

## METODOLOGÍAS, PROCESOS Y SABERES DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA PARA LA URGENCIA DEL PRESENTE

Estamos viviendo momentos de complejidad que requieren reflexión colectiva desde los diferentes lugares que ocupamos. Una revista académica es, precisamente, un lugar donde circulan saberes, reflexiones y conocimientos que pueden colaborar en esta necesidad urgente de repensar el presente. “Metodologías de investigación artística y construcción de conocimientos en el presente” fue el título de la convocatoria para la presente edición de la revista *CROMA*. Esta iniciativa nació de una colaboración académica iniciada el año 2024 entre la Dra. Alejandra Ballón (Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP) y la Dra. Paulina Varas (Universidad Andrés Bello- UNAB, Chile), cuando nos propusimos realizar una serie de actividades para compartir perspectivas actuales sobre las metodologías de investigación artística, o de investigación-creación, en nuestros contextos nacionales. Buscábamos potenciar la articulación de redes de colaboración sur-sur y, en específico, entre Chile y Perú. En este contexto, también conocimos iniciativas como la *Guía de investigación en Arte y Diseño, Arte* realizada por el equipo de la PUCP (2017) y nuestro proyecto de investigación en UNAB sobre las metodologías de las artes visuales. Estas instancias nutrieron la posibilidad de continuar nuestros diálogos para presentarse en esta revista.

Los desafíos actuales que enfrentan las artes y las humanidades, tanto a nivel global como especialmente en los países del sur, posibilitan la redefinición del tipo de conocimiento generado por la investigación artística. Este proceso de redefinición puede ser documentado y comprendido como un modelo de producción identificable y sistematizable. Las metodologías de investigación artística contribuyen significativamente a la comprensión de las formas de interdisciplinariedad en el campo de las artes y

las humanidades. A partir de las investigaciones realizadas por artistas para la creación de sus obras, es posible observar la aplicación de diversas metodologías que forman parte de un legado fundamental en nuestro ámbito cultural. La producción de conocimiento, y en particular la que se puede analizar a partir de las investigaciones de artistas, es esencial para una comprensión más profunda de nuestro presente. Las artes anticipan una serie de problemáticas políticas, sociales y ambientales a través de métodos de investigación artística. En ese sentido, el campo de las artes visuales se caracteriza por su dinamismo en la producción de conocimiento, especialmente, considerando el uso de tecnologías y la interdisciplinariedad. Por lo tanto, las metodologías artísticas también contribuyen a otras disciplinas del conocimiento (Marxen y González, 2023; Ballón, Guerra, Mitrovic y Gruber, 2017).

Es importante notar que, frecuentemente, las obras presentadas en museos o en diversos espacios expositivos muestran solo el resultado final del proceso de investigación artística sin reflejar el proceso mismo. Por ello, esta convocatoria se centró en los modos, métodos y prácticas empleados en la creación de estas obras antes de su exhibición. La convocatoria planteó una serie de interrogantes destinadas a fomentar el debate: ¿cómo se pueden identificar las metodologías de investigación artística para sistematizar sus procesos?, ¿de qué manera producen conocimiento las y los artistas a partir de investigaciones artísticas? y ¿cómo impactan estas metodologías en la producción de conocimiento, sus valoraciones, formas de evaluación e influencia en las sociedades del conocimiento?

En cada una de las propuestas aprobadas en el proceso de esta revista, podemos identificar diversos enfoques para

acercarnos a estas preguntas vitales en el presente. Su objetivo principal es, sobre todo, pensar juntxs cómo seguir construyendo conocimientos con el fin de componer un contexto saludable tanto en lo cognitivo como en lo sensible.

## CONTENIDOS DE CROMA 2

Cada una de las contribuciones de este número aporta desde diferentes lugares a seguir pensando las metodologías en el contexto de la producción artística. Los dos artículos publicados presentan perspectivas de análisis de diferentes formas de abordar la historia reciente del Perú. Sofía Álvarez Capuñay propone abordar las imágenes, pensarlas como entidades vivas, afectivas y políticas; además, contribuye con especial énfasis en integrar el cuerpo y la intuición en la investigación artística para construir un saber sensible desde este pensar encarnado sobre las imágenes. Alberto Patiño se enfoca en una obra de Erika Vásquez y Norka Uribe que desafía las narrativas oficiales y hegemónicas, y los efectos que han tenido en los cuerpos, las identidades y los habitantes de la ciudad. Es una propuesta muy clara de cómo reimaginar el presente con los insumos críticos del pasado.

Los ensayos textuales incorporan una serie de formas de abordar procesos y exhibiciones atendiendo a sus características procedimentales, situadas o comprometidas con el contexto social. Camila Carmargo reflexiona sobre uno de los ríos más contaminados de Lima, el Rímac, donde se presenta una colaboración entre el río y los elementos naturales a modo de recuperación simbólica. Propone una reflexión sobre el futuro de las aguas en medio de la crisis medioambiental vigente. Por otro lado, Maricel Delgado presenta un ensayo que se centra en lo que podemos

denominar “prestar atención” a aquello que se mezcla y aquellos gestos que se pueden identificar en nuestra cotidianidad que muchas veces pasan desapercibidos. Esta relación entre el trabajo de cuidados y el trabajo artístico es un gran aporte de la autora para reflexionar más ampliamente en las formas de obediencia y dominación de nuestra sociedad cuando pensamos en la defensa de la vida.

En su ensayo, Fernando Prieto aporta una experiencia profunda entre el dibujo y los procesos subjetivos compartidos con su hijo. Su análisis de la potencia del arte como testimonio de pasos en la conformación del sujeto es, sin duda, una interesante apuesta transdisciplinaria para pensar los límites del sujeto y las imágenes que producimos. Por su parte, desde la pedagogía del arte, Jorge Sepúlveda propone una revisión de lo que entendemos por interdisciplina en la investigación artística. Una cuestión vital hoy en día en los debates académicos sobre las metodologías de investigación y, en específico, cuando lo aplicamos a las instancias de formación pedagógica del arte, donde se abren interesantes preguntas para interpelar el saber universitario a la hora de aplicarlo en instancias de taller práctico.

Los tres ensayos visuales incorporan una serie de formas de abordar desde procesos artísticos las problemáticas de los métodos en artes visuales. Miranda Zevallos nos propone “mirar al cielo”: ese gesto de nuestra mirada que pone atención en lo que nuestros cuerpos ajetreados en la productividad cotidiana a veces no atienden, las nubes. Nos invita a mirar las formas que se producen en las nubes y divagar en esos otros territorios visuales que son también existenciales. Analía Orezolli presenta el proceso para realizar un fotolibro que se detiene en imágenes que

registran sus procesos cotidianos en una casa que habitó. Su referencia del agotamiento es en sí misma una interpe-lación a los procesos del arte, ya que muchas veces aten-demos a los proyectos ya terminados sin considerar todo el tipo de esfuerzo, tiempo y cansancio que se genera en los diferentes pasos. El agotarse, en todo caso, sería poner límites a las fuerzas creativas donde el deseo se expresa en la necesidad de conectar con otros tiempos más lentos, con más detención. Por otro lado, Ashly Gómez resignifica un documento de circulación pública y lo transforma en propio. La dimensión de los afectos que muestra aparece entrelazada con las imágenes seleccionadas de un diario de Lima. La autora nos propone una forma de crear imá-genes conectando emociones de la experiencia cotidiana en un archivo propio que refleja los procesos situados y encarnados en los métodos del arte.

Finalmente, la entrevista realizada entre Eva Marxen y Luis Felipe González proponen un diálogo duoetnográfico, una experiencia dialógica entre los investigadores. Esta conversación es una importante reflexión que se deriva de su libro publicado recientemente en coautoría. En este, han analizado profundamente las posibilidades de las me-todologías cualitativas de las ciencias sociales en el cruce con las metodologías de las artes. Presentan un lugar fértil para continuar realizando acciones que nos lleven hacia una reflexión más compleja e implicada en nuestros con-textos académicos y extraacadémicos. Basados en la cola-boración entre metodologías que desbordan las categorías impuestas y los límites de dominación de ciertos saberes sobre otros, nos invitan a pensar que el conocimiento es aún un espacio de libertad por defender y cuidar.

En la realidad que estamos viviendo actualmente, se hace urgente preguntarnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo se han hecho y si queremos seguir haciéndolas así. Las metodologías, los procesos, los métodos y pro-cedimientos que genera una obra artística son etapas de

un camino que, muchas veces, aporta una manera de entender la realidad con un tipo de sensibilidad singular que no se encuentra en otras áreas del conocimiento. No porque sea más o menos profunda que otras discipli-nas, si no porque en sus particularidades y procesos hay fuerzas vitales que se activan propiciando, en el mejor de los casos, espacios de libertad, instancias comunes, formas de mirar y producir otros mundos. Una imagina-ción política necesaria para lo que necesitamos hoy en día: recomponer la dimensión subjetiva e intersubjetiva de los campos de conocimiento y del mundo donde que-remos seguir aportando. La urgencia es sobre todo una invitación a seguir tramando, articulando y vinculando nuestros saberes, cuidando lo que nos mantiene colecti-vamente respirando y pensando juntxs.

## REFERENCIAS

Ballón, A. Guerra, M. Mitrovic, M. y Gruber, S. (2017).  
Guía de investigación en Arte y Diseño. Pontificia  
Universidad Católica del Perú. Dirección de  
Gestión de la Investigación.

Marxen, E. y González, L. F. (2023). Investigar con arte  
y poesía. Gedisa.