

¿Cómo investigar prácticas artísticas desde las ciencias sociales? Algunas reflexiones epistemológicas y metodológicas

BUGNONE, Ana / IdIHCS, UNLP - CONICET - anbugnone@gmail.com

FERNÁNDEZ, Clarisa / IdIHCS, UNLP - CONICET - clarisainesfernandez@gmail.com

CAPASSO, Verónica / IdIHCS; UNLP; IHAAA, FBA, UNLP - capasso.veronica@gmail.com

URTUBEY, Federico / IHAAA, FBA, UNLP - ue.federico@gmail.com

Eje: Enfoques actuales de la investigación en artes: cruces metodológicos y abordajes transdisciplinarios en el análisis de las prácticas artísticas. Tipo de trabajo: ponencia

---

^a *Palabras claves: Metodología - estética - arte - transdisciplina*

› **Resumen**

La presente propuesta pretende abrir un diálogo entre investigadores y artistas abocados al análisis crítico de manifestaciones artísticas o propuestas estéticas de diversa índole. Dado que en la actualidad la visualidad ha adquirido relevancia en los análisis culturales, se trabaja sobre la necesidad de desmontar los cercos entre los diversos campos de estudios y el avance de propuestas metodológicas transdisciplinarias. En este sentido, los debates entre los estudios visuales y culturales son abonados con prácticas artísticas interpeladas desde las fronteras de la filosofía política, los estudios culturales urbanos, la antropología y la sociología de la cultura. Se presentan aquí dos propuestas metodológicas de análisis de casos desde una perspectiva que abre el diálogo entre los diversos abordajes y marcos disciplinares en las investigaciones sobre prácticas artísticas. Se da cuenta, así, tanto de la heterogeneidad del campo de las artes como de las perspectivas comprendidas en la elaboración de sus análisis, presentando desafíos e innovaciones metodológicas.

› **Repensando los estudios sociales del arte**

Esta ponencia problematiza la dimensión metodológica de la investigación social, específicamente en lo que respecta al cruce entre el arte y las ciencias sociales. Para ello, en la primera parte reflexionaremos en torno a la emergencia de una nueva forma de pensar el arte desde las ciencias sociales, y en la segunda, dichas cuestiones se retomarán a través de

la presentación de la metodología que asumieron dos investigaciones donde se analizaron prácticas artísticas desde las ciencias sociales.

En las últimas décadas, el campo de la investigación en artes se ha corrido de los análisis tradicionales y las definiciones restrictivas en torno a lo considerado “arte” cedieron terreno. Las convergencia de distintas ramas de las ciencias sociales apuntaron a la visualidad como eje articulador, tanto de las múltiples dimensiones de las imágenes como de los procesos sociales en los que ellas se emplazan. En esa operación “lo visual” deja de circunscribirse a una dimensión establecida de antemano, o a una disposición material de determinados objetos o prácticas que haga de esa característica un lugar prefijado por oposición a otros “no visuales” (Brea, 2006). Es posible, entonces, pensar en la “construcción social de lo visual”, es decir, pensar su lugar en diversos marcos contextuales (Mitchell, 2003).

En base a esto, creemos necesario destacar dos cuestiones: en primer lugar, la difuminación de las fronteras del arte y su diálogo con otros saberes, y en segundo lugar, la importancia de construir un análisis social y políticamente situado de las prácticas artísticas. Sobre el primer punto, creemos que en las fronteras disciplinarias se ejerce una pugna entre los marcos de contención y las fuerzas que intentan desbordar dichos límites. Esto, según Richard (2014), se vincula con que la propia práctica artística ha desbordado sus límites tradicionales, sus fronteras se transformaron en sitios inestables, y, por lo tanto, lo que incluye y lo que excluye el arte ya no son definiciones tajantes ni definitivas. Esto produce una labilidad de las fronteras que permite apelar a nuevas estrategias de investigación e interpretación y un proceso de ampliación de la teoría de los campos disciplinares tradicionales en tanto conceptualización canónica, autónoma y especializada, hacia una noción amplia, flexible, transdisciplinar, mediática e inmaterial. En este sentido, para Giunta “la pregunta por el poder de las imágenes artísticas lleva a trabajar en un campo cultural expandido, analizar registros simultáneos de imágenes, articular las obras con objetos paralelos respecto de los límites físicos de la imagen” (Richard, 2014: 12).

Nos interesa señalar la importancia del análisis situado de estos fenómenos, donde el estudio de lo local es entendido no sólo como simple contexto, sino como aspecto interviniente en la conformación de un proceso artístico-cultural.

El cruce entre saberes vinculados al arte y las ciencias sociales implica una concepción que se sitúe distante del “discurso de lo medible y de lo calculable (...) por las ciencias sociales que buscaban mantener el control del sentido, apoyado en reglas de demostración objetiva y en el realismo técnico” (Richard, 1994: 72). Esta caracterización implicó un tipo de prácticas investigativas donde la sociología y la estética eran campos de saber incompatibles. Sin embargo, la emergencia de nuevas tendencias en investigaciones transdisciplinares significa que es posible que la “tensión crítica entre saberes” donde la

hiperracionalización y la cuantificación eran los objetivos esenciales, deje de ser el centro de los estudios sociales del arte.

En cuanto a la vinculación del arte con la realidad social, creemos junto con Zemelman (1990), que es necesario partir de tres supuestos sobre la realidad: que la misma es movimiento, que es un proceso multidimensional y que sintetiza diversos procesos temporales. En ella se articula una doble dimensión histórico-política que incorpora la idea de lo potencial como parte del análisis, que se refiere a la posibilidad de “captar la realidad en transformación” (De la Garza, 2001). Esta postura nos permite pensar la temporalidad de los fenómenos sociales no sólo considerando su pasado y la vivencia del presente, sino también incluyendo una proyección hacia el futuro. Por otra parte, resaltamos que para poder ver la interrelación dialéctica de “lo macro en lo micro” es necesaria la elaboración de mediaciones, donde la construcción del conocimiento se conciba de un modo “disciplinariamente inclusivo”, articulando lenguajes desde distintas áreas del conocimiento, para nutrir los modos de nombrar, potenciar las significaciones y multiplicar los sentidos de los procesos que se quieren investigar. Considerando que todo espacio histórico es un “escenario de acción de los sujetos” (Zemelman, 2012), la epistemología crítica propone reconocer al sujeto, tanto en los procesos históricos que se investigan como en su rol de “cientista social”.

Retomamos también la propuesta de de Sousa Santos (2009) en torno a una ecología de saberes, que impugna a la ciencia concebida desde una visión positivista, anclada en una racionalidad específicamente occidentalista, que desestima un conjunto heterogéneo de prácticas y discursos sociales. Esta noción permite que otros modos de conocimiento interpelen a los modelos hegemónicos y colonizados.

Sintetizando, partir de una idea de campo cultural expandido permite ampliar la mirada y el análisis, desde un abordaje transdisciplinario y flexible donde se visualicen “campos de acción” creados por los sujetos y donde la dimensión política tomará cuerpo en los “microdinamismos sociales” (Zemelman, 2012) generados por ellos, en su capacidad de socavar instancias del orden o reproducirlas (Mouffe, 2014).

› **Análisis de casos: Edgardo Antonio Vigo y Grupo de Teatro Comunitario**

Presentamos en esta segunda parte de la ponencia dos investigaciones que tuvieron como punto de partida las ciencias sociales y cuyos objetos están vinculados con el mundo artístico: la poética de Edgardo Antonio Vigo y las prácticas del Grupo de Teatro Comunitario de Rivadavia. La forma en que cada una construyó un abordaje metodológico,

se plantea aquí como una posible interpretación y puesta en funcionamiento concreto de las propuestas teórico-metodológicas presentadas en el primer apartado.

Una de las propuestas metodológicas proviene de la investigación que se centró en la vinculación de la poética del artista Edgardo Antonio Vigo (1928 - 1997) con la política y lo político, así como con los procesos sociales más generales entre 1968 y 1975 (Bugnone, 2013). Dicha investigación se realizó desde un abordaje transdisciplinar a través del cual se analizó un *corpus* de producciones artísticas, teorías y textos producidos por el artista, y otros elementos como la crítica publicada en medios gráficos, o aspectos ideológicos de aquellos años referidos al horizonte revolucionario de la izquierda. De este modo, la idea de concebir un campo cultural expandido y de conectar las obras con otros elementos del mundo social y cultural fue central en las decisiones metodológicas que se tomaron.

La investigación trató sobre la figura de Vigo, quien ocupó una posición emergente en el desarrollo del arte en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina) y desplegó producciones desde las artes visuales que emprendieron una poética rupturista con lo establecido por los cánones tradicionales del arte y sus instituciones. Se consideraron las diversas relaciones entre arte y política, concebidas como modos de distorsionar y disentir con las jerarquías, lugares y funciones de los sujetos y objetos del entramado social (Rancière, 2007, 2010). Se construyeron herramientas teórico-conceptuales que, en el caso de la poética de Vigo, podían generar tanto la ruptura de sentidos y significantes compartidos culturalmente como la referencia y representación de aspectos de las ideas políticas de la izquierda.

Se desarrolló un análisis de las obras del artista haciendo foco en su relación con la situación social y política en Argentina entre 1968 y 1975, especialmente teniendo en cuenta la idea de “escenario de acción de los sujetos” (Zemelman, 2012).

Esta investigación se centró en analizar e interpretar objetos y sujetos del arte en íntima conexión con la sociedad, pensada ésta en interrelación problemática, co-constructiva y no siempre aislable, fija o estipulable. Para ello, una decisión metodológica clave fue adoptar el “concepto ordenador” (Zemelman, 2012) de *poética* –que abarca tanto las obras producidas como los posicionamientos de los artistas en relación con un programa (Vattimo, 1993). Así, al analizar las ideas del artista vertidas en textos y entrevistas no se utilizaron a modo de claves interpretativas de la propia obra, sino como objetos de investigación retórica, ideológica y sociológica. Esta decisión metodológica permitió, en primer lugar, tener un acceso científico-analítico a sus discursos, y en segundo lugar, interrogar críticamente algunas afirmaciones que el propio Vigo hizo de su obra y del arte en general, poniéndolas en tensión con su producción artística. Allí se pudieron identificar las contradicciones y vaivenes en el interior de su poética y construir

objetivaciones relativas a la densidad y la complejidad de sus prácticas.

Desde un diseño flexible con metodología cualitativa se emplearon dos técnicas para la recolección de datos. Por un lado, la recolección de fuentes documentales y obras de arte permitió el acceso a las producciones realizadas por Vigo en el período estudiado. Para ello se utilizó el Archivo del Centro de Arte Experimental Vigo (CAEV) donde se analizaron cerca de mil setecientos documentos. Para las producciones artísticas se utilizó la técnica de recolección de información documental (Valles, 1997; MacDonald y Tripton, 1993). Si bien se realizaron entrevistas, éstas no agotan el acceso a este tipo de producciones, dado que la información que brinda el encuentro con los documentos visuales, ya sea a través del contacto directo o de fotografías, incorpora otros datos para nuestro trabajo interpretativo con el beneficio de la no reactividad.

En el análisis de los discursos (orales y escritos) de Vigo se tuvieron en cuenta los supuestos relativos a la referencialidad y a las determinaciones sociales de los discursos, en función de situar los textos en contextos y, al mismo tiempo, darle un lugar privilegiado al sujeto, considerando sus discursos como prácticas (Alonso 1998; Pollak y Heinch 2006), además de evitar el riesgo de sobreinterpretación de la *intención* del texto (Alonso, 1998).

En segundo lugar, se trabajó con fuentes orales: la realización de entrevistas en profundidad a integrantes de los grupos en los que Vigo participó, o a testigos vinculados con sus producciones, permitió dar cuenta de las experiencias vividas por actores claves del período (artistas), así como reconstruir prácticas de arte de carácter efímero. También se tuvieron en cuenta los riesgos metodológicos usuales de los relatos lineales de informantes en el sentido que lo advierten Bourdieu (1995) o Geertz (2003). En el análisis se destacaron secciones de los relatos que ofrecían información relevante o resultaban segmentos significativos para la interpretación.

La segunda estrategia metodológica proviene de una investigación donde se realizó un análisis histórico-político de las prácticas del Grupo de Teatro Comunitario de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires), durante los años 2010-2014 (Fernández, 2015). Allí, se estudiaron los modos en los que este grupo intervino en el territorio y los niveles de transformación/reproducción generados en las dinámicas sociales en las comunidades en las cuales se desarrolla. A su vez, se estudiaron tanto los procesos subjetivos que atravesaban a los miembros del grupo -modos de sentir, significar y enunciar de los participantes en su articulación individual/colectiva- como las luchas por el poder que se desarrollaron en el ámbito político-institucional y en espacios de construcción colectiva.

Se retomó la idea de epistemología crítica (Zemelman, 2012) buscando un modo de abordaje que, partiendo del fenómeno mismo, permita elaborar un andamiaje abstracto pertinente a ese objeto particular, para luego volver al fenómeno con estos “lentes” teóricos

específicos. Así, se integró la dimensión del pasado del grupo con el registro de la práctica de los sujetos en campo y la idea de lo potencial.

Uno de los desafíos metodológicos consistía en hacer dialogar distintas dimensiones de la práctica, que requerían de técnicas diversas para su registro y análisis. Por un lado, se pretendía acceder, a través de la observación participante y las entrevistas, a los ámbitos cotidianos en los cuales los miembros del grupo se movían, ensayaban, se reunían y debatían. Por otro lado, la reconstrucción histórica requirió la operativización de esas entrevistas buscando rescatar experiencias pasadas, interpretaciones sobre la historia compartida y percepciones de los vecinos-actores. Tanto la puesta en escena como la escritura del texto dramático se presentaban como materiales de gran riqueza para explorar el alcance del proyecto político del grupo, ya que la conformación del mismo creó un marco de posibilidades para la emergencia de otro tipo de proyectos extra-artísticos. Entonces: ¿cómo llevar adelante un análisis histórico político que incluya (y articule) en su formulación, la elaboración de un producto artístico teatral?

Para ello, se elaboró una estrategia metodológica transdisciplinaria, a partir de la cual las herramientas de registro y análisis de la sociología se vieron complementadas con elementos de la semiótica teatral (Del Campo, 2004), la historia (White, 1978) y la filosofía de la historia (Ricoeur, 2001). Considerando que la práctica cotidiana del sujeto aparece fenoménicamente como narración, conciencia discursiva y como documento sociológico (Scribano, 2007: 147), la retórica contiene un poder potencialmente disruptivo (De Man, 1978). El texto dramático está atravesado por distintos recursos retóricos que permiten re-describir realidades inaccesibles a la descripción directa (Néspolo, 2007).

Por otro lado, la idea de *teatralidad social* (Del Campo, 2004) permitió, explorar los procesos de construcción y negociación de símbolos que se dan en eventos públicos no estrictamente teatrales y que están, a su vez, presentes en el texto dramático de la obra. Se pudo reconstruir, a partir del análisis de las herramientas del campo dramático (visuales, lingüísticas, sonoras, espaciales, sensoriales, retóricas, etc.), el modo en el que el significado es creado y comunicado a través de un sistema de signos. Es decir, recuperar a través de la materialidad del teatro (escenario, vestuario, cuerpo de los actores, voces, música) la “multiplicidad de variables que ofrece el espacio y la temporalidad de la representación” (Del Campo, 2004: 53) como claves interpretativas de las construcciones sentido que se elaboran en el espacio de la cotidianidad social.

El uso de las herramientas de la semiótica teatral fue articulado con una mirada historizada, que concibe el texto espectacular como productos sociales, construidos en interacción/tensión. Se utilizaron herramientas de orden cualitativo y se apeló a fuentes secundarias que aportaron información estadística relevante.

Se reconstruyeron los procesos mediante los cuales se idearon, gestaron y pusieron

en práctica los proyectos del grupo, con el fin de rastrear y analizar las tensiones y disputas que los mismos generaron, tanto en el espacio público como en ámbitos político-administrativos.

A esto se sumó el registro de los *espacios extraexperimentales* (De la Garza, 1992): situaciones, documentos y /o materiales que fueron rastreados y analizados independientemente de los registros testimoniales, como artículos de páginas web, diarios o revistas.

Se realizaron entrevistas en profundidad, donde se buscó que el entrevistado “desentierre de la memoria parte de su vida y de su experiencia, que tiene marcados contenidos emocionales” (Sautu, 1999: 43). Además se realizó observación estructurada (Marradi, Archenti y Piovani, 2007) de los ensayos y puesta en escena de la obra teatral, donde las “notas de campo” permitieron captar aspectos no verbales, emocionales y contextuales de la interacción (Denscombe, 1999).

Las reflexiones en torno a los sentidos construidos en el producto teatral, articuladas con el estudio de las prácticas del grupo de teatro en el ámbito cotidiano significaron un modo de abordar al objeto de manera integral desde la transdisciplina, potenciando los elementos que cada una de estas miradas aporta en un estudio más complejo del objeto.

› ***Aportes para seguir pensando***

Las investigaciones reseñadas plantearon la necesidad de construir un marco teórico y metodológico que excediera los límites disciplinares. De esta manera establecimos un diálogo entre algunas propuestas teórico-metodológicas y los modos de abordaje involucrados en el análisis de objetos artísticos concretos y situados, para producir una reflexión sobre aspectos metodológicos involucrados en los mismos.

El enfoque aquí propuesto permite analizar especificidades y particularidades que se encuentran en relación con el lenguaje artístico adoptado, con las técnicas y la materialidad propias del objeto, pero comprendiéndolos en un entramado de relaciones sociales y en un contexto sociohistórico particular.

La propuesta es abrir el debate en torno a los desafíos que presentan los actuales marcos institucionales y académicos en la dimensión política de la construcción de conocimiento en general, y de los estudios sociales del arte en particular, situando esta construcción en el marco específico del contexto latinoamericano. Esto supone repensar el lugar que ocupa la teoría, cómo utilizamos las categorías, los conceptos y las articulaciones analíticas. Por ello, en lugar de reducir la realidad a la teoría, es posible hacer hablar a la

teoría según la exigencia de lo que se quiere decir en el momento histórico situado.

Para finalizar, consideramos que las reflexiones aquí desarrolladas, que no pretenden ser conclusivas, aportan algunas líneas para pensar un posible abordaje entre metodología y estudios sociales del arte, a partir de subrayar la importancia de construir un análisis social, crítico, complejo y políticamente situado de las prácticas artísticas desde una perspectiva transdisciplinar.

Bibliografía

- Alonso, L. (1998). *La mirada cualitativa en sociología*, Madrid, Fundamentos.
- Brea, José Luis (2006) "Estética, historia del arte y estudios visuales". En *Estudios Visuales*, 3.
- Bourdieu, P. (1995). "La objetivación del sujeto objetivante", en P. Bourdieu y Loïc J. D. Wacquant. *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. México, Grijalbo, pp. 149-158.
- Bugnone, A. L. (2013) *Una articulación de arte y política. Dislocaciones y rupturas en la poética de Edgardo Antonio Vigo (1968-1975)* Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.989/te.989.pdf>
- De la Garza, Enrique (1992). "Los sujetos sociales en el debate teórico", en De la Garza, Enrique (coord.), *Crisis y sujetos sociales en México*. UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades.
- De la Garza, Enrique (2001). La epistemología crítica y el concepto de configuración: alternativas a la estructura y función estándar de la teoría. *Revista Mexicana de sociología*, 1, pp. 109-127.
- De Man, P. (1978). *On Metaphor*. Chicago, The University of Chicago Press.
- De Sousa Santos, B. (2009) *Una epistemología del sur*, CLACSO, México, Siglo XXI.
- De Sousa Santos, B. (2010) *Para descolonizar Occidente. Más allá del pensamiento abismal*, Buenos Aires, CLACSO-Prometeo.
- Del Campo, A. (2004). *Teatralidades de la memoria: rituales de reconciliación en el Chile de la transición*. University of Minnesota. Santiago de Chile, Mosquito Comunicaciones.
- Denscombe, M. (1999), *The Good Research Guide for small-scale social research projects*, Buckingham, Open University Press.
- Fernández, C. I. (2015). "La potencia en la escena. Teatro Comunitario de Rivadavia: historicidad, política, actores y sujetos en juego/s (2010-2014)". Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/48121>
- Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*, Barcelona, Gedisa.
- MacDonald, K. y Tipton, C. (1996). "Using documents". *Researching Social Life*. N. Gilbert (ed.), London, Sage.
- Marradi, Archenti y Piovani (2007). *Metodología de las ciencias sociales*, Buenos Aires, Emecé.

- Mirzoeff, N. (2003) *An introduction to Visual Culture*, New York, Routledge.
- Mitchell, W. J. T. (2004) *What do pictures want?*, Chicago, University of Chicago Press.
- Mouffe, C. (2014) *Agonística. Pensar el mundo políticamente*, Buenos Aires, FCE.
- Néspolo, J. (2007). "El problema de la identidad narrativa en la filosofía de Paul Ricoeur". En *Orbis Tertius: Revista de Teoría y Crítica Literaria*, vol. 12, núm. 13. Disponible en <http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-13/07.%20Nespolo.pdf>
- Pollak, M. y Heinch, N. (2006). "El testimonio", en Michael Pollak, *Memoria, silencio y olvido*, La Plata, Al Margen.
- Rancière, J. (2007). *El desacuerdo. Política y filosofía*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial.
- Richard, N. (1994). *La insubordinación de los signos (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis)*, Santiago de Chile, Editorial Cuarto propio.
- Richard, N. (2014) *Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte: Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Néstor García Canclini, Andrea Giunta*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Diego Portales.
- Ricoeur, P. (2001). *La metáfora viva*, Madrid, Trota.
- Sautu, R. (comp.) (1999) *El método biográfico. La reconstrucción de la sociedad a partir de los testimonios de los actores*, Buenos Aires, Editorial Belgrano.
- Scribano, A. (2007). "Análisis e interpretación de la información cualitativa", en *El proceso de investigación social cualitativo*, Buenos Aires: Prometeo, pp. 135-158.
- Taylor S. J. y Bogdan, R. (1986). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Buenos Aires, Paidós.
- Valles, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*, Madrid, Síntesis.
- Vattimo, G. (1993). *Poesía y ontología*, Valencia, Universitat de València.
- White, H. (1978). *Tropics of discourse. Essays in cultural criticism*, London, The Hopkins University Press.
- Zemelman, Hugo y Valencia, Guadalupe (1990). "Los sujetos sociales, una propuesta de análisis". *Revista Acta Sociológica*. Vol.3, nº 2, pp. 89-104.

Zemelman, H. (2012). *Los horizontes de la razón. I. Dialéctica y apropiación del presente*, Buenos Aires, Antrophos.