

LA INVESTIGACIÓN - CREACIÓN Y LA EDUCACIÓN
Breve estado del arte documental de los años 2017-2020

Modalidad de monografía teórica

Claudia Milena Ortega Rodríguez.

Código: 2013277016

Tutora: Diana Patricia Huertas Ruiz

Línea de investigación: Educación Artística

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Escénicas

Bogotá D.C.

2021

Dedicatoria

A mis tres Mosqueteras.

Mi motor, mi impulso y mi fuerza, con todo el amor y orgullo.

A mí y a mis aprendizajes más que académicos de experiencia, resistencia y determinación.

Agradecimientos

Agradezco al no desfallecimiento, a la tenacidad y al tiempo transcurrido que me fortaleció.

A Diana Patricia Huertas, Carolina Merchán, Martha Ayala y Claudia Torres por su complicidad, acompañamiento y recargas de energía.

A mis personas queridas que evitaron que enloqueciera en este encierro de citas, notas y referentes.

Resumen

La Investigación - Creación, ya sea como metodología de investigación en artes, paradigma de construcción de conocimiento inter o transdisciplinar, como estrategia o metodología para formar artistas o como un método en el aula o en las comunidades, llegó para quedarse. Ampliando los horizontes en lo productivo, la innovación y como lo plantea este trabajo, del sector educativo, así no solo se trata de develar un método, sino de una transformación práctica al interior de las disciplinas en la que se articula la ciencia y el arte en la búsqueda de nuevas estrategias transdisciplinarias para la resolución de problemas.

Este breve estado del arte, que recoge documentos de diverso tipo producidos en los años 2017-2020, más que una compilación, buscó reconocer las principales características de este campo pensando en sus aspectos educativos, para que puedan ser analizados por los profesores de artes escénicas en el marco de su acción profesional. Los resultados de este trabajo muestran como los y las profesionales en la educación y la creación han propuesto estudios y prácticas en las que se ha relacionado la Investigación – Creación con un amplio espectro de disciplinas, pues el acogerla en sus prácticas educativas tanto en el aula como en una comunidad específica, les permite la evaluación y validación de sus procesos, el reconocimiento de sus metodologías para la construcción de conocimiento sensible, así como una mediación transdisciplinar.

Contenido

Introducción	6
Planteamiento del problema.....	8
Preguntas problemas	12
Justificación	13
Antecedentes	15
Objetivos	18
Objetivo general.....	18
Objetivos específicos	18
Marco teórico	19
Investigación artística y la investigación- creación	19
Investigación – Creación, aproximación conceptual	22
Algunas características de la Investigación - Creación.....	24
Posibles relaciones de la Investigación - Creación con la educación	26
Metodología	30
Análisis de los documentos.....	37
Resultados de análisis	39
La Investigación – Creación, nuevos retos.	39
La Investigación - Creación una construcción Transdisciplinar	41
Características de los conocimientos generados en la Investigación – Creación.....	43
Investigar y crear otras ideas del profesor y del aula	52
Referentes	60
Documentos analizados en el estado del Arte.....	60
Documentos Citados	63
Anexos	68

Anexo 1 análisis de información cada texto	68
Anexo 2 análisis de información semántica de cada texto.....	70

Tabla de Figuras.

Figura 1 Relaciones entre Investigación - Creación y educación.	27
Figura 2 Fragmento ejemplo de matriz de análisis de cada texto.....	37
Figura 3 Consolidado de categorías según las frecuencias de los conceptos o temas..	38
Figura 4 Ejemplo de análisis temático de cada documento	39
Figura 5 Tipología de texto corporal. Fuente entrevista performativa, proyecto Investigación – Creación en la -LAE-.	49
Figura 6 Tipología de texto de imagen. Fuente bitácora, proyecto Investigación – Creación en la -LAE-.	Error! Bookmark not defined.
Figura 7 Tipología de texto partitura corporal. Fuente presentación de resultados, proyecto Investigación – Creación en la -LAE-.	Error! Bookmark not defined.

Introducción

La Investigación - Creación es un concepto que emerge y ahonda en las posibilidades de “formalización” de la investigación en el campo de las artes, siendo esta una forma de conocimiento que esperaba ser reconocida, no solo por sus aportes al sector artístico, sino como piedra angular de la innovación y la creación tecnológica. Pero, para que estos desarrollos sean posibles es necesario que la Investigación - Creación llegue a las universidades y a los lugares donde se producen diversos tipos de conocimiento y educación. De esta manera, en las metodologías de creación se pueden identificar aspectos formativos y educativos. En este trabajo se abordarán de manera más directa los educativos, llevando este tema más allá del artista-creador y de la obra que produce, al contexto donde se formaliza y valida como lo es las instituciones de educación superior, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otras. Así emerge una relación entre la Investigación - Creación y la educación, que se hace necesaria de comprender, debido a que su implementación se da en los contextos académicos universitarios con programas en artes. Esto lleva a debates y cuestionamientos sobre el sustento de la creación como productora de conocimiento, los parámetros de evaluación, los procesos que la definen y sus alcances, etc.

La llegada de este discurso de investigación artística a la educación superior del país ha permitido que cada programa lo adapte según su campo de estudio, como es el caso de carreras en arquitectura, diseño, tecnología y artes, entre otras que encaminan sus investigaciones para obtener resultados diversos y particulares que fortalezcan cada vez más esta práctica. Razón por la cual esta investigación estudia algunas de las posibilidades que ha tenido la Investigación – Creación y su implicación en las aulas de educación superior del país, lo que conlleva a que a lo largo del documento emerjan y se estructuren ideas desde políticas, teorías y prácticas que aporten a nuestra categoría de interés.

Por tanto, *el problema* fue planteado de la necesidad de visualizar la construcción de conocimiento basada en la articulación entre la experiencia creativa y la investigación en relación con las ciencias exactas y las humanidades, siendo un foco de interés su transposición a escenarios

educativos. Cuestionamientos que al ser novedosos ameritan su sistematización y análisis para aportar a estas nuevas corrientes de pensamiento desde perspectivas expuestas y publicadas en congresos, artículos y otras formas de socialización del saber.

Metodológicamente, se realizó un estado del arte siguiendo a Gómez et al (2015), se buscó rastrear y recuperar la información para reflexionar y construir nuevos sentidos del tema objeto de estudio. Se analizaron 15 documentos de diferente origen, producidos entre 2017 a 2020, y se sistematizó la información en una matriz bajo categorías que emergieron en cada documento. Luego se analizaron las relaciones entre las categorías en los diversos textos y se plantearon los diferentes análisis, abordando los de mayor frecuencia e importancia.

Por ende, dentro del *Marco conceptual* se profundiza en la categoría de Investigación – Creación a partir de su definición, sus características y sus relaciones con el campo de la educación. En este apartado, se analiza las relaciones con el campo de la investigación artística, la definición de la Investigación - Creación y sus características. Además de instalar una primera comprensión de las relaciones entre Investigación - Creación y educación.

Por tanto, el aporte del presente documento consiste en estudiar las diversas formas de caracterización de la investigación en artes cuando es parte de un proceso educativo. La caracterización de este recorrido permite sustentar y justificar convergencias existentes entre la Investigación - Creación y la educación, sus múltiples comprensiones y las ideas que las constituyen en diversos países. Así el objetivo general de comprender las posibles relaciones entre Investigación - Creación se logra desde *el análisis de datos* que podría resumirse en aspectos epistemológicos (investigación en artes, los aspectos transdisciplinarios, las características de los conocimientos generados en la Investigación - Creación), los tipos de evidencias (cómo se construyen los textos) y los aspectos pedagógicos y didácticos que implica la investigación creación en las aulas.

Finalmente, en el capítulo de *Conclusiones* se consigna la diversa manera en que la Investigación - Creación se relaciona con lo educativo, siendo la educación superior el nivel educativo que tiene los mayores desarrollos y en el que se está integrando progresivamente a los currículos. Por permitir validar los procesos de construcción de saberes que se generan en los programas académicos basados en la creación, identificar parámetros de evaluación de sus

procesos y resultados y por su desarrollo de competencias en la práctica creativa desde una postura de trabajo transdisciplinar.

Planteamiento del problema

Este estudio pretende identificar las posibilidades que la Investigación – Creación ha establecido con la educación, por plantearse no solo como una práctica investigativa productora de conocimiento sino como un proceso que requiere de formación, estructuras curriculares, preguntas por el tipo de aprendizaje y enseñanza, entre otras. Entonces, como práctica investigativa y educativa poco a poco es acogida en nuestro país por los programas en artes en la educación superior, por ser el lugar en el que estos procesos pueden ser validados y evaluados para su posterior difusión.

Así pues, podríamos observar fácilmente diversos desarrollos de la Investigación – Creación en las universidades que ofrecen programas de artes, todas relacionadas con las formas de aplicabilidad en la educación superior. Podemos encontrar en publicaciones y en las principales páginas web las características de acogida en las principales universidades del país. El siguiente cuadro apenas ejemplifica las encontradas en una búsqueda simple:

Tabla 1: Búsqueda simple de Investigación - Creación y educación. Fuente creación propia

Universidad	Documento	Característica
Universidad del Valle	El proyecto de Creación- Investigación: La Investigación desde las Artes (Asprilla, 2013).	Una opción de grado de los programas de la facultad de Bellas Artes. Se asume como una metodología.

Universidad	Documento	Característica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de Artes ASAB.	Diálogos sobre investigación-creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB (Camacho, 2016).	Se entiende la Investigación – Creación como metodología de investigación en las artes relacionada con la cultura y la estética.
Universidad de Antioquia	Página web principal – Grupo de investigación-creación audiovisual y multimedia (2020) ¹ .	Se contempla como cursos de extensión y en la formación de la facultad de artes. Con el objetivo de realizar investigaciones que integran reflexiones teóricas y metodológicas que respaldan procesos de producción de obras artísticas en los programas de la Facultad de Artes.
Universidad de Caldas.	Investigación-creación en tesis doctorales de artes y diseño (García, 2019).	Estudia los problemas de la evaluación de este tipo de trabajos para obtener el título de Doctor.
Universidad de los Andes	Página web principal – Vicerrectoría de	Propuesta interdisciplinar acogidos a proyectos de innovación, visto como un

¹ Recuperado de <http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/grupos-investigacion/ciencias-sociales/contracampo>

Universidad	Documento	Característica
	investigación y creación (2020) ² .	proceso sistemático para desarrollar, validar y evaluar nuevo conocimiento.
Universidad Nacional de Colombia	Página web principal – Vicerrectoría de investigación y extensión (2020) ³ .	Posiciona a la Investigación – Creación como una línea de convocatorias de investigación para los proyectos de su Facultad de Artes, en tres modalidades: 1. Grupos registrados en COLCIENCIAS, 2. Grupos de semilleros de investigación y 3. Grupos de carácter exploratorio.
Universidad Javeriana	Página web principal – investigación y creación. (2020) ⁴ .	Modalidad de investigación con cursos de apoyos externos para creación e Investigación - Creación.

El breve panorama nacional que se observa en el cuadro anterior me llevó a preguntarme como educadora en formación, por las maneras en las que la categoría de Investigación - Creación se ha entrecruzado con la práctica educativa. Particularmente con miras de resaltar aquellas interacciones particulares para los contextos y objetos de estudio de la creación, y así acercar esta corriente investigativa al trabajo de profesorxs, que a su vez fungen como investigadorxs.

Lo que ubica a la Investigación – Creación en el sector educativo no de manera superficial, al contrario, se observa como los recursos económicos de las universidades cada vez más se

² Recuperado de <https://investigacioncreacion.uniandes.edu.co/>

³ Recuperado de <http://artes.bogota.unal.edu.co/vicedecanaturas/investigacion-extension/convocatorias>

⁴ Recuperado de <https://www.javeriana.edu.co/investigacion-creacion>

orientan a este tipo de investigaciones, no solo desde el campo artístico sino buscando ser espacios de apuestas interdisciplinarias, que favorezcan la innovación y creación ante diversos problemas.

Esta necesidad de legitimar los procesos de creación artística como productores de conocimiento en esferas de circulación académicas, empieza con la articulación entre la práctica creativa y la investigación, debido a que el pensamiento capitalista imperante en la actualidad aborda el conocimiento en parámetros económicos y políticos. [Por ende] se opta por la investigación como el terreno para fomentar la productividad y competitividad del país [en el ámbito de la creación], buscando transmitir eficazmente el conocimiento por medio de formatos homogeneizadores de los procesos que faciliten su presentación, control, mejora y divulgación. (Santamaría et al., 2011)

Legitimación de productividad del campo artístico que conlleva a que la Investigación - Creación sea acogida en nuestro país por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MinCiencias- en la Mesa Técnica de Artes, Arquitectura y Diseño, hoy nombrada “Mesa Técnica de Investigación + Creación”. Realidad que convoca a las universidades y sus facultades de artes, a un llamado por demostrar sus investigaciones y sus aportes a este discurso en crecimiento, pues “en Colombia es importante continuar los procesos de reflexión sobre la misma, así como la socialización y visibilización de los diferentes tipos, resultados y casos” (Minciencias, 2020, p. 5).

Lo anterior, ha permitido que cada programa encamine sus investigaciones según sus campos de estudio, con miras de comprender la incorporación de la Investigación - Creación en los diferentes escenarios académicos y culturales del país. Con el fin de obtener resultados diversos y particulares para cada disciplina creativa, por ser consideradas como un factor más de crecimiento en la economía, lo que genera la necesidad de comprobar su producción intelectual en términos de resultados para su posterior divulgación.

El problema gira en torno a una símil causa-consecuencia, ya que mientras mayor es el auge de las prácticas de Investigación - Creación en las universidades del país más se evidencia que Colombia,

No cuenta todavía con definiciones y criterios claros que permitan orientar a la comunidad de investigadores y creadores sobre qué es la Investigación + Creación más allá de un marco disciplinar, y menos aún en relación con la ciencia, el conocimiento y la innovación en general (Minciencias, 2020, p.5).

Problema que hace necesario discutir en profundidad los alcances del concepto de Investigación – Creación, justamente en correspondencia al lugar en el cual se gesta el presente planteamiento investigativo: la Licenciatura en Artes Escénicas -LAE- de la Universidad Pedagógica Nacional -UPN-, por ser mi lugar de iniciación como investigadora, ubicándonos en la pertinencia de realizar la presente investigación, al “extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica” (Borgdorff, 2005, p. 8), acogiendo así a los parámetros de investigación sobre las artes, por tomar como objeto de estudio prácticas artísticas en Investigación – Creación e identificar en ellas manifestaciones en torno al ámbito educativo.

Desde el punto de vista de la educación, pretendo sumar este estudio a los discursos y posteriores desarrollos de la Investigación – Creación, por medio de resultados que esbozen desde mi punto de vista una guía para su diálogo de saberes en los contextos académicos. Pues, hoy en día las dudas sobre la legitimidad de investigaciones que entrecruzan el discurso y las manifestaciones artísticas “yace en la presunta imposibilidad de alcanzar una evaluación más o menos objetiva de la calidad de las mismas” (Borgdorff, 2005, p. 32), condición que de manera pertinente puede vislumbrar una solución desde el campo de la educación.

Esperando que posteriores trabajos de profesores o profesoras encuentren un camino que permita sustentar su labor profesional, bajo la construcción y el reconocimiento de métodos propios en los cuales se intercambien saberes y se divulgue la particularidad de sus acciones creativas, investigativas y pedagógicas, que a su vez funjan como aportes a las corrientes de investigación artística. Pues todavía es poco común que las disciplinas creativas se integren de manera visible -desde sus prácticas, métodos y problemas- en las dinámicas de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación.

Preguntas problemas

¿Cómo se concibe la Investigación – Creación y cuáles son los aspectos relacionados con el campo de la educación del 2017 al 2020 en Colombia y otros países, según los documentos analizados?

¿Cuáles son las características de relación entre los procesos de Investigación – Creación y la práctica educativa a partir del año 2017 hasta el año 2020, según las descripciones de los documentos seleccionados?

Justificación

En Colombia instituciones como el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia, Arte y Tecnología -MinCiencias- según la investigadora y filósofa María Ginette Múnera (2016) han realizado un gran “esfuerzo por examinar, reconocer y valorar [las] prácticas creativas y culturales, que aquí reconocemos como investigativas” (p. 4), utilizando el método de la Investigación – Creación para develar las formas de construcción en estas disciplinas.

Desde el 2013 la Mesa Técnica de Artes, Arquitectura y Diseño, hoy Mesa Técnica de Investigación + Creación de MinCiencias ha realizado significativos avances “con relación a la definición de los productos, los procesos, las dinámicas de investigación y los casos de éxito a nivel nacional derivados de la Investigación + Creación realizados por la comunidad académica de las Instituciones de Educación Superior” (MinCiencias, 2020). Lo que convierte a la Investigación – Creación en una opción para universidades y centros de investigación de documentar la producción creativa.

La Investigación – Creación es una alternativa para responder al factor evaluativo de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural dentro de los programas en artes de la educación superior (Gonzales, 2017). Motivo por el cual es propuesta en los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado (2013), del Consejo Nacional de Acreditación [CNA] y del Ministerio de Educación Nacional [MEN], lo que ha generado que actantes en la educación superior se interesen por los modos en los que puede ser paralelamente implementada en sus procesos educativos.

La Investigación – Creación al igual que toda corriente de conocimiento es constituida por una polifonía de discursos, a la cual el presente estudio pretende contribuir desde sus abordajes de

preguntas relacionadas con el conocimiento que surge dentro de la Investigación – Creación, lo que nos lleva a pensar en sus posibles diálogos con el campo de la educación. Lo que permite abrir una discusión relacionada con la identificación de acciones de enseñanza-aprendizaje, validación y apropiación del conocimiento existente en la práctica creadora.

En efecto, al instaurarse la Investigación – Creación en los escenarios de la educación superior se ancla al trabajo de docentes-investigadores, profesionales o en formación, que pueden hacer uso de este devenir de investigación artística para validar y circular su trabajo, no solo en términos de resultados sino de procesos, particularidades y pertinencia de su quehacer para y con una comunidad. Dándoles a los profesionales en la educación una posibilidad de anclar sus procesos de creación a un contexto determinado por una pertinencia social.

Trabajo con comunidades específicas mediadas por una o un docente-investigador que incluso MinCiencias (2020) cataloga como un aporte a

Un tejido dialógico que permita procesos incluyentes, que den lugar al reconocimiento de las prácticas, saberes ancestrales, visiones de mundo y lenguas propias de los pueblos, para, desde allí, entender cómo construyen su realidad, en un proceso de co-creación, que posibilite generación de nuevo conocimiento (p.17).

Propósito de MinCiencias que apunta a expandir los alcances de las prácticas de Investigación – Creación, por medio del trabajo de docentes-investigadores que generen reflexiones y lineamientos que faciliten una inserción cada vez más profunda de esta apuesta investigativa en las prácticas creativas y culturales del país. Aspectos de innovación y desarrollo desde la Investigación – Creación que “reconocen otras maneras de desarrollo local en las que se contemplan ese espíritu abierto, transversal y dialogante, tanto académico como social, en la búsqueda de una permanente construcción comunitaria (Barrios, 2016, p. 12).

Tanto en MinCiencias (2020) y Barrios (2016) la apropiación social del conocimiento que se da por medio de procesos de Investigación – Creación es interpelada por saberes propios de la educación, lo que determina la pertinencia del presente proyecto de grado. Por centrarse en el análisis de documentos investigativos sobre esta práctica para poder reconocer puntos de convergencia entre postulados relacionados con el ámbito educativo.

Por último como investigadora y docente en formación me interesa sumar los hallazgos del presente estudio a los esfuerzos por retirar los productos artísticos de planos ambiguos tales como: la ausencia argumentativa, la poca pertenencia o la creación fuera de contexto, al realizar un estudio que amplíe la categoría de Investigación – Creación , que en pertinencia a nuestro campo del conocimiento profundizaremos desde la identificación de fases, herramientas, contenidos, procesos, entre otros aspectos que pertenezcan a los terrenos de la educación artística. Para con los hallazgos brindar a los profesionales en la educación en artes una posibilidad de anclar sus procesos de creación a un contexto, y por ende, determinar una pertinencia social a su trabajo y, a su vez, una clarificación de sus metodologías de creación para lograr sustentarlas como un aporte de conocimiento al campo de la educación artística.

Antecedentes

Remitirse a la relación existente entre la investigación y la creación es posible en esta contemporaneidad transformadora de reglas, discursos y prácticas, en donde nos encontramos con planteamientos de innovación que atañen a los métodos de investigación tradicionales. Pues desde el siglo XX “las ciencias comienzan a introducir elementos que evidencian la relatividad, la incertidumbre y la idea de que la universalidad de las leyes en la ciencia está limitada” (Ballesteros & Beltrán, 2018), cuestiones que abren la discusión sobre aquella repercusión del hecho práctico en la investigación.

Lo anterior ha ocasionado que la investigación artística sea acogida en las universidades del mundo iniciando en el territorio europeo, ligada a la evaluación de calidad de los procesos creativos con el fin de asignar recursos para investigación (Hernández, 2014), mientras que en Australia los procesos de creación en la educación superior son reconocidos como nuevos productos de investigación (Estévez, et al., 2019). Finalidades que ya en países como Canadá pasan a ser designadas a la Investigación - Creación por ser considerada “vital para comprender el papel de los artistas profesionales en la evaluación del "mérito artístico" junto con un "aparato académico"” (Lowry, 2015).

Esta última concepción en la que tácitamente está incorporada la Investigación - Creación en la educación superior en Colombia se acoge a finales de la década de los noventa, según Rolf Abderhalden y Adriana Urrea (2020) en sus inicios planteada en la Universidad Nacional de Colombia por un grupo de artistas en espera del reconocimiento y valor académico de sus procesos, acogiéndose a la producción científica por ser la única con legitimidad en ese momento.

Práctica que poco a poco se extiende a otras universidades del país, provocando que en el 2013 el Ministerio de Educación iniciara la discusión en pro de concretar una política de Investigación – Creación y que el MinCiencias abriera la Mesa Técnica de Artes, Arquitectura y Diseño, hoy Mesa Técnica de Investigación + Creación. Caminos que han desembocado en el reconocimiento de la Investigación - Creación en 2014 como modelo de generación de nuevo conocimiento por parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- (MinCiencias, 2020).

El hecho de que la Investigación – Creación sea un campo de desarrollo en estos entes gubernamentales indica que es una modalidad reconocida de producción académica, que se ha posicionado en el campo económico y administrativo del país. Con repercusión incluso en los lineamientos de la política pública de fomento de la investigación y mejora de la calidad de la educación, mediante un marco colaborativo con las universidades.

Políticas que introducen la práctica de la Investigación – Creación en las universidades del país, incluida la Universidad Pedagógica Nacional, institución formadora de formadores en la que tiene una cogida de indagación relacionada con el reconocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, principalmente en la Licenciatura en Artes Escénicas.

Por ende, mencionaremos, dos proyectos de grado realizados bajo los anteriores intereses como antecedentes de la presente investigación realizados en la Licenciatura, el primero de ellos es el proyecto titulado “*Análisis de los procesos y metodologías de la Investigación - Creación / Formación, a través de la sistematización de experiencias del Énfasis de Creación I de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional en el 2015-II*”, realizado por Vera Ramírez Muñoz (2016). Documento seleccionado ya que como antecedente nos permite acercarnos a esta triada entre investigación, creación y formación pues en su marco teórico se

realiza una separación entre las categorías de: investigación, creación artística y formación, lo que determina una relación teórica de interés para esta investigación.

Proyecto de grado en el que se concibe la Investigación - Creación como una estrategia didáctica para enseñar a investigar, que combina la creación artística; entendida como la relación entre los productos artísticos y los contextos sociales⁵, junto a la investigación; que desarrollada en paralelo con la creación es entendida como una metodología, basada en el método científico capaz de captar fenómenos íntimos. Categorías que comparten su práctica con el componente de la formación relacionado con corrientes pedagógicas como el aprendizaje significativo, el aprendizaje situado, el aprendizaje colaborativo y el basado en problemas (Ramírez, 2016).

Para la autora esta práctica en particular se convierte en un dispositivo que permite identificar el paso a paso que cada estudiante realiza sobre sus propios procesos creativos al interior del aula, tras recopilar a modo de documento investigativo las decisiones estéticas y el camino metodológico de cada creación, bajo dinámicas educativas en las que predominaron la experiencia y la reflexión entre los sujetos que conformaron todo el proceso.

Metodología de la Investigación - Creación que es desarrollada por lxs estudiantes y vistos por lxs docentes como una estrategia pedagógica, sin embargo, en la Licenciatura a partir del periodo 2017 II se propone que sean lxs formadores en alternancia -lxs estudiantes- quienes ejecuten sus propias estrategias pedagógicas de Investigación - Creación dentro de una comunidad específica, por medio de la articulación del Énfasis Procesos de creación desde las Artes Escénicas III y el espacio académico de la práctica pedagógica⁶. Una unión que ahonda en el compromiso social que asumen lxs educadores en artes escénicas al reconocer el trabajo educativo dentro de la Investigación – Creación.

Lo que nos lleva a la pertinencia de mencionar el siguiente trabajo de Angie Vanessa Huertas Barbosa y Lissette Vanessa Vanegas Arias (2018) titulado *“Investigación Acción - Creación Artística (IACA) Orientaciones metodológicas del arte para el diálogo con*

⁵ a partir de los postulados de la estética relacional de Nicolas Bourriaud (2008) y las teatralidades liminales de Ileana Diéguez (2007).

⁶ Espacio académico del ciclo de profundización, que se cursa en los últimos cuatro semestres de la carrera, permitiendo que los estudiantes de la Licenciatura ponga en práctica sus conocimientos de enseñanza teatral, desempeñándose como docentes en un grupo focal específico.

comunidades”. Esta investigación se basó en el análisis de documentos académicos que dieran cuenta de experiencias de trabajo con comunidad desde la educación artística realizados entre 2017- 2018, en los cuales identificaron las metodologías, los diálogos de saberes y las posturas decoloniales los procesos formativos que se reflejaron en la Investigación – Creación.

Hallazgos en los que se proponen formas alternas de hacer y concebir la creación en una simbiosis con la investigación que le permite al o a la docente en artes determinar una ruta inicial para su trabajo formativo con comunidades específicas. Una práctica guiada según Vanegas & Huertas (2018) por categorías como la estética decolonial, la colonialidad del poder, del saber y del ser, y los discursos alternos de arte-comunidad, que construyen la base argumentativa para la concepción de un hecho artístico en colectivo nombrado desde lo conceptual y metodológico que tiene intereses investigativos y educativos con compromiso social.

Antecedentes históricos, políticos y prácticos con los cuales esbozar una producción investigativa nacional “en donde la producción de conocimiento es socialmente distribuida y orientada hacia la búsqueda de contribuciones que puedan ser integradas a soluciones que hacen frente a los retos que afrontan nuestras comunidades” (Delgado et al., 2016). Lugar en el que se pretende anclar las intenciones de análisis de la presente investigación.

Objetivos

Objetivo general

Comprender las posibles relaciones de lo educativo con la Investigación – Creación basado en un estado del arte que analiza 15 documentos publicados entre el año 2017 y 2020.

Objetivos específicos

1. Caracterizar los datos de referencia sobre la Investigación – Creación existentes en 15 documentos publicados entre el 2017 a 2020 de diferentes tipos: conferencias, estudios de prácticas, entre otros que estén relacionados con el campo educativo.

2. Identificar algunas de las relaciones que han emergido entre la Investigación – Creación y la educación en los documentos seleccionados por medio de un análisis sintáctico de la información.

Marco teórico

Investigación artística y la investigación- creación

Una de las primeras dificultades en la construcción de la Investigación – Creación tiene que ver con su definición y delimitación conceptual. Por ello, es necesario diferenciar conceptos que en muchas ocasiones se tratan como sinónimos o se asocian sin diferenciarlos.

El siguiente apartado contiene algunas de las corrientes discursivas más relevantes que han surgido de aquello llamado investigación artística, hecho con el fin de clarificar las diferentes maneras en las que ha sido abordada la relación entre arte e investigación. Por ende, la primera definición será pues investigación artística, para luego pasar a las corrientes discursivas de Investigación sobre las artes, investigación para las artes e investigación en artes, siendo ésta última en la cual adherimos la práctica de Investigación – Creación.

1. Investigación artística: este término Henk Borgdorff (2005) lo define como ese hacer investigativo específico para referirse a la aplicabilidad que tiene la investigación en el arte, en un sentido metodológico que permita una construcción propia del mismo en su trabajo investigativo en pro de unificar su teoría y práctica. Tipo de investigación a la cual conectamos este estudio, puesto que se construye sobre argumentos que validan la interrelación de aporte metodológico existente entre el arte y la investigación.

Definiciones tomadas del texto “El debate sobre la investigación en artes” de Henk Borgdorff (2005), por ser uno de los principales expositores de este discurso investigativo, quien nos dice que:

2. La investigación sobre las artes: esta corriente “se refiere a investigaciones que se proponen extraer conclusiones válidas sobre la práctica artística desde una distancia teórica” (Borgdorff, 2005, p. 9.), caracterizada por la separación entre el objeto de investigación y la persona investigadora. La podemos entender como actos de reflexión sobre una acción artística ya acontecida, razones que la alejan de las finalidades de la Investigación – Creación pues esta surge del trabajo de un o una investigadora-artista que analiza su propia práctica creadora.
3. Investigación para las artes: ya que en la Investigación – Creación la finalidad no es el producto, tampoco la concebimos dentro de esta práctica por ser entendida como investigaciones de carácter instrumental, que tiene como objetivo llegar a un instrumento de utilidad para el campo de las artes, es decir que está delimitada por la construcción de términos, hallazgos, discursos o herramientas dirigidas a una práctica artística en concreto.
4. Investigación en las artes: también conocida como práctica como investigación, investigación basada-en-la-práctica o investigación en y a través de las artes (Borgdorff, 2005). Son investigaciones en las que no existe la separación entre sujeto y objeto, debido a que las personas investigadoras están inmersas en la práctica artística, lo que genera que el objeto de estudio sea la propia práctica sensible de quien investiga tanto en una medida individual como colectiva.

Condición de sus objetos de estudios que permiten su distinción sobre otros tipos de investigaciones, otorgándole una naturaleza propia con criterios ontológicos, epistemológicos y metodológicos (Borgdorff, 2005). Así pues, los criterios ontológicos se determinan por el espacio-tiempo de habitabilidad de la investigación y acción artística, es decir su relación con la historicidad y territorialidad que determinan el quehacer del o la artista-investigadora.

Por otra parte, ese reconocimiento ontológico deviene en una epistemología que surge tras la necesidad de nombrar aquellos contenidos que se construyen en cada proceso, para así aclarar bajo qué realidad se construye conocimiento por medio de un lenguaje que permita legitimar el pensamiento. Ahora bien, al hablar de la aprobación de un algo como conocimiento influido por particularidades de carácter subjetivo, se generan realidades relativas para cada participante que

influyen en los modos de conducir la metodología, momento en que confluyen lo teórico y lo práctico.

Triada que fundamenta todo proceso dentro de la investigación en artes, pues encamina más que la aplicación de una práctica una acción que se integra a un contexto cultural, económico y político. Orientaciones políticas, teóricas y prácticas a las que anclamos en este estudio la Investigación – Creación pues, la investigación en artes al igual que la Investigación – Creación afirman el lugar epistemológico, sociológico, metodológico, ontológico y político de la práctica artística junto con otras formas de investigación académica (Rizolli, 2020).

Al respecto, Borgdorff (2005) sostiene que una práctica artística puede considerarse dentro de los parámetros de la investigación si su objetivo es aumentar el conocimiento, y la comprensión en y por medio de objetos artísticos, y procesos creativos a través de una investigación original dirigida a productos particulares.

Ilustración 1. La Investigación – Creación dentro de la investigación artística. Fuente:Elaboración propia.

Investigación – Creación, aproximación conceptual

La Investigación – Creación se acoge a la necesidad de evidenciar el quehacer de la creación como productor de conocimiento, descrita por algunos autores como una “serie de prácticas investigativas con gran diversidad de aproximaciones creativas y modos de pensar, que vinculan la creación con la generación de conocimiento, desde múltiples motivaciones y reflexiones (académica, cultural, política, científica, etc.)” (Minciencias, 2020, p. 11).

En esta práctica vemos como la creación y la investigación comparten un eje operativo bajo un panorama de resolución de problemas, una yuxtaposición entre disciplinas que invita a interacciones entre campos del conocimiento en pro de un objetivo común. Trabajo entre creación e investigación que en Latinoamérica se ha propuesto en alianza con el pensamiento crítico desde

dinámicas en función de los sujetos y sus corporeidades en relación a su contexto socio-cultural (Castillo, 2016).

En la Investigación - Creación se avalan los procesos de creación como resultados de una comunidad académica y científica, con el fin de determinar la pertinencia social de los procesos creativos logrando que sean aceptados e incorporados desde la estructura y rigurosidad de ideas y conceptos práctico-teóricos.

Hablamos de un proceso de investigación en artes, en el que se construyen diferentes metodologías de investigación con las cuales lograr dar trazabilidad al ejercicio creativo. Con esta producción de sus propios criterios de planeación, búsqueda y construcción de procesos en toda Investigación – Creación se establecen diferencias entre el saber qué -teoría- y el saber cómo -práctica-, en lo que a una experiencia de creación respecta.

Londoño (2013), dentro de su propuesta de enfoques de la Investigación - Creación declara que plantear preguntas específicas desde un contexto determinado, con una propuesta del modo en el que serán abordadas produce que se validen los procesos como generación de conocimiento. Acciones que se asemejan con aspectos ontológicos, metodológicos y epistemológicos respectivamente, para configurar una práctica en la cual el hecho de creación “no se agota en el artefacto, sino que tiene desarrollos posteriores a través de su apreciación y apropiación por la sociedad” (MinCiencias, 2020, p. 12).

Lo anterior, hace referencia a razones por las cuales la Investigación – Creación es acogida en el país por el Ministerio de Educación y MinCiencias para incluirse en la educación superior, por ser este el lugar en el que se valida el conocimiento derivado de la práctica creadora. Con impacto en las políticas y estrategias docentes que desarrollen proyectos asociados con los contextos, objetos y procesos que validen la práctica creadora como investigación y viceversa.

Ante este panorama este estudio acoge la concepción de la Investigación - Creación de Sonia Castillo, maestra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por plantear como prioridad en la Investigación – Creación el conocimiento sensible, lo cual ubica la labor de lxs educadores acogidos a esta propuesta de investigación en artes, como una respuesta crítica de la historicidad de la estética, por centrar su producción académica en el estudio de la sensibilidad en

la vida cotidiana y no de las bellas artes. En alianza con el pensamiento crítico esta propuesta efectúa la creación de conocimiento desde nociones de lo social, cultural y autopoietico. Un reconocimiento de la Investigación – Creación como indagación de lo sensible, siendo ésta la propuesta del papel contemporáneo de las artes en el que son validadas y legitimadas como rutas metodológicas de investigación desde “un principio transgresor, un poder instituyente, un poder político y un poder crítico” (Castillo, S., 2016).

Algunas características de la Investigación - Creación

La Investigación – Creación se caracteriza por ser un proceso creativo determinado por una pregunta o problema de investigación, en donde el campo investigativo le otorga al proceso de creación “un requerimiento de coherencia con la pregunta original (...) orientada a producir conclusiones” (Hernández, 2014, p. 8). Intenciones de interrelación que pretenden reconocer los procesos de creación artística dentro de los parámetros de sistematización de la investigación, con el fin de circularlas y otorgarles validez frente a la comunidad académica.

Por su naturaleza la Investigación – Creación permite, según el maestro Oscar Hernández (2014), primero, la existencia en instancias de validación del conocimiento como Colciencias de evaluadores que reconozcan “las particularidades de las áreas creativas y que sean capaces de identificar los cruces y límites entre investigación y creación”; segundo, “servir como articulador entre las universidades y el sector productivo para el impulso de la innovación en las industrias creativas” (p. 14); y por último, conformar parámetros de equivalencia entre el trabajo de creadores e investigadores por medio de la validación de la producción artística al interior de las universidades.

Trabajo encaminado hacia la búsqueda de aportes originales a campos del conocimiento de las artes, la creación y la cultura, por su capacidad de

Crea un puente entre la investigación y los campos de las Artes, la Arquitectura, el Diseño, entre otras áreas del conocimiento y sus intervenciones. Permite comprender que, para estas disciplinas, existen maneras diferenciadas de generar conocimiento desde el ámbito científico, orientadas desde procesos creativos (MinCiencias, 2020, p. 11).

Un llamado a la convergencia entre diferentes áreas del conocimiento que permitan impulsar significativos avances en varios sectores de desarrollo para el país, “en donde las inteligencias múltiples trabajen de forma conjunta para generar nuevos caminos en la innovación y la resolución de problemas” (Delgado et al., 2016). Marco transdisciplinar en el cual los límites entre disciplinas se desdibujan en la búsqueda de soluciones concretas e implementables, que abran el espectro hacia nuevas nociones de construcción de conocimiento “lo suficientemente robusto desde lo social para que sea aceptado e incorporado” (p. 18), como condición contemporánea de pertinencia en el quehacer profesional.

Amalgama entre campos del conocimiento que manifiestan metodológicamente dos ejes transversales determinados por su producción creativa e investigativa, las cuales devienen en dos resultados complementarios: por un lado, una pieza creativa que da cuenta de la investigación implementada; y por otro, un documento que contiene las decisiones estéticas basadas en la investigación de las cuales surge la pieza creativa (González, 2017). Entregables que develan rasgos característicos de las metodologías de Investigación – Creación utilizadas, en las que se cambia la mira de importancia hacia aquello que fue previo a la obra otorgando una igualdad de relevancia entre el proceso de creación y la invención creativa.

Por otra parte, la relevancia de lo procedimental está sujeta a la relación que en la Investigación – Creación se da entre sujeto y objeto de estudio, ya que propone al sujeto que investiga como actor en la creación quien por ende asume el rol de investigador-creador de su propio objeto de estudio. Así como lo menciona Sandra Cuartas (2009) este tipo de relación es:

Una nueva forma de investigar en donde el sujeto sea objeto de estudio y sujeto investigador a la vez, es decir, arte y parte del problema a investigar. En donde no es solo el producto (obra de arte, práctica artística), sea lo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el creador y los sucesos que se presentan a través de la investigación (p. 77).

Se debe aclarar que la importancia de esta sistematización rigurosa no pretende homogenizar las prácticas y sus resultados, al contrario, se reconocen las particularidades de cada investigación. Establecida como una experiencia histórica, un hecho dentro de la cultura viviente en tanto sucede y deja de existir cuando termina, respondiendo a su naturaleza inmaterial a través de la materialidad del medio en el que se presenta (Borgdorff, 2005).

En este orden de ideas, en la Investigación – Creación existen aportes al campo de las artes de naturaleza material, como la producción de discursos, creaciones estéticas, determinación de un objeto de investigación, entre otros, y aportes inmateriales tales como emociones, sensaciones, vivencias, etc., como lo menciona Borgdorff (2005). Característica que en parte se determinan por su posibilidad de circulación de conocimiento en escenarios de difusión pertenecientes al campo académico, y otros en formatos validables dentro de la propia tradición de las artes y la creación tales como exposiciones museales, presentaciones artísticas, en entre otros, que se han reflejado como espacios de participación.

Escenarios de circulación diferentes a los acostumbrados en la actividad científica que “han establecido parámetros de calidad rigurosos durante siglos, que reflejan un sistema de validación propio usado tradicionalmente en las artes, la arquitectura y el diseño” (Delgado et al., 2016, p. 25). Diversidad de formas de participación en las que se reconocen nuevas narrativas dentro de lo que puede considerarse tradicionalmente un resultado de documento investigativo, compuesto por otras formas de registro diferentes a la escritura académica desde donde poder publicar y circular los resultados de la práctica creadora abordada como investigación.

Por último, se hay que aclarar, que, la importancia de la documentación en términos de difusión no está centrada únicamente en mencionar los hallazgos del trabajo, sino que deben ser enunciadas con claridad el recorrido del proceso y las determinaciones que llevaron a las decisiones conceptuales, estéticas y operativas. Ya que, como campo investigativo emergente la Investigación – Creación necesita concreción sobre sus procesos dentro de la comunidad investigadora, para continuar desarrollando sus postulados y metodologías a partir de debates de disonancia, concordancia o complejización.

Posibles relaciones de la Investigación - Creación con la educación

Aunque en la concepción histórica racionalista la ciencia y el arte se han producido bajo la lógica mercantil de bienes y servicios, en un sistema de clasificación jerárquico que presupone distinto el conocer del sentir (Niño, 2014), en las últimas décadas aparecen propuestas como la Investigación – Creación, en la que se documenta la construcción teórica desde una perspectiva investigativa de aquellas competencias potenciadas al interior de un proceso de creación.

Como se ha mencionado en el capítulo de antecedentes, la Investigación – Creación es acogida en el ámbito institucional de la educación superior en programas especialmente de artes, arquitectura y diseño por tener como principal característica la práctica creativa. Inserción que busca “potencializar la creación para que los diferentes métodos y productos que tradicionalmente se desarrollan en estas áreas, sean parte integral de procesos de generación de conocimiento, y entendidos como objetos epistemológicos capaces de responder y suscitar nuevas preguntas” (Delgado et al., 2016, p. 18).

Esta producción de conocimiento en el que se prioriza el sustento teórico-práctico por ser el material en el que se plasman las intenciones, decisiones y reflexiones de quien crea. Metodología de Investigación – Creación que según la escritora Josette Féral “se trata de hacer lugar a la palabra del artista en el terreno del saber y permitir que participe, (...) pero también que cree otro saber, un saber práctico, informado, a partir de su propia experiencia” (p. 35).

Figura 1 Relaciones entre Investigación - Creación y educación. Fuente creación propia

Podemos identificar en el cuadro anterior que las relaciones de la Investigación – Creación con la educación superior se materializan como opciones novedosas en diferentes instancias que

componen la labor educativa, tales como el currículo, espacios académicos, metodologías didácticas, recursos, entre otros. Relaciones que se manifiestan en la acogida de la Investigación – Creación hasta el momento principalmente, por programas de artes que han impulsado dentro de sus investigaciones exploraciones metodológicas en la generación de productos artísticos y culturales. Prácticas institucionales que repercuten en la formación y titulación profesional lo que ha generado un sistema de evaluación y validación de los proyectos y las competencias creativas desarrolladas en cada estudiante, inmersx en procesos formativos que parten de la experiencia estética para generar un conocimiento metacognitivo a partir del cuerpo, sus sensaciones y emociones.

Saberes generados en la Investigación – Creación que son en sí mismos un asunto perteneciente al campo de la educación, lugar en el que se logra “comprende los componentes de la práctica y del discurso mediante un proceso centrado en el individuo que le otorga un carácter sensible en donde intervienen la interpretación y la creatividad” (Feral, 2009). Construcción de conocimiento que vemos reflejada en diferentes posturas tales como:

- *El conocimiento plasmado o conocimiento corporal*, sustentado a lo largo de la obra del filósofo Maurice Merleau Ponty en el que “el a priori del cuerpo supone el lugar del a priori del conocimiento intelectual, convirtiendo la intimidad corporal prerreflexiva con el mundo que nos rodea en el fundamento de nuestros pensamientos, acciones y sentimientos” (Borgdorff, 2005, p. 22), es decir un conocimiento que nos arroja valoraciones de las formas como interactuamos, sentimos y pensamos, en conexión con nuestra condición corporal.
- *El saber corporal*, nombrado por el filósofo y teórico canadiense Brian Massumi (2014) como acciones en las que lo físico y lo mental se convierten en dimensiones de la misma operación, resultado de mecanismos de relación con el mundo que nos mantiene en constantemente cambio y autorreflexión.
- *El conocimiento sensible*, término ahondado por la investigadora y artista Sonia Castillo Ballen (2014) propuesto desde el entender “cómo las manifestaciones poéticas, artísticas o prosaicas de la vida cotidiana hacen parte viva y sintiente de las realidades” (p. 8). Postura en la que se reconoce que el conocimiento en el ser humano no se da únicamente por

procesos racionales, somos seres constantemente susceptibles a hiperestusias⁷ por lo cual las experiencias estéticas y sensitivas cumple un papel esencial en la elaboración de imaginarios sociales, la construcción del conocimiento y la recepción y presentación de identidades (Mandoky, K., 2006).

Categoría de conocimiento sensible en las que evidencian los saberes tácitos que emerge en la creación, deveniente de nuestra disposición sensible a captar estímulos por medio de la percepción los cuales discriminamos, organizamos e interrelacionamos en símbolos. Conocimientos provenientes de mecanismos metacognitivos, en donde la acción consciente de la cognición se conforma junto a sensaciones y sentimientos (Mateos, M., 2001).

Mecanismos conformados por tres tipos de conocimientos metacognitivos: el conocimiento declarativo relativo -saber qué- ; el conocimiento procedimental referido -saber cómo- ; y el condicional, que nos permite saber cuándo y por qué deben emplearse las distintas estrategias del conocimiento (Mateos, M., 2001). Acciones de concientización de las experiencias cognitivas, que permiten “al que aprende determinar conscientemente cuánto ha aprendido, en cuánto tiempo, con qué dificultades y bajo qué condiciones” (p. 312), desencadenando la utilización significativa de un nuevo aprendizaje.

Tipos de conocimiento generados por relaciones entre cuerpo y mente, por una equivalencia entre lo intelectual y lo sensible que permite desde las percepciones sensoriales que se pueda activar el conocimiento metacognitivo en cualquier actuante del proceso, ya sea en su calidad de profesional, participante de la comunidad u observante. Lo que se espera con estos tipos de conocimiento es que el o la receptora de la experiencia estética o creativa pueda interpretarlas en experiencias metacognitivas, llevándola a conocer la cognición en la práctica y a su mente como un instrumento cognitivo.

Un campo de indagación sobre la condición relacional del cuerpo, que es atravesado por los ámbitos de investigación, creación y educación dentro de una secuencialidad entre el sentir y el saber con lo que se constituye una ruta de reflexión que fortalece los procesos de formación al

⁷ Pedraza (1999) nos habla de las hiperestusias desde tres lugares característicos, sin embargo, para la complitud de la categoría de conocimiento sensible, solo abordaremos la primera de ellas, en la que se definen las hiperestusias como: “uso de los sentidos externos y califican el espíritu ilustrado en su esfuerzo por alcanzar el conocimiento objetivo, la claridad y distinción del pensamiento y la verdad.

indagar en aquellos conocimientos que emergen gracias a la práctica del ejercicio creativo (Castillo, S, 2015). Un proceso que debe estar mediado por docentes que lleven su labor a acciones más concretas que la mera transmisión de saberes disciplinares para pasar a la construcción de saberes arraigados en territorios políticos, discursivos y sociales, gracias al diálogo entre la investigación y la creación.

Cuando hablamos de Investigación – Creación “nos referimos al hecho de otorgar a los procesos de creación y producción de obras artísticas, la condición de objetos cognitivos” (Delgado et al., 2016, p. 19), dentro de una apertura de la concepción tanto de investigación como de creación en la que intervienen procesos teórico-prácticos, donde la producción de saberes epistemológicos y procedimentales se dan a partir de la experiencia sensible y estética. Conocimientos que surgen en la relación entre la obra y quien se enfrenta a ella (Oscar Hernández), procesos devenientes en respuesta a la curiosidad inherente del ser humano que lo impulsa a buscar mejoras y nuevos desarrollos que aporten a las condiciones y calidades de vida de la sociedad.

Metodología

En la presente investigación se aborda como metodología el estado del arte, término designado para la acción de describir la condición actual de conocimiento de un tópico específico, una recopilación de información producto de un rastreo documental (R., Guevara, 2016). En nuestro caso en particular, se realizará sobre el campo de conocimiento de la Investigación – Creación producido del año 2017 al 2020, en el cual se identifica tras un análisis cuantitativo y cualitativo aquellas relaciones que han surgido en torno al componente educativo en esta propuesta de investigación en artes.

El método estado del arte como lo propone Ragnhild Guevara (2016) surge en los Estados Unidos en los últimos años del siglo XIX bajo el nombre de Status of the Art, término que para comienzos del siglo XX se replantea por la expresión anglosajona State-of-the-art, significado de la evaluación categórica del conocimiento producido sobre un fenómeno específico. Posteriormente, el concepto cambia para entrar en relación con los territorios tecnológicos,

momento en el que se habla del uso de “métodos, materiales o conocimientos más modernos y recientemente desarrollados: estado del arte tecnológico” (p. 167), parámetros que el término adopta de ahí en adelante no solo para referirse a campos tecnológicos y prácticos, sino que también es utilizado para incursionar en el estado de conocimientos teóricos.

El método llega a América Latina a finales de los años 70's debido al auge de las propuestas de investigación cualitativa, por la necesidad de reconocer lo abordado o desarrollado sobre alguna temática determinada para el trabajo de construcción de conocimiento en latitudes de habla hispana. Puesto en marcha principalmente por la Red de Documentación e Información en Educación -REDUC- en 1977, con la finalidad de conocer el estado del arte de la formación de profesores realizadas en América Latina en las últimas tres décadas (Da Silva et al, 2005).

Actualmente, esta metodología de investigación es comprendida como un estudio de carácter bibliográfico, determinado para producir conocimiento en relación a un área del saber en un periodo de tiempo delimitado, permitiendo encontrar similitudes dominantes o propuestas desérticas para así proponer desde una análisis gnoseológico-nuevos saberes teóricos y prácticos (Da et al, 2005). Por ende, este estado del conocimiento como también es conocido se caracteriza por tener una postura epistemológica y un enfoque interpretativo, que según las intenciones de cada investigación se pueden categorizar en tres tendencias predominantes a la hora de abordar esta metodología como lo son:

1. Rastrear y recuperar para describir la situación actual.
2. Rastrear desde una perspectiva historiográfica para comprender un fenómeno.
3. Rastrear para comprender y trascender reflexivamente por medio de nuevas lógicas encontradas entre los datos.

Esta última tendencia al permitir “recuperar reflexivamente la producción, permitiendo cuestionar, criticar y construir, dando sentido a la información obtenida” (Gómez et al, 2015, p. 428), es seleccionada como la corriente pertinente para cumplir con la finalidad de la presente investigación. Pues su alcance permite la consolidación de nuevos saberes en la Investigación – Creación, al identificar en los documentos puntos de fuerza que se agrupan en tesis que aportan a la episteme de este campo, desde un recopilado actualizado que exponga algunas alternativas reconocidas en la unión práctica e intencional de los componentes de investigación, creación y educación.

En la presente investigación entenderemos que un estado del arte consta de inventariar y sistematizar la condición actual de un tema, no solo para dejar listados o rejillas si no para comprender las posturas epistemológicas, gracias a que actualmente se replantea su finalidad técnica-descriptiva para direccionarse en el desarrollo de uno o varios aspectos en función de un fenómeno. Así pues, las fases que guiarán el resultado de este análisis se agrupan en dos momentos, primero uno heurístico el cual traduce del griego “hallar, descubrir e indagar”; y segundo uno hermenéutico que traduce “explicar, comprender o interpretar”, para así abordar la información existente y transformarla en nuevos postulados.

Estos momentos en la investigación a su vez enmarcan el proceso en subfases que organizan el trabajo investigativo para desglosar el trato de la información, según cada momento encontramos las siguientes subfases como se describen en el texto “*Guía para construir estados del arte*” (Londoño et al, 2015).

- Momento heurístico: se identificó y reconoció el objeto de estudio para proseguir con la indagación de información y su debido proceso de decantación.
1. Preparación: identificación del tema, planteamiento de objetivos y definición de las etapas de investigación, es decir, construir una contextualización del objeto de estudio.
 2. Exploración: analizar el problema de investigación para comprender qué tipo de información se requiere en la búsqueda.
 3. Descripción: realizar un rastreo de referentes y autores con diseños metodológicos ya utilizados en relación al tema para establecer un panorama espacial, temporal y contextual posterior a nuestra investigación.
 4. Formulación: en esta fase se generan nuevas hipótesis o nociones de la investigación según la información de antecedentes posteriormente encontrados.
 5. Recolección: recopilación en una base de datos de la información más relevante según sus fuentes.
 6. Selección: es la organización de lo recolectado para determinar si aún falta algo por encontrar o decidir si ya se cuenta con la información necesaria.
- Momento hermenéutico: destinado al análisis e interpretación de datos y la publicación de sus resultados.

1. Interpretación: consiste en analizar los documentos por conjuntos temáticos para delimitar categorías de análisis que evidencien las líneas de fuerza existentes entre la información obtenida.
2. Construcción Teórica: estudio completo de la fase de interpretación para formalizar el estado de conocimiento del tema, por medio de la construcción de un documento investigativo.
3. Publicación: dar a conocer los resultados ya concluidos en una publicación de carácter académico.

Ya aclarados los pasos metodológicos del estado del arte que le dan vida a esta investigación, se exponen los documentos que fueron analizados para comprobar nuestra hipótesis sobre la existencia de prácticas relacionadas con la educación dentro de los proyectos de Investigación – Creación. Documentos que como condición han sido publicados durante el año 2017 al 2020, dentro de los que se encuentran políticas públicas, artículos académicos y archivos audiovisuales, tan necesarios de abordar en nuestro contexto actual de pandemia y aislamiento.

Además de caracterizarse por su lugar de origen, pues dentro de la concepción de un primer estado del arte al interior de la LAE interesado por la articulación entre Investigación – Creación y la educación, se consideró importante reconocer que estas prácticas no tienen origen en nuestro país y como toda propuesta extranjera llega descontextualizada, puesto que mientras acá empezamos a comprenderla los otros lugares estarán renovando sus desarrollos y planteamientos. Razón por la cual se cuenta con archivos de universidades, congresos y revistas con la perspectiva de autores y autoras brasileños, canadienses, españoles, ingleses, colombianos, entre otros.

ID	Título	Año	Autores	Tipología de texto
1	La Investigación - Creación: Definiciones y reflexiones	2020	MinCiencias.	Política pública
2	Arts-Based Methods in socially engaged research practice: A classification framework.	2017	Qingchun Wang, Sara Coemans, Richard Siegesmund, Karin Hannes.	Artículo.

ID	Título	Año	Autores	Tipología de texto
3	Direcciones de Creación e Investigación de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Diálogos sobre creación e investigación artística.	2020	Rubén López Cano, Miguel Molina Alarcón, Victoria Pérez Royo, Marilia Velardi, Guilia Palladini, Adriana Urrea y Rolf Abderhalden. Carolina Cismondi, Pablo Spollansky y Mónica Gudemos.	Conferencia Online.
4	Poética ou estética do método BPI: Reflexões a partir da análise de experiências de processo nas artes performativas.	2017	Favio Campos y Grizuela Fonseca.	Artículo.
5	Los acercamientos metodológicos como herramienta para repensar las maneras de abordar la investigación del diseño.	2020	Melissa Ballesteros Mejía.	Artículo.
6	Metodologías e procedimentos para a criação e pesquisa em arte - VII Simpósio Internacional.	2018	Melissa dos Santos López, Marilia Velardi, Marcos Rizolli y Eduardo Passos.	Conferencia Online.

ID	Título	Año	Autores	Tipología de texto
7	¿Investigar creando? Una guía para la Investigación - Creación en la academia.	2018	Melissa Ballesteros y Elsa Beltrán.	Libro.
8	Investigación-creación: identificación de problemáticas y propuesta para el establecimiento de una metodología de investigación propia de las artes.	2019	Luis Alberto Ramírez.	Artículo.
9	Investigación-creación en Colombia: la formulación del “nuevo” modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño.	2019	Héctor Antonio Bonilla Estévez, Francisco Cabanzo, Tania Catalina Delgado, Oscar Andrés Hernández Salga, Alexander Stward Niño Soto y Juan Salamanca.	Artículo.
10	Taller sobre investigación-creación online, vínculo arte-ciencia e investigación con impacto	2019	Rupert Cox (director) y Alejandro Valencia Tobón (Asistente)	Taller Online.
11	Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología.	2020	Edgar Puentes, Felipe César Londoño, Gustavo Ramírez y Julio Cesar Castellanos	Congreso Online.
12	Speculative methodologies and emerging literacies: walking	2017	Sarah Elizabeth Truman.	Artículo.

ID	Título	Año	Autores	Tipología de texto
	and writing as research-creation.			
13	Research-Creation Process. The University British Columbia - UBC-	2020	Claudia Krebs, Conrad Sly y Taien Ng-Chan.	Conferencia Online.
14	Conversando sobre investigación-creación con el Dr. Rubén López Cano.	2019	Rubén López Cano	Entrevista Online
15	Estado del arte de la investigación - creación (2010 - 2016) en las instituciones de educación superior con programas en educación artística y artes escénicas de Bogotá, Colombia.	2017	Ana María González Alonso.	Proyecto de Grado.

Vale la pena aclarar que estos documentos han sido seleccionados luego de un rastreo histórico sobre la Investigación – Creación, en el que se identificaron los principales países en el desarrollo de la misma para luego determinar aquellos que actualmente la implementan en sus avances educativos e investigativos, seleccionando así a países como Brasil, Canadá, Reino Unido, Colombia, entre otros Latinoamericanos. Otro punto de referencia fueron los lugares de los cuales provenían los documentos seleccionados, puesto que en miras de obtener una mayor validación de la información se buscaron artículos en revistas científicas, repositorios universitarios y políticas públicas, también en cuestiones de material audiovisual se hallaron paneles en los que convergen posturas de maestros y maestras de diferentes países y otros en los que se resalta la transdisciplinariedad práctica de nuestra categoría de interés. Para con ellos construir un panorama internacional desde el cual los avances colombianos y así tener una perspectiva más amplia de lo considerado en algunos lugares del mundo como Investigación – Creación.

Análisis de los documentos

El presente análisis de datos buscó responder la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos planteados. Para ello se realizó una matriz de análisis de los documentos en un Excel que busco un análisis sintáctico de lo encontrado en los textos. También se les asignó un color y esto permitió observar las frecuencias con que realizaban ciertas afirmaciones y su importancia dentro de los análisis que presentaban. A continuación, un ejemplo:

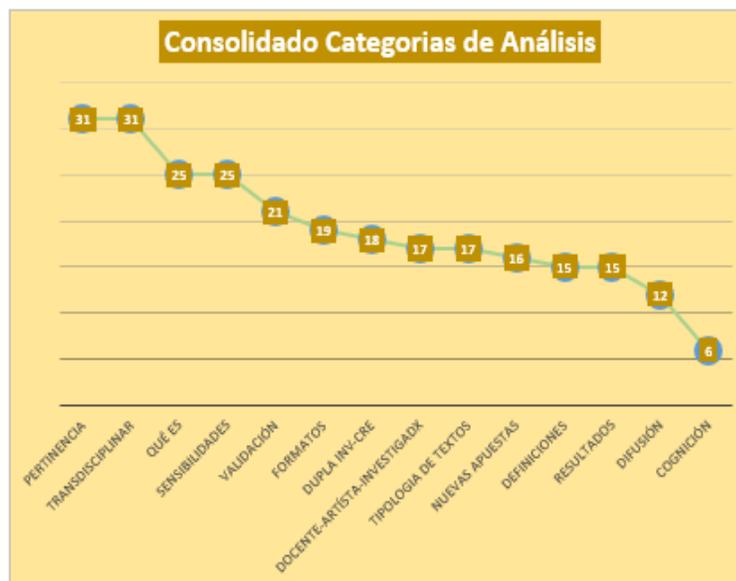
Figura 2 Fragmento ejemplo de matriz de análisis de cada texto

Proyecto de grado, Colombia, Español							
ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN - CREACIÓN (2010 - 2016) EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON PROGRAMAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTES ESCÉNICAS DE BOGOTÁ, COLOMBIA							
la presente investigación se propone realizar el estado del arte acerca de la categoría investigación - creación, en los programas de educación artística y artes escénicas de las instituciones en educación superior ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia							
Palabras clave	Investigación	Creación	Palabras clave	Inv - Cre	Palabras clave	Educación	
5	Innovación	La innovación consiste en generar soluciones a través de la experimentación, así que, la innovación se conecta con la creación artística por cuanto esta busca también la renovación de los paradigmas sobre la poiesis y las formas habituales de crear sensaciones en el plano de la percepción (Hernández I., 2013, p.	Qué es	En los contextos académicos colombianos nace la discusión frente a la investigación - creación dentro de la polémica por entender, cómo las artes pueden producir conocimiento y qué mecanismos se pueden utilizar para evaluarlo.	Qué es	Por otra parte, la investigación - creación nace en medio de la constante pregunta en los contextos educativos y científicos sobre cómo evaluar la creación artística.	
6	De modo que, se plantea que tanto la innovación como la creación artística pueden comprender un problema social o científico de una manera diferente a la establecida, por lo que están relacionadas a la idea de cambio y de deriva.	El interés del presente estudio es aportar a la construcción de la epistemología propia de las artes, más que de "cientificar" la creación artística o de insistir en aquella rivalidad entre disciplinas.		Aquí se define la investigación - creación como aquel proceso que responde con un producto artístico y además, presenta un cuerpo teórico que respalda las decisiones estéticas y conceptuales que se tomaron en dicho proceso.			
7	Las características de un trabajo investigativo son las mismas: la creación de un objeto, la utilización de referentes teóricos y la presentación de un informe de investigación.	Se caracteriza principalmente porque la investigación y la creación suceden en paralelo e interdependencia.		Vera Ramírez (2016), presenta la investigación creación como metodología para el aprendizaje de los procesos de creación artística, ya que permite al estudiante nombrar sus decisiones creativas.			
8	Definición	Desde esta postura, este tipo de definiciones son un avance sustancial pues se considera la creación artística como proceso investigativo en tanto cumpla con las características antes señaladas. Pareciera que se hace investigación - creación para objetivar el proceso de creación y por tanto, hacerlo más científico.	Qué es	El problema de la escritura y el método identifica dos componentes del ejercicio investigativo en artes.	Validación	La constante pregunta en los contextos educativos y científicos sobre la evaluación de los procesos artísticos.	
9	La Investigación como categoría mayor, ya que es la que permite validar un proceso creativo y se convierte en el esquema de referencia para la propuesta misma.	Ambas son el punto de partida y el punto de llegada: se parte de un interés, con elementos de planeación y búsqueda propios de la investigación y de las artes; para llegar a una creación junto con un documento que de cuenta de la investigación desarrollada.		Se expresa en este objetivo de vincular la práctica con agentes externos, que las instituciones visibilicen el trabajo investigativo de las artes. Por medio de la formalización de procesos de investigación - creación se abre paso al reconocimiento de la actividad creativa como ejercicio investigativo ante las instituciones de producción nacional de conocimiento y ante la comunidad artística (González, 2013).			
10	Dupla Inv-Cre	Por lo que entendemos que la creación se supedita a la investigación, para tener una base sólida, un lugar de ser dentro del mundo académico, especialmente en la universidad.	Pertinencia	Aportes que se le atribuyen a la investigación -creación: a) La capacidad de nombrar nuestra práctica artística con el fin de propiciar espacios de enseñanza - aprendizaje. b) Visibilizar las prácticas al interior de la comunidad artístico - académica para enriquecer y consolidar el campo de conocimiento. c) Vincular la práctica de la comunidad - artística académica con el exterior; para incidir en los contextos sociales y culturales y generar reconocimiento institucional.	Validación	Se expresa en este objetivo de vincular la práctica con agentes externos, que las instituciones visibilicen el trabajo investigativo de las artes. Por medio de la formalización de procesos de investigación-creación se abre paso al reconocimiento de la actividad creativa como ejercicio investigativo ante las instituciones de producción nacional de conocimiento y ante la comunidad artística (González, 2013).	
11	Problema	Lo anterior se podría leer de dos formas: la creación por sí misma no es válida dentro de la academia o la investigación desmitifica el proceso de creación. Si consideramos que la investigación es la que permite el abordaje de conceptos, la reflexión constante y la acción consciente dentro de un proceso creativo, ¿no estaríamos anulando que en el ejercicio creativo intervienen procesos reflexivos que resultan en la construcción de pensamiento?.		El estudio de la investigación-creación es necesario para comprender el proceso de creación artística como producción de conocimiento, relevante al campo de las artes y al de la educación para las artes.		Metodología	Su objetivo principal es el de documentar cada uno de los procedimientos constitutivos de la obra, comprendiendo los sustentos teóricos y argumentativos que conducen al creador - investigador a tomar decisiones en su proceso creativo.

El siguiente gráfico muestra el consolidado de los principales temas referidos en los diferentes textos.

Figura 3 Consolidado de categorías según las frecuencias de los conceptos o temas. Fuente: creación propia.

Concepto	Cantidad
Pertinencia	31
Transdisciplinar	31
Qué es	25
Sensibilidades	25
Validación	21
Formatos	19
Dupla Inv-Cre	18
Docente-artista-Investig	17
Tipología de textos	17
Nuevas apuestas	16
Definiciones	15
Resultados	15
Difusión	12
Cognición	6

Entonces la lectura de cada documento estaba acompañada de la clasificación de conceptos o palabras clave que eran consideradas por los autores como parte del campo de la Investigación - Creación y su relación con lo educativo. También se realizó este mismo análisis de cada texto, a continuación, un ejemplo, el resto de los documentos están en el anexo 2.

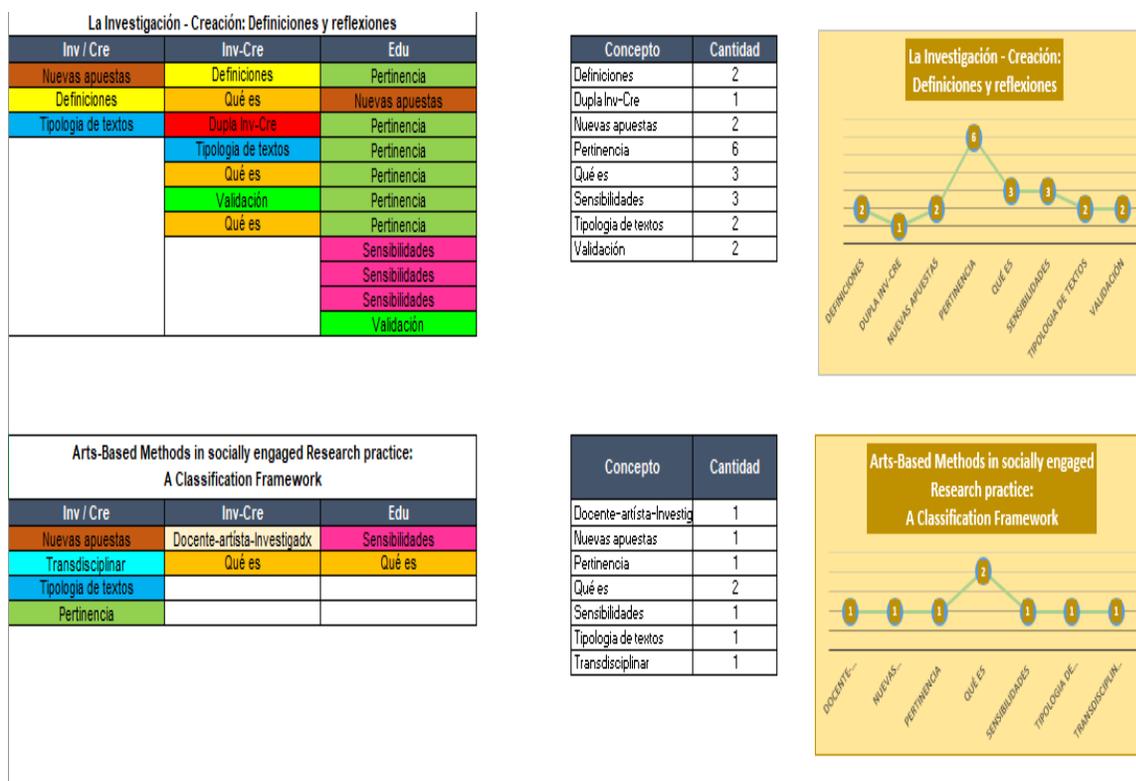

Figura 4 ejemplo de análisis temático de cada documento

De esta manera se agruparon temas y se presentan a continuación los principales hallazgos, siempre que sean pertinentes a la relación entre Investigación - Creación y educación.

Resultados de análisis

La Investigación – Creación, nuevos retos.

Dando inicio a este apartado para las categorías de análisis se menciona cómo es concebida actualmente la Investigación – Creación según los documentos analizados, para reconocer algunas de las posturas novedosas que la definen en su práctica hoy en día. Empezamos con MinCiencias (2020) uno de los estamentos gubernamentales en la generación de políticas públicas de Colombia, en el cual, se plantean que la Investigación – Creación se abordará de dos puntos de cercanía, el primero de ellos es cuando se inicia por:

Una pregunta definida por medios proposicionales a partir de la cual se avanza de manera metódica hacia la producción de un conocimiento generalizable en respuesta a esa pregunta. En este caso estará más cercana a la investigación científica (MinCiencias, 2020, p. 14).

Mientras el segundo,

Puede tener como motivación inicial producir una experiencia estética o una interpretación de la realidad a través de diferentes creaciones: obras, materiales expresivos, medios narrativos, en donde la(s) pregunta(s) de investigación surgen en el proceso. En este caso estará más cerca de la creación artística (p.14).

Dos modalidades de hacer en un intento de construir una unidad conceptual por medio de la cual sea posible obtener, comprender y validar el conocimiento propio del fenómeno creativo (Ramírez, 2020). Planteado sobre una la pregunta, problema o circunstancia con resultados de creación en un proceso ordenado que genera simultáneamente conocimiento nuevo y reproducible (Wang, et al, 2017), autores que develan la fuerza y pertinencia que se le ha otorgado a estas prácticas debido a su innovación y entrecruce entre los saberes disciplinares.

En este enfoque transdisciplinar, el diálogo principal para estar ubicada en la Investigación – Creación se encuentra entre la investigación con la creación y las artes, pues en los documentos analizados se identificó cómo se nombran investigación tanto para validar las artes como la creación. Al respecto Marcos Rizolli (2018) y Luis Alberto Ramírez (2019), aseguran que las investigación facilita el estudio del proceso artístico, en donde la característica de la Investigación - Creación está en convertir en objeto y fin último de conocimiento la obra de arte, mientras que Ana María Gonzáles nos dice que estos procesos son la construcción de una epistemología propia de las artes y a la vez asegura que “la investigación y la creación suceden en paralelo e interdependencia” (Gonzáles. A., p. 49).

Con lo anterior, identificamos una hibridación donde las artes están implícitas en la creación y a la vez la creación está contenida en las artes, las dos con la intención al interior de estos procesos objetivar el fenómeno artístico, en donde la experiencia se vuelve consciencia. Concepción que permite hoy día que la Investigación – Creación ya no se encuentre únicamente

postulada para programas en artes, sino que se despliegue por todas las áreas creativas de la educación para fortalecer sus procesos.

Temas de discusión que llevan al maestro Rupert Cox (2019) a preguntarse por un proceso colaborativo con otros y con otras disciplinas, en donde se piensa el cuerpo como un aparato más para hacer investigación.

La Investigación - Creación una construcción Transdisciplinar⁸

Una de nuestras categorías de análisis es la transdisciplinariedad, por ser el principio de unión entre los conocimientos disciplinares del conocer -determinados para la labor del investigador (ra)- y los de la labor del sentir -determinados para acciones del artista/creador (a)- (Niño, S., 2014), condición base en todo proceso de investigación artística. Concepción que se amplía al trasladarnos puntualmente de conocimiento en programas de educación superior, primero en artes, luego en arquitectura y diseño y ahora pensada en gran variedad de disciplinas.

Lo que nos lleva a una orientación transdisciplinar caracterizada por la generación de conocimiento a través de la constante práctica creativa relacionada con procesos de investigación, en articulación entre distintas áreas de conocimiento como lo mencionan las autoras Melissa Ballesteros y Elsa Beltrán en su libro “¿Investigar creando? Una guía para la Investigación - Creación en la academia” (2018), una apuesta por generar redes entre diferentes disciplinas en una producción de nuevos tipos de conocimiento que conlleven al desarrollo de nuevos saberes y habilidades.

Realidad en la que se evidencia cómo los procesos de creación “realizan aportes determinantes al nuevo conocimiento, al desarrollo tecnológico y a la innovación; aspectos fundamentales en el desarrollo social, cultural y económico del país” (Bonilla et al., 2019, p. 699). Afirmación que son reforzadas por MinCiencias (2020) quien promueve la transdisciplinariedad

⁸ Según Cándida Moraes (2007) la transdisciplinariedad se interesa por la construcción de conocimiento gracias al entre cruce de disciplinas, lo que le permite ahondar en todas las dimensiones que componen la experiencia cognoscitiva, permitiendo espacios de interconexión entre saberes. Según las palabras de la autora se concibe como “un principio epistemológico de reorganización del saber (...) que facilita nuestra comprensión de la realidad, promoviendo el rompimiento de barreras y el traspaso de fronteras al reconocer las posibilidades de un trabajo la migración de conceptos de un campo del conocimiento a otro” (p. 7)

por medio de la Investigación – Creación en un trabajo de articulación entre el ámbito académico y las industrias culturales y creativas que tengan repercusiones en el sistema productivo del país.

Entendiendo la creatividad como un “aspecto fundamental en cualquier escenario laboral, ya que se requiere en la resolución de todo tipo de problemas” (Delgado et al., 2015, p.), podemos afirmar que la Investigación – Creación desde una concepción transdisciplinar promueve espacios educativos en los que se trabaja desde la creatividad y la imaginación, en correspondencia a una realidad laboral en las disciplinas que tienen que ver con campos de desarrollo e innovación. Saberes en donde las inteligencias múltiples trabajan enfocadas en la solución a un problema desarrollando acciones metacognitivas en relación con la creación de experiencias artísticas.

Tal como lo manifiesta el Dr. Rupert Cox PhD de The University of Manchester en su *“Taller sobre investigación-creación online, vínculo arte-ciencia e investigación con impacto”* (2020) estas relaciones transdisciplinares permiten abordar temas que no tendrían otra solución sino se usara la práctica creativa. Lugar en el cual el arte trasciende la disciplina propia por ser utilizada como una opción metodológica para generar procesos creativos, experimentación estética o trabajo artístico como parte integral del estudio como se expone en el conversatorio *“Research-Creation Process”* (2020) de The University British Columbia.

Una convergencia entre dos campos del conocimiento que conforman una nueva postura investigativa que “no contempla una separación entre investigación y artes, ni que una disciplina determine a la otra, por el contrario, comprende que las artes creadoras son constitutivas a la investigación creadora en tanto construyen conocimientos sensibles” (González, A., 2017 p. 72). En la transdisciplinariedad que aquí se expone convergen diferentes áreas del conocimiento que por medio de un saber sensorial y no institucional acude a lenguajes no verbales, con la finalidad de que el conocimiento generado se distribuya socialmente por medio de lenguajes simbólicos que enriquecen aspectos emocionales, intelectuales y sociales de las comunidades (Bonilla et al., 2019) y (Rizolli, M., 2020).

Los aportes desde la característica transdisciplinar de la Investigación – Creación al campo de la educación relacionados con la inserción de experiencias artísticas en los procesos de investigación tradicional, con el fortalecimiento de la creación en los ejes curriculares de los programas de educación superior, con su influencia en los intereses formativos hacía las maneras

de hacer, y a su vez permiten que los procesos creativos y artísticos que se dan en las universidades logren estructurar su práctica por medios de modelos investigativos.

Características de los conocimientos generados en la Investigación – Creación

Como se ha expuesto en repetidas ocasiones, la Investigación – Creación es una búsqueda constante por el conocimiento que deviene de la relación transdisciplinar entre la creatividad y otros campos del saber, los cuales toman los fenómenos sensitivos y experienciales que se suscitan por medio de las artes. Característica de producción de conocimiento que le compete al ámbito académico y por ende al educativo, planteamientos que motivan el siguiente apartado de análisis guiado por el clarificar qué tipos y características de los conocimientos que se generan en los procesos de Investigación – Creación como un aporte al campo educativo.

Encontrando que en el documento *“La Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones”* de MinCiencias (2020) ven el tipo de conocimiento como un “conocimiento transferible, que se produce a través de la reflexión académica, hasta el conocimiento que se da en la experiencia directa con el objeto, que involucra una dimensión estética” (p 15). Afirmación que nos lleva a proponer para este análisis un tipo de conocimiento compuesto por una parte científica y otra sensible, relación aborda en los estudios de Rebeca Puche Navarro (1997)⁹ entre la “mente creativa” y la “mente investigativa”, vistas como un sistema de campos definidos conceptualmente que son aprendidos y adquiridos por medio de la práctica. O, los estudios del psicólogo estadounidense Jerome Bruner (1991) quien relaciona el pensamiento paradigmático o lógico-científico con el pensamiento narrativo/imaginativo como modalidades del conocer o del funcionamiento cognitivo, por referenciar algunos ejemplos que refuerzan este entrecruce disciplinar.

Característica transdisciplinar de la Investigación – Creación en la que encontramos según Melissa Ballesteros y Elsa Beltrán (2018) un conocimiento proposicional y otro que se deriva de la experiencia, siendo este último el tipo de “conocimiento que se produce en las disciplinas

⁹ Trabajo basado en los estudios de Margaret Boden, abordados en su libro “La mente creativa”, publicados en 1990 y traducido al español en 1994.

creativas [en donde se le da] un rol central a las experiencias estéticas y sensitivas del ser humano, distinguiéndose de otras formas de conocimiento” (p.20). Por otro lado, las autoras mencionan que en estas disciplinas creativas el conocimiento se da entre tres alternativas:

Cognitivo-afectivo; porque propicia la construcción de conocimiento personal y colectivo acerca de las emociones que generan ciertas situaciones, práctico; porque a través del contacto constante con las técnicas y los materiales emergen nuevas posibilidades para su manejo, y experiencia; porque tiene una narrativa intrínseca en la que el espectador o usuario se sumerge para vivir una experiencia determinada (Ballesteros M., & Beltrán, E., 2018 p. 23).

Postura en la que se supera la visión del cuerpo como simple “objeto” para demostrar la conciencia racional, en su lugar se reconoce una corporeidad con materiales y las técnicas determinadas por la experiencia de las emociones explicada desde los sentires. Trabajo cooperativo entre la creación y el arte, que se realiza con un fin estético detonando manifestaciones perceptivas y afectivas, impactando los sentidos de quien construye y quien recibe, lo que genera una cualificación estética desde los sentidos de un fenómeno o realidad en particular, según Julio Castellanos director del Hospital Universitario San Ignacio y participante en el “*Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología*” del VI encuentro Javeriano de Arte y Creatividad (2020).

Una articulación entre disciplinas y por ende de conocimientos que consolidan un mayor bagaje de saberes apropiados por el o la autora/artista, para producir claridades sobre sus puntos de vista epistemológicos e ideológicos. Que le permitan empalmar su trabajo en el sistema global académico, sin perder de vista una interpretación explícita de sus procesos y resultados que debe ser transmitida de manera inteligible para quien la percibe, siente, reflexiona, objetiviza y aprende, sin negar la subjetividad de quien investiga.

Proyectos de investigación artística en los que se reconocen los asuntos ético-políticos que surgen a través de los movimientos, discursos y discusiones de cada participante según Sarah Elizabeth Truman (2017) docente de la Universidad de Toronto – Canadá, a lo que Ana María Gonzáles egresada de la Universidad Pedagógica Nacional adiciona que de esta manera “se incentiva la capacidad autocrítica, auto reflexiva y autodidacta para relacionar el proceso investigativo-creativo con la dimensión artística, cultural, social, política y personal de la

creadora” (p. 89). Todo lo anterior constituye la amalgama de procesos creativos junto a acciones investigativas que permiten hacer conciencia del proceso al nombrar las decisiones creativas, permitiendo una constante reflexión sobre cada acción y sus implicaciones éticas, sociales y políticas.

Es aquí donde se encuentran como las escuelas de artes empiezan a estructurar propuestas de formación que integran los diversos elementos que se entretienen en el acto creador. Por una parte, en aquellos conocimientos individuales que sobresalen de los propios sujetos, y por otra, como los procesos formativos artísticos brindados mediante experiencias estéticas y corporales facilitan la creación.

Un ejemplo, es aquello nombrado en las academias de educación superior en danza brasileras como la práctica BPI o bailarín-investigador-intérprete, pues, aunque su nombre cambia los roles de una persona que ejerce su disciplina, investiga y crea sobre la misma se comparten. Razón por la cual en su texto *“Poéticas o estéticas del método BPI: Reflexiones desde el análisis de experiencias procesuales en artes escénicas”* (2017), los autores Favio Campos y Grizuela Fonseca nos dicen que el tipo de conocimiento resultante dentro de estas prácticas están cargadas de una diversidad poética fruto de la conexión entre el cuerpo de la artista con sus aspectos fisiológicos, psicológicos, emocionales y socioculturales, aspectos que reflejan una acción formativa y creativa que resulta de una experiencia estética corporal e integradora dotada de sentido, vitalidad, plenitud y originalidad por parte de quien crea, innova, investiga.

Un juego de saberes desde aspectos de la personalidad, las emociones y el contexto cultural en los que se desenvuelven todos los procesos mentales condicionados por el conocimiento corporal, sensible o en acción -como también podemos encontrarlo- desde donde dar atribuciones a lo existente. Mecanismos propios de adquisición de conocimiento que nos permiten ser conscientes de las acciones e intenciones del pensamiento interior, reflejadas en una autoformación que implica cuestionamientos del pensar y del sentir la conducta del sujeto en un ciclo de acción y crítica que desencadena nuevos modelos de conducta.

Como ya se ha mencionado el conocimiento que se produce en la Investigación - Creación tiene como centro a la experiencia subjetiva que se traslada a una concepción de comunidad, ya que “su forma de comunicación inicial es la participación y el contacto intersubjetivo”

(MinCiencias., 2020, p. 28), pues como nos dice el docente Marcos Rizolli (2020), la subjetividad no es igual a individualidad, la subjetividad está en un proyecto común, en donde el cuerpo presencial nos permite denominar a un sujeto como otro desde el percibirnos como visibles o ser para ese otro, una reciprocidad que activa en la alteridad un acontecimiento de construcción de subjetividad e intersubjetividad, en el que se materializan postulados históricos y contextuales de cada individuo con sus capacidades específicas¹⁰,

En este sentido, el proyecto de Investigación - Creación incluso si es de naturaleza individual contiene dimensiones colectivas, por estar conformados por un cuerpo que siente y a la vez es sentido lo que nos adentrar en intercambios estéticos que tienen lugar dentro de actividades sociales en las que se producen afectaciones de lo sensible, las cuales son perceptibles primero en una misma y luego por analogía, reconocidas en la otra con la que se comparte la experiencia estética. Remitiéndonos a las inter-sensibilidades que ayudan a identificar cómo se modelan memorias de auto-reconocimiento de la condición estética, con el propósito de generar consciencia crítica sobre el aprendizaje incorporado, con respecto al cómo ser y sentir en los límites de las prácticas creadoras (Castillo, 2015).

Lo anterior garantiza que el proceso trascienda el mero hecho de transmitir una disciplina y se “convierta en una apuesta novedosa con impactos sociales, culturales y económicos” (MinCiencias 2020, p.14). Aquello que garantiza el carácter académico de la Investigación - Creación desde la concepción de la creación son sus instancias de construcción colectiva, ya que la mirada colectiva “alrededor de un proyecto facilita que se propongan narrativas, enfoques, experiencias, y representaciones que contribuyan a la construcción de nuevos horizontes de sentido sobre algún aspecto de la realidad” (p. 14), aportes al conocimiento que se pueden dar en ámbitos técnicos, conceptuales o estéticos.

Así que, vincular las prácticas artísticas con comunidades específicas por medio de procesos de Investigación - Creación, “abre paso al encuentro entre un diálogo de saberes horizontal que en conjunto logra construir aprendizajes que re-signifiquen la existencia de los sujetos participantes” (González, A., 2017 p. 92). Ya sea que dicha comunidad sea participante del

¹⁰ Las cuales hacen referencia a los saberes previos que se relacionan con los nuevos conocimientos, repercutiendo en las estructuras cognitivas de los participantes, lo que produce un nuevo saber particularizado y específico para cada uno.

proceso u observadora del producto son afectadxs por una relación afectiva o una identificación cinestésica, a partir de los cuales será posible aprehender y liberar contenidos, sentidos, movimiento e imágenes que son frutos de estas experiencias creativas (Campos, F. & Fonseca G., 2017).

Por lo anterior, se reconoce que los intercambios humanos son necesarios para que se generen saberes no solo en necesidades, concepciones y medios basados en la producción, sino que todo accionar se caracteriza por una condición corporal con capacidad de afectación a medida que se generan relaciones con un otro “vivo”. A su vez, estas prácticas se determinan por la interlocución de las experiencias de cada participante bajo los criterios del diálogo de saberes¹¹, dinámicas de interrelación entre los sujetos y una unidad entre el qué aprender y el cómo hacer que convoquen el convivio entre las personas desde lo sensible que propicie un aprendizaje significativo.

Por otra parte, se establece que, para el funcionamiento de estas prácticas artístico-investigativas, dentro de la comunidad participante deben existir lógicas de organización y gestión de sus recursos, que van desde las cualidades, intereses y conocimientos de cada persona, hasta condiciones sociales, económicas y educativas. Aspectos característicos que aclaran criterios de participación dentro de la búsqueda cooperativa del conocimiento, en las que se expone la visión del trabajo con comunidades como un proceso participativo entre intersubjetividades guiado por parámetros de relación, interpretación y reflexión entre los participantes.

Para finalizar podemos afirmar que en la Investigación – Creación existe una apuesta por la construcción de conocimiento que cambia el paradigma de la educación disciplinar con prácticas creativas del cuerpo bajo técnicas que buscan una mayor eficiencia,

Hoy por hoy la experimentación es reconocida como fundamental tanto en la investigación científica como en la práctica creativa a través de los sentidos y de la interpretación de los estímulos externos que el ser humano conoce, construye el mundo y propone nuevos conocimientos (Ballesteros M., & Beltrán, E., 2018 p. 6).

¹¹ El término diálogo de saberes es abordado desde los postulados de Enrique Pérez y Alfonso (2008), como una acción en la que confluyen diversas miradas a partir de relaciones intersubjetivas en las que se comunican los saberes de cada participante para forjar una plenitud del desarrollo de los procesos conformada desde distintas perspectivas.

Lo que nos lleva a un procesamiento cognitivo de formas de construcción de conocimiento que en la actualidad globalizada apuesta por preguntarse modos de reflexiones y prácticas locales que se particularicen, por pertenecer a un lugar, un tiempo y una cultura. Un proceso con riquezas diferentes que nos saque de lo general y nos ubique en lo particular, para que este a su vez pueda dialogar con procesos de otras latitudes.

Tipologías de texto.

Nos adentramos en los terrenos de las tipologías de texto, bajo la necesidad de ampliar la concepción de la producción documental que se da en la Investigación – Creación como una de sus principales características manifestada en una sistematización rigurosa. Apartado necesario pues en los discursos analizados se menciona cómo en Brasil lxs docentes en artes se preguntan por formas otras de poder plasmar cada vez mejor en un ejercicio de escritura todas las motivaciones que existen en el quehacer artístico y creativo según la profesora Melissa dos Santos (2018).

Mientras que en el Reino Unido en el ámbito universitario lxs docentes-investigadores han comenzado a utilizar métodos de recopilación de datos, análisis o informes de inspiración artística en sus proyectos de investigación (Wang, et al., 2017), lo que ofrece un camino para comprender sus aportes a fenómenos sociales existentes y emergentes de manera diferente. Motivaciones dadas por la dificultad de evidenciar los hallazgos y formas de analizar la información en las investigaciones que parten de las artes y la creación, por la imposición de estándares tradicionales que devienen de otros campos del conocimiento, los cuales basan su registro únicamente en nociones y fuentes de información referidas.

Recopilación de transformaciones, en las que tras el reconocimiento de la importancia del registro, en términos de sistematización basada en el amplio marco de recursos de las textualidades, surge el acogimiento de una metodología para el análisis de todas aquellas tipologías de textos indispensables para el trabajo del o la docente-investigadora de los programas en artes de la educación superior, pues su quehacer y producción se basan en las experiencias estéticas, contextuales y situadas que no se pueden reflejar en su totalidad por medio de la sola escritura. Al

respecto en la mesa “Metodologías e Procedimientos para a Criação e Pesquisa em Arte” del VII Simpósio Internacional Reflexões Cênicas Contemporâneas el docente Marcos Rizolli (2020) propone que lxs artistas-investigadores debemos cambiar las creencias de un lenguaje verbal y escrito como un saber de primera orden e institucional, considerado la única forma de conocimiento e interpretación del mundo.

Replantear los modos de presentación canónica que fungen como una copia de los modelos de las ciencias humanas para pasar a producir no solo un modelo específico de escritura sino el ampliarlo a escrituras en general, como aportan Adriana Urrea y Rolf Abderhalden para nuestro contexto Colombiano (2020). Para ejemplificar en la figura 5 se muestra una propuesta desde el lenguaje corporal perteneciente a una entrevista performática realizada en uno de los proyectos de Investigación – Creación en la LAE, con el fin de obtener información de análisis sobre algunas prácticas pedagógicas en comunidad, acción dentro de un proceso investigativo que convierte esta secuencia de movimientos en una tipología de texto corporal.

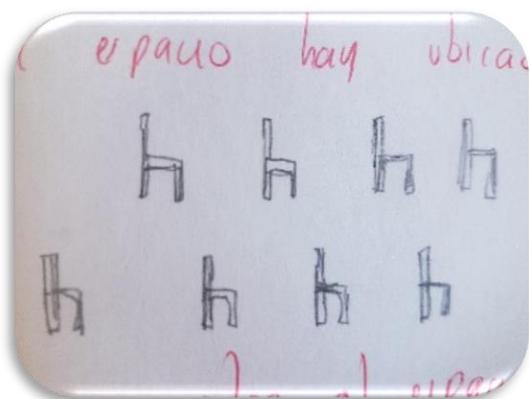
En pro de estos discursos es importante reconocer que en la creación intervienen recursos como la intuición, la imaginación y los saberes populares, que deben ser expuestos de forma clara como parte del proceso y por ende determinantes en la información divulgada sobre la investigación. Es así como el músico y profesor mexicano Rubén López Cano (2020) nos invita a tomar la iniciativa y proponer formatos de comunicación de conocimiento a través de la práctica artística que expandan el rigor del “*paper*” y cuenten con otras formas de comunicar conocimiento centrado en las experiencias como punto de partida.

El desafío, es determinar las maneras apropiadas de registrar experiencias y fenómenos suscitados en el trabajo creativo, alrededor en una producción de conocimiento surgido en experiencias sensibles suscitadas por las artes. Apuesta pedagógica que deben abanderar lxs docentes y lxs profesionales en especial aquellxs que se encaminan hacia la práctica creadora, ya que desde esta estrategia táctica de trabajo la Investigación – Creación posibilita crear no solo una

Figura 5. Tipología de texto corporal. Fuente entrevista performática, proyecto Investigación – Creación en la LAE-.

Figura 6. Tipología de texto de imagen. Fuente bitácora, proyecto Investigación – Creación en la LAE-.

obra sino de un lenguaje, una escritura y un proceso fundamental (Abderhalden, R. & Urrea, A., 2020) en que se reflejen aspectos individuales e intersubjetivos. En la figura 6 se observa un dibujo de planimetría espacial de una escena llamada “caminando por el espacio”, construida desde las percepciones de lxs investigadores sobre los desplazamientos a los territorios necesarios cuando se trabaja con comunidades específicas, luego de analizar las entrevistas performáticas. Registro consignado en uno de los entregables del proyecto, lo que la convierte en una tipología de texto de imagen que evidencia cómo las intersubjetividades afectan el proyecto.

Entendiendo que cada una de las tradiciones y prácticas que hacen parte del arte son aperturas a nuevas sensibilidades humanas con un carácter exploratorio y experimental, con intervenciones sensoriales y motrices que la convierten en un instrumento de comunicación simbólica en los que debe predominar una sistematización que cuente con distintas tipologías de texto para codificar formas de escritura del ámbito artístico que no tienen una tradición académica (Palladini, G., 2020). Dando cabida a cuestionamientos en los que se hace necesario integrar distintas manifestaciones expresivas dentro de lo denominado “documento”, reconociendo a este como una composición más allá de su escritura mecanográfica y académica para conducirlo hacía exploraciones con diferentes formatos de escritura (Hernández, 2008), basados en la multiplicidad de los lenguajes artísticos.

Como lo sustenta MinCiencias (2020) existen otros tipos de documentos que dan evidencia del proceso creativo y se convierten en un soporte teórico que fundamenta las reflexiones emergidas, concepción del documento en articulación con los lenguajes artísticos que repercute en las posibilidades para abordar y analizar la información, en maneras en las cuales registrar la experiencia y en el contarán con mayores medios para manifestar resultados en procesos de Investigación – Creación. Inclinaciones del trabajo de docentes-investigadores en artes que llevan a reconocer que el trabajo en la creación tiene una lengua propia, que utiliza las textualidades para posicionarse en un lugar en donde quepan las “pesquisas” poéticas (Dos Santos, M., 2018), en un sentido de conexión entre la práctica en la creación y el documento como soporte conceptual. En la figura 7 se observa un registro fotográfico del resultado escénico del proceso, al que corresponden las anteriores imágenes, un resultado investigativo presentado a través de los cuerpos y las voces de lxs investigadores, que rompe el rigor del documento escrito como única opción de difusión en la investigación.

Figura 7. Tipología de texto partitura corporal. Fuente presentación de resultados, proyecto Investigación – Creación en la -LAE-.

Investigar y crear otras ideas del profesor y del aula

Un tema crucial en este análisis es el papel que juegan lxs profesores al decidir implementar proyectos basados en la Investigación – Creación, inclinación que se ha incrementado a raíz del impacto de la política del Ministerio de Educación y MinCiencias al respecto de este tipo de proyectos. Una realidad que junto a los procesos de acreditación que se efectúan en las instituciones de educación superior “posiciona a la investigación y la creación como actividades del profesorado” (Hernández, 2014, p. 3).

Así pues, la Investigación – Creación se posiciona como una práctica que permite la producción académica de lxs artistas-investigadores en función de comprender sus procesos creativos y pedagógicos (Dos Santos, M., 2018). A esto se le suman los postulados encontrados en el artículo “*ARTS-BASED METHODS IN SOCIALLY ENGAGED RESEARCH PRACTICE: A CLASSIFICATION FRAMEWORK*”, en el cual se dice que aquellos estudios clasificados dentro de la concepción del arte como investigación, se dan cuando lxs artistas-investigadores pretenden obtener una comprensión más profunda de lo que el arte o la creación pueden hacer o activar, considerando el arte como una forma de indagación (Wang, Q., et al., 2017).

Podemos afirmar, por ende, que la inserción de la Investigación – Creación en las universidades responde a la convicción transdisciplinar de una enseñanza de la creación y una formación práctica en cualquier disciplina, reforzada con una formación “teórica/racional” que confiere originalidad y legitimidad al proceso. Convirtiéndose en un tejido entre saberes como lo sostiene Ana María Gonzáles (2017), que permite un “proceso de concientización en referencia a elementos del hacer creativo que pueden quedar invisibilizados por la intuición o el azar; por otra parte, significa la posibilidad de aprender a investigar y de pasar conceptos por su experiencia” (p. 141), lo que genera una mayor claridad y comprensión significativa de la experiencia hecha investigación, que arroja criterios concretos para la validación y evaluación acertada.

La autora menciona también que en una instancia académica como la educación superior estos saberes deben estar guiados por educadores, que propendan por estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten las capacidades de sus estudiantes para generar una argumentación y denominación de sus procesos creativos. Una labor de aquel profesor-artista-investigador (a) en la que se debe “identificar las premisas y ambientes que posibilitan que la creación artística suceda” (p. 141), en donde lo primordial es que la creación está ligada a un punto de vista crítico. Según el

profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana Gustavo Ramírez (2019), que inflencie habilidades de observación y de reflexión en contextos situados en labores futuras de lxs profesionales de la práctica creativa.

Una transmisión de conocimientos que necesita de la docencia universitaria según el maestro español Miguel Molina (2020), motivada por una decisión política cognitiva y como respuesta a un desarrollo de política universitaria. De acuerdo con el docente brasileiro Eduardo Passos (2020). Quien, además reafirma las potencias de las líneas de evaluación específicas sobre el conocimiento sensible que puede plantear o modificar el cuerpo profesorado, en unas disputas de sentido desde una apuesta ética y estética de la creación, en donde herramientas epistemológicas afecten la naturaleza inventiva y creativa de los fenómenos; esto plantea un nuevo campo específico de conocimiento en el trabajo académico de las universidades, más allá de los conocimientos derivados de las formas tradicionales de producción de conocimientos.

Intereses investigativos que evaden los cánones cientificistas que predominan en la academia y proponen otro plano de interlocución con nuevas temáticas, junto a unos objetivos y una poética propia, que ayuden a construir de subjetividades y una entidad de artista-creadora, por medio de la consolidación de proyectos individuales de los y las estudiantes (López, R., 2020), en lugar de reproducciones sistemáticas de los principios poéticos de sus profesores universitarios. Por lo que se hace necesario pensar en la construcción de un perfil profesional que guíe estas experiencias y posibilite un terreno de creación, autoconocimiento y expresividad que dentro de los parámetros de la Investigación - Creación puedan ser circulados como aportes y avances generados por cada estudiante, lo que a su vez impacta su formación profesional e investigativa.

Aquellas personas interesadas en abordar estas apuestas formativas deben partir tanto de conocimientos personales, como del territorio por medio de una identificación de las necesidades, problemáticas, prácticas, intereses, entre otras características Interseccionales desde las cuales pensarse las posibles formas de intervención para cada población con la que se pretenda trabajar. Razones por las cuales los procesos de Investigación – Creación están enfocados en la transformación social, al esclarecer la caracterización del grupo social con el que se trabaja y su rol como docente-investigador (a) ya sea profesional o en formación, bajo el objetivo de producir nuevas respuestas que modificarán las relaciones tanto con otros individuos como con el entorno que los rodea (Ballesteros, M., 2020).

En este apartado dedicado a la práctica docente, es necesario remitirnos a la práctica denominada “*Investigación · Creación / Formación*”, por tener aspectos, preguntas e intereses similares a los planteamientos del presente estudio, además de compartir el mismo lugar de surgimiento: la Licenciatura en Artes Escénicas de la UPN, práctica que se refleja en el documento escrito por la licenciada Ana María González (2017) titulado “*Estado del arte de la Investigación - Creación (2010 - 2016) en las instituciones de educación superior con programas en educación artística y artes escénicas de Bogotá, Colombia*”. Documento en el que se reconoce la acogida por parte de la Licenciatura de la Investigación – Creación gracias a los proceso de Renovación Curricular con fines de Acreditación de Alta Calidad, como una posibilidad para la cuantificación de su producción investigativa en artes, sin perder la relación entre los componentes base de sus procesos educativos: la pedagogía, el arte escénico, la investigación y la interdisciplinariedad¹².

Por lo tanto, al preguntarnos como Licenciatura por los procesos de formación existentes dentro del pilar investigativo de la Investigación - Creación, se da el surgimiento de:

Un equipo de docentes y estudiantes investigadores del Programa, que han venido trabajando en la formulación de la categoría ‘Investigación · Creación / Formación’ por permitir un punto de encuentro entre los saberes disciplinares específicos de las artes escénicas y los procesos educativos abordados desde una perspectiva investigativa (Ortega C., & Covelli G., y 2017, p. 802).

Corriente investigativa que es propuesta en la Licenciatura como una metodología para que lxs estudiantes reconozcan sus propios procesos de creación, lo que poco a poco se ha integrado con los intereses del Programa de ahondar en campos investigativos particulares a los objetos de estudio de la creación artística, y los diferentes contextos en los que se puedan llevar a cabo (Ortega, C., 2018). Sin embargo, ante los hallazgos de este estado del arte se replante que la acogida de la Investigación – Creación en las universidades supera el concepto de formación, por componerse de procesos de enseñanza y aprendizaje que generan conocimiento apropiado bajo parámetros institucionales direccionados principalmente en la capacitación para cumplir tareas específicas, mientras que la educación consiste en una preparación del individuo para asimilar y desarrollar facultades intelectuales, físicas y morales en torno a lo socialmente establecido.

¹² Componentes del Programa que articulan toda su malla curricular.

Por otro lado, la educación permite abordar con una mayor amplitud el espectro de “generación de conocimiento”, ya que esta categoría contiene factores que no solo les compete la transmisión de conocimiento al interior de un aula en una relación de emisor/receptor, sino que se conecta con una preparación para la vida en conexión con el exterior; para la realización y puesta en marcha de la Investigación – Creación es necesaria la construcción de currículos y áreas, dependencias y cargos institucionales que repercuten en la educación y se manifiestan en todos los ámbitos de formación.

Particularidades de la educación que responden a varias relaciones expuestas en los documentos analizados correspondientes al trabajo del o la educadora, partiendo de su responsabilidad por promover desde los primeros semestres “una preparación para la investigación” (Campos, F. & Fonseca G., 2017), mediante el planteamiento de problemas que lleven al estudiante a encontrar soluciones alternativas y miradas diversas que desarrollen tipos de conocimiento que le apunten a las líneas de investigación artística (Puentes, E., 2019).

También los autores aclaran que al ser todas las personas partícipes activas del proceso - estudiantes, docentes y comunidad- se rompe las jerarquías relacionales que versa como nuevo conocimiento. Puesto que al estar en una disposición de horizontalidad en el aula se fomenta una concepción de igualdad en la que todos los saberes, destrezas y aportes de cada participante son consideradas por el grupo como equivalentes, así los y las estudiantes adquieren seguridad y motivación participativa y lxs docentes experimentan formas distintas de interacción con sus estudiantes, aprendiendo a la vez de sus conocimientos previos.

Así pues, el o la profesora de Investigación – Creación debe, en un primer momento, generar reconocimiento propio y colectivo de su grupo de estudiantes, para conectar intenciones entre aquellas personas que se proponen ahondar en la invención creativa. En el caso del trabajo con comunidades específicas, la Investigación – Creación es el detonante de una labor del profesor (a) que no está regida únicamente por la transmisión de contenidos curriculares que configuran normalmente el objetivo de su trabajo, sino que se propone como un conjunto de estrategias que deben surgir de un reconocimiento de los intereses y necesidades de la comunidad.

Hibridación entre campos laborales institucionales e informales que, orientadas de manera correcta, según las particularidades ya expuestas, genera que los aprendizajes se movilicen de redes donde se genere un intercambio de conocimiento productivo y eficaz (González, A., p. 91). Un

proceso descolonizador al plantear que no solamente es una construcción de conocimiento unívoca de aquellos privilegiados academicistas, sino que debe concebirse también como un diálogo horizontal desde las artes para la validación de conocimientos producidos por las comunidades.

Saberes que por su emergencia contemporánea y por su extenso abanico de posibilidades necesita de un cuerpo profesorado que conformen comités de pares expertos según el tipo de práctica y su temática, para la estructuración de protocolos de evaluación que logren agrupar o caracterizar criterios que ayuden a determinar la calidad de los resultados, partiendo de las instancias de valoración de la Investigación – Creación, aclaración realizada por el docente universitario Luis Alberto Ramírez (2019). A lo que Ana María Gonzáles (2017) responde con cuatro elementos principales para esta validación: “primero, el valor de la obra para generar experiencia estética por sí sola; segundo, el aporte epistemológico al campo; tercero, la práctica artística como investigación; y por último, la valoración del proceso por encima del resultado” (p. 116).

Apuesta de práctica docente que se expande al salir del aula de clase de la universidad para ser efectuada con comunidades, enunciándose como una apuesta metodológica de investigación pedagógico-creativa que invita a sus ejecutores a realizar estos procesos más que en función de sí mismos por cumplir un requisito, desde un visualizar de sus aprendizajes como saberes prácticos para la transformación social de sus territorios circundantes. Con el objetivo de desplegar para el desarrollo de nuestro país dinámicas educativas en las que predominaron la experiencia y la reflexión, conducidas por diálogos de observación y participación crítica entre los sujetos que conformaron el equipo de trabajo.

Conclusiones

Tras realizar este estudio conformado por el análisis de documentos publicados entre el año 2017 y 2020, sobre la Investigación – Creación y sus relaciones con el campo educativo, podemos concluir que pretende encontrar formas de construcción de conocimiento fuera de los tradicionales métodos científicistas, generados y sustentados desde la pertinencia y pertenencia a un contexto, reflexiones metodológicas y posturas epistemológicas. Posicionándose como una práctica

metodológica investigativa centrada en las maneras del hacer en la creación, con la intención de entender mejor sus etapas y los modos de funcionamiento como respuesta a preguntas entorno a la pertinencia de acciones investigativas y creativas en los contextos y realidades de hoy en día.

Proyectos en los que, bajo las anteriores afirmaciones, se reconocen los aportes de la práctica creativa y artística en una comunidad específica más allá del hecho de entretener, al estar guiadas por intereses investigativos y educativos. Una amalgama dentro de un mismo proceso entre los componentes de Investigación – Creación y la educación que nos permite afirmar la hipótesis de que en la Investigación – Creación se encuentra implícita la educación, por ser una metodología de creación de conocimiento relacionado con las experiencias estéticas y sensibles.

Dando cabida a prácticas creativas contextualizadas que parten del reconocer las condiciones políticas y sociales del contexto, desde donde se determina el transcurso del proceso y los conceptos emergidos, evidenciando conocimientos de orden cualitativo, particular y local a partir de la experiencia. Aspectos de la construcción de saberes en la Investigación – Creación + educación que acogen aspectos como las tipologías de texto, la transdisciplinariedad, las características del conocimiento que genera y sobre el rol del o la docente-artista-investigadora.

Las tipologías de textos corresponden a aquellos lenguajes artísticos a los que se remite el investigador-creador para que le sea posible manifestar los resultados o plasmar en un registro el proceso, desde una apuesta en la que coexisten distintas formas de textualidades en aquello conocido como un documento investigativo. Registro cómplice de su autor y del proceso, una innovación de la instancia documental y testimonial planteada debido a su función facilitadora para evidenciar hallazgos, reflexiones y aprendizajes que en ocasiones quedan invisibilizados al circular la información únicamente por medio de la escritura mecanográfica.

Las tipologías de texto utilizadas para relatar y compartir la experiencia extraída de la creación y de ejercicios artísticos conforman materiales narrativos acogidos como nuevas teorías investigativas. Documentos investigativos que sustentan la creación pensados como una estrategia para la circulación de resultados, formulada como un ejercicio facilitador en la comunicación entre la academia y la sociedad, debido a su posibilidad de transformar ideas intelectuales en experiencias sensitivas promuevan la apropiación del conocimiento por parte de la comunidad espectadora.

En este sentido, se hace evidente que en la Investigación – Creación se abordan diversas problemáticas que no encuentran una respuesta amparados en una sola disciplina, por el contrario, se enmarcan en una pertinencia transdisciplinar de contribuciones desde distintos campos del conocimiento. Momento en el que aclaramos que la tan marcada transdisciplinariedad existente en la Investigación – Creación, por su unión entre dos disciplinas concebidas como disonantes, permite que a lo largo del proceso no se dé un rechazo total de los paradigmas de la investigación científica o académica tradicional, por el contrario, se plantea que dichos resultados surjan de su diálogo con la investigación artística.

Al debatir en lugar de negar el método científico, se logra determinar qué elementos del mismo son pertinentes para abordar dentro de las particularidades de cada trabajo, según los acuerdos: determinados por quien investiga como aquellos aspectos del método tradicional que se tendrán en cuenta dentro de la recopilación y formulación de la nueva investigación, o los disensos: aspectos del método tradicional que pueden ser rechazados en su totalidad o alterados para el beneficio del proceso y sus resultados. Decisiones que a su vez aportan posturas y concepciones de trabajo que reflejan posibles maneras de implementar la Investigación – Creación, mientras forjan patrones que contribuyen a los actuales escenarios académicos que se preguntan por las particularidades y formas metodológicas que se han ido abordando según los contextos de cada proyecto.

En este mismo orden de exploración e innovación, nos remitimos a las características del conocimiento que se generan al interior de las prácticas de Investigación – Creación, las cuales como se mencionó en el apartado de análisis, corresponden a la articulación entre el conocimiento sensible y el intelectual manifestados a su vez, en una dimensión subjetiva según percepciones personales de la experiencia y otra colectiva generados por los diálogos de saberes, el compartir de impresiones y el trabajo colaborativo. Resultados de procesos mentales que pasan por el cuerpo y se adhieren a la posibilidad de poder ser concretados por medio de argumentos apuntando a interpretaciones de la percepción, en donde lo sentido toma una significación conceptual

Experiencias sensibles en donde las actividades investigativas y creativas no son ajenas a las realidades, precisamente por su trabajo articulado con la labor docente en la cual se debe contemplar el diseño de actividades que potencien el intercambio sensible-sintiente por medio de manifestaciones corporales y artísticas, que permitan la comprensión de la sensibilidad como un

epicentro de concepción crítica, en el que se activan procesos metacognitivos de autoformación. La propuesta de un programa de aula basado en la Investigación – Creación, en el cual las percepciones y enunciaciones subjetivas son detonadas por experiencias sensibles, debe ser implementada tras el reconocimiento de las realidades locales de la comunidad específica con la cual el docente-investigador o el estudiante-investigador tengan interés de trabajar.

Apuesta educativa en la que el estudiante reconoce, siente y manifiesta sus aprendizajes mediados por su interacción con una población objetivo, saberes anclados a una cotidianidad en la que debe pensarse una articulación adaptativa con el amplio espectro de las relaciones interhumanas participantes. Incidiendo en una relación social, estética, política y educativa en la que se reconoce que el problema en los procesos creativos en la Investigación – Creación recaen en los contenidos y experiencias que se pretenden movilizar más que en la forma misma del producto.

Por otra parte, no podemos olvidar que los resultados de la Investigación – Creación deben cumplir con el objetivo de dar a conocer el proceso a una comunidad externa participante como espectadora, por ende la pieza creativa y el documento investigativo se deben presentar de la manera más detallada e inteligible posible, por lo que el trabajo ya mencionado sobre las tipologías de texto debe considerarse dentro de la práctica del educador. Desde el acercamiento y la utilización de las diferentes expresiones artísticas se le permite a la estudiante contar con un punto de partida de exploración para esclarecer rumbos de cómo dar a entender la información.

Para finalizar, resaltamos que el punto de partida de esta relación entre Investigación – Creación y educación se encuentra en el contexto, pues es desde donde se enmarca la calidad y tipología de cada experiencia bajo la intersubjetividad colectiva de su comunidad. Condición que permite que los objetos de estudio surjan del contexto para transformarlo y resignificarlo gracias a los hallazgos arrojados e implementados en cada práctica. Propuesta que en esencia se fundamenta en manifestaciones del senti-pensar, lo que hace referencia a la corporalidad de lxs participantes como catalizador de la actividad creadora, que procesa una comprensión de la sensibilidad y sus prácticas en las que la comunidad participante se convierte en generadora de transformación social, al vincularse con experiencias creativas que detonan reflexiones sobre sí mismo y sobre su entorno.

Referentes

Documentos analizados en el estado del Arte

- Abderhalden, R., & Urrea, A., (2020). En Facultad De Artes Universidad De Chile. (25 de julio de 2020). *Diálogos sobre creación e investigación artística. Conversación con Adriana Urrea y Rolf* [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=o6KGXHe384w>
- Ballesteros, M. (2020). Los acercamientos metodológicos como herramienta para repensar las maneras de abordar la investigación del diseño. *Designia*, 7(2), 9-15. <https://doi.org/10.24267/22564004.445>
- Ballesteros M., & Beltrán, E., (2018). *¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación en la academia*. Bogotá: Universidad del Bosque.
- Bonilla, H.A., Cabanzo, F., Delgado, T., Hernández, O.A., Niño, A.S. y Salamanca, J. (2019). Investigación-creación en Colombia: la formulación del “nuevo” modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño. *Revista KEPES*, 16 (20), 673-704. DOI: 10.17151/kepes.2019.16.20.24
- Campos, F., & Rodrigues, G. E. F. (2016). Poética ou estética do método bpi: Reflexões a partir da análise de experiências processuais em artes da cena. *Anais ABRACE*, 17(1), Article 1. <https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/article/view/4671>
- Castellanos, J., (2019). En UniJaveriana. (9 de septiembre de 2020). *Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=M6KrOL4ZTxs&t=291s>
- Cismondi, C., Gudemos, M., & Spollansky, P., (2020). En Facultad De Artes Universidad De Chile. (31 de julio de 2020). *Diálogos sobre creación e investigación artística. Conversación con Carolina Cismondi, Pablo Spollansky y Mónica Gudemos* [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=223mXbtrhkY>

- Cox, R., (2019). En Canal En VIVO – Universidad EAFIT. (3 de julio de 2019). *Taller sobre investigación-creación online, vínculo arte-ciencia e investigación con impacto*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=pvoL7A7UALM>
- Dos Santos, M., (2018). En LUME Teatro. (21 de febrero de 2018). *Metodologías e procedimientos para pesquisa e melhoramento artístico - VII Simpósio Internacional*. [Archivo de Vídeo]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=oOBMECOaXog&ab_channel=LUMETeatroLUMETeatro
- Estévez, H. A. B., Cabanzo, F., Delgado, T. C., Salga, O. A. H., Soto, A. S. N., & Salamanca, J. (2019). Investigación-creación en Colombia: La formulación del “nuevo” modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño. *Kepes*, 16(20), 673-704.
- González Alonso, A. M. (2017). Estado del arte de la investigación—Creación (2010—2016) en las Instituciones de Educación Superior con programas en Educación Artística y Artes Escénicas de Bogotá, Colombia [Universidad Pedagógica Nacional de Colombia]. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/9367>
- Krebs, C., (2020). En toasterlab. (3 de abril de 2020). Research-Creation Process – UBC. [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IDC5N490SgY>
- Londoño, F., (2019). En UniJaveriana. (9 de septiembre de 2020). *Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=M6KrOL4ZTxs&t=291s>
- López, R., (2019). En Doctorado en Artes. (13 de noviembre de 2019). *Conversando sobre investigación-creación con el Dr. Rubén López Cano*. [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=GoO3B9OK7dI&t=1s>
- López, R., (2020). En Facultad De Artes Universidad De Chile. (17 de junio de 2020). *Diálogos sobre creación e investigación artística. Conversación con Rubén López Cano*. [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=e8_qQst_Tm4
- Minciencias. (2020). ANEXO 3 La Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones. Bogotá – Colombia

- Molina, A., (2020). En Facultad De Artes Universidad De Chile. (24 de junio de 2020). *Diálogos sobre creación e investigación artística. Conversación con Miguel Alarcón* [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OjHWthX44_w
- Ng-Chan, T., (2020). En toasterlab. (3 de abril de 2020). Research-Creation Process – UBC. [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IDC5N490SgY>
- Palladini, G., (2020). En Facultad De Artes Universidad De Chile. (16 de julio de 2020). *Diálogos sobre creación e investigación artística. Conversación con Giulia Palladini* [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=mn5BExQ9oh8>
- Passos, E., (2018). En LUME Teatro. (21 de febrero de 2018). *Metodologias e procedimentos para pesquisa e melhoramento artístico - VII Simpósio Internacional*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=oOBMECOaXog&ab_channel=LUMETeatroLUMETeatro
- Pérez, V., (2020). En Facultad De Artes Universidad De Chile. (1 de julio de 2020). *Diálogos sobre creación e investigación artística. Conversación con Victoria Pérez Royo* [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dsUs-g1a9XM>
- Puentes, E. (2019). En UniJaveriana. (9 de septiembre de 2020). *Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=M6KrOL4ZTxs&t=291s>
- Ramírez, G., (2019). En UniJaveriana. (9 de septiembre de 2020). *Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=M6KrOL4ZTxs&t=291s>
- Ramírez, L. (2020). Investigación-Creación: Identificación de problemáticas y propuesta para el establecimiento de una metodología de investigación propia de las artes. *Desbordes; Vol. 10 Núm. 1 (2019); 10 - 19*. <http://repository.unad.edu.co/handle/10596/37117>
- Rizolli, M., (2018). En LUME Teatro. (21 de febrero de 2018). *Metodologias e procedimentos para pesquisa e melhoramento artístico - VII Simpósio Internacional*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=oOBMECOaXog&ab_channel=LUMETeatroLUMETeatro
- Sly, C., (2020). En toasterlab. (3 de abril de 2020). Research-Creation Process – UBC. [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IDC5N490SgY>

- Truman, S. E. (2017). *Speculative Methodologies Emergent Literacies: Walking Writing as Research-Creation* [Thesis]. <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/98770>
- UniJaveriana. (9 de septiembre de 2020). *Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología* [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=M6KrOL4ZTxs&t=291s>
- Velardi M., (2018). En LUME Teatro. (21 de febrero de 2018). *Metodologías e procedimientos para pesquisa e melhoramento artístico - VII Simpósio Internacional*. [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=oOBMECOaXog&ab_channel=LUMETeatroLUMETeatro
- Velardi, M., (2020). En Facultad De Artes Universidad De Chile. (8 de julio de 2020). *Diálogos sobre creación e investigación artística. Conversación con Marilia Velardi* [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JqcmJYR5x1w>
- Wang, Q., Coemans, S., Siegesmund, R., & Hannes, K. (2017). Arts-based Methods in Socially Engaged Research Practice: A Classification Framework. *Art/Research International: A Transdisciplinary Journal*, 2(2), 5–39. <https://doi.org/10.18432/R26G8P>

Documentos Citados

- Asprilla, L. I. (2013). Los productos de la creación-investigación: La producción de conocimiento desde las artes. *Propuesta para un programa nacional de las artes adscrito a Colciencias. Ponencia presentada en la Asamblea General de la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Artes-ACOFARTES, el, 1.*
- Borgdorff, H. (2005). El debate sobre la investigación en las artes. Encuentro de expertos sobre arte como investigación. Ghent, Amsterdam, Berlín y Gothenburg: <http://www.ahk.nl/lectoraten/onderzoek/ahkL.htm>, 33.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editorial.
- Bruner, J. S. (2006). *Actos de significado: Más allá de la revolución cognitiva*.
- Camacho, S., Castillo, S., Niño, S., & Gutiérrez, R., (2016). Diálogos sobre investigación-creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB, (Vol. 1).

- Castillo, S. (2014). *Corporeidades, sensibilidades y performatividades. Experiencias y reflexiones* (Vol. 1).
- Castillo, S. (2015). Modos de relación sintiente Bocetos hacia una perspectiva del performance como ruta metodológica para la indagación de subjetividades. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 10(1), 131-152.
- Castillo, S. (2016). *Mesa de debate y posturas de la 'Investigación • Creación / Formación'*.
- Cuartas, S. (2009). Investigación—Creación. Un acercamiento a la investigación en las artes. *Plumilla Educativa*, 6(1), 73-79. <https://doi.org/10.30554/plumillaedu.6.560.2009>
- Da Silva, J., Valdés, R., & Fernández, O. (2005). Las investigaciones sobre formación de profesores en América Latina: Un análisis de los estudios del estado del arte (1985-2003). *Educação Unisinos*, 9, 10.
- Delgado, T. C., Beltrán, E. M., Ballesteros, M., & Salcedo, J. P. (2016). La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento. *Iconofacto*, 11(17), 10-28. <https://doi.org/10.18566/iconofac.v11n17.a01>
- Diéguez Caballero, I. (2007). *Prácticas escénicas y políticas. Teatralidades liminales*.
- Estévez, H. A. B., Cabanzo, F., Delgado, T. C., Salgar, Ó. H., Soto, A. S. N., & Salamanca, J. (2018). Apuntes sobre el debate académico en Colombia en el proceso de reconocimiento gubernamental de la creación como práctica de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 13(1), 281-294.
- Féral, J. (2009). Dossier «Scanner». Recerca i creació. *Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre*, 35, 75-82.
- García, A.S. (2019). Investigación-creación en tesis doctorales de artes y diseño. *Revista KEPES*, 16 (20), 639-671. DOI: 10.17151/kepes.2019.16.20.23
- Gómez Vargas, M., Galeano Higueta, C., & Jaramillo Muñoz, D. A. (2015). El estado del arte: Una metodología de investigación. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 6(2), 423. <https://doi.org/10.21501/22161201.1469>
- Guevara Patiño, R. (2016). El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los conocimientos acumulados o indagación por nuevos sentidos? *Folios*, 1(44), 165-179. <https://doi.org/10.17227/01234870.44folios165.179>
- Hernández Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, 85–118.

- Hernández, Ó. (2014). La creación y la investigación artística en instituciones colombianas de educación superior. *A Contratiempo: revista de música en la cultura*, 23, 2.
- Huertas, A., & Vanegas, L. (2018). *Investigación Acción-Creación artística (IACA) Orientaciones metodológicas del arte para el diálogo con comunidades*. [Universidad Pedagógica Nacional de Colombia].
- Londoño, F. (2013). Enfoques de la investigación creación en programas de arte y diseño. *Memorias del evento Valoración de los procesos de creación artística y cultural en el marco de la acreditación de programas*.
- Londoño, O., Maldonado, L., & Calderón, L. (2016). *GUÍA PARA CONSTRUIR ESTADOS DEL ARTE*. International Corporation of Network of knowledge, ICONK.
- Lowry, G. (2015). Props to Bad Artists: On Research-Creation and a Cultural Politics of University-Based Art [Apoyos para los malos artistas: sobre la investigación-creación y una política cultural del arte universitario]. *RACAR: Revue d'art canadienne / Canadian Art Review*, 40(1), 42–46. <https://doi.org/10.7202/1032751ar>
- Mandoki, K. (2006). *Prácticas estéticas e identidades sociales*. México: CONACULTA, FONCA : Siglo XXI.
- Massumi, B. (2018, Ene/Jun). Lo que puede un cuerpo. *ERRATA*, 19.
- Mateos, M. (2001). *Metacognición y educación*. Aique Grupo Editor S.R.L.
- Moraes, C., (200). Complejidad, transdisciplinariedad y educación: Algunas reflexiones. Madrid – España.
- Múnera, G. (2016) Investigación- creación y políticas para la producción creativa y cultural Sobre las relaciones entre la creatividad, la innovación y la Investigación-creación. *Iconofacto*, Volumen 12 Número 18 · Enero - Junio de 2016.
- Navarro, R. P. (1997). Mente/creativa/mente/investigativa/mente. *Nómadas (Col)*, (7), 10–19.
- Niño, S., (2014). *Economica corporis*: Cuerpo económico o incorporación del modo de producción. En Castillo, S. (Ed.). (2014). *Corporeidades, sensibilidades y performatividades. Experiencias y reflexiones* (Vol. 1). Bogotá, D.C.
- Ortega, C., & Covelli, G., (Octubre 2017). La ‘Investigación · Creación / Formación = phi’ desde la perspectiva del Aprendizaje Situado. *Reflexiones en Torno a la Investigación en Educación*

Artística: Memorias Congreso Internacional de Educación Artística: Investigación e Interdiscipliniedad, 799–814. Recuperado de https://www.academia.edu/36795049/La_Investigaci%C3%B3n_Creaci%C3%B3n_Formaci%C3%B3n_phi_desde_la_perspectiva_del_Aprendizaje_Situado

Ortega, C. (2018). *Methodologies developed in the project “Voices and bodies of the community and its researchers”*: A process of Research-Creation / Training. International Federation of Theater Research, Belgrado, Serbia.

Palacio, O. L. L., Granados, L. F. M., & Villafañez, L. C. C. (s. f.). Guía para construir estados del arte. 70.

Pedraza Gómez, Z., Tousignant, M., Tousignant, N., Malagón Oviedo, R. A., Gutmann, M., Breilh, J., ... Garay Ariza, G. (1999). *Cuerpo, diferencias y desigualdades* (R. Sierra Mejía & A. Gómez Muller, Eds.).

Puentes, R. V., & Aquino, O. F. (2005). Las investigaciones sobre formación de profesores en América Latina: Un análisis de los estudios del estado del arte (1985-2003). *Educação Unisinos*, 9, 10.

Ramírez Muñoz, V. (2016). Análisis de los procesos y metodologías de la investigación-creación/formación, a través de la sistematización de experiencias del énfasis de creación I de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional en el 2015 -II [Universidad Pedagógica Nacional de Colombia]. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1304>

Santamaría-Delgado, C., Chingaté Hernández, N., González Betancur, J. D., Castellanos Camacho, N., Salazar Ospina, M., & Morales Serrato, S. (2011). La productividad de las artes en las universidades colombianas: Desafíos a los mecanismos de medición del conocimiento. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 6(2), 87-116.

Universidad Pedagógica Nacional. (2016). Guía para elaborar el informe de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad.

Anexos

Anexo 1 análisis de información cada texto

Proyecto de grado, Colombia, Español
ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN - CREACIÓN (2010 - 2016) EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON PROGRAMAS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTES ESCÉNICAS DE BOGOTÁ, COLOMBIA
 a presente investigación se propone realizar el estado del arte acerca de la categoría investigación - creación, en los programas de educación artística y artes escénicas de las instituciones de educación superior ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia

Palabras clave	Investigación	Creación	Palabras clave	Inv - Cre	Palabras clave	Educación
Innovación	La innovación consiste en generar soluciones a través de la experimentación, así que, la innovación se conecta con la creación artística por cuanto esta busca también la renovación de los paradigmas sobre la poesía y las formas habituales de crear sensaciones en el plano de la percepción (Hernández I, 2013, p. ...)		Qué es	En los contextos académicos colombianos nace la discusión frente a la investigación - creación dentro de la polémica por entender, cómo las artes pueden producir conocimiento y qué mecanismos se pueden utilizar para evaluarlo.	Qué es	Por otra parte, la investigación - creación nace en medio de la constante pregunta en los contextos educativos y científicos sobre cómo evaluar la creación artística.
	De modo que, se plantea que tanto la innovación como la creación artística pueden comprender un problema social o científico de una manera diferente a la establecida, por lo que están relacionadas a la idea de cambio y de deriva.	El interés del presente estudio es aportar a la construcción de la epistemología propia de las artes, más que de "cientificar" la creación artística o de insistir en aquella rivalidad entre disciplinas.		Aquí se define la investigación - creación como aquel proceso que responde con un producto artístico y además, presenta un cuerpo teórico que respalda las decisiones estéticas y conceptuales que se tomaron en dicho proceso.		
Definición	Las características de un trabajo investigativo son las mismas: la creación de un objeto, la utilización de referentes teóricos y la presentación de un informe de investigación.		Qué es	Se caracteriza principalmente porque la investigación y la creación suceden en paralelo e interdependencia.	Validación	Vera Ramírez (2016), presenta la investigación creación como metodología para el aprendizaje de los procesos de creación artística, ya que permite al estudiante nombrar sus decisiones creativas.
	Desde esta postura, este tipo de definiciones son un avance sustancial pues se considera la creación artística como proceso investigativo en tanto cumple con las características antes señaladas. Pareciera que se hace investigación - creación para objetivar el proceso de creación y por tanto, hacerlo más científico.	El problema de la escritura y el método identifica dos componentes del ejercicio investigativo en artes.		La constante pregunta en los contextos educativos y científicos sobre la evaluación de los procesos artísticos.		
	La Investigación como categoría mayor, ya que es la que permite validar un proceso creativo y se convierte en el esquema de referencia para la propuesta misma.	Ambas son el punto de partida y el punto de llegada: se parte de la investigación, con elementos de planeación y búsqueda propios de la investigación y de las artes; para llegar a una creación junto con un documento que de cuenta de la investigación desarrollada.		Se expresa en este objetivo de vincular la práctica con agentes externos, que las instituciones visibilicen el trabajo investigativo de las artes. Por medio de la formalización de procesos de investigación - creación se abre paso al reconocimiento de la actividad creativa como ejercicio investigativo ante las instituciones de producción nacional de conocimiento y ante la comunidad artística (González, 2013).		
Dupla Inv-Cre	Por lo que entendemos que la creación se supedita a la investigación, para tener una base sólida, un lugar de ser dentro del mundo académico, especialmente en la universidad.		Pertinencia	Aportes que se le atribuyen a la investigación - creación: a) La capacidad de nombrar nuestra práctica artística con el fin de propiciar espacios de enseñanza - aprendizaje. b) Visibilizar las prácticas al interior de la comunidad artístico - académica para enriquecer y consolidar el campo de conocimiento. c) Vincular la práctica de la comunidad - artística académica con el exterior; para incidir en los contextos sociales y culturales y generar reconocimiento institucional.	Validación	Se expresa en este objetivo de vincular la práctica con agentes externos, que las instituciones visibilicen el trabajo investigativo de las artes. Por medio de la formalización de procesos de investigación - creación se abre paso al reconocimiento de la actividad creativa como ejercicio investigativo ante las instituciones de producción nacional de conocimiento y ante la comunidad artística (González, 2013).
	Lo anterior se podría leer de dos formas: la creación por sí misma no es válida dentro de la academia o la Investigación desmitifica el proceso de creación. Si consideramos que la investigación es la que permite el abordaje de conceptos, la reflexión constante y la acción consciente dentro de un proceso creativo, ¿no estaríamos anulando que en el ejercicio creativo intervienen procesos reflexivos que resultan en la construcción de pensamiento?	El estudio de la investigación-creación es necesario para comprender el proceso de creación artística como producción de conocimiento, relevante al campo de las artes y al de la educación para las artes.		Su objetivo principal es el de documentar cada uno de los procedimientos constitutivos de la obra, comprendiendo los sustentos teóricos y argumentativos que conducen al creador - investigador a tomar decisiones en su proceso creativo.		
Pertinencia	La unión entre investigación y creación, las argumentaciones y posiciones del sujeto creador logran encontrar lugares de comunicación con su realidad circundante.		Pertinencia	Buscan la participación activa de los sujetos: tanto del artista (investigador - creador) como del espectador (creador - investigador) en un contexto situado. Donde se amplía la noción de creación artística a creación social, cultural y autopoietica, entendiendo que esta noción ampliada de creación es investigación de lo sensible en sí misma. De modo que se validan y legitiman las artes, la creación como ruta metodológica para hallar el conocimiento sensible.	Ámbito académico	Manifiesta que los métodos de investigación en artes no se deberían entender desde el sentido tradicional de la investigación científica, como los pasos que se siguen para ampliar el conocimiento.
		La creación artística debe tomar una línea más práctica que precisamente la articule con la vida.		Aquellas propuestas referentes a la investigación - creación son relevantes para la Licenciatura, ya que en las otras universidades se está llevando a cabo dicha práctica con intencionalidades enteramente formativas: la formación de artistas escénicos y educadores artísticos.		
Posturas	Estas argumentaciones se ubican en la postura de creación como categoría mayor porque la creación es el mediador que permite pasar por la experiencia los contenidos a partir de acciones espontáneas y reflexivas.		Resultados	El ejercicio de investigación - creación no sólo busca la creación de una obra artística sino que, de igual manera, se centra en dar cuenta sobre la metodología que dio lugar a ésta.	Pertinencia	la formalización de los procesos creativos y la elaboración de un lenguaje que permita darlos a conocer, en contextos educativos y profesionales del arte.
	Con base a lo anterior, ubicamos sus elaboraciones teóricas en la presente postura de creación como categoría mayor, ya que considera que la creación contiene sus propias lógicas que la guían en sus acciones.	Validación		'Investigación' como referente de calidad en la educación. Validación de la práctica artística como productora de conocimiento. Discusión por la evaluación de la obra artística. Convocatorias y escalafón docente.		Allí argumenta que en escenarios educativos escolares la investigación - creación artística contribuye a la educación y formación de públicos, y a la circulación de expresiones artísticas de los estudiantes.
	Esto implica, que si bien es posible investigar a través de los procesos artísticos, bajo ninguna circunstancia la creación debe supeditarse a modelos provenientes de otros campos del conocimiento.	A debatir		Por otra, las cuestiones teóricas e históricas que resultan de dicho trabajo. Arias (2010).		De esta manera, se incentiva la capacidad autocrítica, auto reflexiva y autodidacta para relacionar el proceso investigativo - creativo con la dimensión artística, cultural, social, política y personal del creador.
Difusión			Difusión	Estas parten del interés por involucrar desde otras maneras al espectador en la experiencia artística, por entender la labor social del artista y relacionar la obra con la realidad en la que ocurre. En esta propuesta se plantea la construcción de conocimiento compartido entre el investigador-artista y el investigador - espectador, que resulta del proceso intersubjetivo de interacción social entre sujetos y entre el individuo colectivo (Ramos D., 2013).	Triada	Con lo anterior, vemos que se establece una diferenciación entre la práctica artística como oficio y la práctica artística como un ejercicio en constante construcción con un objetivo definido y que pretende socializar sus resultados, independiente de que se enmarque en un proceso institucionalizado de Investigación.
				La investigación-creación como un proceso de indagación que resulta en un producto artístico y no necesariamente en un producto mediado por la escritura. Si bien los artistas logran plasmar sus ideas, pensamientos y discursos sobre su obra haciendo uso de su expresión artística, ésta no logra dar cuenta del pensamiento reflexivo que sucede en el mismo momento, previo, o posterior a su quehacer.		Se sustenta como formativa en tanto permite que el estudiante comprenda sus propios procesos de creación y de tal manera, propicie escenarios de creación en una futura población.
				La investigación - creación con una pregunta por la relación entre la estética, la investigación y la vida cotidiana.		Gracias a la Investigación, le puede disminuir los grados de intuición y estar en constante reflexión sobre su propio proceso.
				Ella vincula contextualmente la función de la investigación en artes, específicamente en Colombia, señalando que las problemáticas sociopolíticas de violencia hacen que el país necesite de científicos de lo sensible, investigadores de lo sensible.		De esta manera, convierte su proceso creativo en un ejercicio de investigación con un peso sólido y válido.
				La problemática recae en que se pretende que las artes se acomoden a las metodologías e instrumentos de las ciencias sociales y las humanidades, para ser reconocidas frente a los organismos institucionales que regulan la investigación y la innovación en el país.		Dos conceptos recurrentes que encierran las posibilidades de esta metodología: metacognición y metalinguaje, es decir que se presenta como una opción de aprendizaje en artes, así como una posibilidad de comprensión del lenguaje artístico desde las mismas artes. Por lo cual, se encontraba que la capacidad de nombrar los conceptos, sensaciones, reflexiones y decisiones que intervienen en el proceso creativo es una de las principales razones por las cuales estos elementos son transversales en la investigación - creación.
				Arias señala una característica sobre la temporalidad: la escritura no antecede ni precede el hecho artístico. Entonces no se trata de un momento final a la investigación, donde se escribe lo hecho, ni de un proceso previo a manera de planeación, sino que es paralela a todo el proceso investigativo - creativo. La importancia que este autor le otorga, es la contemplación a distancia del quehacer del arte. Las propuestas y consideraciones van entocadas hacia registrar: □ El Interés del investigador-artista sobre el tema a desarrollar. Allí, se permite el paso a la autobiografía, u otros recursos narrativos en primera persona que dejen que aparezca la voz del investigador. Lo anterior con el fin de socializar las pulsaciones que guían para crear sobre estos temas y no otros. Es decir, hace la función de registrar.		

Anexo 2 análisis de información semántica de cada texto

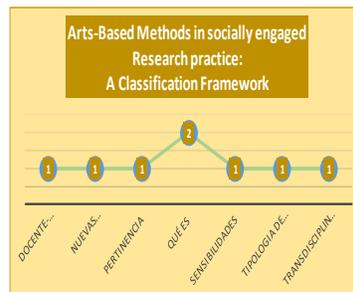
La Investigación - Creación: Definiciones y reflexiones		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Nuevas apuestas	Definiciones	Pertinencia
Definiciones	Qué es	Nuevas apuestas
Tipología de textos	Dupla Inv-Cre	Pertinencia
	Tipología de textos	Pertinencia
	Qué es	Pertinencia
	Validación	Pertinencia
	Qué es	Pertinencia
		Sensibilidades
		Sensibilidades
		Sensibilidades
		Validación

Concepto	Cantidad
Definiciones	2
Dupla Inv-Cre	1
Nuevas apuestas	2
Pertinencia	6
Qué es	3
Sensibilidades	3
Tipología de textos	2
Validación	2

Arts-Based Methods in socially engaged Research practice: A Classification Framework		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Nuevas apuestas	Docente-artista-Investigad	Sensibilidades
Transdisciplinar	Qué es	Qué es
Tipología de textos		
Pertinencia		

Concepto	Cantidad
Docente-artista-Investigad	1
Nuevas apuestas	1
Pertinencia	1
Qué es	2
Sensibilidades	1
Tipología de textos	1
Transdisciplinar	1

Direcciones de Creación e Investigación de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Diálogos sobre creación e investigación artística		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Definiciones		Formatos
Nuevas apuestas	Nuevas apuestas	Nuevas apuestas
	Resultados	Resultados
	Pertinencia	Docente-artista-Investigad
	Difusión	
	Docente-artista-Investigad	
Definiciones	Qué es	Pertinencia
	Difusión	
Definiciones	Validación	Nuevas apuestas
	Pertinencia	Pertinencia
Dupla Inv-Cre	Qué es	Docente-artista-Investigad
Nuevas apuestas		
Dupla Inv-Cre	Qué es	
Dupla Inv-Cre	Docente-artista-Investigad	
Dupla Inv-Cre	Qué es	Formatos
Definiciones	Pertinencia	Tipología de textos
Formatos	Dupla Inv-Cre	Validación
Tipología de textos		
Definiciones		
Validación		
Tipología de textos		Validación
Validación	Validación	Tipología de textos
	Qué es	Transdisciplinar
Formatos	Qué es	Validación
Nuevas apuestas	Transdisciplinar	Docente-artista-Investigad
Transdisciplinar	Formatos	
Dupla Inv-Cre	Formatos	
	Formatos	

Concepto	Cantidad
Formatos	7
Validación	7
Dupla Inv-Cre	6
Nuevas apuestas	6
Qué es	6
Definiciones	5
Docente-artista-Investigad	5
Pertinencia	5
Tipología de textos	4
Transdisciplinar	3
Difusión	2
Resultados	2

Poética ou estética do método BPI: Reflexões a partir da análise de experiências de processo nas artes performativas.		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Formatos		Difusión
Pertinencia	Sensibilidades	Sensibilidades
Resultados	Resultados	Resultados
Docente-artista-Investigad		Cognición
Sensibilidades		Validación
		Validación
		Tipología de textos
		Transdisciplinar

Concepto	Cantidad
Resultados	3
Sensibilidades	3
Validación	2
Cognición	1
Difusión	1
Docente-artista-Investigad	1
Formatos	1
Pertinencia	1
Tipología de textos	1
Transdisciplinar	1

Los acercamientos metodológicos		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
	Formatos	
	Qué es	Pertinencia
	Transdisciplinar	Pertinencia
		Pertinencia
		Sensibilidades
		Docente-artista-Investigad

Concepto	Cantidad
Pertinencia	3
Docente-artista-Investigad	1
Formatos	1
Qué es	1
Sensibilidades	1
Transdisciplinar	1

Metodologías e procedimientos para pesquisa e melhoramento artístico - VII Simpósio Internacional		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Dupla Inv-Cre	Pertinencia	Pertinencia
Tipología de textos		
Sensibilidades		
Dupla Inv-Cre	Qué es	Docente-artista-Investigad
Sensibilidades	Validación	Resultados
Definiciones	Transdisciplinar	Sensibilidades
	Formatos	
	Pertinencia	
Definiciones	Transdisciplinar	Cognición
	Qué es	
Tipología de textos		
Docente-artista-Investigad		
Transdisciplinar		
Definiciones	Transdisciplinar	Transdisciplinar
Sensibilidades		
Sensibilidades	Qué es	
	Sensibilidades	
		Tipología de textos
		Sensibilidades
		Sensibilidades
		Nuevas apuestas
		Transdisciplinar

Concepto	Cantidad
Sensibilidades	8
Transdisciplinar	6
Pertinencia	4
Definiciones	3
Qué es	3
Tipología de textos	3
Docente-artista-Investigad	2
Dupla Inv-Cre	2
Cognición	1
Formatos	1
Nuevas apuestas	1
Resultados	1
Validación	1

¿Investigar creando? Una guía para la Investigación - Creación en la academia		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Dupla Inv-Cre	Dupla Inv-Cre	Transdisciplinar
Formatos	Tipología de textos	Sensibilidades
Pertinencia	Transdisciplinar	Validación
	Nuevas apuestas	Pertinencia
	Resultados	Cognición
		Sensibilidades
		Difusión
		Difusión

Concepto	Cantidad
Difusión	2
Dupla Inv-Cre	2
Pertinencia	2
Sensibilidades	2
Transdisciplinar	2
Cognición	1
Formatos	1
Nuevas apuestas	1
Resultados	1
Tipología de textos	1
Validación	1

Investigación-creación: identificación de problemáticas y propuesta para el establecimiento de una metodología de investigación propia de las artes.		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Definiciones	Qué es	Sensibilidades
Dupla Inv-Cre	Difusión	Resultados
Formatos	Transdisciplinar	
Nuevas apuestas		

Concepto	Cantidad
Definiciones	1
Difusión	1
Dupla Inv-Cre	1
Formatos	1
Nuevas apuestas	1
Qué es	1
Resultados	1
Sensibilidades	1
Transdisciplinar	1

Investigación-creación en Colombia: la formulación del "nuevo" modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Formatos	Validación	Validación
	Validación	Validación
	Transdisciplinar	Resultados
	Transdisciplinar	Transdisciplinar
	Formatos	
	Qué es	

Concepto	Cantidad
Validación	4
Transdisciplinar	3
Formatos	2
Qué es	1
Resultados	1

Taller sobre investigación-creación, vínculo arte-ciencia e investigación con		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
	Transdisciplinar	Transdisciplinar
	Resultados	Difusión
	Qué es	Resultados

Concepto	Cantidad
Resultados	2
Transdisciplinar	2
Difusión	1
Qué es	1

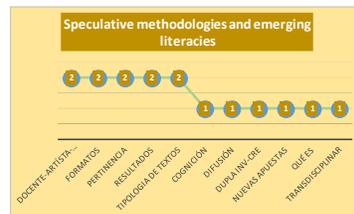
Panel: la Investigación+creación en la relación entre arte, ciencia y tecnología		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
Definiciones	Docente-artista-Investigadx	Transdisciplinar
Transdisciplinar	Transdisciplinar	
	Tipología de textos	
Dupla Inv-Cre	Dupla Inv-Cre	Transdisciplinar
Sensibilidades	Transdisciplinar	
Docente-artista-Investigadx		Nuevas apuestas
Dupla Inv-Cre		
Sensibilidades		
Transdisciplinar		
		Cognición
		Difusión

Concepto	Cantidad
Transdisciplinar	6
Dupla Inv-Cre	3
Docente-artista-Investigad	2
Sensibilidades	2
Cognición	1
Definiciones	1
Difusión	1
Nuevas apuestas	1
Tipología de textos	1

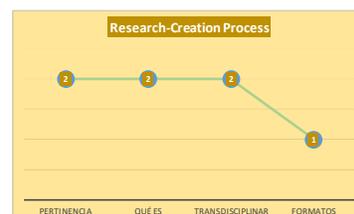
Speculative methodologies and emerging literacies		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
	Dupla Inv-Cre	Transdisciplinar
	Qué es	Docente-artista-Investigad
	Resultados	Formatos
	Formatos	Difusión
	Tipología de textos	Cognición
	Pertinencia	Tipología de textos
	Nuevas apuestas	Resultados
		Pertinencia
		Docente-artista-Investigad

Concepto	Cantidad
Docente-artista-Investigad	2
Formatos	2
Pertinencia	2
Resultados	2
Tipología de textos	2
Cognición	1
Difusión	1
Dupla Inv-Cre	1
Nuevas apuestas	1
Qué es	1
Transdisciplinar	1

Research-Creation Process		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
	Pertinencia	Qué es
	Qué es	Transdisciplinar
	Transdisciplinar	Pertinencia
		Formatos

Concepto	Cantidad
Pertinencia	2
Qué es	2
Transdisciplinar	2
Formatos	1

Conversando sobre investigación-creación		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
	Qué es	Pertinencia
Docente-artista-Investigad	Transdisciplinar	Nuevas apuestas
	Difusión	Formatos
	Pertinencia	Docente-artista-Investigad
	Qué es	Nuevas apuestas

Concepto	Cantidad
Docente-artista-Investigad	2
Nuevas apuestas	2
Pertinencia	2
Qué es	2
Definiciones	1
Difusión	1
Formatos	1
Transdisciplinar	1

Estado del Arte de la Investigación - Creación		
Inv / Cre	Inv-Cre	Edu
	Qué es	Qué es
Definiciones	Pertinencia	Validación
Dupla Inv-Cre	Resultados	
	Validación	
Pertinencia		Pertinencia
	Difusión	
	Tipología de textos	Resultados
	Definiciones	Difusión
	Sensibilidades	Dupla Inv-Cre
		Tipología de textos
		Sensibilidades
		Transdisciplinar
		Cognición
		Sensibilidades
		Formatos
		Docente-artista-Investigad
		Sensibilidades
		Validación

Concepto	Cantidad
Sensibilidades	4
Pertinencia	3
Validación	3
Definiciones	2
Difusión	2
Dupla Inv-Cre	2
Qué es	2
Resultados	2
Tipología de textos	2
Cognición	1
Docente-artista-Investigad	1
Formatos	1
Transdisciplinar	1

