

Proyectos de hibridación. Educación-investigación-creación participativa: apuesta por el fotobordado de voces

Palabras clave: Laboratorio, investigación-educación-creación, cartografías textiles, fotobordado

El Laboratorio juvenil de investigación creativa es un proyecto que instrumenta estrategias de investigación artística en el ámbito de la educación media superior. Se desarrolla en la Escuela Preparatoria 4 desde 2021, con el objetivo de explorar la hibridación de la investigación, la educación y la creación artística como eje para la generación del conocimiento, la formación en patrimonio y la difusión cultural. Actualmente está vinculado con el proyecto internacional Cartografías Textiles, dirigido por la APECV (Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual) y el proyecto de investigación basada en las artes AMASS (Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture). En el marco del proyecto internacional, este laboratorio aplica la técnica creativa del fotobordado.

La estrategia del Laboratorio genera un espacio de encuentro entre los participantes, quienes llegan a compartir sus voces articulando narrativas que se componen por el intercambio. Las acciones de creación participativa que se proponen en el contexto del laboratorio resultan en ejercicios de inclusión, intercambio y reflexión colaborativa.

Durante 2022, la acción estuvo orientada a la construcción de cartografías textiles relacionadas con la identidad individual, el problema de género y la visión del futuro sustentable. El producto de la investigación resultó en objetos creativos complejos, obras visuales de pequeño formato donde se evidencia el registro de la conversación entre distintas voces (narrativas híbridas).

En 2023 se plantea el objetivo de reunir una manta colectiva a partir de la reflexión participativa en cuanto al problema de la paz, en colaboración con el comité Promotores de la paz de la Universidad de Guadalajara y con la acción arte-investigación *Mantra de la paz* del proyecto AMASS.

Esta comunicación busca recuperar las narrativas que se presentan en la conversación y en la acción creativa durante las reuniones programadas, de modo que la construcción del producto de la investigación sigue la línea de la presentación, rasgo central del paradigma performativo de investigación artística, tal como lo describe Haseman.

Resulta más útil hablar de lo que uno ha experimentado que pretender un conocimiento que sea absolutamente impersonal, una observación sin observador. De hecho, no hay teoría que no sea un fragmento, cuidadosamente elaborado, de algo autobiográfico.

Paul Valéry

1. La investigación artística

Durante las últimas décadas, la investigación en el área de las artes, en cualquiera de sus enfoques, va poco a poco integrándose en circuitos de intercambio especializado en el ámbito universitario, de manera que es posible conocer cada vez más propuestas y prácticas en variados niveles formativos de la academia y desde distintas perspectivas. La investigación en el área de las artes, en la actualidad, sucede desde distintas perspectivas. Borgdorf (2012) diferencia tres principales rubros: la investigación sobre las artes, la investigación para las artes y la investigación en la práctica artística o investigación creación. Además de estas posibilidades, en el ámbito educativo se desarrolla la investigación educativa basada en las artes (Hernández, 2008), la *A/r/tografía* (Springgay, Irwin y Wilson, 2005) y el arte activista o activismo (Dewurst, 2016), entre otras.

La formación de los artistas se va transformando a través del tiempo, de modo que en las últimas décadas, docentes y estudiantes universitarios han ingresado en los circuitos oficiales de investigación, lo cual implica su participación como productores en las dinámicas de generación de conocimiento en el circuito académico.

La Universidad de Guadalajara no es la excepción y reconoce la generación de conocimiento con metodologías artísticas en el nivel del grado y posgrado. En el bachillerato, no obstante, las propuestas que desarrollan este tipo de metodologías siguen siendo una novedad extraña y amenazante.

La IA como metodología de investigación-creación-educación

La investigación-creación es una de las distintas maneras de mirar la investigación artística, es, según Eça y Agra (2016):

(...) un conjunto de métodos muy diversos con la ambición de diluir las líneas de ciencia y arte. Estos métodos se basan en el proceso artístico como fuente primaria de indagación, y utilizan formas de arte como camino para obtener datos, análisis de conducta o representar investigación en ciencias. Emerge de la investigación cualitativa y aúna la investigación educativa y los procesos artísticos. Esta investigación, muy

cercana a la indagación humana, hace uso de los procesos artísticos y de las diferentes formas de los procesos de investigación, como un tópico sobre el que indagar, para generar, interpretar o representar la investigación.

Cuando se habla de investigación artística hay que tomar en cuenta que se está hablando de una propuesta emergente. Entre sus cualidades constantes se halla la comprensión del proceso creativo como fuente de conocimiento y conocimiento en sí mismo, problema analizado por distintos especialistas de distinta índole (Sánchez, 2013). Para Goodman, por ejemplo, práctica misma constituye una forma de conocimiento en cuanto a que corresponde a un ámbito de la experiencia humana con características particulares, tal como la ciencia. La experiencia estética es ante todo una experiencia cognoscitiva e implica descifrar la lógica de la articulación simbólica depositada en una obra de arte (Goodman, 1990).

En el mismo tono, el detonante del proyecto de investigación puede ser enunciado como un problema-pregunta (Moreno, 2016), pero también puede comprenderse como el interés que lleva al artista-investigador a construir el producto creativo (Haseman, 2006).

Un punto fundamental estriba en la trascendencia del proceso como protagonista, en cuanto que es durante el desarrollo de la práctica cuando se van perfilando las características de la investigación. De aquí el inevitable requisito del registro meticuloso, utilizando los soportes expresivos necesarios, según el diseño y la búsqueda del proceso.

La investigación-creación, dice Manning (2016) es una manera de actuar: “La investigación-creación no trata acerca de objetos. Ésta es un modo de acción cuyo más importante interés se consigue en cuanto es constitutiva de nuevos procesos”. Esta práctica genera formas de conocimiento extralingüístico, estrategias operativas desde un posicionamiento flexible y formas de ensamblaje para aplicar a cuestiones que basan la teoría y la práctica en una dinámica de experimentación. Desde esta posición se le reconoce como un modelo de investigación performativa, la cual se expresa en datos no numéricos, simbólicos y distintos al texto discursivo formal. Estos incluyen formas elaboradas con materiales como imágenes fijas y en movimiento, música y sonido, de acción en vivo y códigos digitales. Utiliza múltiples métodos según la práctica artística que se desarrolle (Haseman, 2006).

2. La propuesta del laboratorio

El Laboratorio juvenil de investigación creativa es un proyecto que instrumenta estrategias de investigación artística en el ámbito de la educación media superior. Se desarrolla en la Escuela Preparatoria 4 desde 2021, con el objetivo de explorar la hibridación de la investigación, la educación y la creación artística como eje para la generación del conocimiento, la formación en patrimonio y la difusión cultural.

Actualmente está vinculado con el proyecto internacional Cartografías Textiles, dirigido por la APECV (Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual) y el proyecto de investigación basada en las artes AMASS (Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture). En el marco del proyecto internacional, este laboratorio aplica la técnica creativa del fotobordado.

El proyecto internacional de investigación “Cartografías textiles” tiene como objetivo estudiar el impacto del saber hacer artístico con materiales y textiles, como el bordado y el tejido, como una acción activista. Fue lanzado por el Grupo de Investigación en Arte, Comunidad y Educación de la Asociación de Profesores de Expresión y Comunicación Visual en enero de 2021. La metodología aplicada es una investigación cualitativa, participativa, basada en el arte, con narrativas contadas a través del arte textil y el diseño.

Aplicar métodos participativos en proyectos de investigación artística significa que todos los participantes están incluidos en todas las fases del proyecto a través del diálogo y la reflexión constantes, durante un proceso de investigación colaborativo con objetivos que van más allá de la generación de conocimiento en pos de lograr un impacto en el mundo real, combinando la participación y acción para comprender y abordar problemas sociales a través de un proceso democrático (Eça y Saldanha, 2023).

Propuesta del laboratorio: proyecto 2021-2023

La estrategia del laboratorio genera un espacio de encuentro entre los participantes, quienes llegan a compartir sus voces articulando narrativas que se componen por el intercambio. Las acciones de creación participativa que se proponen en el contexto del laboratorio resultan en ejercicios de inclusión, intercambio y reflexión colaborativa. El laboratorio promueve una participación horizontal, la conversación y la participación enfocada en la acción creativa.

Como proceso, la inclusión, además del ejercicio efectivo de los derechos legales de las personas, implica la posibilidad de desarrollo del proyecto vital y de la ciudadanía en condiciones y oportunidades suficientes. Un proyecto inclusivo genera las condiciones para la expresión integral del sujeto, en pos de su desarrollo pleno y su participación activa en la sociedad.

En este sentido, el proceso creativo se propone como un encuentro y un proceso de comunicación, donde los participantes entran en contacto consigo mismos y con los demás participantes, durante la conversación y la acción en común. El espacio del laboratorio constituye una oportunidad para manifestarse, reconocerse, expresarse y relacionarse mientras se realiza una práctica creativa muy ligera. Más allá del interés en el producto final, el propósito es provocar el encuentro.

En el bachillerato, con jóvenes de 15 a 19 años, es imperioso promover proyectos inclusivos que permitan reconocer, promover y visibilizar la expresión de los jóvenes en cuanto individuos creativos, facilitando la convivencia y la interacción en colaboración. En el caso de los proyectos donde el arte es la estrategia de mediación de la educación y la investigación, es indispensable desmontar la idea del arte como un producto de la “élite” o de niveles exclusivos de especialización académica, abriendo la puerta para reconocer las expresiones artísticas y su valor patrimonial en cuanto instrumento de creación y participación social.

En la medida como va avanzando el proceso, el proyecto va cambiando, a la vez que las capacidades, las necesidades y los deseos de los participantes. La evolución del proceso depende por completo de las condiciones del contexto y la iniciativa de los participantes.

La técnica creativa que se pone en práctica es el fotobordado, una técnica experimental de fotografía: se trata de intervenir una fotografía con un bordado libre, imbricando narrativas, hasta

lograr la transformación de la imagen y construir una nueva realidad simbólica, en función del reencuadre que emerge de la conversación situada en el lugar de la imagen.

En este caso, la hibridación es un punto clave y se comprende como la expresión de un cruce entre dos lenguajes que convergen en una acción cuyo objetivo no es el dominio de una técnica artística específica ni el desbordamiento disciplinar, sino el encuentro.

La oportunidad del fotobordado hace posible el empalmar dos narrativas distintas y crear relaciones entre ellas, en un solo objeto creativo: por un lado, la imagen fotográfica de un lugar, y por otro, el bordado que lo resignifica. Lo que hacemos es localizar un lugar, recorrerlo-reconocerlo-recordarlo, conseguir una fotografía y bordar en ella una intervención que cuente algo relacionado con la memoria, la identidad o la sustentabilidad. Esta acción creativa sucede y funciona como un gesto significativo, una acción simbólica que se concreta en un producto creativo.

La puesta en práctica de esta técnica tiene como base el impulso de trascender la potente tradición del textil mexicano como patrimonio, en busca de otras configuraciones de diseño y funcionalidad donde se realice un ejercicio de lenguaje simbólico y participación comunitaria.

Con los materiales, hilos, fotografías y conversación, se propone construir una obra de investigación creativa colectiva, actual tendencia mundial del arte en la universidad. Bourriaud (2008) señala que:

A partir del mismo material de base, la vida cotidiana, se pueden realizar así diferentes versiones de la realidad. El arte contemporáneo se estructura como una mesa de edición alternativa, que reorganiza las formas sociales o culturales y las inserta en otros tipos de guiones. Des-programando y re-programando, el artista demuestra que existen otros usos posibles de las técnicas y de las herramientas que están a nuestra disposición.

Ejercicios 2022, 2023

- 1) Durante 2022, la acción estuvo orientada a la construcción de fotobordado relacionado con la identidad individual, el problema de género y la visión del futuro sustentable. El producto de la investigación resultó en objetos creativos complejos, obras visuales de pequeño formato donde se evidencia el registro de la conversación entre distintas voces (narrativas híbridas).

Fotobordados que realizaron los participantes del laboratorio en 2022:

- 2) En 2023 se plantea el objetivo de reunir una manta colectiva a partir de la reflexión participativa en cuanto al problema de la paz, en colaboración con el comité Promotores de la paz de la Universidad de Guadalajara y con la acción arte-investigación *Mantra de la paz* (Saldanha, 2022) del proyecto AMASS.

Foto: APECV (<https://textilecartographies.weebly.com/the-project.html>)

Con la colaboración con el programa Promoción de la paz y la participación de la comunidad escolar, el proyecto propone realizar una serie de conversaciones que plantean el problema de la paz desde distintas perspectivas, donde se aplica la conversación como técnica participativa con el fin de estructurar un discurso derivado con el cual componer la obra creativa “108 conversaciones acerca de la PAZ”.

Fotobordados que realizaron los participantes del laboratorio en 2023:

- 3) Los resultados son expuestos en distintas sedes, en una serie de exposiciones itinerantes realizadas por los distintos grupos colaboradores del proyecto internacional. Esta dinámica implica, como una condición de la inclusión, el buscar acceso a espacios de visualización y publicación de los productos creativos, así como de las evidencias del proceso que se ha realizado en una comunidad, en circuitos de difusión diversos.

Foto: APECV (<https://textilecartographies.weebly.com/the-project.html>)

Referencias:

Borgdorff, H. (2012). *The conflict of the faculties*. Amsterdam: LUP

Bourriaud, N. (2008). Topocrítica. El arte contemporáneo y la investigación geográfica. En M. Hernández-Navarro (Comp.). *Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente* (pp.17-34). Murcia: Cendeac.

Canales, 2002

Dewhurst, M. (2016). Explorar las características culturales de hacer arte para la justicia social. En M. I. Moreno-Montoro y M. P. López-Peláez (Coords.) *Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes*. Madrid: Síntesis.

Eça, T. y Agra, M. J. (2016). Prólogo. Como pretexto para pensar en voz alta. En M. I. Moreno, y M. P. López-Peláez (Coords.). *Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes*. Madrid: Síntesis.

Eca, T. y Saldanha, A. (2023). MAPPA: Textile Cartographies, an environmental activist project. En A. Richards y S. Willis (Eds.). *Global Consciousness through the Arts: A Passport for Students and Teachers*. Des Moines, IA: Kendall-Hunt. En imprenta.

Giannini, H. (1987). *La "reflexión" cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia*. Santiago de Chile: Universitaria, 6ª ed. 2004.

Goodman, N. (1990). *Maneras de hacer mundos*. España: Visor.

Haseman, B. (2006). A manifiesto form performative research. *Media international Australia incorporating cultura and policy, theme issue "Practice-led research"*, no. 118, pp. 98-106. Recuperado de <http://eprints.qut.edu.au/3999/>

Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26-2008. Recuperado de <http://revistas.um.es/educatio/article/view/46641/44671>

Ibáñez, J. (1991). *El regreso del sujeto*. Santiago de Chile: s XXI.

Manning, E. (2016). *The minor gesture*. Georgia: Duke University.

Moreno-Montoro, M. I., Valladares-González, M. G. y Martínez-Morales, M. (2016). La investigación para el conocimiento artístico. ¿Una cuestión gnoseológica o metodológica? En M. I. Moreno-Montoro y M. P. López-Peláez (Coords.). *Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes*. Madrid: Síntesis.

Saldanha, 2022

Sánchez, D. J. (Coord.). (2013). *Epistemología de las artes*. Buenos Aires: Edulp.

Springgay, S., Irwin, R. y Wilson, S. (2005). "A/r/tography as living inquiry through art and text". En *Qualitative inquiry* 2005, 11. Recuperado de <http://qix.sagepub.com/content/11/6/897>