

Coordenadas metodológicas para la investigación/creación artística
Methodological coordinates for artistic research/creation

Yohan Michel Madrigal Segredo. Universidad de las Artes (Cuba)

Doctorando en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Realización Audiovisual. Profesor Asistente de la Universidad de las Artes de Cuba. Director de Proyectos de la Empresa de Medios Informáticos y Audiovisuales CINESOFT. Presentador de Noticias del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, TVC.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4121-7938>

Pedro Ángel Hernández Herrera. Universidad de las Artes (Cuba)

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular, Miembro del Tribunal Permanente de Grado Científico y Coordinador de la Maestría en Realización Audiovisual de la Universidad de las Artes de Cuba. Asesor de la Empresa de Medios Informáticos y Audiovisuales CINESOFT. Experto nacional e internacional en evaluación y acreditación de la Educación Superior.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1768-5478>

Resumen:

La investigación en artes, es una forma de producción de conocimientos compleja, en tanto en el propio hacer del artista ocupa un lugar relevante la subjetividad, la cultura y el contexto social. Durante el proceso de investigación-creación, el artista establece un conjunto de relaciones conceptuales que conllevan a que su propuesta, pueda ser entendida dentro de la investigación-creación artística. El artículo centra la atención en los procesos de investigación-creación artística que se desarrollan en la Universidad de las Artes, ISA de Cuba, con énfasis en la carrera Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué líneas de investigación concibe la academia?, ¿Qué rutas siguen en su desarrollo?, ¿Qué coordenadas metodológicas fueron diseñadas?, ¿Cómo se despliega esta metodología en arte, en el proceso de investigación-creación del artista audiovisual? Las respuestas a estas interrogantes surgen de la implementación, las experiencias y los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología diseñada.

Palabras claves: coordenadas metodológicas; investigación-creación artística; investigación-creación para la realización audiovisual

Abstract:

Research in the arts is a form of production of complex knowledge, while subjectivity, culture and social context occupy a relevant place in the artist's own work. During the

research-creation process, the artist establishes a set of conceptual relationships that lead to his proposal being understood within artistic research-creation. The article focuses on the artistic research-creation processes that are developed at the University of the Arts, ISA de Cuba, with emphasis on the Art of Audiovisual Communication Media career. What lines of research does the academy conceive? What routes do they follow in their development? What methodological coordinates were designed? How is this methodology deployed in art, in the research-creation process of the audiovisual artist? The answers to these questions arise from the implementation, the experiences and the results obtained in the application of the designed methodology.

Keywords: *methodological coordinates; research-artistic creation; research-creation for audiovisual production*

1. Introducción

La comunidad universitaria internacional reconoce la investigación como un elemento clave para la sistematización y obtención de nuevos conocimientos, así como para el fortalecimiento del pensamiento crítico de quien investiga, aspectos esenciales en la integración docencia-investigación. Desde estas miradas, el proceso de investigación se erige como una herramienta básica que aporta al desarrollo social y económico de un territorio, un país o al conocimiento universal.

El término investigación, según en el Diccionario de la lengua española, se registra como “Acción y efecto de investigar” (2022, p. 809). Por su parte, OECD *Glossary of Statistical Terms*, lo registra como “Cualquier actividad sistemática emprendida con el propósito de incrementar la acumulación de conocimientos y el uso de estos conocimientos para descubrir nuevas aplicaciones” (2022, p. 985).

Estas definiciones centran la atención en el proceso de investigación que trata de descubrir, explicar, controlar, predecir, etc., hechos y fenómenos; es la referida investigación científica, sin embargo, especialistas en investigaciones más particulares, como la investigación en arte, nos ofrecen otras miradas.

Francisco Hernández-Chavarría, profesor e investigador de la Escuela de Arte, Universidad de Costa Rica, establece un paralelo entre los procesos de investigación en las artes y los procesos de investigación acuñados por las ciencias y precisa: “(...) ambos procesos son diferentes y básicamente la diferencia radica en su objetivo, ya que en el primero es la creación artística, en la que los artistas-investigadores forman parte del proceso” (2018, p. 7).

Para Henk Borgdorff, versado en investigación artística de la Universidad de Leiden, Países Bajos: “La investigación en arte se define en sí misma como una investigación empírica en tanto conjunto de métodos no sistemáticos” (2009, p. 13).

Desde estas múltiples miradas se toma prestado a la literatura el término investigación y se asume -en la práctica artística- como una manera de pensar, expresar y comunicar, la investigación en arte.

2. Estado de la cuestión: la investigación artística en Cuba

2.1. La investigación en arte

Si bien es cierto que la investigación en arte es considerada como una forma de producción de conocimientos compleja, en tanto en el propio hacer del artista ocupa un lugar relevante su subjetividad como individuo, la cultura alcanzada, las circunstancias en que desarrolla la investigación y el contexto social; todo lo cual, propicia ampliar el universo simbólico en que se desarrolla el ser humano. También lo es que este criterio comenzó a posicionarse en los predios universitarios a finales del siglo XX, cuando se produce la pugna entre la manera en que investiga el artista y la forma de investigar por profesionales de otros saberes.

Marcelo Zambrano Unda, docente e investigador ecuatoriano, asevera que:

La investigación artística o la investigación basada en arte, es un espacio relativamente nuevo de reflexión sobre y desde el ámbito artístico. Se encuentra enmarcada dentro de las fronteras académicas de las universidades y los centros de investigación, sin embargo, mantiene una pretendida independencia y autonomía, debido principalmente a su relación ambigua con el ámbito científico. (...) De todas formas, es el desarrollo de esta relación lo que define la importancia de la investigación artística. (2016, p. 111)

Durante el proceso de investigación-creación el artista-investigador establece un conjunto de relaciones conceptuales, que hacen que su propuesta pueda ser entendida dentro de las coordenadas contemporáneas de lo artístico.

La profesora e investigadora cubana Mayra Sánchez Medina, en el curso *Soportes epistemológicos para la realización audiovisual*, desarrollado en la Universidad de las Artes, ISA (UA-ISA) de Cuba, al reflexionar sobre la investigación en artes, como campo de estudios, argumenta que:

(...) este tipo de investigación constituye un verdadero reto para quienes, desde las universidades de arte, intentan acercar a los futuros artistas a una especie de caja de herramientas sin fondo para sus procesos de creación, investigación que debe ser lo suficientemente flexible para que se acomode a la poética en ciernes de cada cual; necesariamente expandida para que, desde un abordaje transdisciplinar, permita ampliar la mirada y el análisis y, profundamente crítica como para encarnar en los “microdinamismos sociales”, (al decir de Zemelman)ⁱ generados por ellos mismos”. (Nota tomada en el curso, 2021)

Sánchez Medina (2021), hace visible el reto que impone a la institución universitaria de Arte, salvaguardar la investigación; toda vez que la obra artística está antecedida por un proceso indagatorio que tiene por objeto la creación, la gestión de conocimientos, la producción, la realización, la interpretación y la reflexión crítica, entre otros aspectos.

Los resultados de la investigación en artes, es un tipo de conocimiento que nos acerca a la obra realizada por el artista y al contexto en que este hecho se ha producido, dando respuesta a problemas artísticos valiosos, individuales o grupales.

En tal sentido, se trata de posicionar el hecho artístico desde una mirada holística, interdisciplinar y transdisciplinar, lo cual favorece el proceso de creación y la experimentación en el artista-investigador; es así que se asume, en este tipo de investigación, la práctica artística como una forma de adquirir conocimientos.

Para Martha Lucía Barriga Monroy, investigadora colombiana:

(...) la investigación artística en el campo universitario se caracteriza por la experimentación del sujeto creativo (educador artístico-artista-investigador) con diversos elementos de los lenguajes artísticos (musicales, plásticos y visuales, danzarios, literarios, o escénicos, entre otros) por él seleccionados, que resultan en una obra individual única, por parte del sujeto creador, quien a través del discurso o reflexión intentará una aproximación personal al conocimiento (de tipo histórico, social, cultural, político, semiológico, ambiental, ideológico, real o ficticio, etc.) de un hecho, idea, o experiencia, sobre el objeto creado. (2011, p. 319)

Parafraseando a Patricia Ávila (2008), artista, docente e investigadora argentina, no existe una respuesta completa sobre la investigación en arte, lo que hay son aproximaciones desde dos miradas: la del artista que hace la obra y la del propio artista que ha de aprender a ver su obra, desde otra perspectiva, la del investigador.

En diálogos y talleres de reflexión con artistas y docentes de carreras de arte, se ha podido constatar la asunción por parte de estos, de que la investigación en arte constituye un acto creativo, criterio compartido por los autores de este trabajo, pues el resultado de la investigación en arte es la creación artística; proceso que demanda tiempo y espacio por parte del que la realiza, quien aplica diversos procedimientos de indagación en función de su obra -tangible o intangible-, en armonía con otros procedimientos que toma prestado de la investigación científica de corte humanista, como la investigación social, la antropológica, la historiografía, entre otras. De esta manera, la metodología aplicada en cada proceso creativo es única.

2.2. La investigación artística en el contexto universitario cubano

La UA-ISA fue creada en el año 1976, en su decurso ha graduado cientos de jóvenes en las carreras de: Arte Danzario, Arte Musical, Arte Teatral, Artes Visuales, Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual y, más recientemente, en Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural.

Los ejercicios de culminación de estudios (ECE) para la obtención del grado de Licenciado en Artes, en las diferentes carreras que desarrollan los estudiantes, así como las tesis de maestrías y doctorados siguen el derrotero de las líneas de investigación aprobadas por el Ministerio de Educación Superior (MES), contextualizadas al saber artístico.

¿Cuáles son las líneas de investigación planteadas por la academia a sus estudiantes?

Línea 1: Problemas contemporáneos de la cultura y las artes: historia, teoría y crítica. Estimula la investigación sobre las artes, una investigación que escape a los encasillamientos derivados de la tradición científica objetivista, haciendo visibles los sólidos resultados que a nivel creativo, teórico y experimental se generan hacia dentro de la universidad; en la que los proyectos que en él se inscriban, puedan marcar sus propias pautas, desde la necesaria calidad poética que los sustentan.

Línea 2: Perfeccionamiento de la enseñanza de las artes. Apunta hacia el logro de definir y perfeccionar la enseñanza de las artes aspectos tales como: el registro de su trayectoria histórica, de las producciones tangibles e intangibles resultantes del trabajo docente-metodológico, investigativo y artístico creador; la influencia que ejercen en las perspectivas académicas los organismos que controlan su actividad normativa y metodológica; la proyección y legitimación nacional e internacional de una plataforma conceptual y práctica expresiva de la singularidad que rigen los procesos integrales de las carreras artísticas y de su magisterio artístico-pedagógico.

Línea 3: Política y gestión cultural. Profundiza en los conocimientos de los fundamentos epistemológicos de los estudios culturales y de su concreción en políticas y modelos de gestión, teniendo en cuenta la diversidad y las peculiaridades de estos procesos en Cuba y Latinoamérica. También diseña y aplica investigaciones evaluativas de diagnóstico, procesos, resultados e impactos de la aplicación de las políticas culturales y los diferentes componentes de los modelos de gestión a nivel nacional, territorial y local.

Línea 4: Estudio y conservación del patrimonio cultural. Propicia las investigaciones de carácter teórico relacionadas con el estudio y conservación del patrimonio cultural, a la vez que caracteriza y evalúa los procesos de conservación del patrimonio cultural tangible e intangible que contribuyan a diferentes acciones institucionales, su desarrollo y sostenimiento. Profundiza en la problemática teórica y conceptual de la cultura popular tradicional y promueve el estudio y conservación del patrimonio de la UA-ISA.

La diversidad de procedimientos metodológicos, a saber: entrevistas, encuestas cualitativas, observaciones del contexto, estudios de casos, etc., que se potencian en estas líneas de investigación en correspondencia con los objetivos planteados en cada proceso de investigación-creación artística, permiten establecer la relación interdisciplinar hacia el interior de cada una de las carreras y el enfoque transdisciplinar con otras disciplinas propias del contexto cultural que se gestan en la propia universidad, por ejemplo: panorama del arte y la cultura, historia del arte, filosofía, estética, semiótica, etc. Además, con estudios que se generan en otras universidades e instituciones, a saber: Facultad de Comunicación Social y Periodismo, y la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, ambos adscritos a la Universidad de La Habana; la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias Pedagógicas; la Asociación Cubana de Comunicación Social, entre otras; así como con la sociedad en su conjunto, alcanzando una resonancia en el campo de la docencia y la investigación, en vínculos con otras instituciones y polos científicos del ámbito nacional e internacional.

2.3. ¿Qué rutas siguen en su desarrollo el proceso de investigación-creación artística que se despliega en las facultades de la UA-ISA?

En entrevistas realizadas a docentes e investigadores durante la celebración de la *XIX Conferencia Científica de Arte y Cultura*, UA-ISA (2019), sobre los procesos que desarrollan en la formación del artista-investigador en sus respectivas facultades, se registraron los criterios siguientes:

Silvia Ramírez Paseiro, Facultad Arte de la Conservación del Patrimonio Cultural:

La investigación se asume desde una mirada integradora e inclusiva, desde las más diversas disciplinas artísticas y científicas, tanto desde las ciencias sociales y humanísticas, como desde las ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias de materiales. En el campo de la Conservación del Patrimonio Cultural, si bien se observa un predominio del enfoque cualitativo, también las investigaciones siguen otros enfoques como el cuantitativo y el mixto. Se trata de un campo para el cual se investiga desde múltiples ciencias para el estudio de desarrollo de materiales, técnicas y metodologías que se ponen al servicio de los procesos de conservación, de restauración, de la propia museografía, entre otras. También se investiga sobre los más diversos procesos, por ejemplo, de interpretación, valoración, patrimonialización de los bienes culturales y por igual desde lo interno de dichos procesos, a partir de la propia práctica del conservador, del restaurador, del museólogo; en lo cual se expresa, por supuesto, la subjetividad de cada cual y por tanto la investigación también tiene en sí misma un fuerte componente heurístico y hermenéutico.

María del Carmen Mena Rodríguez, Facultad Arte Danzario:

En los estudios universitarios de la danza, el componente investigativo se despliega durante todo el proceso de formación, así como en el ejercicio final de grado (EFG). La experiencia investigativa de los estudiantes, contempla su quehacer creativo con motivación para fundamentar la práctica danzaria, entendiendo así que la creación es también un proceso de investigación y de reflexión teórico-práctica en las indagaciones relacionadas con la creación danzaria que interroga al cuerpo desde lo físico, lo emocional, pero también en su pensar, los vínculos sociales y en su conformación cultural. Es por ello que el cuerpo del danzante resulta esencial para construir diferentes estrategias investigativas en el proceso de creación, indagar el cuerpo para pensar, crear e investigar el arte danzario. Se torna entonces un referente de análisis necesario e imprescindible para que el artista-investigador creador pueda, desde sus vivencias e historias de vida, narrar las experiencias creativas y al mismo tiempo dialogar con las diversas perspectivas teórico-prácticas del quehacer danzario.

Xiomara Pedroso Gómez, Facultad Arte Musical:

La metodología de la investigación cobra una fisonomía muy particular en el campo de la música, especialmente en lo relativo a la interpretación musical. Interpretar una obra musical requiere del despliegue de estrategias de

investigación que den respuesta a la intencionalidad estilística que se persigue a presentar en la ejecución. Antes de la interpretación musical resulta esencial cumplimentar una serie de pasos, tales como: la indagación historiográfica, relativo al autor y su contexto, y la audición de posibles versiones preexistentes. Este proceso de indagación previa presenta múltiples aristas, en el que confluyen diversas disciplinas teórico-musicales como el análisis, la historia de la música, la armonía o el contrapunto. De este modo, puede considerarse la interpretación musical como ejercicio aglutinador y síntesis de procesos investigativos que aúnan múltiples saberes expresados de forma concentrada en la ejecución. La interpretación musical implica, por tanto, un triple reto; en primer lugar, desplegar estrategias investigativas eficaces que permitan el acceso a la información necesaria a la obra a interpretar; en segundo lugar, obtener una comprensión holística de la obra, fruto de dicha investigación; y, en tercer lugar, condensar todo lo anterior a la práctica investigativa. Estos retos, de ser cumplidos de forma exitosa, contribuirán significativamente a dar el salto de una ejecución puramente técnica a una interpretación musical consciente, informada y con mayor carga simbólica.

Eduardo Eimil Mederos, Facultad Arte Teatral:

La investigación en el teatro resulta imprescindible, especialmente, en lo que concierne a la construcción del personaje por parte de los autores. En este sentido ellos, por supuesto, deben transitar por diversos caminos que no se limitan a la investigación teórica... estoy hablando del personaje visto, en contraposición al personaje leído. Para resumir las tres formas específicas en que esta investigación se conduce quiero remitirme al método de las tres entradas de las maestras argentinas Mónica Discépola y Chiqui González. Ellas plantean que el actor puede acceder al personaje a través de tres entradas específicas; la primera es la entrada intelectual que le brinda fundamentos teóricos y consiste en el análisis profundo de la obra, del autor, de la época, pero también en el manejo de referentes literarios, visuales, sonoros; la segunda entrada es la de las imágenes y con ella el actor trabaja el mundo interior del personaje, esta entrada se activa a través de estímulos conectados con vivencias, recuerdos, emociones, en realidad es interesante porque en esta entrada el actor está investigando sobre sí mismo y de ahí crea un mundo que es inexistente, es una ficción, pero que resulta verosímil; por último, tenemos la entrada física que se refiere al trabajo con el cuerpo, con las acciones físicas, con la voz, con la forma de andar, con la forma de moverse, en esta entrada se concretan todos los otros caminos porque esto es lo que ve el público, precisamente. Pero en todos los casos resulta claro que la característica principal de la investigación teatral desde el actor es la conjunción de diversos caminos que unan lo intelectual y lo corporal, tributando a la creación de un personaje multidimensional que esté acorde al personaje que creó el dramaturgo que imaginó el director y que finalmente encargó el actor.

Los entrevistados, reconocen que los procesos de investigación-creación artística que desarrollan con sus estudiantes potencian el abordaje inter y transdisciplinar, así como el despliegue de estrategias en las que se desdibujan las fronteras entre los saberes artísticos y otros saberes, y donde se integran, a favor del acto creativo, teoría y

práctica. Sin embargo, no resulta ocioso apuntar que la investigación-creación artística, para ser considerada como tal, debe ser una labor original, toda vez que es una actividad creativa particular, tendiente a adquirir y generar conocimientos por parte del artista-investigador.

Paola Villanueva González, profesora colaboradora en arte, en la Universitat Oberta de Catalunya, considera que la investigación artística es “una aproximación interactiva, reflexiva y en movimiento, que cuenta con medios y estrategias particulares, propias de las artes, que la hacen única” (2017, p. 218).

Por su parte Fernando Hernández, catedrático de la Universidad de Barcelona defiende el criterio que la investigación artística:

(...) debe ser *Accesible*, una actividad pública, abierta al escrutinio de los pares. *Transparente*, clara en su estructura, procesos y resultados. *Transferible*, útil o más allá del proyecto de investigación, aplicable en los principios (aunque no lo sea en la especificidad) para otros investigadores y otros contextos de investigación. (2008, p. 20)

Ciertamente, no existe una metodología única para la investigación-creación artística, aunque la ruta cualitativa con sus múltiples alternativas, favorece que cada proyecto pueda dar respuesta a los objetivos que inicialmente diseñó el artista-investigador.

3. Propuesta de metodología para la investigación artística en Cuba

3.1. Líneas directrices para unas coordenadas metodológicas

A finales del siglo XX e inicio del XXI la investigación en los predios universitarios, donde se formaban los realizadores audiovisuales, estuvo orientada a la indagación en aspectos técnicos propios de las especialidades fotografía, sonido y edición, y ocasionalmente, se investigaba sobre aspectos teóricos inherentes a estas y otras especialidades propias del saber audiovisual.

Interpretando a Verwoert y otros (2010), la investigación artística trataba de ajustarse a lo establecido para la investigación en otras ramas del saber como las ciencias sociales y humanísticas, cuyos modelos hegemónicos prevalecían en las universidades.

Otra tendencia en esta etapa, fue “la disputa entre el debate ideológico del momento y la manera de expresarse el artista-investigador al concebir su obra” (Arguello, 2003, p. 47).

En la introducción del Plan del Proceso Docente Educativo “D” de la carrera de Comunicación Audiovisual en la UA-ISA, se plantea que “(...) la investigación que desarrollaban los realizadores audiovisuales en el pregrado, carecía de una metodología propia. Además, no se contaba con un reservorio de temas que fueran de interés para el artista ni para la propia institución” (2009, p. 8).

Entre los años 2010-2013 se inscribió y desarrolló en la propia universidad un proyecto de investigación que tuvo entre sus propósitos reflexionar en torno a la elaboración de una metodología de investigación particular, que imbricara las necesidades e intereses creativos de los propios realizadores audiovisuales y el contexto sociohistórico del país.

Según se describe en el informe de investigación, era necesario hacer transformaciones en la manera de enseñar y aprender a investigar en arte y, a la vez, apremiaba diseñar una metodología que se pareciera más al acto creativo que desarrollan los realizadores audiovisuales.

La propuesta metodológica diseñada tuvo, entre sus líneas directrices, el reconocimiento de que el artista-investigador desarrolla dos tipos de investigación que se integran en un solo proceso: la investigación del tema y del concepto, desde donde se piensa tratar, y la investigación que realiza desde su especialidad a partir de sus experiencias y sus habilidades para concretar el proyecto; es desde este mirar reflexivo, que se logra imbricar teoría y praxis; partes del proceso que no siempre son visibles en términos de investigación.

Interpretando a Carrillo Quiroga y otros (2015), los debates teórico-prácticos entorno al proceso de investigación-creación que realiza el artista, carecen de una sistematización metodológica; entre otras causas, por la no difusión de algunas metodologías creadas en instituciones de arte de países latinoamericanos como México, Colombia, Perú, Brasil y Argentina; por la insuficiente validación de los resultados alcanzados en su aplicación; por no ser de interés de algunos gobiernos, al no destinar suficientes recursos a este tipo de investigación y por no tener el suficiente arraigo dentro de la cultura académica.

Las directrices anteriormente planteadas, constituyen coordenadas a tener en cuenta al diseñar una metodología para la investigación-creación-realización del artista audiovisual.

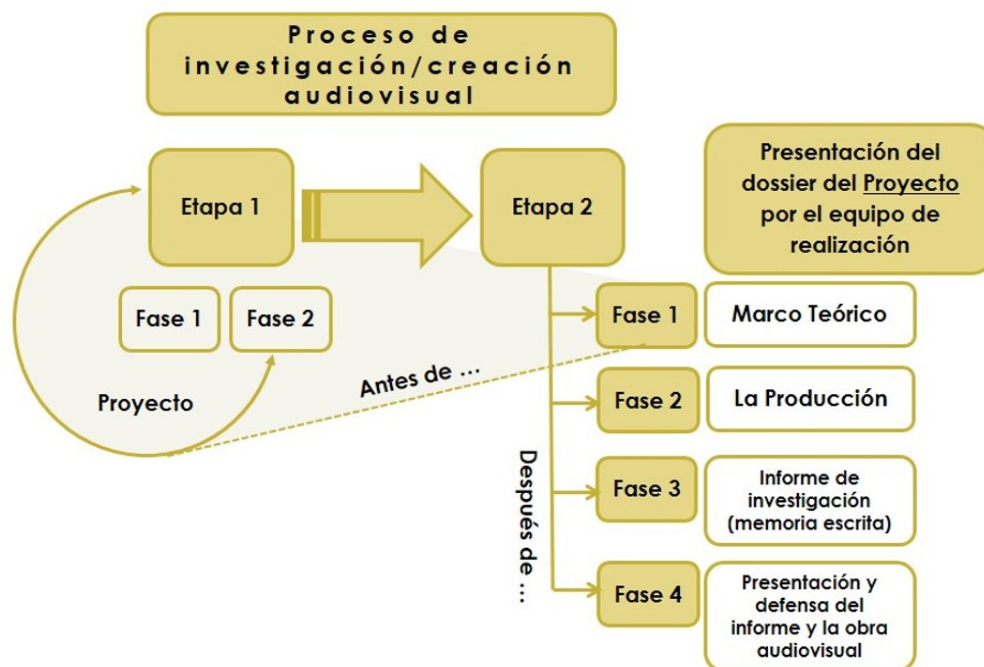
3.2. Propuesta metodológica

Varias sesiones de intercambio, entrevistas en profundidad y observaciones del proceso creativo con estudiantes-realizadores audiovisuales, profesores, investigadores y directivos, permitieron reflexionar sobre cómo articular investigación-arte-metodología-realización audiovisual. Como resultado de la aplicación de estos métodos, además del estudio de diversas fuentes bibliográficas, se diseñó una metodología que permitía asumir la investigación como un proceso que penetra en el acto creativo: el proyecto artístico -antes, durante y después de su configuración-, ahora, mediante imagen y sonido.

La metodología está integrada por etapas y fases (Figura 1), que articulan unas con otras desde la teoría y la práctica artística, y ofrece como resultado innovador la obra audiovisual.

Figura 1

Proceso de investigación: etapas y fases

Etapa 1, búsqueda y evolución de una idea

Durante la primera fase de esta etapa, el artista-investigador, gestiona y registra conceptualmente la información existente sobre la idea-tema, la que utilizará para construir su acto creativo. En la segunda fase, procesa la información y redacta detalladamente el proyecto de investigación-creación que utilizará para su realización audiovisual (*dossier*).

Etapa 2, fases que se integran

En la primera fase se explora, en diversas fuentes de información, el tema a investigar, con el propósito de construir los fundamentos o marco teórico que van a sostener la investigación.

El período indagatorio inicial, presente en las dos etapas, es reconocido por el artista-investigador audiovisual como el “antes de”, relativo al momento previo a la materialización de la obra; se caracteriza por la utilización de diversos métodos de investigación como: entrevistas, historias de vida, grupos de discusión, observación, encuestas cualitativas, etc., en franca articulación ciencia-arte.

Al ahondar en este tema, en el contexto del curso *Soportes epistemológicos...*, Sánchez Medina, plantea:

Las sucesivas rupturas que han tenido lugar en el arte desde hace más de un siglo han hecho necesario que el artista, independientemente del género, la poética o el escenario en que se ubique deba crear -además de objetos materiales, personales, movimientos o partituras- aquellas relaciones conceptuales que hacen que su propuesta sea objeto, relación, sonoridad o artefacto audiovisual, pueda ser entendida dentro de las coordenadas contemporáneas de lo artístico. Es ahí donde se ubica el “antes de” la investigación en artes. (...) algunos aspectos básicos que debe tener en cuenta el artista-investigador “antes de” son: la difuminación de los límites del arte y la vida ha provocado que sus fronteras se tornen inestables y, por lo tanto, lo que incluye o excluye el arte ya no responde a definiciones cerradas o definitivas”. La búsqueda de sentidos, más que de objetos, es lo que caracteriza a este momento de la investigación; precisamente porque al no haber objetos, espacios y texturas exclusivamente artísticos en el sentido tradicional, la distancia crítica y la construcción de discursos son asideros por excelencia que garantizan al arte la autonomía y la diferenciación que requiere como condición de su permanencia. Asimismo, los procesos investigativos que la sustentan se deben nutrir del diálogo con otros saberes mismos, que cuentan con un acumulado del estudio de los territorios sociales en los que hoy se mueven los artistas y sus públicos. (Nota tomada en el curso, 2021)

La segunda fase indagatoria se caracteriza por la realización en sí de la obra audiovisual. Es, en esta fase, donde se atienden los problemas productivos y artísticos que surgen desde las diferentes especialidades “durante” la preproducción, la producción y la posproducción; es una especie de investigación-acción y no una pura aplicación de lo investigado.

Resulta inherente al proceso de realización de la obra audiovisual, construir y reconstruir -una y otra vez- el concepto visual, sonoro, actoral, ambiental, el diseño de luces y sombras, la captación de sonidos ambientes, la utilización de la música incidental, la labor junto a actores profesionales, los tipos de encuadres, planos y movimientos de cámara, los financiamientos y modos de producir, entre otros aspectos; todo lo cual, requiere de una profunda investigación que respaldará la toma adecuada de decisiones del equipo de realización, previamente seleccionado. Desde la perspectiva, de cada integrante del equipo, se contextualiza el objeto de estudio.

Esta fase “durante” la configuración del proyecto, se caracteriza por la proliferación de métodos que permiten la interpretación de las prácticas simbólicas que subyacen en el hecho cultural.

El informe o memoria escrita de la investigación es la tercera fase de esta etapa, “después de”; es donde el artista-investigador revela los conocimientos y las habilidades adquiridas durante todo el proceso de investigación-creación para la realización audiovisual, razón por la cual debe elaborarse con sumo cuidado puntualizando cada uno de los pasos desarrollados, de modo tal que puedan ser utilizados por otros equipos de investigadores-creadores que realicen proyectos de realización audiovisual.

Finalmente, la presentación de los principales resultados ante un tribunal evaluador y el público asistente resulta esencial; es en este momento que el artista-investigador ofrece los resultados de su acto creativo: la obra audiovisual, la que sustenta desde la teoría con apego a la práctica, explicitando cómo llegó a esta y, a la vez, es el primer enfrentamiento del autor y su obra con el público, de donde emanan comentarios, interrogantes y reflexiones que el artista-investigador audiovisual tendrá en cuenta en próximos proyectos. Esta autorreflexión que realiza el artista-investigador solo es posible porque reconoce el valor que tiene imbricar la producción teórica y la producción práctica-audiovisual.

La implementación de esta metodología en pre y posgrado, por más de cinco años, en la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la UA-ISA, favoreció la articulación arte-ciencia en la que se pondera y evalúan ambos procesos durante la práctica artística, con énfasis en cómo se investiga.

Como resultado de la aplicación de la metodología diseñada en las investigaciones acometidas por los artistas-investigadores audiovisuales, más de un centenar de obras para el cine, la televisión y la radio se han presentado en concursos, campañas de bien público, muestras y festivales, algunas de las cuales han obtenido premios relevantes. Además, se cuenta con la publicación de libros, folletos y artículos en diferentes formatos y soportes sobre temas relacionados con el cuidado y conservación del medio ambiente y el patrimonio, el desarrollo local, el guion audiovisual, los formatos televisivos y radiofónicos, el documental interactivo, el uso de la luz y el color en obras de ficción, la realidad aumentada, entre otros.

4. Conclusiones

En resumen, el proceso de investigación que despliega el artista-investigador, es inherente a la práctica artística que desarrolla; proceso que se caracteriza por ser multilateral, interdisciplinar y transdisciplinar, en función del objetivo trazado en el que se imbrica ciencia y arte.

El cuerpo académico, los artistas investigadores, los especialistas y los directivos de la UA-ISA asumen entre otros retos, en el campo de la investigación, institucionalizar metodologías propias para cada una de las carreras y continuar reflexionando en cómo emprender, desde otras formas de investigación en arte, una investigación cuando su fin no es la obra en sí.

El artista-investigador audiovisual está persuadido de la aplicación de la metodología propuesta que tiene en cuenta la mirada del objeto que investiga, desde su perspectiva como sujeto, aunque no siempre ha de usar las mismas herramientas en cada una de las etapas y fases del proceso, pues el acto creativo está mediado por la multiplicidad de factores: sociales, educativos, culturales, comunitarios, económicos, políticos, entre otros, que inciden en la construcción de la obra audiovisual, objetivo esencial de su investigación.

No obstante, la investigación en artes, en particular la que desarrolla el artista-investigador audiovisual, continúa siendo un tema al que debe prestársele atención por

parte de estudiantes, profesores, especialistas y directivos en aras de gestionar procesos que acompañen su implementación, perfeccionamiento y validación en la carrera Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes ISA, de Cuba, tanto en la sede central, como en sus filiales en las provincias de Camagüey y Holguín.

5. Referencias bibliográficas

- Arguello Grunstein, A. (2003). *Pensamiento y arte en los 90. Debate, versiones, rupturas*. Addenda, 5.
- Ávila, P. (2008). *Lo extraordinario: la (re) construcción del sí-mismo y la práctica artística*. Editado por La Red Nacional de Investigadores en Comunicación.
- Barriga Monroy, M. L. (2011). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística. *El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas*, (8), 317-330. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3763109>
- Borgdorff, H. (2009). Artistic research within the fields of science, sensuous knowledge publication series. *Focus on Artistic Research and Development*, 6, 74-102.
- Carrillo Quiroga, P. (2015). Investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. *Revista mexicana de Investigación Educativa*, 20(64), 219-240 <https://www.scielo.org.mx>
- Eimil Mederos, E. (2020). *XIX Conferencia Científica de Arte y Cultura* [Manuscrito no publicado]. Facultad Arte Teatral, Universidad de las Artes, ISA.
- Hernández, F (2008). La investigación basada en las artes. Propuesta para repensar la investigación en educación. *Educatio siglo XXI*, 26, 85-118.
- Hernández-Chavarría, F. (2018). La visión de un científico sobre la investigación artes plásticas. *El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas*, (15), 5. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7276870>
- Mena Rodríguez, M. C. (2019). *XIX Conferencia Científica de Arte y Cultura* [Manuscrito no publicado]. Facultad de Arte Danzario, Universidad de las Artes, ISA.
- OECD. (2022). *Glossary of Statistical Terms*. <https://stats.oecd.org/glossary>
- Pedroso Gómez, X. (2019). *XIX Conferencia Científica de Arte y Cultura* [Manuscrito no publicado]. Facultad Arte Musical, Universidad de las Artes, ISA.

Ramírez Paseiro, S. (2019). *XIX Conferencia Científica de Arte y Cultura* [Manuscrito no publicado]. Facultad Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad de las Artes, ISA.

Real Academia Española. (2022). *Diccionario de la lengua española*.
<https://dle.rae.es/contenido/cita>

Sánchez Medina, M. (2021). *Soportes epistemológicos para la realización audiovisual*. [Manuscrito no publicado]. Curso de la maestría en realización Audiovisual, Universidad de las Artes, ISA (UA-ISA).
<https://isauniversidaddelasartes.wordpress.com/tag/famca/page/2>

Universidad de las Artes, ISA. (2009). *Plan del Proceso Docente Educativo “D” de la carrera de Comunicación Audiovisual en la UA-ISA*.

Verwoert, J., Sadr Haghghian, N., Echevarria, G., García, D., Lesage, D., y Brown, T. (2010). *En torno a la investigación artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica*. Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
https://reginaespaciodearte.org/wp-content/uploads/2018/08/SadrHaghghian_2010.pdf

Villanueva González, P. (2017). *De qué hablamos cuando hablamos de Proyecto Artístico*. [Tesis doctoral]. Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/109609>

Zambrano, M. (2016). La investigación en el arte –la relación arte y ciencia, una introducción. *Index, Revista De Arte contemporáneo*, (01), 110-116.
<https://doi.org/10.26807/cav.v0i01.25>

Conflicto de intereses: los autores declaran que no existen.

Traducción al inglés: de los propios autores.

HOW TO CITE (APA 7^a)

Madrigal Segredo, Y., & Hernández Herrera, P. (2022). Coordinadas metodológicas para la investigación/creación artística. *Communication & Methods - Comunicación y Métodos*, 4(1), 91-104. <https://doi.org/10.35951/v4i1.128>

ⁱ Hugo Zemelman Merino (1931-2013) académico, maestro, pensador y epistemólogo latinoamericano. Propuso un esquema de análisis de las modalidades de los nucleamientos colectivos, que van desde lo individual hacia planos grupales, y de estos hasta la conformación de voluntades colectivas capaces de implementar proyectos con la pretensión de direccionar el movimiento de la realidad.