

Reconstruyendo la mirada

investigación en educación artística

en la Universidad de Chile

Antología de trabajos investigativos
realizados en el marco
del proyecto Creación de Núcleos
de Investigación en Educación Artística

Supermercado de emociones: experiencias en no lugares³⁴

Rodrigo Bruna
Universidad de Chile, Facultad de Artes
rodrigo.bruna@u.uchile.cl

Resumen

Si consideramos el *Mall* como lugar paradigmático del consumo, recreación y evasión, ¿es posible plantearnos la posibilidad de consumir este no-lugar a partir de una experiencia estética no alienante?. En respuesta a esta interrogante surge el proyecto “Supermercado de emociones: experiencias en no lugares”, investigación realizada por Albeiro Arias, Rodrigo Bruna y Sebastián Rizzo en el marco del curso Práctica Artística como Investigación, actividad curricular que forma parte del Programa de Doctorado en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El presente texto busca dar cuenta de los principales hallazgos de esta investigación, poniendo de relieve cómo la teoría surge desde una práctica reflexiva y a su vez cómo la práctica se alimenta de la teoría (Bolt, 2010).

Palabras Clave: Práctica artística, investigación en artes, no lugares, experiencia estética.

Abstract

If we consider the Mall as a paradigmatic place of consumption, recreation and evasion, may we take into account the possibility of consuming this non-place from a non-alienating aesthetic experience? In response to this question arises the

³⁴ Este texto formó parte de la exégesis presentada en curso “Práctica Artística como Investigación”, actividad curricular realizada por la Dra. María José Contreras y en el marco del Programa de Doctorado en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La investigación fue desarrollada en conjunto con los doctorandos Albeiro Arias y Sebastián Rizzo el segundo semestre de 2014.

project “Supermarket of emotions: experiences in non-places”, research by Albeiro Arias, Rodrigo Bruna and Sebastián Riffo Bruna and under the framework of the course Art Practice as Research, curricular activity part of the PhD Program in Arts of the Pontifical Catholic University of Chile. This text intends to explain the main findings of this research highlighting how theory comes from a reflexive practice and in turn how practice is fed from theory (Bolt, 2010).

Keywords: Artistic Practice, art research, non-places, aesthetic experience

Una descripción del proceso

¿Qué vínculos existen entre la práctica artística y la investigación en el contexto de la universidad? El presente escrito tiene como objetivo abrir la discusión en torno a una experiencia investigativa que releva la práctica artística. En este punto Estelle Barrett comenta sobre este nuevo modelo investigativo: “Una especie nueva de investigación, de búsqueda generativa que se basa en metodologías subjetivas, interdisciplinarias y emergentes con potencial para extender las fronteras de la investigación.” (2010:1). Esta cita da cuenta de un nuevo campo investigativo en el cual esta propuesta se inscribe, desarrolla y valida sus hallazgos.

Iniciamos la investigación el 24 de septiembre con una actividad práctica en el marco del curso ya mencionado y que titulamos: *Taller de Vagabundeos*. Cada participante recibió una cámara de video con la cual se debía realizar un “vagabundeo” por el Campus Oriente de la Universidad Católica. Este recorrido debía ser imprevisible y errático, permitiendo a la persona descubrir aquellos lugares no frecuentados o desconocidos. Durante el trayecto los participantes podían hacer comentarios, sobre la experiencia vivida, que quedaban registrados en la cámara. La actividad finalizó con una socialización del recorrido entre los participantes.

Esta actividad dio las primeras luces del tema que queríamos investigar y el cual se pudo resumir en tres ideas fundamentales: derivas³⁵, registros y no-lugares. Nos interesaba abordar desde la práctica artística las experiencias estéticas y críticas que

³⁵ Marc Augé, 2001. *Los «no lugares» espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad*. México: Gedisa Editorial.

se generaban entre un sujeto y un no-lugar, noción esta última tomada del autor francés Marc Augé, quien en su libro *Los «no lugares» espacios del anonimato* comenta: “Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (83).

Esta primera aproximación teórica orientó la práctica, llevándonos a trabajar en una segunda instancia en un mal, en tanto lugar emblemático del consumo, la recreación y la evasión. De igual forma coincidimos en tomar las derivas (Guy, Debord, 1958) como una práctica de apropiación no racional de estos no-lugares. Por último, determinamos utilizar el video no solo como un medio de registro de las experiencias desarrolladas sino también como un medio de investigación y creación artística.

La pregunta investigativa que guió el presente trabajo fue ¿Cómo consumir un no-lugar desde una experiencia estética no alienante? A partir de esta pregunta la investigación se estructuró en tres partes que conformaron el cuerpo metodológico del trabajo. La primera parte se denominó Prácticas en Terreno (PT) y tuvo como objetivo realizar un trabajo individual de carácter exploratorio que permitiera abordar las preguntas investigativas formuladas. Estas prácticas exploratorias eran discutidas en los Plenarios de Discusión (PD) instancias realizadas semanalmente y que buscaban compartir y constatar los hallazgos surgidos de las experiencias realizadas en terreno. Como una tercera parte, surgen las Presentaciones Públicas (PP), acciones orientadas a socializar los avances investigativos con el fin de discutir los descubrimientos emanados de la propia práctica artística.

Es importante considerar en esta descripción la creación de una página web, la cual tuvo como principal objetivo registrar cada una de las actividades realizadas a modo de una bitácora digital. Considero que este recurso nos ayudó a organizar nuestra propia práctica investigativa, como también compartir el propio proceso investigativos con una comunidad más amplia³⁶.

La investigación concluyó con una presentación final la cual contempló la exhibición de un dispositivo visual que evocaba la estructura de una cámara estenopeica, a partir de esta pieza se proyectaba un registro audiovisual que era observado mediante una mirilla y escuchado mediante auriculares. Esta presentación junto a la página web se constituyeron en las evidencias de un proceso investigativo que dejó abiertas nuevas etapas de desarrollo.

Una metodología emergente

La metodología diseñada fue uno de los principales hallazgos de la investigación. La propuesta metodológica desarrollada con este trabajo responde a una doble articulación presente en el modelo investigativo definido como *Practice-led Research* o “investigación de práctica dirigida”, en este punto Barbara Bolt (2010) comenta: “[...] la teoría surge de una práctica reflexiva, al mismo tiempo que la práctica es informada por la teoría. Esta doble articulación es fundamental para la investigación práctica-dirigida.” (29). La práctica y la teoría permitieron la articulación de un modelo metodológico donde los métodos utilizados se validaron continuamente como resultado de la propia práctica.

En respuesta a la pregunta investigativa propusimos como objetivo general de la investigación: Diseñar un dispositivo visual que generará en el espectador una experiencia estética y crítica vinculada a un no-lugar. Como objetivos específicos se propuso realizar derivas individuales que permitieran recoger evidencias en aquellos espacios definidos como no-lugares (Mall/Supermercado). De igual forma, se planteó como un segundo objetivo realizar mapas emocionales que recogieran gráficamente las experiencias en estos no lugares. De algún modo, estos objetivos se fueron perfilando a lo largo de la investigación, como consecuencia de las situaciones emergentes que cruzaron el trabajo.

Como método, las *derivas* realizadas nos permitieron organizar las prácticas en terreno a partir de ciertas normas básicas consensuadas que orientaban la práctica. En relación a las derivas Guy Debord señala: “Una o varias personas que se abandonan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a los motivos para desplazarse o actuar normales en las relaciones, trabajos y entretenimientos que les son propios, para dejarse llevar por las solicitudes del terreno y los encuentros que a él corresponden”. Al igual que las derivas *situacionistas*, nuestras derivas se apartaron de las nociones de viaje y paseo, nos interesaba el deambular errático que propiciaban los encuentros y la apropiación del lugar a través de los sentidos.

Nuestra primera Práctica en Terreno (PT) se realizó en el Mall Costanera Center y tuvo como finalidad un deambular por ese no-lugar de una manera lúdica y desprejuiciada, evidenciado por medio del video el trayecto realizado. En esa

primera práctica diseñé un dispositivo para la cámara, de manera que no tuviera que llevarla en mis manos, sino colgada a la altura de mi cintura. El video realizado alteró el punto de vista y la velocidad del registro. Posteriormente realizamos derivas en los supermercados, que tuvieron como finalidad apropiarse de ese no lugar a partir de elementos gráficos presentes en él. En mi caso orienté la práctica a la recolección de precios botados en el piso y a la compra de productos que no necesitaba pero que visualmente llamaban mi atención.

En esta primera Práctica en Terreno (PT) el surgimiento del registro *videográfico* se transformó en uno de los principales métodos de investigación. Mediante este medio pudimos desarrollar una exploración visual de aquellas preguntas que surgieron en la práctica. El video nos permitió un trabajo de campo e interacción directa mediante el cual pudimos percibir y comprender en la práctica la noción de no-lugares. En este sentido la *viodeografía* se hizo coherente ya que relevó el proceso investigativo, sin embargo en su doble función fue también un medio de creación mediante el cual se materializaron los hallazgos investigativos.

Otro método utilizado en esta investigación fueron los *mapas emocionales*, noción que por extensión se vincula a la *psicogeografía* propuesta por la Internacional Situacionista. Mediante esta gráfica se evidenció otra forma del entender el lugar fuera de la construcción racional y métrica que define la noción de mapa. Nos interesó a lo largo de la investigación explorar las posibilidades gráficas de una construcción subjetiva del no lugar. Claro ejemplo es el mapa emocional realizado por Albeiro Arias en un supermercado. La construcción gráfica del mapa emocional se vio cruzada por la propia biografía de Arias, unida a su condición de extranjero.

Sin lugar a dudas, la propuesta metodológica diseñada fue de gran ayuda para orientar y reformular los métodos utilizados, en este sentido la propuesta fue coherente y flexible con el diseño elaborado. En su condición de metodología emergente se perfiló desde la práctica y los resultados que de esta emanaban.

Un protocolo ético

Al referirme a un protocolo ético me hago cargo de la discusión realizada al interior del grupo en torno a las problemáticas éticas implicadas en la investigación.

En este punto y como mencionan Bannerman y McLaughlin (2009): “Preocupaciones clave surgen en las disciplinas escénicas en relación a la propiedad de las obras artísticas y la forma de acreditar y recompensar al equipo de colaboración que crea este tipo de trabajo” (72)

La autoría artística e intelectual al interior de nuestra investigación se resolvió a partir de la construcción de un protocolo ético. Como primera medida se planteó un distanciamiento del protagonismo individual en provecho de la propia investigación. Este aspecto del protocolo se dio a partir de continuas discusiones que lograron establecer puntos de consenso frente a la autoría, en tanto investigadores - artistas. Ejemplo de esto fueron los criterios de edición de los últimos vídeos exhibidos, los cuales fueron definidos por Sebastián Riffo, quien a su vez los compartió continuamente con el resto del equipo. En este punto es importante aclarar que el consenso se dio de manera natural sin detrimento del disenso, el cual fue resuelto en los Plenarios de Discusión realizadas semanalmente, y donde primó siempre lo académico por sobre lo personal. “La mejor manera de evitar estas dificultades es asumir la responsabilidad de debatir y elaborar códigos de conducta que aclararán estas relaciones por lo que podrían acordarse, antes de o durante el proceso creativo” (Bannerman y McLaughlin, 72). En este sentido, un protocolo ético construido en dialogo continuo esclarece las relaciones y fortalece el trabajo colaborativo. Sin embargo es importante aclarar que siempre quedan ciertas situaciones que el protocolo no alcanza a cubrir.

Importante de mencionar en este apartado son las instancias de cautela frente a la participación de un cuarto integrante en la investigación. Esto sucedió en la última parte de la investigación cuando se pensó en incorporar la participación de Claudia Benardi, actriz mexicana y estudiante del programa de Magíster en Artes mención Práctica y Teoría Teatrales. Ella fue invitada a realizar una deriva en el supermercado, la cual fue registrada en vídeo y fotografías. La idea era que la participante de esta experiencia se apropiara del supermercado como un no-lugar, a partir de una deriva subjetiva y biográfica. La experiencia de Claudia Benardi junto a la realizada previamente por Albeiro Arias en el mismo supermercado fueron definidas dentro del proyecto como una “Práctica Dialógica”, en este punto Dwight Conquergood comenta: “El desempeño dialógico es una manera de tener una conversación íntima con otras personas y culturas, en lugar de hablar de

ellos, se habla de y con ellos.” (10). En ambas experiencias se generaron narrativas compartidas en las que se habla de y con ellos, desde su propia biografía y de su condición de sujetos cruzados por una diáspora.

REFLEXIONES FINALES

Los hallazgos al interior de este trabajo surgen de una práctica sostenida que se ve cruzada por la subjetividad y la empatía que aporta cada integrante del equipo. Esta participación afectiva nos permitió adentrarnos en un campo que se fue cargando de subjetividades que marcaron la práctica artística. Práctica que definió una metodología mediante la cual generamos una experiencia *Emóstica*, neologismo creado para graficar una experiencia de un no-lugar donde lo estético se ve subsumido por lo emotivo. Este hallazgo que se vio evidenciado tanto en el dispositivo creado como en el conocimiento situado que emana del cruce biográfico y de las experiencias prácticas desarrolladas. Ambas piezas son en mi opinión generadoras de conocimiento, que desde su propia condición posibilitan el “diálogo con los paradigmas teóricos y prácticas existentes” (Bolt 33), dialogo mediante el cual se aspira a una universalidad del conocimiento desde una mirada interdisciplinaria. Mirada que posibilitó generar lecturas más amplias en torno a la noción de no-lugar propuesta por Marc Augé.

Referencias

Augé, M. (2000). *Los «no lugares» espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Gedisa.

Bannerman, C., Mc Laughlin, C. (2009) "Colaborative ethics in practice-as-research". En Allague, L; Jones, S.; Kershaw, B.; Piccini, A. (eds.) *Practice-as-research in performance and screen*. London: Palgrave.

Barrett, E. (2010). "Foucault's Who's the author: towards a critical discourse of practice as research", en Barrett, E. y Bolt, B., *Practice as research. Approaches to Creative Arts Enquiry*. New York: I.B. Tauris.

Bolt, B. (2010) "The magic is in handling". Barrett, E. y Bolt, E., *Practice as research. Approaches to Creative Arts Enquiry*. New York: I.B. Tauris.

Conquergood, D. (1985). "Performing as moral act. Ethical dimensions of the ethnography of performance". *Literature in performance*, 2 (5).

Debord, Guy. "Teoría de la deriva". Arte Nómada: recorridos, intervenciones y situaciones: s.p. Sitio web. 30 Dic. 2014.

Eisner, E. W. (2007). "Art and Knowledge", en Knowles, G. y A. L. Cole, 2007, en *Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues*. California, EE.UU. Sage, 3-12. Medio impreso.

Maffesoli, M. (2004) *El nomadismo: vagabundeos iniciáticos*. F.C.E. trad. de Daniel °.

Anexo de Imágenes

Registro video realizado en el supermercado (2014).

Registro web exterior supermercado (2014).