

SIMPOSIO INTERNACIONAL ARTE E INVESTIGACIÓN METODOLOGÍAS COMPARTIDAS EN PROCESOS ARTÍSTICOS

4-5/12/2014

SALA DE ACTOS
FACULTAD DE BELLAS ARTES

Y

HANGAR
CENTRO DE PRODUCCIÓN
E INVESTIGACIÓN DE ARTES
VISUALES

9-19H

ORGANIZA:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

IMARTE

PROGRAMA DE DOCTORADO
ESTUDIOS AVANZADOS
EN PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

COLABORAN:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
FONDOS FEDER Y UNIVERSIDAD DE BARCELONA

SIMPOSIO INTERNACIONAL
ARTE E INVESTIGACIÓN
METODOLOGÍAS COMPARTIDAS
EN PROCESOS ARTÍSTICOS

JUEVES 4 DICIEMBRE DE 2014

SALA DE ACTOS DE LA **FACULTAD DE BELLAS ARTES** UNIVERSIDAD DE BARCELONA. C/ PAU GARGALLO, 4. 08028 BARCELONA

VIERNES 5 DICIEMBRE DE 2014

HANGAR CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ARTES VISUALES C/ EMILIA CORANTY, 16. 08018 BARCELONA

El objetivo de este simposio es, por una parte, abordar el análisis de los cambios que se producen en la concepción del arte y en su posición dentro de la sociedad del conocimiento y, por otra, incidir en el proceso de transformación de la praxis artística en estas nuevas condiciones de producción. Se trata de crear un espacio de debate para analizar la complejidad de los procesos creativos como actos de reflexión, con la intención de identificar modelos o herramientas colectivas que ofrezcan ideas y que activen el pensamiento en el marco de una investigación basada en la práctica e impulsada, asimismo, por las propias metodologías de investigación artística.

A partir de proyectos artísticos que incluyan el concepto de metodologías o herramientas compartidas en sus procesos de producción, deseamos establecer diálogos para transferir conocimiento. ¿Cómo define y difunde el arte sus propios métodos de investigación? Para ello abriremos este simposio con la presentación de la plataforma internacional online JAR (Journal of Artistic Research) definida como un diario de investigación artística, que teje sus textos a partir de imágenes, audios y videos, con la intención de mostrar la práctica de manera que exprese su respeto hacia el hacer de los artistas.

En las prácticas artísticas actuales el término de "investigación artística" establece un código compartido que no se limita a un solo modelo de investigación sino que implica un espacio dinámico en el que intervienen diferentes metodologías. Por ello, la organización del simposio se divide en dos líneas temáticas. La primera, *Metamétodos. Arte-Ciencia-Tecnología*, acoge los proyectos de arte que relacionan su práctica con la ciencia y la tecnología. La segunda, *Metodologías compartidas en procesos artísticos*, abre una perspectiva hacia proyectos que se nutren de otras disciplinas para crear sus propios métodos o que incluyen la exposición como proceso de investigación, así como sus dimensiones estéticas y políticas.

El simposio se desarrollará durante dos días, con conferencias de artistas y teóricos durante la sesión de la mañana y comunicaciones basadas en las líneas temáticas propuestas durante la sesión de la tarde. Las contribuciones serán seleccionadas por comité científico, a través de convocatoria abierta internacional.

Call for papers/ Convocatoria para la presentación de ponencias. fecha límite para la presentación de solicitudes: 30/09/2014. El resultado de la selección será notificado el 20/10/2014. Más información en: <http://www.ub.edu/imarte/activitats/simposium/>

Actividad abierta al público. Actividad formativa para los doctorandos del programa EAPA (Estudios Avanzados en Producciones Artísticas) y para los alumnos del Master PRODART (Producción e Investigación Artística). Para asistir es necesario inscribirse previamente en: <http://www.ub.edu/imarte/activitats/simposium/>

Organiza: Grupo de Investigación IMARTE. Proyecto coordinado Metamétodos II (HAR2012-39378-C03-01/02) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Colaboran el Ministerio de Economía y Competitividad, Fondos Feder, Universidad de Barcelona y Hangar Centro de producción e investigación de artes visuales. Dirección: Alicia Vela. Coordinación: Eloi Puig. Asistentes: Lúa Coderch, Ainara Elgoibar. Comité científico: Carles Ameller, Laura Baigorri, David Casacuberta, Hanne Loreck, Albert Valera, Antònia Vilà.

PROGRAMA

JUEVES 4. DICIEMBRE DE 2014
SALA DE ACTOS DE LA **FACULTAD DE BELLAS ARTES**

09:00-09:30h Acreditación y entrega de documentación

09:30-10:00h Apertura del Simposio.
Bienvenida del Decano de la Facultad de Bellas Artes. Presentación del Simposium a cargo de Alicia Vela, Investigadora Principal del Proyecto coordinado Metamétodos II (HAR2012-39378-C03-01/02)

PANEL 1:
Arte e Investigación. Arte-Ciencia-Tecnología

10:00-11:00h *Una introducción al Journal for Artistic Research* Barnaby Drabble
11:00-11:30h Debate. Moderador Ricardo Iglesias
11:30-12:00h Pausa café
12:00-12:45h *Diálogos entre Arte y Ciencia* Eugènia Agustí, Eloi Puig
12:45-13:45h *Simbiosis entre el Arte, la Ciencia y la Tecnología* Joaquín Fargas
13:45-14:15h Debate. Moderadora Laura Baigorri
14:15-16:00h Pausa mediodía

PANEL 1:
Presentación de ponencias

16:00-16:25h Ponencia a cargo de Karen Aune
16:25-16:50h Ponencia a cargo de Oscar Octavio Soza
16:50-17:15h Ponencia a cargo de Vasco João Cabral de Sá
17:15-17:40h Ponencia a cargo de Begona Egurbide
17:40-18:00h Ponencia a cargo de Vanni Brusadin
18:05-18:30h Debate. Moderadoras Raquel Pelta y Laura Baigorri

VIERNES 5. DICIEMBRE DE 2014
HANGAR CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ARTES VISUALES

09:00-09:30h Acreditación y entrega de documentación

PANEL 2:
Metamétodos en procesos artísticos

09:30-09:45h Bienvenida a cargo de Àngels Viladomiu
09:45-10:30h *El ecosistema del arte, estructuras legitimadoras. Investigación artística, evaluación* Isidro López-Aparicio
10:30-11:15h *Arte y saberes: una partición científica* Leszek Brogowsky
11:15-11:45h Debate. Moderadora Àngels Viladomiu
11:45-12:15h Pausa café
12:15-13:00h *Sobre cómo agotamos la fotocopiadora aquel día en que reprodujimos nuestro proceso* Anna Moreno
13:00-13:45h *La amenaza de la identidad, la seguridad y los resultados* Mireia Sallarès
13:45-14:15h Debate. Moderadora Àngels Viladomiu
14:15-16:00h Pausa mediodía

PANEL 2:
Presentación de ponencias

16:00-16:25h Ponencia a cargo de Ainara Elgoibar
16:25-16:50h Ponencia a cargo de Lúa Coderch
16:50-17:15h Ponencia a cargo de María Luna
17:15-17:40h Ponencia a cargo de M. Montserrat López Páez
17:40-18:05h Ponencia a cargo de Txuma Sánchez
18:05-18:30h Debate. Moderadores Eugènia Agustí y Eloi Puig
18:30h Cierre del Simposio

Barnaby Drabble

Una introducción al Journal for Artistic Research

El Journal for Artistic Research (JAR) es la primera publicación académica con revisión de pares desarrollada exclusivamente para compartir investigación realizada por artistas. Repensando el formato tradicional de publicación, JAR ofrece a sus suscriptores un espacio de escritura online de uso libre donde el texto puede hilarse junto con imagen, material audio y video. Este nuevo enfoque presenta la práctica de investigación de una manera tal que respeta las formas de presentación artísticas e incorpora posibilidades que la web brinda para la colaboración, el debate y la discusión. En esta presentación, Barnaby Drabble, editor ejecutivo de JAR, presentará el diario (www.jar-online.net) y el espacio de escritura online (www.researchcatalogue.net). A través de la revisión de diferentes ejemplos, explorará cómo artistas pertenecientes a diferentes disciplinas han expuesto su práctica como investigación en el diario. Posteriormente, y mirando entre bambalinas, explicará el funcionamiento básico del espacio de escritura y nos guiará a través del proceso de edición y revisión de pares del diario.

Dr. Barnaby Drabble es escritor, curador y profesor de la Ecole Cantonale d'Art du Valais. Es editor del Journal for Artistic Research (JAR) <http://ecav.academia.edu/BarnabyDrabble>

Eugènia Agustí y Eloi Puig

Dialogos entre Arte y Ciencia

El foco de nuestros intereses se ha centrado en proponer estrategias metodológicas de interrelación con otras disciplinas, con la intención de identificar modelos que activen el pensamiento en el marco de una investigación basada en la práctica e impulsada, asimismo, por el propio concepto de investigación artística.

*La Dra. Eugènia Agustí es artista y profesora de la Universitat de Barcelona. <http://www.ub.edu/imarte/en/researchers/state-of-research/eugenia-agusti/>
El Dr. Eloi Puig es artista y profesor de la Universidad de Barcelona. www.eloipuig.com*

Joaquín Fargas

Simbiosis entre el Arte, la Ciencia y la Tecnología

Reflexionar sobre la interrelación entre el arte, la ciencia y la tecnología nos lleva a analizar cómo, a través de la historia el hombre ha dispuesto de los recursos tecnológicos y científicos transformándolos en medios de expresión artística. Durante siglos el objeto del arte fueron la pintura y la escultura, luego de controversias la fotografía y el video se incorporaron al campo del arte como "nuevos medios". El arribo de la era informática abrió a nuevas expresiones como el arte digital y el generativo. Internet con su aporte de conectividad nos ofrece entra muchas alternativas el Net-Art y hoy la revolución genética ofrece una paleta donde la modificación de los organismos permite modelar la propia vida a través del arte transgénico. Durante la exposición se citarán obras y proyectos del autor donde disciplinas como la robótica, telemática, realidad aumentada y biología se conjugan para producir esculturas, pinturas, fotografía, videos, instalaciones y performances.

Joaquín Fargas es artista e ingeniero. Es director i fundador del Laboratorio de Bioarte de la Universidad Maimónides de Buenos Aires <http://jaquinfargas.com.ar/>

Isidro López-Aparicio

El ecosistema del arte, estructuras legitimadoras. Investigación artística, evaluación

Los formatos impuestos desde el "capitalismo académico" nos llevan a repensar la circulación, difusión y valoración de la investigación artística. La evaluación de los resultados de la investigación artística y su publicación tienen características propias y diferenciadoras de la científica. ¿Son posibles otros modelos que respeten los tiempos y espacios del desarrollo de la investigación artística para no desvirtuar/ pervertir los procesos creativos?

El Dr. Isidro López-Aparicio es artista y profesor de la Universidad de Granada. Es editor de del Journal for Artistic Research (JAR) <http://www.isidrolopezaparicio.com>

Leszek Brogowski

Arte y saberes: una partición científica

Contrariamente a las tendencias para las que el viento sopla de popa, y que impulsan al arte a los brazos de las nuevas tecnologías, esta conferencia se propone reflexionar sobre la legitimidad social y universitaria del arte, que se basaría en compartir sus valores y sus misiones con las ciencias humanas y sociales. Para ello, recordará los

fundamentos epistemológicos de las ciencias en los trabajos pioneros del filósofo alemán Wilhelm Dilthey y lo pondrá al día: "La concepción filosófica de la historia se ha desarrollado [...] a partir de la historia literaria", recalca Dilthey en 1883. Con cierta distancia crítica, hoy podemos proponer que el arte y las ciencias humanas tienen en común por igual el objeto del saber como la conducta cognitiva que les son propias; trataremos aquí de confirmar esta hipótesis a través del análisis del trabajo realizado desde hace una decena de años por la pareja de artistas holandeses Robert Hamelinck y Nienke Terpsma (FGA). En efecto, la teoría del conocimiento en las ciencias humanas y sociales, tal y como fue elaborada por Dilthey, destacado autor de la noción central de *Wirkungszusammenhängen*, prefigura el modelo actor-red que recientemente se está imponiendo en las ciencias sociales; las encuestas realizadas por Fucking Good Art tienen por objeto, precisamente, la realidad de las prácticas alternativas del arte que se desarrollan a través de redes, a la vez locales e internacionales. En cuanto a la epistemología de las ciencias humanas, Dilthey establece el siguiente principio: el conocimiento no puede ser producido dentro de estas ciencias sino en el marco de un proyecto que interprete previamente el sentido del objeto estudiado. Si la cuestión del sentido (el de la cultura, la política, la sociedad, el conocimiento mismo) se plantea hoy en día de manera dramática (cada vez es más difícil reconocer el sentido en aquello que lo tiene), es entre otras cosas porque la ideología social fundada sobre el progreso ilimitado de las tecnologías coloca en posición central a las ciencias de la naturaleza que, contrariamente al arte y a las ciencias humanas y sociales, no tienen ningún medio para abordar la cuestión del sentido.

Leszek Brogowski es investigador y profesor de estética y teoría de las artes visuales en la Universidad Rennes 2. <http://perso.univ-rennes2.fr/leszek.brogowski>

Anna Moreno

Sobre cómo agotamos la fotocopiadora aquel día en que reprodujimos nuestro proceso

Ahora mismo el debate en torno a la investigación artística está lejos de acabarse, provocando la aparición de múltiples polémicas y posicionamientos, la mayoría de ellos provenientes de la educación artística. Aunque podríamos decir que los artistas siempre han estado cercanos a la investigación, la investigación artística se ha convertido en la palabra de moda para aquellos que defienden que el arte debería tener el mismo nivel de competencia que cualquier otra especialización académica. Partiendo de este paradigma de competición institucional para obtener agencia propia, la tesis que presento propone estrategias para que los artistas tengan de nuevo voz, y lideren las conversaciones sobre el rol de la investigación artística, no sólo a nivel académico, sino en la producción de arte en general. El formato predominante de producción artística, y el más potenciado actualmente en educación artística es el proyecto. Este cambio en la terminología sólo ha generado aún más confusión, estandarizando los procesos y dejando la puerta abierta a otros conceptos problemáticos, como método o resultado, que están entrando en la arena del proceso artístico, tan fuera como dentro del reino educativo. Contra esta tendencia, sólo los artistas pueden reorganizar de manera crítica los campos del conocimiento y de la práctica, sin dar por hecho que el mundo académico se haya convertido en el único refugio contra la instrumentalización del arte. Hay una necesidad urgente de que los académicos y los responsables políticos se sienten y escuchen. Hay una necesidad urgente de que los artistas dejen de citar y empiecen a reclamar su voz a través de este debate. Ojalá este debate no encuentre nunca una respuesta.

Anna Moreno es artista y profesora en la Royal Academy of Art de La Haya. <http://www.annamoreno.net/>

Mireia Sallarès

La amenaza de la identidad, la seguridad y los resultados

¿Podríamos definir al artista como aquél/lla que se mete donde nadie le llama y que busca lo que no se le ha perdido? ¿Qué metodologías incorpora conscientemente en este proceso de investigación que se abre a lo imprevisto, a lo que desafía su identidad y seguridad? ¿De qué modo es la inseguridad uno de los principales motores creativos? ¿Cuáles son verdaderamente los resultados de una investigación artística transdisciplinar? ¿Cómo incorporarlos a un bien y conocimiento común? Estos son algunos de los interrogantes sobre los que Mireia Sallarès propone reflexionar partiendo de ejemplos de sus últimos proyectos de más larga duración: *Las Muertes Chiquitas* (Méjico 2006-2009), o *La Trilogía de los Conceptos Basura*, en proceso desde el 2011, que empezó con una investigación sobre el concepto de la verdad en Venezuela y que actualmente se desarrolla sobre el concepto del amor en Serbia.

Mireia Sallarès es artista. En su práctica trabaja en los campos de la sociología y la antropología cultural. <http://www.mireiasallares.com/>