

En línea: una mirada (im)posible sobre la investigación en arte/s e interpretación/es

Cintia Bugín, Lía Gómez y Luciana Aon*

Resumen:

En el marco de la reciente creación del Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICom) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, este artículo indaga en los primeros acercamientos para la definición conceptual de la Línea de investigación en Arte/s e Interpretación/es.

Así el recorrido planteado está vinculado a la pregunta por el qué es una línea de investigación en el marco del IICom como punto de partida para reflexionar en torno a qué y cómo debe constituirse esta línea en este contexto institucional y político: su conceptualización, los procesos de investigación, los alcances de los objetos. Se pretende reflexionar sobre los modos de abordaje de la investigación sobre arte/s e interpretación/es en el campo de la Comunicación Social, y establecer un diálogo y una discusión entre los conceptos de arte y de interpretación como aconteceres del campo cultural.

Palabras claves:

Arte/s – Interpretación/es – Comunicación

* Cintia Bugín, Lía Gómez y Luciana Aon son Licenciadas en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. E-Mail: cintiabugin@gmail.com, lialaig@gmail.com, lucianaaon@gmail.com

*“La actividad del arte consiste en descubrir
e inventar de modo permanente la forma de lo inexpressado,
la puesta de todo sentido que no puede ser aprehendido colectivamente
más que como hecho sensible”¹.*

En el marco de la reciente creación del Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICom)² de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, este artículo indaga en los primeros acercamientos para la definición conceptual de la Línea de investigación de Arte/s e Interpretación/es⁴. Se pretende reflexionar sobre los modos de abordaje de la investigación sobre arte/s e interpretación/es en el campo de la Comunicación Social, y establecer un diálogo y una discusión entre los conceptos de arte y de interpretación como aconteceres del campo cultural.

De este modo el recorrido de este trabajo está vinculado a la pregunta por el qué y el cómo debe constituirse esta línea en este contexto institucional y político: su conceptualización, los procesos de investigación, los alcances de los objetos. Se trata, pues, de una mirada (im)posible sobre la investigación en Comunicación y Arte.

Primeros trazos

Desde el IICom en el documento “Planteo de Trabajo – Líneas de Investigación” se establecen, a priori, distintos ejes para definir “línea de investigación” y es desde ahí que se inicia la reflexión. Es decir, en tanto: “sucesión continua y ordenadora de actividades de estudio, reflexiones sistemáticas y creativas, indagaciones y discusiones alrededor de un eje-problema”; “acción colectiva que permite la integración y continuidad del trabajo acerca de un cuerpo de problemáticas que demandan respuestas obtenidas mediante procesos de indagación sistemáticos,

interdisciplinarios y plurimetodológicos”; “plataforma teórica, conceptual y metodológica”; “compromiso sistemático institucional que plantea generar corrientes de pensamiento”; “medio para incentivar la confluencia de procesos de investigación” (IICom, 2011: 1-2).

En el marco de las disputas de las Ciencias Sociales, y en particular de la Comunicación, por el reconocimiento en el campo académico investigativo, las nuevas políticas públicas en relación al desarrollo científico, y los procesos de transformación político culturales argentinos, ponemos en debate los sentidos que adquiere la Línea de investigación en Arte/s e Interpretación/es. Se abre un abanico de posibles discusiones transdisciplinarias con el sistema científico tradicional, sus clasificaciones y sus modos de evaluación.

La conformación de la línea de investigación en Arte/s e interpretación/es, debe entonces de un modo colectivo, amplio y ordenador definir los modos de indagación del arte y las plurimetodologías pertinentes a la discusión, en el marco de proyectos diversos, que la atraviesan de un modo u otro.

Trazar la línea

En primer lugar se establece un diálogo con los modos en que los estudios artístico comunicacionales se han ido desarrollando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP).

En este sentido debemos destacar los debates del Programa de Investigación en Comunicación/Arte³ dirigido por el profesor Carlos Vallina, que además integra el Comité Científico del IICom. Este Programa articula las Tesis de Grado que abordan procesos artísticos como objetos de estudio, y así evidencia la complejidad de la articulación entre la Comunicación y el Arte, regida no sólo por el análisis del contenido, sino por la estética, el imaginario, la historia y los distintos procesos tecno – expresivos para poder profundizar en el “abordaje del arte desde su dimensión

comunicacional, es decir, desde la comprensión de la obra de arte como proceso de construcción colectiva, social e histórica de sentido” (P. I. en Comunicación/Arte – FPyCS-UNLP).

Tesis sobre Nuevo Cine Argentino (sus directores, sus películas, sus formas y sus temas); sobre pintores como Xul Solar y Carlos Alonso; sobre representaciones teatrales; revistas culturales; el periodismo y la literatura; y diversos abordajes del rock nacional (y en particular el rock platense) tanto en Tesis de Investigación como de Producción. Estos son algunos de los trabajos que “configuran un material significativo que avala un futuro vital para la ampliación de una transdisciplina comunicacional y artística que otorgue a la emoción estética una entidad racional inédita” tal como se afirma en los Fundamentos de las Jornadas Seminario Comunicación/ Arte - Arte/ Comunicación “El Espejo Maravilloso”. En esta actividad, realizada en noviembre de 2008, se reunió a investigadores, docentes y tesistas “que reflexionaron sobre las tesis, los objetos, las metodologías y los imaginarios que se construyen a partir de asumir a la producción artística como modalidad expresiva y comunicacional, y de pensar la dimensión artística de la comunicación” (2008: 1).

Re-conociendo este recorrido, en el trazado de la Línea de Investigación en Arte/s e Interpretación/es se indaga en los objetos, temáticas, discusiones, metodologías (im)posibles de abordaje desde preguntas comunicacionales, es decir, la interrogación acerca de los modos de producir sentidos tanto racionales como sensibles. Entre los proyectos que se inscriben en el ICom doce están atravesados por el campo del arte, entre los que se destacan estudios sobre cinematografías, música y televisión.

Proponemos la reflexión no sólo desde lo científico, sino desde la participación activa a través de lo emocional, lo auditivo, lo táctil y lo visual, en las representaciones proporcionadas por el teatro, el cine, la fotografía, la música y las narraciones que circulan en los medios de comunicación. La conceptualización de la línea que aquí se esboza establece una primera aproximación transdisciplinaria para

construir (de modo permanente e inacabado) una dimensión teórica para las investigaciones en arte/s e interpretación/es.

Una mirada (im)posible

A lo largo de siglos de creación, de tradiciones y nuevas artes, de yuxtaposiciones, debates, síntomas, la definición de qué es el arte ha sido puesta en cuestión, histórica y sistemáticamente; de modo que las interpretaciones vienen a dar sentido a las representaciones e imaginarios que circulan en este campo de trabajo, donde la razón dialoga con la sinrazón del ser humano y lo innominado adquiere una fuerza cultural, simbólica y comunicacional. Como sostiene Eduardo Grûner en el inicio de su libro *El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte* “históricamente, el arte ha servido (...) para constituir lo que me atrevería a llamar una *memoria de la especie*, un sistema de representaciones que fija la conciencia (y el inconsciente) de los sujetos a una estructura de reconocimientos sociales, culturales, institucionales, y por supuesto ideológicos” (2002:17).

Primero se debe mencionar que lo que consideramos arte implica una definición y una institucionalización histórica y social de cánones artísticos, que conservan la tradición o la subvierten, al tiempo que incorporan lo contemporáneo en las distintas formas de expresión. Esos parámetros están insertos en un imaginario social, económico y político. Pero también, y esto no es una cuestión menor, se debe dar cuenta en este proceso y al desmenuzar el arte como acto de comunicación, de la experiencia sensorial, subjetiva del artista creador y del posible público.

Desde las incipientes definiciones del arte elitista, vinculadas a las pinturas clásicas, las obras teatrales canonizadas, los museos, el cine clásico, la escultura y la arquitectura; pasamos a lo largo de la historia, a un campo híbrido que nuclea las primeras representaciones institucionalizadas con prácticas emergentes vinculadas a las posibilidades de expresión tecnológicas, a la caracterización del cuerpo no sólo exterior sino interior con el body art. La combinación de géneros como la danza

teatro, la performance y las video instalaciones, e incluso los medios masivos de comunicación como espacio a explorar. “Estas formas de lo emergente en el arte generan la concurrencia de la cultura y de la actividad estética contextualizada en el juego social, a partir de lo comunicacional, lo simbólico, lo universal y lo axiológico” (Correa, 2004: s/p).

El artista como genio creador ha ido desnaturalizando su condición, e incluso la individualidad que porta como autor, para transmutarse en muchos casos, a la condición de grupo, colectivo, e incluso el anonimato como fuerza simbólica de creación. El artista se expresa: dibuja, pinta, diseña, escribe, baila, compone música, crea obras en computadora o en la Web o hace esculturas para sí mismo y para el resto de la humanidad.

Las prácticas artísticas son maneras de expresarse y comunicar; siguiendo a Raymond Williams constituyen procesos de descripción del mundo en el que se inscriben, “(...) y podemos entender mejor las artes si observamos esa relación crucial, en la cual la experiencia debe describirse para realizarse (esta descripción implica de hecho darle una forma comunicable) y luego puesto que esa es la finalidad biológica de la descripción, compartirse con otro organismo” (2003:37).

Podemos arriesgar en una primera aproximación que los estudios en el campo del arte deben dar cuenta de tres niveles. Uno, la forma artística. Dos, la vinculación con el contexto y la tradición. Tres, la relación del artista con su público. Y es aquí donde entra a dialogar el término “interpretación”, concepto al que en los ‘60 Susan Sontag acorde al clima de época, puso en discusión en su mítico ensayo “Contra la interpretación”.

Un cuadro, una escultura, una obra de teatro, un film, una performance, una instalación, una canción, un disco, una experiencia audiovisual, da siempre cuenta de sus características artístico – comunicativas en su puesta en escena e interrelación. El quehacer artístico nos abre un mundo a ser explorado y la ciencia debe proponer no sólo las definiciones de lo que el arte implica, sino las contingencias de la actividad

creativa como fundadora del arte de su tiempo. “La comunicación es el punto crucial del arte, porque cualquier descripción adecuada de la experiencia debe ser más que mera transmisión; también debe incluir la recepción y la respuesta” (Williams, 2003:42). Así las interpretaciones posibles, situadas social e históricamente, y aquí radica la riqueza del proceso, pueden ser múltiples y contradictorias tanto en el aquí y ahora de la obra de arte como en sus futuros análisis. “Por acabadamente que un artista haya encarnado su experiencia en una forma susceptible de transmisión, ninguna otra persona puede recibirla sin la ‘actividad creativa’ adicional de toda percepción: es preciso interpretar, describir e incorporar a la organización del espectador la información transmitida por la obra” (Williams, 2003: 42).

El arte es una existencia compleja en el campo de la comunicación. Es un modo de conocimiento, de acercamiento y diálogo entre lo sensible y la razón. Pensar el arte, implica dar cuenta de su propia condición, y del debate económico político sobre el lugar que ocupa como objeto de la cultura; debemos ubicarlo en el territorio de una economía cultural e ideológica, que lleva consigo el debate de Max Horkheimer – Theodor Adorno y Walter Benjamin (1936) en torno a la industria cultural. Por su parte, Fredric Jameson (1995) plantea que la producción cultural está ligada a lo económico, no viendo a la industria cultural como negativa en términos adornianos, sino más cercano a Benjamin en las posibilidades de los procesos de democratización del arte.

En construcción

Empezar a construir conceptualmente la Línea de investigación en Arte/s e interpretación/es del ICom implica dar cuenta de los procesos de cambio en el campo, asumiendo críticamente la tradición para poder entender los fenómenos sociales contemporáneos, pero a su vez, incorporando las nuevas condiciones que emergen en los espacios, sujetos y aprendizajes sobre el campo artístico.

Redimensionar las perspectivas de los análisis en comunicación debe ser una de las primeras tareas en el intento de formación de una línea de investigación. Siendo así necesario, no sólo dar definiciones – inabarcables – en relación a cuáles serían los objetos de estudio específicos, sino proponer una visión posible de acercamiento a las representaciones y producción simbólica desde los medios de comunicación. La Línea en Arte/s e Interpretación/es no se funda por aquello que estudia, sino por los modos de acceso a ese conocimiento (he aquí un debate acerca de los marcos metodológicos). Y de ahí la necesidad de una práctica reflexiva en torno a una visión posible sobre la perspectiva perseguida en función de un análisis del estado de situación del propio campo. Es menester profundizar en el relevamiento de las investigaciones en curso y sus técnicas metodológicas, así como la preocupación de sus preguntas en torno a lo que el arte puede aportar a lo social, e incluso hacia el propio arte como problema.

Esta presentación esboza los primeros planteamientos para una posible definición de la línea de investigación promoviendo una mirada que proponga un espacio de contención y construcción colectiva, en una doble dimensión: nunca cerrada a nuevas expresividades y modos de representación artísticos, sus transformaciones y sus formas interpretativas; y abierta a nuevos proyectos, temáticas, y abordajes teórico-metodológicos.

El conocimiento científico debe ser un conocimiento público y por ello se considera importante poner en escena el proceso que se está gestando en el ICom. Este desarrollo es incipiente, no pretende una definición cerrada, lo que no se considera posible en el territorio de lo comunicacional artístico, pero sí dar cuenta de un campo de disputas y preguntas que se intentan responder al interior del equipo y con los otros. Por ello el debate en torno a las perspectivas científicas de abordaje del Arte y la Comunicación debe ser constante, transdisciplinario e interinstitucional.

Dar cuenta del recorrido propuesto en el marco del ICom sintetiza un posible camino; sin embargo, la conformación dinámica y compleja de la Línea en Arte/s e Interpretación/es exige un diálogo constante con las distintas instituciones que estudian la construcción comunicacional del arte.

.....

Programa de Investigación en Comunicación/Arte de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

² El ICom ha establecido 15 líneas de investigación nombradas a partir de díadas. A saber: 1. Ambiente/s y escenario/s; 2. Arte/s e interpretación/es; 3. Corporalidad/es y estigma/s; 4. Cotidianeidad/es y consumo/s; 5. Escuela/s y pedagogía/s; 6. Identidad/es y sujeto/s; 7. Justicia/s y derecho/s; 8. Lenguaje/s y discurso/s; 9. Memoria/s y oralidad/es; 10. Política/s y gestión/es; 11. Tecnología/s y soporte/s; 12. Temporalidad/es e historicidad/es; 13. Teoría/s y método/s; 14. Territorio/s y soberanía/s; y 15. Trabajo/s y producción/es.

³ Las autoras son coordinadoras de la Línea en Arte/s e Interpretación/es del ICom. Además coordinan esta línea: Ma. Soledad Vampa y Lelila Vicentini.

⁴ En la FPyCS-UNLP los proyectos de Tesis deben inscribirse en uno de los nueve Programas de Investigación vigentes que responden a las áreas de conocimiento evaluadas como prioritarias. Para más información: <http://www.perio.unlp.edu.ar/tesis/?q=node/1>

Bibliografía

AA.VV. Programa de Comunicación/Arte. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

AA.VV. *Fundamentos*. Jornadas Seminario Comunicación / Arte – Arte / Comunicación “El espejo maravilloso”. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

AA.VV. *Planteo de Trabajo – Líneas de Investigación*. Instituto de Investigaciones en Comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

Cartier, H. (1961): “El arte como experiencia vital”. *Revista de la Universidad*, 15, 3-19.

Correa, A. (2004): "Confluencias arte complejidad: de lo simbólico a lo antropológico". En Memorias del II Seminario Internacional sobre Teoría de la Complejidad. Cuba. Universidad de las Artes de Cuba.

Grüner, E. (2002): *El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios del arte*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Jameson, F. (1995): *La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial*. España: Paidós Iberoamérica.

Sontag, S. (1961{2008}): "Contra la interpretación". *Contra la interpretación y otros ensayos*. Buenos Aires: De Bolsillo.

Williams, R. (2003): *La larga Revolución*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.