

Secretaría de Investigación, Creación Artística y Posgrado Texto 1 (2025)

**Artista-investigador/a, artista-espectador/a
Docente-investigador/a, docente-espectador/a
Estudiante-investigador/a, estudiante-espectador/a**

Jorge Dubatti
jdubatti@iupa.edu.ar

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA, CREACIÓN-INVESTIGACIÓN Y FILOSOFÍA DE LA PRAXIS

En distintos centros universitarios vinculados al arte se viene impulsando el reconocimiento y el autoreconocimiento de diversos sujetos productores de Investigación Artística:

artista-investigador/a, investigador/a-artista, investigador/a participativa/o, asociación entre artista-investigador/a e investigador/a participativa/o (y sus múltiples combinatorias grupales).

También se está insistiendo en que, por la vía de una nueva concepción de la Investigación Artística, el perfil de la formación artística de docentes y estudiantes en las escuelas especializadas (sean primarias, secundarias, terciarias, universitarias o no formales; públicas o privadas) se ha transformado provechosamente:

hablamos así de los sujetos docente-investigador/a y estudiante-investigador/a. ¿Cómo produce conocimiento un/a docente de arte desde/en/sobre sus prácticas? ¿Cómo lo hacen las/los estudiantes de arte desde su hacer específico?

Las nuevas tendencias en Investigación Artística, además, ponen el acento en una tercera línea:

la Expectación artística como fuente para la creación, la enseñanza/el aprendizaje y la producción de conocimiento. Hablamos así de artista-espectador/a, docente-espectador/a, estudiante-espectador/a.

Tanto se crea, se enseña y se aprende el arte haciéndolo o enseñándolo/aprendiéndolo como expectándolo. Ver exposiciones, películas, funciones escénicas, escuchar conciertos..., para un/a artista, un/a docente y un/a estudiante de arte es tan importante como hacer. Creación y expectación artísticas son praxis inseparables, se alimentan mutuamente.

Nos interesa valorizar estos sujetos, visibilizarlos y empoderarlos en tanto productores de conocimiento específico, en el campo disciplinar de la creación-investigación (o Investigación-creación, o Investigación-acción artística, o también la llamamos Filosofía de la Praxis Artística). Hay exponentes notables de esta tradición de Investigación Artística en la historia del arte: Constantin Stanislavski, Vasili Kandinsky, Leonora Carrington, Antonin Artaud, Tina Modotti, Pina Bausch, Ingmar Bergman... y en Latinoamérica Augusto Boal, Emilio Pettoruti, Violeta Parra, Claudia Llosa, Freddy Romero, Lola Mora...

Caractericemos brevemente estos sujetos:

- artista-investigador/a: artista que produce conocimiento/pensamiento a partir de su praxis creadora, de la autoobservación y de su reflexión sobre los fenómenos artísticos (y extraartísticos) en general. Sucede que el/la artista, desde la praxis, en la praxis, para la praxis y sobre la praxis, produce pensamiento permanentemente, de diversas maneras: en los procesos de trabajo, en las estructuras y las poéticas, en las formas de circulación y recepción, en las relaciones institucionales, en el diseño y las prácticas de archivo, etc. Hay una razón de la praxis, que podemos diferenciar de una razón lógica o de una razón bibliográfica. Frecuentemente el/la artista es quien más sabe (o una/o de los que más saben) de arte.

- investigador/a-artista: artista que, además de producción artística, tiene una formación científica sistemática, figura que en las últimas décadas ha proliferado gracias a un desarrollo mayor de los espacios institucionales que fomentan la Investigación Artística en la educación. Muchas/os artistas-investigadores poseen hoy títulos universitarios que han obtenido con la escritura de tesis de grado o posgrado, y que configuran una literatura artístico-científica de primer nivel en Ciencias Humanas. Cada vez más las universidades de todo el mundo reconocen a las/los artistas como productores de conocimiento y diseñan espacios de contención institucional para su desarrollo como investigadores. Y sin duda el número de investigadores-artistas crecerá en el futuro.

- investigador/a participativa/o: de acuerdo con el término utilizado por María Teresa Sirvent (2006), aquel/lla investigador/a (científico, académico, ensayista, teórico o pensador en un sentido general) que sale de su escritorio, de su cubículo universitario y trabaja dentro mismo del campo artístico; puede además realizar tareas en el campo (como espectador/a, periodista, gestor/a, político/a cultural, curador/a etc.), es decir, participa estrechamente en el hacer del campo artístico y en muchos casos produce, más allá de su investigación específica (que se verá concretada en informes, artículos, libros, comunicaciones, entrevistas, etc.), contribuciones en el plano de la investigación "aplicada" a lo social, lo político, lo institucional, lo legislativo, la docencia y muy particularmente la formación de público, etc. El/la investigador/a participativo/a; coloca su "laboratorio" en el campo artístico, "vive" el campo radicamente, en los accidentes y rugosidades del territorio, y produce conocimiento desde esa praxis territorializada. Creemos que cada vez más, en relación directa con la

redefinición del rol universitario en el plano del arte y de las Ciencias del Arte, esta dimensión participativa de la Investigación Artística está creciendo.

- asociación o parcería entre artista-investigador/a e investigador/a participativa/o: sujeto colectivo resultante del acuerdo de trabajo colaborativo y la sinergia entre las partes con el objetivo de producir conocimiento. Un conocimiento que no podrían producir por separado.

Llamamos pensamiento artístico a la producción de conocimiento que el/la artista (en todos los roles de su dedicación, por ejemplo si pensamos en las artes escénicas o en las audiovisuales: dramaturgia/guionado, dirección, actuación y entrenamiento, iluminación, vestuario, escenografía, etc.), el/la técnica/o-artista y otros agentes de la actividad teatral (docentes, productores, gestores, críticos/as, programadores, políticas/os culturales, espectadoras/es, etc.) generan desde/en/para/sobre la praxis teatral.

(Recordemos, en breve paréntesis, que el primer texto teórico-técnico sobre teatro del que tenemos noticia –aunque permanece perdido, Cantarella, 1971, p. 260– es de un artista: *Sobre el coro*, de Sófocles, siglo V a.C., muchos años anterior a la *Poética* de Aristóteles, del siglo IV a.C.).

Hablamos de nuevos-antiguos sujetos, porque en tanto “precuela” teórica, la categoría artista-investigador nos permite releer la historia y los diversos territorios y encontrar evidencia de su existencia, al menos, desde Sófocles. Sin duda la producción de pensamiento artístico acompaña las prácticas artísticas desde sus inicios.

Podemos distinguir un pensamiento teatral *implícito* en las prácticas, en la obra, en el archivo, etc. Hay además un pensamiento artístico *explícito*, cuando es expuesto meta-lingüísticamente, es decir, cuando se habla sobre el arte, cuando un lenguaje no-artístico (por ejemplo, técnico, pedagógico, científico, de divulgación...) habla del lenguaje artístico, a través de artículos, monografías, tesis, libros, entrevistas, manifiestos, cuadernos de bitácora... Puede también acontecer que el pensamiento teatral explícito se manifieste como metalenguaje artístico (por ejemplo, en la autorreflexividad artística, tan frecuente en las prácticas de la contemporaneidad).

Pensamiento teatral implícito y explícito pueden cruzarse, hibridarse y fusionarse en conferencias performativas, cuadernos de bitácora, diarios artísticos, discurso meta-artístico manifiestos, programas de mano y editorializaciones... Incluso es cada vez más frecuente que en las tesis de grado y posgrado se mezclen lenguaje artístico y no-artístico, metalenguaje artístico y no-artístico.

El/la artista es un trabajador específico y posee múltiples saberes sobre ese trabajo: saber-hacer, saber-ser y saber abstracto. Y pueden desarrollarse a través de prácticas y discursos múltiples. Esto mismo podemos señalar del docente-investigador/a y del estudiante-investigador/a como productores de conocimiento desde su praxis. Y poner en juego la prácticas de expectación.
--

Se trata de empoderar a artistas, docentes y estudiantes como productores específicos de conocimientos específicos, allanando el acceso a herramientas. Y empoderarlos/las como espectadores/as. Trabajaremos en esa doble dirección.

Referencias bibliográficas

Cantarella, R. (1971). *La literatura griega clásica*. Losada.

Sirvent, M. T. (2006). *El proceso de investigación*. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

o o o