros de imágenes, un conocimiento dialéctico. (Didi-Huberman 2011, 7))

- Se propone como herramienta (máquina) para activar ideas y relaciones

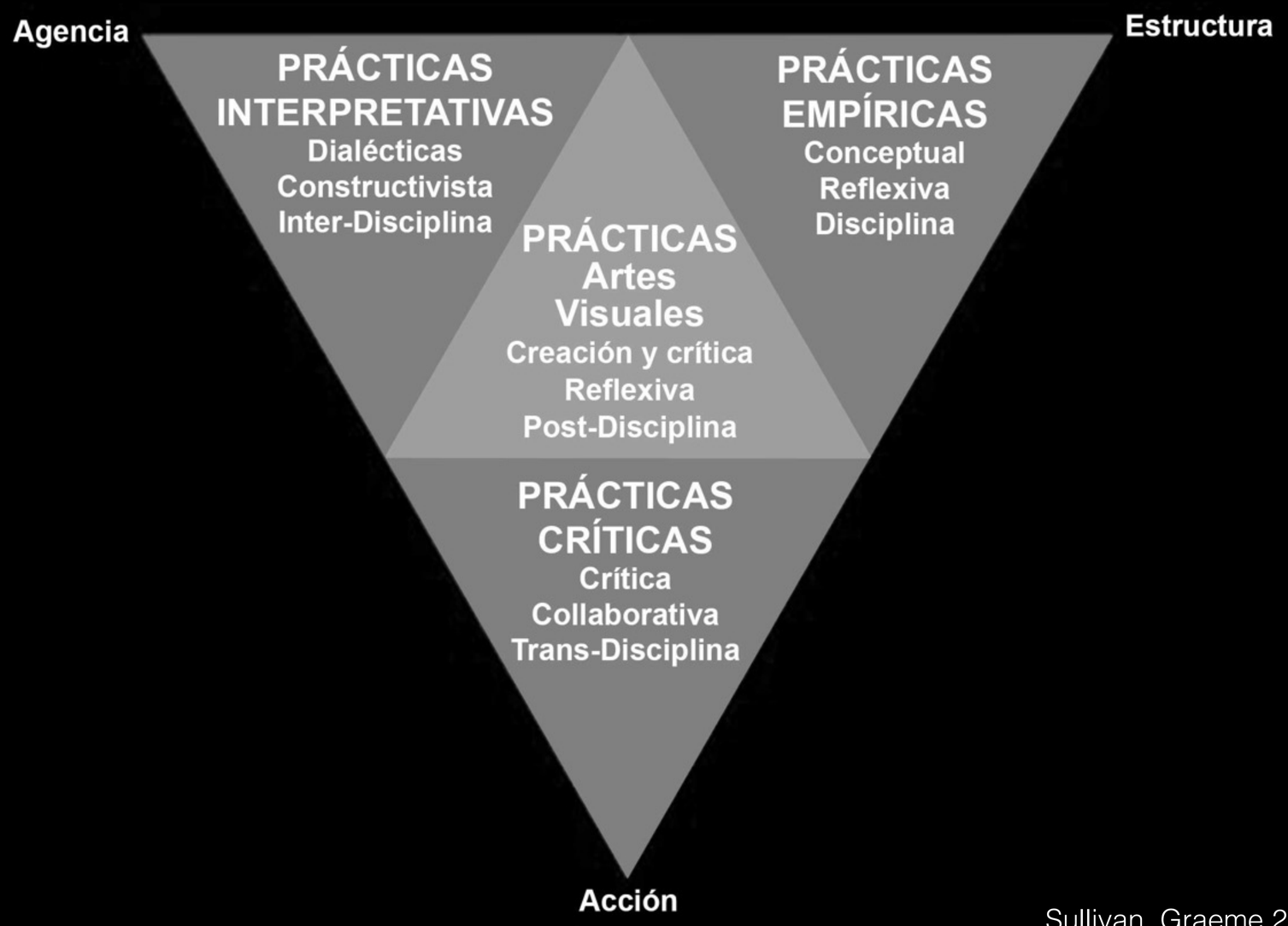
- ATLAS. Entrevista con Georges Didi-Huberman https://www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo

Didi-Huberman, G. 2011. *Atlas, ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?* Madrid: MNRS

André Malraux, Museo Imaginario, 1947

Marcado por la subjetividad, cada persona puede confeccionar su museo a modo de álbum.
Sin limitaciones, espaciales ni económicas

Práctica artística como investigación



Investigación en artes visuales: práctica artística núcleo de la investigación

Este proceso dinámico abre varias vías de investigación práctica relacional y transformativa que se encuentran dentro y trasversalmente,

Sullivan, Graeme.2005. A*rt Practice as Research: Inquiry in the Visual Arts*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication

Práctica artística como investigación

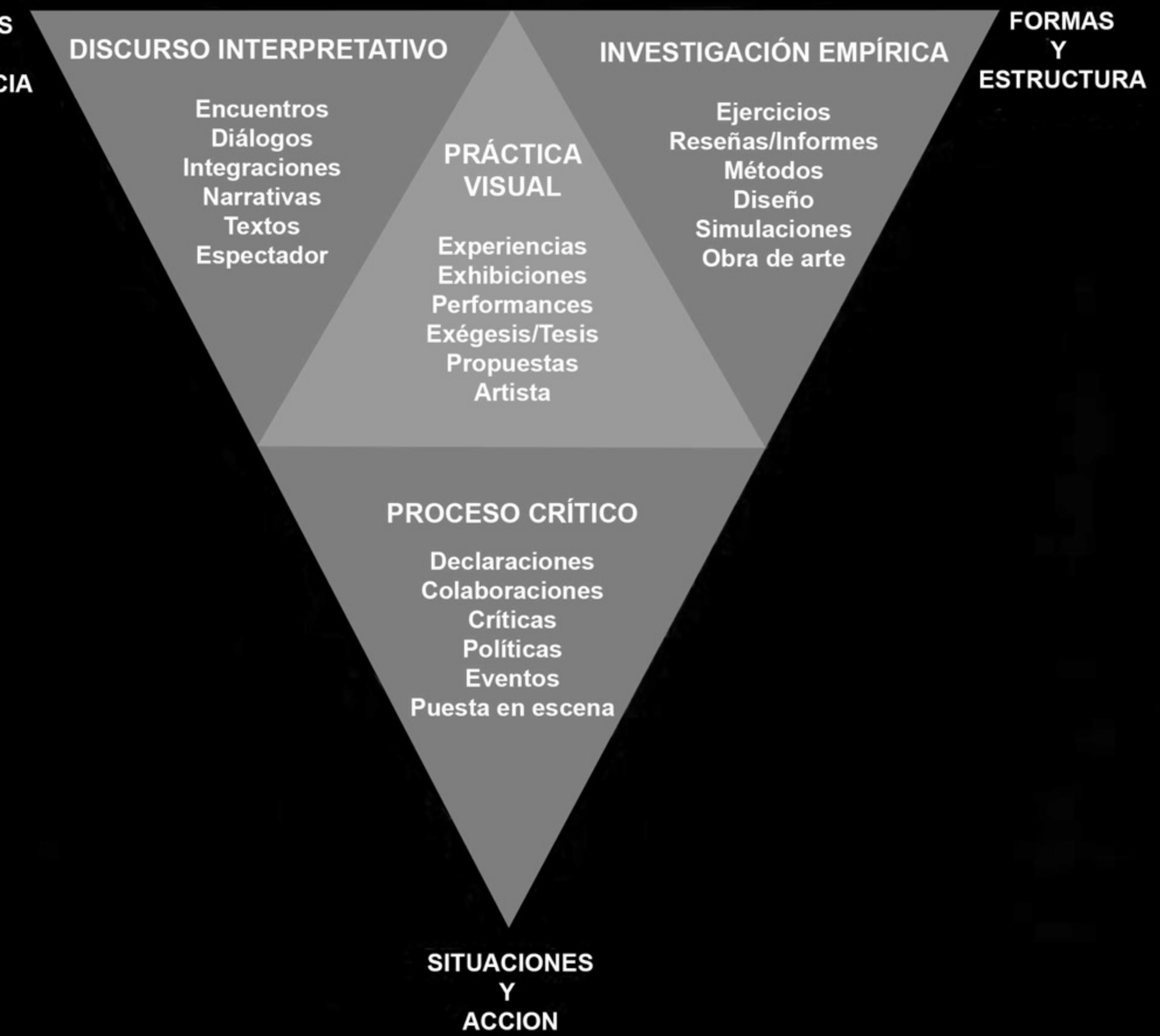
Teorizar la práctica de las artes visuales

El potencial de los artistas para participar directamente en diversas comunidades de medios incrementa su responsabilidad como teórico. El espacio entre la teoría y la investigación toma las indagaciones creativas más allá de los límites de las disciplinas,

Práctica artística como investigación

Investigar el contexto

Práctica artística como investigación



Proyecto de artes visuales
como investigación