

UNA BÚSQUEDA EXPERIMENTAL BASADA EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA INTERMEDIA PARA EL CONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN PERSONAL.

MARÍA PAZ BARRIOS MUDARRA

Universidad de Jaén

RESUMEN

El presente trabajo pretende ser una búsqueda basada en prácticas de creación intermedia con la intención de abordar un trabajo de experimentación y creación artística como proceso y resultado de la investigación. La investigación se organiza en una serie de fases que corresponden con el camino que voy experimentando en cada momento de la vida, de esta manera, presento trayectos de ida y vuelta como proceso creativo en ese ir y devenir desde la constante búsqueda de modos de hacer y experimentar a través de los diferentes formatos. De esta manera, encuentro en el proceso artístico el método para dar sentido a la investigación, una fuente de recursos para la comprensión del propio ser entendido desde la confluencia de experiencias vividas. Por tanto, el mismo proceso creativo se convierte en resultado con el encuentro de formas de dar cuenta de los recorridos que voy trazando a lo largo de la investigación como forma de conocimiento y de expresión personal.

Palabras clave: Investigación narrativa, creatividad, poesía narrativa.

ABSTRACT

The present project intends to be a research based on intermediate creation practices with the intention of approaching a work of experimentation and artistic creation as a process and result of the investigation. The research is organized in a series of phases that correspond to the path that I am experiencing at each moment of life, in this way; I present round trip journeys as a creative process from the constant search for ways of doing and experimenting through the different formats. In this way, I find in the artistic process the right method for research to make sense, a source of resources for understanding oneself being understood from the confluence of lived experiences.

Therefore, the very creative process becomes a result with the encounter of the paths that I trace along the investigation as a form of knowledge and personal expression.

Keywords: narrative research, creativity, narrative poetry.

Introducción.

El proyecto es una investigación artística que comienza con el Máster de Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño de la Universidad de Jaén, donde a partir de las actividades artísticas y de investigación desarrolladas, encuentro en las prácticas del arte el camino para abordar la presente investigación que parte en una exploración desde mi entorno cotidiano. Así, es aquí donde las prácticas contemporáneas me ofrecen nuevas formas de conocer, que han hecho ver la distintas formas de comprender mi entorno, así como medio de expresión que me acompaña en el en el proceso artístico. Para ello, indago sobre prácticas y artistas, que tomo como fundamento en la investigación, funcionando como fuente de documentación del trabajo que abordo.

No se trata de una investigación literaria sino de una investigación narrativa, relato a través de mis sueños imaginarios, expresar construir formas de contar hacer y ser. Un proyecto basado con la intención de abordar un trabajo de experimentación y creación artística como proceso y resultado de la investigación narrativa. Un modo propio (narrativo) de conocer.

El enfoque es una investigación narrativa de como el aprendizaje se produce en mí a través de mi entorno, cruces de diálogos de personas en mi vida cotidiana, el resultado poesías narrativas relacionadas a la fotografía, dibujo y bordado con pelo humano. Porque no sólo es contar sino cómo emocionar y transmitir.

El problema es el objeto de estudio. Poder ejecutar la acción, porque el pensamiento no es lo que pasa por nuestra conciencia, sino como vamos a interpretar las ideas como debe considerarse al expresar lo que sentimos y de lo que se piensa. En todo el mundo el arte se une y se conecta experimentando en lo real y lo imaginario.

Trayectos de ida y vuelta: Es una búsqueda experimental basada en la creación artística intermedia para el conocimiento y expresión personal.

Relacionar lo específico de investigación con su propia credibilidad y legitimidad, a través de la investigación narrativa creativa. Una perspectiva de ideas diversas desde la comprensión del propio ser desde la confluencia de experiencias vividas.

En cuanto al objeto de estudio es el mismo proceso es sí mismo. Es pertinente el trayecto del pasado, presente y, futuro en las creaciones artísticas. En este sentido.

¿Qué me lleva a contar lo que observo en otras personas y, en mi misma?, ¿qué me aportan otros a mi trabajo? ¿Cómo transmitir a través de mis creaciones artísticas? ¿Qué materiales incluir como técnica artística en el proceso artístico, que tenga relación con mis escritos y pensamientos, para elaborar el video arte?

Definir mi trabajo no ha sido fácil, me pregunto a mí misma:

¿Qué proyecto quiero hacer? Me decido por la investigación narrativa haciéndome preguntas sobre ¿cómo hacer la investigación? ¿Qué quiero expresar? ¿Y de qué manera contar mis creaciones artísticas?

Otro punto, que considero es: ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué herramientas voy a utilizar? y, ¿qué posibilidades tengo para ejecutarlo?

Hubo momentos de tormentas, dudas de no saber cómo reconducir lo que quería y, es que en la vida me he dedicado a muchas cosas diferentes, por lo tanto no siempre es viable, tiene que llegar el momento y, tienes que buscarlo.

Decido crearme unos objetivos que escribo en mi diario.

. Me planteó indagar descubriendo en mí misma mis experiencias, fortalezas y debilidades, por qué descubrirme, lo que puedo hacer no es fácil, he necesitado ayuda, por lo tanto he partido de un scanner de mi misma.

La formación continua en un tránsito de buscar ideas, a veces provienen de otras áreas que no van en la misma línea, pero sin embargo, me aportan conocimientos que enriquecen mi trabajo en la la formación de las tic, la diversidad, las tradiciones populares, el bordado, el dibujo, la fotografía, que van creando mi caja de herramientas

Busco reflexiones en el campo teórico y metodológico en mi misma o en otros, el arte de contar historias de experiencias compartidas. Y, no en una sola dirección me defino a mí misma, sino que estoy abierta a construir conocimiento con otros, porque me siento de diferentes maneras.

De esta forma, Trayectos de ida y vuelta, es una búsqueda experimental basada en la creación artística intermedia para el conocimiento y expresión personal. Pretendo dar un enfoque narrativo a lo que quiero contar, que está relacionado con el proceso artístico el tiempo, de ahora, el espacio, el otro y, mis pensamientos que giran a dar forma artística a unos resultados que transmito en la poesía narrativa.

Elijo el proceso artístico como investigación narrativa al ofrecer posibilidades para la comprensión e interpretación de mi entorno más próximo, una serie de poesías narrativas creativas para indagar sobre experiencias en diferentes contextos educativos, formas de aprendizajes y modos de representación. Así, con esta experiencia pretendo compartir formas de articulación de lenguajes para narrar mis experiencias.

Por ello, las razones, por las que considero pertinentes plantear la investigación derivan del propio proceso de investigación artística en cuanto:

Integrar nuevos conocimientos sobre procesos de creación autónoma y de experimentación artística.

Aportar con la experiencia de investigación artística avances en el ámbito del autoconocimiento y expresión personal.

Intervenir sobre distintos entornos sociales y contextos culturales donde se desarrolla la producción artística.

Trayecto de ida y vuelta, está desarrollado a partir de experiencias vividas desde búsqueda de expresiones artísticas un autoconocimiento e hilo conductor de los caminos andados construyendo así, un recorrido.

El proyecto es una investigación artística auto-narrativa y, que sin perder en absoluto esta cualificación que es artística, es también una investigación educativa, es decir que tiene objetivos para la mejora de la práctica educativa de la formación, porque está proponiendo una metodología educativa, lo está haciendo a través de un estudio de caso que es el propio personaje, luego tiene un fuerte componente auto etnográfico, es decir estoy estudiando un caso el propio, de cómo el aprendizaje se produce en mí misma a través de estas cosas sin que ninguna de estas posibilidades metodológicas de investigación se pierdan porque están ahí en la clase de investigación que estoy haciendo sin lugar a dudas que la mía es una investigación artística, ya que estoy descubriendo el método y todos sus resultados. Vamos a diferenciar entre impacto y aportación, mi trabajo es una aportación al ámbito social educativo y, artístico. El impacto se entiende cómo hasta dónde llega y a cuánta gente llega, que eso no lo sabemos, nosotros no nos medimos en volumen de gente que va acudir lo que estamos haciendo, pero sí de cuanto repercute. Es un ejemplo más de este tipo de trabajo investigación narrativa que hemos descrito en el apartado anterior y, ¿cómo va a llegar a las personas? Se enseña a otros a trabajar con ella, el impacto de trabajo es este llevar a congresos a compartir con otros, el que se publique, que se utilice en contextos educativos para que otros vean cómo funciona esta metodología, impacto que lo medimos en cantidades de personas a las que les llega en cómo es utilizado y lo rentable, porque es también útil esto es distinto a aportación única como ocurre en todas las investigaciones artísticas, un ejemplo cada persona hace al suyo único.

El trabajo en sí tiene un resultado que es la propia práctica artística, ahora hay unas conclusiones que son los aprendizajes que voy sacando, aprendizajes que me he dado cuenta cuando voy analizando los resultados, voy tomando nota de ellos y estos son mis aprendizajes que voy adquiriendo. Esta es la prueba de que la investigación artística es muy particular que no se trabaja con datos de la investigación científica sino que trabaja con aprendizajes, nosotros no tenemos datos sino que trabajamos con aprendizajes.

El impacto está relacionado con lo mencionado anteriormente. ¿Cómo es la transferencia del conocimiento que se adquiere?

Transmitiendo, que otras personas pasen por la misma experiencia artística, hacen el aprendizaje que está relacionado con la idea de experiencia del pragmatismo.

El pragmatismo dice que el conocimiento llega por la experiencia, no se trata de que me den datos y los lea, se trata de que yo haga el aprendizaje por la experiencia. Pienso que la poesía narrativa se puede experiencial haciendo y viviéndolo.

¿Las personas como aprendemos? ¿Por qué, nos dictan una serie de datos? No, de las personas se aprenden de su relación con ellas en las vivencias, es decir de las relaciones compartidas experiencias tanto vitales como en la experiencia acontecimiento de un momento.

Una forma que me gustaría incluir es ¿sabemos emocionar en la transmisión oral de nuestra comunicación? Son tareas ocupacionales que tengo al hacer la poesía narrativa.

Volvemos a la idea de la experiencia, el lector pasa a la experiencia de la poesía narrativa si se emociona convierte el dato en aprendizaje. La idea de experiencia es vital.

El problema es el objeto de estudio. Poder ejecutar la acción, porque el pensamiento no es lo que pasa por nuestra conciencia, sino como vamos a interpretar las ideas hermenéuticas sensibles, de manera que debe considerarse al expresar lo que sentimos y de lo que se piensa.

Mis objetivos son:

Experimentar expresar en creaciones artísticas la influencia que tiene el entorno para expresar en mis escritos lo que siento de manera creativa relacionando lo visual, la fotografía, el dibujo, el video arte, integrando las historias de vida y lo cotidiano.

Diseñar procesos artísticos valorando esa relación del sujeto, cultura y, entorno en ese recorrido de ida y vuelta.

Llevar a cabo producciones que puedan intervenir sobre distintos entornos sociales y contextos culturales donde se desarrolla.

Propongo utilizar la escritura hilada relacionada al proceso artístico, empoderar las tradiciones culturales unidas al pensamiento. Obtener otra mirada de personas que se cruzan en mi camino que me lleguen a mí, unirlo a mi proceso artístico.

La diversidad de crear formas de expresarme entra en mi caja de herramientas. Entre ellas video arte, la poesía narrativa, relacionado al bordado con materiales textiles naturales como el cabello, la fotografía.

Mis pensamientos los encaminan a la investigación auto narrativa no es literaria. Un referente es "Díez, L.M., seco. (2001). Nos define el relato: cómo la narración de un suceso, un argumento, una acción que encadene sucesos siempre buscando la existencia de su significación. Relación de tres elementos que voy a seguir en la narración que son:

Lo imaginario, la memoria y las palabras para dar veracidad al relato, por que busco la realidad una forma de ser, hacer, contar y conocer. Pensar que la imaginación no es otra cosa

que la memoria fermentada. Una frase que se asemeja a mis recuerdos la forma de usar la imaginación. Dice así: “Se inscribe en las piedras, los sueños en el agua, las lápidas de la memoria equivalen a los líquidos del durmiente”.

Me inicio en un proceso que no he experimentado anteriormente. Cabe destacar como lo hacen los escritores le voy dando forma, busco un estilo propio en el proceso creativo, asimismo mi propósito es dar un giro a lo que cuento aun teniendo complejidad, porque de ahí se aprende a buscar ideas que se funden en palabras que son la esencia de lo que se escribe y, que van unidos a elementos como la imaginación y la memoria que es el almacenaje de todas las ideas que tendemos a ordenar.

Una frase que me hace reflexionar “Conócete a ti mismo conociéndote” Modificación de Sócrates. Por lo tanto “El pensamiento complejo se desarrolla a condición del autoconocimiento”. En cuanto al pensamiento, Morin, E., Pakman, M (1994). Nos dice así:

“Adorno. La totalidad es la no verdad y, es que en un principio implica el reconocimiento de un principio de incompleta y de incertidumbre. Relaciona por principio, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que nuestro pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no aislar entre sí”.

Tenemos la ambición de ser creativos porque enriquece lo que queremos contar. Por lo tanto en mi proceso es importante destacar, el pensamiento constructivo a pesar de hacerme esquemas mentales y de entender la realidad, emociones y motivaciones que derivan a la solución y la consecución de metas.

Por lo tanto observar cómo la motivación pertinente y la positividad me produce disfrutar del proceso creativo y, a continuar avanzando experimentar a través de diferentes medios artísticos, indagar y hacer un estudio empírico de mis pensamientos hermenéuticos que se han iluminado de la percepción o reconstrucción del trayecto académico, relacionando las ideas en el pensamiento a partir de los estímulos o signos que he captado (sujeto, objeto), del mundo y de la vida adecuada positiva, que facilitan la capacidad de relación con los demás de un modo efectivo y satisfactorio.

Asimismo, pienso que cuantas más dudas y preguntas me hago, menos juzgo mi comportamiento de correcto o incorrecto. En cuanto al diálogo en la comunicación, compartir experiencias, es un nexo que incluyo en mi imaginario y, no por eso mi pensamiento es reflejo de la realidad. Un guiño en torno a la poesía kristeva, J. (1978). La poesía, no sólo forma parte el receptor sino que hay que conocer y hacer, plantea la forma cognitiva y la emoción. En cuanto a la ciencia plantea que es una actividad mental. Por lo tanto opiniones dispares sobre todo intento inadecuado e impotente frente al discurso emocional. La ciencia comparte que el arte, es emotivo. Asimismo los sentimientos y la

función estética la iré enlazando en los resultados. Frente a los acontecimientos y la cuestión de crear la carga informativa de los casos en los que se ponen a prueba.

Metodología.

En un principio abordaré un proceso de creación intermedia que forma parte del entramado de la elaboración del proceso que configura el método como investigación y experiencias que implica que a la vez, referentes conceptuales artísticos sociales formen parte de mis creaciones, personajes que por su hacer establezco un diálogo con mi yo interior, le pongo voz en mis escritos transformando una realidad. La producción artística es en sí misma es el método que desencadenan en los resultados que analizo y dan respuesta a la problemática inicial o pregunta de investigación, considerando las relaciones de mi entorno notablemente en cuanto a presentar y articular de forma creativa el discurso, teniendo como finalidad la necesidad de abordar la narrativa como generadora de conocimiento a partir del entorno social donde se desarrolla. El método es interpretativo de sistematización compleja en el trayecto, de la investigación narrativa. Lo documentan teóricos Moreno-Montoro., & Tirado-de-la-Chica, A., & Martínez-Morales, M., Mar. (2017) El enfoque es inductivo, haciéndonos preguntas que pueda ir elaborando una narrativa y refinarla. El diálogo abierto y la observación no estructurada son ejemplos asociados con el enfoque cualitativo e ir tejiendo el discurso en el proceso creativo como dice: Hernández Sampieri, R., Fernández Collado., & Baptista Lucio. (2006). Qué puede ocurrir que los resultados estén incluidos en las conclusiones. El resultado es la propia producción artística.

Conclusiones.

El proyecto aborda un estudio empírico de conexiones que voy realizando de relaciones abordando un trabajo de experimentación y creación artística.

Un modo propio de conocer a través de las relaciones con personas que se cruzan en mi camino, de otros teóricos, en momentos de nuestro aprendizaje que suceden cuando el cuerpo y la mente han llegado a su límite en un esfuerzo de conseguir unos resultados de los que el problema, es el objeto de estudio.

Porque el pensamiento no es lo que pasa por nuestra conciencia, sino como vamos a interpretar las ideas, como debe considerarse al expresar lo que sentimos y de lo que se piensa y, porque no es sólo contar sino transmitir. Relacionar lo específico de investigación con su propia credibilidad y legitimidad, a través de la investigación narrativa creativa. Un proceso que conecto en lo real, e imaginario.

Considerando la complejidad la poesía narrativa, la imaginación, la memoria, buscar palabras que le den un enfoque relacional y dialógico en los procesos creativos participativos, constantes desafíos para dar esencia a la construcción de nuevas formas de hacer encuentro el mismo proceso creativo se convierte en resultado trazando

a lo largo de la investigación como forma de conocimiento y de expresión personal.

En mi caja de herramientas, reflexiones en el campo teóricas y metodológicas de mi misma y, de otros y, el arte de contar historias experiencias compartidas.

Y, no en una sola dirección me defino a mí misma, sino estoy abierta a construir conocimiento con otros, por qué me siento de muchas y, diferentes maneras.

El resultado es hacer unas poesías narrativas, tejiendo las emociones ocultas. Creaciones que uso la fragilidad del sentimiento provocando una aproximación de lo que vemos y, sentimos entre la obviedad de la escritura hilada el dibujo, la fotografía, el video arte.

BIBLIOGRAFÍA.

GAVIRIA, STEWART.E; CUADRADO GUIRADO.I; LÓPEZ, SAÉZ (2009) "Introducción a la Psicología Social.Ed.Sanz y Torrez.Madrid.

Kristeva,J.(1978).Semiótica(Vol.25).Editorial Fundamentos.

Díez, L.M., Seco, M. (2001).La mano del sueño: algunas consideraciones sobre el arte narrativo, la imaginación y la memoria: discurso leído el día 20 de mayo de 2001 en su recepción pública por el Excmo.Sr.don Luis Mateo Díez y contestación del Excmo.Sr.don Manuel Seco. Real Academia Española.

Moreno Montoro, María Isabel(2018). Industrias culturales y creativas: un enfoque con compromiso social/María Isabel Moreno. Varios-Ira ed., Bogotá: Universidad Antonio Nariño. Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fondo Editorial; Universidad de Jaén.

<https://vimeo.com/408034553>

HILOS QUE TEJEN LO DESCONOCIDO

El pensamiento viaja
En busca de ideas con un propósito,
Quiere ser un librepensador.

Liberado de estar encadenado
Al fuego de su alma.
Escoge el trayecto más largo.
Apretado en el asiento
Del autobús, Bajadas y subidas
Desconocido/as y, les cede el asiento.

Oye un crujido mientras
Otros se dan un homenaje
Observa que le vienen
Sensaciones placenteras.

Una llegada emociones encontradas,
Un pueblo que lo separa una muralla.
A pasos ligeros de encontrar
El conocimiento una caída
No preavisa.

Alza su mirada, un aire fresco
al derredor Tejen hilos
Colmados de gloria
Acompañados subieron
La cuesta pendiente,
Entre suspiros ardientes.

La luna las acompañaba
Anaranjada muy fluorescente.
En el descanso del tranco
Alumbrados de la luz de la luna,
Operaciones salieron
De las acciones que brotaron
De sus experimentaciones y
Acciones que el pensamiento
Encaminó.