tsantsa
REVISTA DE INVESTIGACIONES ARTISTICAS
IDEA CONGRESO INTERNACIONAL
FACULTAD DE ARTES/ UNIVERSIDAD DE CUENCA
Nº 7 Especial Congreso IDEA'19

Investigación/creación: relaciones corporales con las imágenes

Research / creation: body relationships with images

MÓNICA MARCELL ROMERO SÁNCHEZ
Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
mopomapa2@gmail.com

Recibido: 20 de mayo de 2019
Aceptado: 18 de agosto de 2019

Resumen:
En los procesos de investigación/creación que adelanto y en aquellos en los me implico, 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.
Dicho lo anterior, el trabajo con imágenes, más allá de la creación en sí misma, que es un principio propio de la formación como artistas, empieza a configurarse en dispositivos, 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 sería perceptibles de otra manera.
Estas otras formas de conocer, se aterrizan alrededor del trabajo con imágenes en los que las narrativas visuales, la photoelicitation y la imagen como desencadenante, son conceptos que articulan prácticas cotidianas de artistas/docentes.

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

Abstract:
In the processes of research / creation that I advance, the narratives that are constructed with the images (visual, aural, bodily) are a counterpoint to what is narrated. These images try to propose a correlate taking into account what happens in the middle of the action.
The work with images, beyond the creation itself, which is a principle proper to training as artists, begins to be configured in devices, in research method. In that sense, understanding the image as triggers allows to broaden the social history of the same

and account for contextual elements of creation / research that wouldn´t be visible in another way.
These other ways of knowing, are landed around the work with images in which the visual narratives, the photoelicitation and the image as trigger, are concepts that articulate daily practices of artists / teachers.

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

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

1. 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.

2. 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, photo elicitation 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. Dentro de las cuales se encuentra la Investigación Basada en las Artes (IBA), de la cual existen desarrollos relevantes elaborados por Fernando Hernández (2008).

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 inmediately start with very especific 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).

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).

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).

3. Para finalizar

Las reflexiones y elaboraciones conceptuales, aquí compartidas, 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, desde 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 en torno a la experiencia del cuerpo con su entorno, sus habilidades, poéticas y percepciones, tanto individuales como colectivas, para aprender el mundo.

Bibliografía

- 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, T., & Jewitt, C. (Eds.). *The handbook of visual analysis*. London: SAGE Publications, pp. 35-60.
- 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., y 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.
- Grady, J. (2008). Visual Research at the crossroads [online]. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 9(3), Art. 18, [18, 03, 2019]. Recuperado de: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1173
- Knoblauch, H., Baer, A., Laurier, E., Petschke, S., & Schnettler, B. (2008). Visual analysis. New developments in the interpretative analysis of video and photography [online]. *Forum Qualitative Sozialforschung /Forum: Qualitative Social Research*, 9(3), Art. 14, [18, 03, 2019]. Recuperado de: 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.
- Pink, S. (2001). *Doing ethnography. Images, media and representation in research. London: Sage Publications.*
- Roldán, J., y 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.