

Modos de investigar y crear: relaciones con las imágenes¹

Maneiras de investigar e criar: relações com imagens

Ways to research and create: relationships with the images

Mónica Marcell Romero Sánchez

Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia)

RESUMEN

Se propone una mirada en torno a procesos de investigación y creación a partir de mediaciones posibles del cuerpo en relación con las artes y la educación, en las que la *cocreación* es fundamental. Esta propuesta surge de entender los currículos como parte de la *vida cultural* de quienes participamos en procesos creativos y educativos.

Lo anterior, me permite compartir una perspectiva reflexiva que he venido construyendo como artista/docente/investigadora en torno a los saberes de las artes, cuyo énfasis en esta ocasión, se da desde el cuerpo. Éste se plantea como elemento que potencia un conocimiento proveniente de otras formas de relacionarse y percibir el mundo. *Estas otras formas de conocer*, se aterrizan alrededor del trabajo con cartografías, mapeos e imágenes en los que las *narrativas visuales*, la *photoelicitation* y la *imagen como desencadenante*, son conceptos que articulan prácticas cotidianas de artistas/docentes, tanto en proyectos de creación, docencia e investigación.

En los procesos de investigación/creación que adelanto y en aquellos en los me implico, los mapeos y cartografías, se convierten en estrategias narrativas que resignifican relaciones con quienes participan de dichos procesos en las que también se producen conocimientos y enunciados críticos en torno a realidades concretas. De igual manera las narrativas que se construyen con las imágenes (visuales, aurales, corporales) son un contrapunto de lo relatado, intentan proponer un correlato teniendo en cuenta lo que sucede en medio de la acción y por tanto no están determinadas en su totalidad con antelación.

Palabras clave: investigación/creación, trabajo con imágenes, narrativas visuales, conocimiento.

RESUMO

Propõe-se um olhar em torno dos processos de pesquisa e criação baseados em possíveis mediações do corpo em relação às artes e à educação, nas quais a *cocriação* é essencial. Essa proposta surge da compreensão dos currículos como parte da *vida cultural* daqueles que participam de processos criativos e educacionais.

Isso me permite compartilhar uma perspectiva reflexiva que venho construindo como artista / professor / pesquisador em torno do conhecimento das artes, cuja ênfase nessa ocasião é dada pelo corpo. Isso é proposto como um elemento que aprimora o conhecimento de outras formas de relacionar e perceber o mundo. Essas outras formas de conhecimento se baseiam no trabalho com cartografia, mapeamento e imagens nas quais narrativas visuais, fotoelicitacões e a imagem como gatilho são conceitos que articulam as práticas cotidianas de artistas / professores, tanto em projetos criativos quanto em ensino e pesquisa.

Nos processos de pesquisa / criação que realizo e naqueles em que estou envolvido, os mapeamentos e cartografias tornam-se estratégias narrativas que resignificam as relações com aqueles que participam desses processos nos quais também são produzidos conhecimentos e declarações críticas sobre realidades concretas. Da mesma forma, as narrativas construídas com as imagens (visuais, auditivas, corporais) são um contraponto ao relatado, tentam propor um correlato levando em consideração o que acontece no meio da ação e, portanto, não são inteiramente determinadas com antecedência.

Palavras-chave: pesquisa / criação, trabalho com imagens, narrativas visuais, conhecimento.

ABSTRACT

¹ Texto propuesto a partir del trabajo de tesis doctoral titulada *Construcciones de sentido desde lo vivido. Relaciones entre discursos y prácticas en artistas/docentes universitarios* (Universidad de Barcelona, 2017), y reflexiones posteriores sobre el ejercicio propio de ser docente de artes en el ámbito universitario en Bogotá, Colombia.

A look is proposed around research and creation processes based on possible mediations of the body in relation to arts and education, in which co-creation is fundamental. This proposal arises from understanding curricula as part of the *cultural life* of those who participate in creative and educational processes.

This allows me to share a reflective perspective I have been building as an artist / professor / researcher around the knowledge of the arts, whose emphasis this time is given from the body. This is considered as an element that enhances knowledge coming from other ways of relating and perceiving the world. These other ways of knowing, land around the work with cartographies, mappings and images in which the *visual narratives*, the *photoelicitation* and the *image as trigger*, are concepts that articulate daily practices of artists/professors, both in creation projects, teaching and research.

In the processes of research / creation that I advance and those in which I am involved, mappings and cartographies, become narrative strategies that resignify relationships with those who participate in those processes in which critical knowledge and statements are also produced around concrete realities. In the same way the narratives that are constructed with the images (visual, aural, bodily) are counterpoint of what was reported, they try to propose a correlation taking into account what happens in the middle of the action and therefore they are not determined completely at the beginning of the research.

Keywords: research/creation, work with images, visual narratives, knowledge.

Las líneas compartidas en este escrito se derivan del trabajo de tesis doctoral titulada *Construcciones de sentido desde lo vivido. Relaciones entre discursos y prácticas en artistas/docentes universitarios*. Ésta se inscribe en el contexto educativo de las artes en el ámbito universitario colombiano. Quienes participamos de dicho proceso fuimos: el cuerpo de profesores de la Maestría en Educación de Artística de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, de la que también hago parte; estudiantes del Programa que a su vez eran artistas/docentes universitarios en ese momento; y otros artistas/docentes universitarios del contexto local en Bogotá.

Una mirada desde el campo de las artes: perspectivas de mediación

Para mí el objetivo es comprender cómo la educación artística o mediación artística, no se crea desde procesos miméticos o reiterativos, y nunca es neutra. Nunca puede pretender tener la verdad, sino que es un proceso de diferenciación, de traducción permanente... estamos hablando de tres niveles de traducción: desde la persona, desde el exterior hacia adentro [de la institución por la que circula la obra] y desde la misma exposición [o ámbito artístico por donde circulan las obras: teatro, sala de conciertos, entre otros] (Mörsch y Sturm, 2006, p. 173).

En ese sentido, ser mediador implica reconocer las lógicas de transmisión, las tecnologías y los intercambios de los que se participa como sujeto, productor, consumidor o cocreador; para tomar posición y generar aproximaciones críticas del medio al que se pertenece; en este caso puntual hago referencia al medio artístico y educativo. Lo anterior, con el propósito de reconocer el valor y la historia de las estructuras de las que se hace parte, reinventarlas y generar en otros, perspectivas distintas y sensibles de la cotidianidad.

En esa dirección, las revisiones sobre la propia formación cobran sentido e inciden en el carácter actitudinal y relacional que se configura como artista y educador. La comprensión del currículo como práctica deconstructiva, se activa, como un hipertexto que posibilita múltiples lecturas, apropiaciones y significaciones. Un currículo relacionado con la vida cultural que, como bien señala Harvey, 1989, citado por Efland (2003),

se percibe la vida cultural como una serie de textos intersectándose unos con otros, produciendo más textos (incluidos los del/la propio/a crítico/a literario/a, que aspira a producir otra pieza literaria en la que los textos considerados están intersectándose libremente con otros textos que él o ella creen que nos han influido). Este tejido intertextual tiene vida propia. Todo lo que escribimos transmite significados que no podemos o no podríamos siquiera pensar, y nuestras palabras no pueden decir lo que queremos decir (p. 180).

Esta posibilidad de mediación, pasa por comprender conexiones con los saberes que se ponen en juego y se construyen en un campo de conocimiento determinado, en este caso, las artes.

Sobre los saberes de las artes

Las líneas que siguen a continuación abordan miradas relacionadas específicamente con los saberes disciplinares de las artes.

Lo vinculante desde el arte desborda lo disciplinar, la experiencia artística se genera como provocación para volver a escuchar lo ya escuchado, ver lo ya visto, habitar lo ya habitado y, de esa manera, ampliar lo ya conocido para llegar a lugares insospechados y generar acciones en las que los sujetos implicados se reconocen como distintos.

La colaboración corresponde a acciones que podemos realizar juntos en las que se ponen en juego los saberes arraigados culturalmente, los cuales invitan a movilizarse para que acontezca un diálogo en el que la escucha y el habla y la acción se transforman permanentemente.

Se tiene como centro el cuerpo, que parte desde su reconocimiento y conciencia hasta elaboraciones más depuradas donde sus gestos desbordan la cotidianidad y la condición de extrañeza se torna sustancial. El arte potencia el extrañamiento ante lo cotidiano, y la relación con lo desconocido se torna aventura para el descubrimiento, el goce, la invención y el conocimiento.

Narrarnos desde el cuerpo, en sus múltiples concepciones y prácticas, implica hacer conciencia de él, de sus posibilidades, de lo que podemos hacer o no con él, de los cambios a medida que crecemos, de los sentimientos que lo invaden y de las sensaciones que captamos a través de los sentidos. Estos nos permiten tener conciencia del mundo en que vivimos y de las transformaciones que podemos hacer en él.

La experiencia que atraviesa este cuerpo expandido es fundamental en la construcción de subjetividades para otorgar sentido al lugar que habitamos. El cuerpo entendido como materia de exploración con el entorno que nos rodea, como estrategia de aproximación a las distintas manifestaciones artísticas y culturales que están arraigadas en el tiempo, pero que a su vez se dispone a lo nuevo, al riesgo, a la deriva, cuerpos que se dejan seducir por lo inesperado manteniendo presente un cuidado que le es propio a todos quienes participamos en procesos educativos; cobra relevancia.

En esa dirección recojo dos aportes de Farina (2005, 2006). El primero de ellos referido a la percepción, y el segundo llama la atención sobre la relación del cuerpo con los objetos.

La percepción constituye los modos de ver, escuchar y tocar a lo que nos afecta sensitiva e intelectualmente, y de producir conocimiento con ello. De ahí que la acción cotidiana de percibir está ligada a una “política de las percepciones”, a un uso de las percepciones que se emplea en las relaciones que la constituyen y dan sentido (Farina, 2006, p. 9).

En relación con las prácticas artísticas actuales, y reconociendo sus dinámicas en el campo artístico y cultural, que transita por mediaciones múltiples, se puede afirmar que éstas han desbordado sus límites hasta el punto que un ser creador, es un ser pensante de sí mismo y de las acciones que realiza en contextos específicos. De esta manera, las prácticas artísticas provienen tanto de la tradición de sus disciplinas y sus múltiples transformaciones, como de un alto componente reflexivo en torno a su función social como integradoras de comunidad.

No obstante, el debate de la formación disciplinar en el campo de las artes y la cultura continúa siendo objeto de discusión en relación con las acciones propuestas que entrecruzan artes y educación. Hay posiciones que defienden el trabajo disciplinar en tanto detección de talentos (concepción que se mantiene vigente) y otras que argumentan trabajar desde aspectos integradores que se hacen presentes en las distintas disciplinas, como lo son: el cuerpo, la escucha, el espacio, el movimiento, la mirada, por señalar algunos de ellos y que en concepto de quien escribe este texto, los consideraría más pertinentes a la hora de realizar procesos artísticos y pedagógicos.

La afirmación anterior no desconoce el valor de la formación específica, es más le da un lugar primordial en aras a que desde el conocimiento que se tiene de una disciplina, se pueda avanzar en diálogos y construcciones interdisciplinarias en los que el contexto en donde se trabaja es determinante.

En esa dirección la resignificación de la cotidianidad en los escenarios en los que se adelantan acciones (familiar, escolar, cultural), implicaría reparar en los elementos y signos que están presentes en los procesos de intercambio de experiencias, de diálogo de saberes y de enseñanza-aprendizaje pero que muchas veces por su obviedad pasan inadvertidos.

Reconocernos como seres que siempre estamos en riesgo de aprender, permite ampliar nuestra mirada sobre las situaciones rutinarias que, al problematizarlas y potenciarlas,

se constituyen en espacios de investigación que posibilitan la apropiación del conocimiento a través de la creación.

Comprender los procesos educativos desde una dimensión investigativa, implica un desafío: verlos como posibilidad de indagación sobre los fenómenos percibidos y las experiencias cotidianas. Lo que sucede en el aula como ámbito de indagación, ese acontecer entre nosotros que se encarna en proyectos vitales y que recupera la dimensión humana del conocimiento, no disocia teoría y práctica; el conocimiento se encarna, se torna experiencia.

Asumir la práctica artística y el proceso pedagógico como objeto de investigación, donde el sujeto implicado en la investigación cohabita en ella, conlleva a reflexionar sobre el lugar de la disciplina, sobre sus modos de hacer y transmitir en contextos particulares.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace una apuesta puntal con respecto al trabajo a partir de mapas, cartografías e imágenes.

Trabajo con mapas y cartografías

La cuestión no es que el discurso sea oído o no, la cuestión es que el proceso sea descifrado como se pueda: balbuceando, discutiendo, viajando. La cuestión es si el proceso corresponde a alguna cosa o no (Guattari y Rolnik, 2006, p. 359-360).

En ese sentido, las estrategias para establecer conexiones, las trabajamos desde mapeos y cartografías (Guattari y Rolnik, 2006; Risler y Ares, 2013). Es de este modo que los procesos de devolución, escritura y de encuentro con el otro y entre nosotros, se dan mediante la elaboración de cartografías y multiplicidad de mapas.

El **mapeo** como estrategia narrativa, posibilita resignificar relaciones con otros en las que también se producen conocimientos y enunciados críticos, entendida su elaboración como,

una manera de elaborar relatos colectivos en torno a lo común, monta una plataforma que visibiliza ciertos encuentros y consensos sin aplanar las diversidades, pues también quedan plasmadas. Gestar lo común, esto es, producirlo desde aquello que nos aún y que reconocemos; o visibilizarlo desde lo espontáneo y desconocido, pero a partir de objetivos claros, es una forma de combatir

el individualismo y la segregación en la cual estamos inmersos como habitantes de este mundo (Risler y Ares, 2013, p. 8).

En relación con lo dicho anteriormente, los procesos de devolución, escritura y de encuentro con el otro, se dan también mediante la elaboración de cartografías y multiplicidad de mapas. Aquí dialogo y referenciamos algunos asuntos ligados o vinculados al mapeo y la cartografía que consideramos relevantes.

“El mapa no es el territorio”: es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear.

(...)

El mapeo es una práctica para derribar barreras y fronteras, y permite encontrarnos en un territorio de complicidad y confianza. Es también una dinámica a través de la cual vamos construyendo y potenciando la difusión de nuevos paradigmas de interpretación de la realidad. Y es un modo de producir territorio, pues es a partir de la institución y renovación de las formas espaciales y los mecanismos de percepción del tiempo que nutrimos y proyectamos nuestro accionar (Risler y Ares, 2013, p. 8).

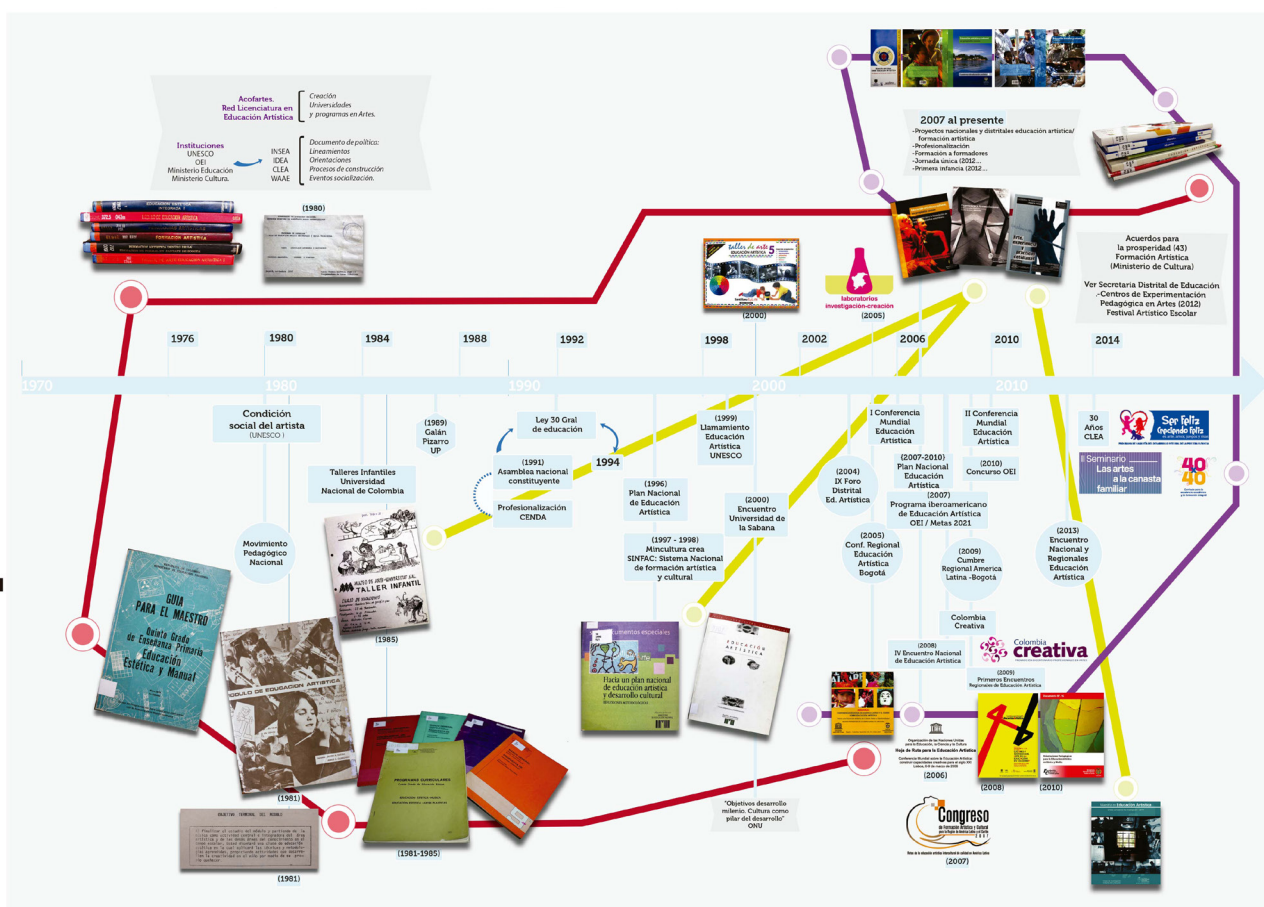
Las cartografías, “sea cual fuera su tiempo y su lugar, se trata aquí de la invención de estrategias para la constitución de nuevos territorios” (Guattari y Rolnik, 2006), las entiendo como construcciones singulares y como maneras de visualizar y construir relaciones con la experiencia vivida para proporcionar otra manera de representar y de usar los mapas de manera no convencional (Powell, 2010).

En las cartografías los mapas son “posibilidades de re/presentación multi-sensorial de experiencias vividas en tiempos y lugares no lineales” (p.540). Particularmente coincido con Mesquita (2013), cuando enfatiza en la producción de conocimiento visualizando y evidenciando las relaciones de poder que subyacen a la misma,

Os mapeamentos realizados por esses artistas-ativistas trazem experiências importantes de produção de conhecimento e contribuem para a visualização das relações de poder no mundo contemporâneo, opondo-se também aos mapas supostamente imparciais, objetivos e naturalizantes do mundo guiados por interesses corporativos, militares e governamentais (p.6).

A su vez ha resultado inspirador el trabajo de mapeos colectivos adelantado por el colectivo Iconoclastas, en el que el mapeo como estrategia narrativa, posibilita re-significar relaciones con otros en las que también se producen conocimientos y enunciados críticos, “Mapear también arma lazo: cuando escuchamos a otro poner en juego sobre el mapa sus recorridos, apuestas, intenciones, nos conectamos con una experiencia de habitar el territorio como espacio común y a la vez siempre singular” (Risler y Ares, 2013, p. 58).

Comparto a continuación un mapeo de referentes de discursos institucionalizados presentes en la experiencia propia y de los diálogos con algunos colegas artistas/docentes, como maneta de conectar experiencias en el tiempo y su participación en la elaboración de documentos oficiales sobre educación artística en el panorama nacional² :

Construcciones de sentido desde la vida.
Relaciones entre discursos y prácticas en artistas/docentes universitarios.

Figura 1: Mapeo de referentes sobre discursos institucionalizados presentes en diálogos con colegas que son artistas/docentes universitarios del contexto local (2015). Elaboración propia en colaboración con Marcela Garzón y Camilo Jiménez

2 Las relaciones que aquí establezco se refieren a discursos institucionales presentes en conversaciones con algunos de los entrevistados y del grupo con el que me relaciono. Este mapeo sitúa de manera parcial elementos importantes dentro del contexto local que se sustenta en revisiones documentales. La relevancia la señalo a partir de reiteraciones en las entrevistas, de los colaboradores en la construcción de documentos oficiales y de la revisión bibliográfica realizada hasta el momento.

El trazado rojo corresponde a documentación elaborada por el Ministerio de Educación en torno a la educación artística y las distintas denominaciones que ésta ha tenido a lo largo del tiempo. El trazado morado, recupera un momento histórico reciente en el que se firma un acuerdo institucional entre educación y cultura, y de allí el auge de políticas de gobierno en educación artística que sostiene buena parte de los proyectos actuales. El recorrido verde, son acciones en el tiempo que han adelantado integrantes del grupo de docentes del que hago parte, que en distintos momentos han participado en la elaboración de estos discursos intentando mantener una posición crítica frente a los mismos.

Trabajo con imágenes

En las investigaciones que adelanto y en las que me implico, las narrativas que se construyen con las imágenes puedo identificarlas a partir de diferentes usos, funciones y sentidos dentro de la investigación.

Primero como registros y memorias de lo sucedido. Segundo, imágenes que hacen parte del proceso mismo de investigación. Tercero, imágenes que visualizan aspectos de la pesquisa que de otra manera no es posible. En este último punto me centro en el detalle y realizo nuevas elaboraciones hechas a partir de fragmentos que configuran narrativas visuales. En ese sentido dialogan, con modos de narrar y documentar planteados por Hernández (2013).

Precisamente el cambio de mirada en la configuración de las imágenes, su lectura, e interpretación, sus grados de significación y su proceso de creación generan preguntas referidas no solo a qué dicen por sí mismas, sino que a la vez cuestionan las representaciones que allí se ponen en juego, enfocando preguntas orientadas a los cómo de la imagen. Desde esta perspectiva acojo la idea de la imagen como desencadenante, que se configura como dispositivo para dar cuenta de realidades cotidianas, elaborar relatos y asociaciones a partir de las mismas que contribuyen a la resignificación de las historias que se conforman a partir de ellas.

En ese sentido, el análisis que propone Pink (2001), resulta sugerente, éste parte de revisar los contextos de producción y los contenidos, entendidos éstos como las presentaciones que engloban dichas imágenes. Este análisis, escapa a miradas totalizantes y da paso a interpretaciones más contextuales y subjetivas que ponen en relación miradas de quien observa y de quien es observado.

De este modo se genera un relato que se construye entre varios: quienes participan de la experiencia, quien mira y toma el registro, y quienes luego observan lo registrado para hablar de ello en un contexto específico. En esa medida, el análisis del contenido visual, en palabras de Pink (2001), “would not be an objective analysis of truthful visual record, but one (academic) gaze interpreting a subjective (even collaborative) visual narrative” (p. 99).

La selección de imágenes con las que finalmente me pongo en relación corporal intenta mantener viva la siguiente pregunta: “¿qué nos revela una fotografía que de otra manera parecería imperceptible?” (Wells, 2003, citado por Hernández, 2008, p. 101).

Las lecturas y análisis de las imágenes reposan como miradas contextuales y reflexivas en relación con la elaboración y recolección de las mismas, dando importancia a la materialidad de la imagen, tal como lo afirma Banks (2010): “La atención prestada a la materialidad de la imagen visual y a la materialidad de su contexto puede servir para iluminar la textura distintiva de las relaciones sociales en las que realiza su trabajo” (p. 77). Sus soportes y calidades artísticas, por tanto, también son importantes, pero no fundamentales. Aquí forma y contenido se ponen en relación y no se analizan de manera separada.

El contenido de las imágenes los asocio no sólo a lo que veo, sino al lugar que ocupan de dentro de una investigación o una creación, pues dan cuenta de asuntos relevantes que sucedieron en medio estos procesos.

Los contextos y materialidades de las imágenes

Dicho lo anterior, el trabajo con imágenes, más allá de la creación en sí misma, empieza a configurarse en método de investigación. En ese sentido entenderlas como desencadenantes, me posibilita ampliar

la historia social de las mismas y dar cuenta de elementos contextuales de la creación/investigación que no serían perceptibles de otra manera.

Dentro del ejercicio por asumir la imagen como método de investigación, surgen con fuerza tres nociones: imagen como desencadenante, photoelicitation y narrativa visual.

De esta manera una propuesta de investigación con y sobre imágenes puede ayudar a contextualizar los efectos de la mirada, y mediante prácticas críticas (anticolonizadoras), explorar las experiencias (efectos, relaciones) en torno a cómo lo que miramos nos conforma, nos hace ser lo que otros quieren que seamos, y poder elaborar respuestas no reproductivas frente al efecto de esas miradas (Hernández, 2012, p. 16).

En la configuración de la mirada se establecen relaciones y tensiones entre el ver y el mirar (Abril, 2007; Rose, 2001). En diálogo con la última autora, lo visual es lo meramente perceptivo y la mirada evidencia a quien observa. Por consiguiente, los procesos de subjetivación en relación con lo que se mira son explícitos. En este punto, la imagen de cuenta de modos de presentar y representar colectivamente imaginarios.

En este recorrido sobre las imágenes como método visual se cuentan importantes recopilaciones (Marín, 2005; Roldán y Marín 2012). En ellas se hace un recuento de las distintas perspectivas de metodologías artísticas de investigación. Entre ellas se encuentran: Art for scholarship's sake definida por Melisa Cahnmann-Taylor; A/R/Tography trabajada entre otros por Rita Irwin, Stephanie Springgay, Carl Leggo y Peter Gouzouasis; Arts-based educational research representada por Tom Barone, Elliot Eisner, Richard Siegesmund y Melisa Cahnmann-Taylor; Arts-based visual research trabajada por Richard Siegesmund y Melisa Cahnmann-Taylor; Arts-based research sustentada entre otros por Shaun McNiff, Susan Finley; Arts-informed research presentada por Ardra Cole y Gary Knowles; y la investigación educativa basada en las artes visuales en la que a partir de procedimientos de las artes visuales se problematizan e investigan temas educativos, entre quienes se encuentra Javier Abad, Ricardo Marín y Joaquín Roldán (Roldán y Marín, 2012, p. 30-36). La gran diferencia que señalan los autores en ésta última, es que calidad artística sí es inherente en unos procesos y no en otros.

Dentro de esta perspectiva (IBA), también se encuentran desarrollos particulares elaborados por Fernando Hernández (2008), quien realiza una revisión cuidadosa de las apuestas de investigación basada en las artes y en la que a su vez se cuenta con eventos específicos para ello: las Conferencias de investigación basada en las artes y de investigación artística Arts-based research and artistic research³.

Roldán y Marín (2012), establecen dos usos de las imágenes fotográficas. Uno es el uso extrínseco, en el que se privilegia el registro y las características formales que éste recoge, teniendo como centro objetos y personas representados sin tener en cuenta el leguaje fotográfico como tal. El otro uso es intrínseco "cuando las imágenes fotográficas se consideran constructos inteligentes y no solo procedimientos mecánicos de representación" (Roldán y Marín, 2012, p. 42).

En procesos de creación e investigación, me interesa potenciar la visualidad de la imagen en sí misma, donde forma y contenido no se disocian, sino que configuran otros modos de dar cuenta de la realidad y de construir conocimiento desde la visualidad.

Acojo a su vez la noción de photo-elicitation (Van Leeuwen & Jewitt, 2014; Grady, 2008; Knoblauch, Baer, Laurier, Petschke & Schnettler, 2008; Harper, 2002), como la posibilidad de conversar entre imágenes y colaboradores para evocar recuerdos, afectos alrededor de las mismas y generar una lectura conjunta de las imágenes a partir de momentos y espacios vividos. Estos aspectos son importantes para las narrativas visuales que elaboro posteriormente.

As with the larger analysis process, photo elicitation best begins with openended viewing, first allowing the informants to say whatever the wish.

This approach is more likely to produce unforeseen information and commentary. If you immediately start with very specific questions, the informant is likely to get the message that those are the only topics you want information on and restrict their subsequent commentary to those points or other details that you bring up (Collier, 2014, p. 52).

3 Para mayor información consultar las memorias de la primera y segunda conferencia. Véase:

Primera Conferencia: <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/45264>

Segunda Conferencia: <http://art2investigacion-en.weebly.com/>;
<http://hdl.handle.net/10481/34212>; <http://hdl.handle.net/10481/34213>;
<http://hdl.handle.net/10481/34214>; <http://hdl.handle.net/10481/34215>

Tercera Conferencia: <http://3c.nea.fba.up.pt/>

Cuarta Conferencia: <http://taide.aalto.fi/en/research/arts-based-research/>

Del mismo modo la dimensión espacial, temporal y corporal, así como las relaciones que se dan al conversar, configuran estrategias para la construcción de narrativas visuales (Bach, 2007), en donde es posible ampliar posibilidades en la construcción del relato creador e investigador y establecer relaciones entre los que participamos en ella. De esta manera, se potencian múltiples perspectivas sobre un mismo objeto de indagación, otorgando a su vez importancia a los sentimientos y emociones que éstos contienen (Harper, 2003, p. 186).

A continuación, incluyo un fragmento escrito por Bach (2007), que me resultó significativo para comprender, desde un lugar distinto al que estaba familiarizada, mi relación con las imágenes y la construcción de narrativas visuales. Las preguntas y afirmaciones incluidas en este fragmento son espejo reflejo de lo que me sucedo mientras investigo:

My photographic field texts are images and notes that I gather along the way to unlearn and learn, to listen, to hear fully, and to confirm what I see and hear. As I study the participants' photographs, I think and write field texts that may differ from what the participants tell me about their photographs. I honor their stories. I allow for the mystery of lived experience to unfold for them. I question: What is the content of the photograph? What does the photograph communicate? What is missing? What are they trying to tell? Who needs to know this? And why? Writing within the three-dimensional narrative inquiry space, I feel as though I am in the middle or muddle of things. As a researcher, I am also living my life narratively in relation to and alongside the inquiry (p. 293).

El trabajo con imágenes redimensionado como una práctica social, es atento a las realidades en las que éstas se producen, a sus contextos de circulación y a las prácticas formativas que se derivan de ellas. También resignifican el rol y la práctica del artista como investigación donde es necesario explicitar la toma de decisiones para tener lectura de pares que posibiliten su legitimación (Sullivan, 2010; Wesseling, 2011; Lacy, 1996).

Para finalizar

Las reflexiones y elaboraciones conceptuales, aquí elaboradas, se derivan del trabajo como artista/docente en distintos escenarios de creación/investigación donde confluyen acciones y pensamientos en torno al cuerpo, a las prácticas artísticas, a la educación y al trabajo en comunidad,

para generar nuevas conexiones en la construcción de conocimiento desde las artes.

Como punto de partida trabajo desde los saberes que cada quien tiene, poniendo en juego la producción cultural y simbólica en relación con la experiencia y relación con las imágenes. Surgen, entonces, comunidades de aprendizaje desde las artes que ponen en relación, a partir de prácticas concretas, problemáticas vividas en torno a experiencias relacionadas con los saberes de las artes y la producción de imágenes derivadas de esta relación dialógica.

Se trata entonces de proponer metodologías relacionales y experienciales, colaborativas y reflexivas, centradas en la creación y a partir de las imágenes (visuales, aurales, corporales), para generar acciones y reflexiones en torno a la experiencia del cuerpo, sus habilidades y percepciones, tanto individuales como colectivas, para aprender el mundo de maneras que permitan habitarlo poéticamente en medio de las circunstancias actuales.

Lo anterior se comparte como una manera de contribuir a modos de investigar y crear que ponen en diálogo el pensar, hacer y sentir de manera simultánea de los sujetos implicados en estos procesos, y de esta forma, resignificar de otros maneras la relación con el conocimiento artístico, sus formas de producción y circulación, sus políticas de representación y las instituciones que lo legitiman.

Referencias

- Abril, G. (2007). *Análisis crítico de textos visuales. Mirar lo que nos mira*. Madrid: Editorial Síntesis S.A.
- Bach, H. (2007). *Composing a visual narrative inquiry*. In: Clandinin, J. (Ed.). *Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology*. California: Sage Publications, pp. 280-307.
- Banks, M. (2010). *Los datos visuales en investigación cualitativa*. Madrid: Ediciones Morata.
- Collier, M. (2014). *Approaches to analysis in visual anthropology*. In: Van Leeuwen, Theo, & Jewitt, C. (Eds.). *The handbook of visual analysis*. London: SAGE Publications, pp. 35-60.
- Efland, A., Stuhr, P., & Freedman, K. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Vermal, L. (Trad.) Barcelona: Paidós.

- Farina, C. (2005). *Arte, cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y pedagogía de las afecciones*. (Tesis inédita de Doctorado). Barcelona: Departament de Teoria i Història de l'Educació, Universitat de Barcelona.
- Farina, C. (2006). *Arte, cuerpo y subjetividad: experiencia estética y pedagogía*. *Memoria Académica. Educación Física y Ciencia-* Año 8. pp. 51-61. Buenos Aires: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.134/pr.134.pdf>.
- Guattari, F., & Rolnik, Suely. (2006). *Micropolítica. Cartografías del deseo*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Grady, J. (2008). *Visual Research at the crossroads*. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 9(3), Art. 18. Disponible en: <<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1173>>.
- Harper, D. (2002). *Talking about pictures: A case for photo elicitation*. *Visual studies*, 17(1), pp. 13-26.
- Hernández, F. (2008). *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. *Educatio Siglo XXI*, 26, pp. 85-118.
- Hernández, F. (2012). *Investigar con imágenes, investigar sobre imágenes, desvelar aquello que permanece invisible en la relación pedagógica*. Seminario pedagogías de la cultura visual [documento de trabajo inédito]. Universidad de Barcelona: Doctorado en Artes y Educación.
- Hernández, F. (2013). *Documentar y narrar la relación pedagógica en la universidad como proceso de formación e investigación*. En: Correa, J., & Aberatusti, E. (Coords.) (Re) pensar la innovación en la universidad desde la indagación. *La relación pedagógica en la universidad*, Universidad del País Vasco, pp. 24-41.
- Knoblauch, H., Baer, A., Laurier, E., Petschke, S., & Schnettler, B. (2008). *Visual analysis. New developments in the interpretative analysis of video and photography* *Forum Qualitative Sozialforschung /Forum: Qualitative Social Research*, 9(3), Art. 14. Disponible en: <<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1170/2587>>.
- Lacy, S. (1996). (Ed). *Mapping the terrain: New genre public art*. Seattle: Bay Press.
- Marín, R. (2005). *Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales*. Granada: Universidad de Granada, Universidad de Sevilla.
- Mesquita, A. (2013). *Mapas disidentes. Proposições sobre um mundo em crise (1960- 2010)*. Doutorado em História Social. Universidade de São Paulo. (Tesis doctoral no publicada)
- Mörsch, C., & Sturm, E. (2006). *Prácticas dialógicas. Intersecciones de la pedagogía crítica y la museología crítica*. Palma de Mallorca: Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma.
- Pink, S. (2001). *Doing ethnography. Images, media and representation in research*. London: Sage Publications.
- Powell, K. (2010). *Making sense of place: Mapping as a multisensory research method*. *Qualitative Inquiry*, 16(7), 539-555.
- Risler, J., & Ares, P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Roldán, J., & Marín, R. (2012). *Metodologías artísticas de investigación en educación*. Málaga: Aljibe.
- Rose, G. (2001). *Visual methodologies. An introduction to researching with visual materials*. California: Sage Publications.
- Sullivan, G. (2010). *Art practice as research. Inquiry in visual arts*. California: Sage Publications.
- Van Leeuwen, T., & Jewitt, C. (2001). *The handbook of visual analysis*. London: Sage. Publications
- Wesseling, J. (2011). *See it again, say it again. The artist as researcher*. Amsterdam: Valiz.