

INFINITUM
ISSN: 2595-9549

v. 7 n. 13 (2024): Dossiê Pesquisa Artística, 13 - 18
DOI: <https://doi.org/10.18764/2595-9549v7n13.2024.9>

EL MANIFIESTO QUE CONVOCÓ A LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA:

The Artistic Turn – bajo la mirada de investigadores de Brasil y Chile

Paula Maria Aristides de Oliveira Molinari

Instituição: Universidade Federal do Maranhão

Université Rennes 2

E-mail: paula.molinari@ufma.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6364-0521>

Dossiê Pesquisa Artística

El presente dossiere es el resultado de un estudio iniciado en 2017, en el curso de *Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e Códigos - Música*, de la *Universidade Federal do Maranhão (UFMA)*, en el *Centro de Ciências de São Bernardo*. En ese momento, como artista, investigadora y profesora, yo, Paula Molinari, me sentía profundamente incómoda con las lagunas que los tipos, métodos y técnicas de investigación, a menudo importados de otras áreas del conocimiento y aplicados a la Música y la Educación Musical, dejaban al abordar cuestiones fundamentales. En el marco del curso, creamos grupos de investigación dedicados al tema, como el *Laboratório Ateliê de Pesquisa Artística* y la *Escola de Pesquisa Artística*, que han contribuido a profundizar las reflexiones y prácticas relacionadas con el tema.

Aunque los estudios sobre subjetividad y aquellos que abarcan múltiples variables son posibles, y las contribuciones antropológicas iluminan caminos valiosos, percibí la necesidad de estrategias que permitieran abordar el universo inmaterial. Buscando una mayor profundidad en la comprensión del proceso creativo relacionado

con la práctica y la enseñanza musical, busqué en la metodología científica alternativas capaces de contemplar las especificidades de la práctica artística, a menudo ignoradas por los métodos académico-científicos convencionales.

Esta búsqueda me llevó al manifiesto *The Artistic Turn: A Manifesto*, de Kathleen Coessens, Darla Crispin y Anne Douglas, publicado en 2009. Se trata de un texto provocador, polémico y elocuente, que inauguró un giro artístico necesario, conectándonos directamente con las cuestiones planteadas en el presente momento.

El manifiesto aborda, entre otros puntos, la necesidad de renegociar continuamente la noción de conocimiento, escapar del binarismo entre teoría y práctica y reconocer las artes como productoras de conocimiento. Pone en evidencia dimensiones fundamentales para la producción de nuevos conocimientos, como lo tácito, lo explícito, lo corporal, lo cognitivo, lo intuitivo, la techné, la episteme y la praxis. Además, la autoría del manifiesto por tres mujeres resalta la importancia de dar visibilidad académica a la producción femenina de conocimiento, destacando un aspecto político indispensable para la transformación del espacio académico contemporáneo.

El manifiesto subraya la necesidad política de transformar el espacio académico en nuestro tiempo, promoviendo el cuestionamiento constante de las prácticas académicas e incentivando la superación de las estructuras hegemónicas que caracterizan la investigación, especialmente aquellas marcadas por la rigidez y la consecuente falta de flexibilidad. En este sentido, es importante destacar el cuidado necesario para diferenciar rigidez de rigor. Se trata de un manifiesto por el giro artístico, que, en palabras de las autoras, considera la práctica artística "una forma de conocimiento que nos permite ver el mundo continuamente en proceso de formación y actuar en consecuencia" (COESSENS, CRISPIN y DOUGLAS, 2009, p. 82).

Entre 2017 y 2024, Brasil avanzó en los estudios de Investigación Artística, al punto de crear espacio para disciplinas que fomentaran las bases propuestas en *The Artistic Turn: A Manifesto*. La primera oportunidad surgió en 2019, en el *Programa de*

Pós-Graduação em Música da Universidade Estadual Paulista (UNESP), en la asignatura *Tópicos Especiais em Música*, donde introduje cuestiones relacionadas con el Arte Sonoro Ambiental y/o Ecológico, con la Investigación Artística en el centro de las discusiones. El éxito fue tal que regresé en 2020 y 2021, durante la pandemia de COVID-19, para impartir la asignatura *Tópicos de Pesquisa: Pesquisa Artística* en formato en línea.

En 2024, en el primer semestre, propuse junto al Prof. Dr. Ricardo Balestero y un grupo de profesores invitados - Marília Velardi, Paulo Maron y Késia Decoté - la asignatura Investigación Artística en el *Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de São Paulo (USP)*.

Al presentarnos públicamente como artistas-investigadores interesados en el tema, comenzamos a conocer y conectarnos con otras iniciativas, como la de la *Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)*, que propuso el *Observatório Laboratório de Pesquisa Artística*. Este acercamiento nos permitió estrechar relaciones con sus creadores: Bibiana Bragagnolo, Leonardo Pellegrim (UFPE/UFMA) y Emyle Daltro (UFC/UFMA), además de recibir invitaciones para evaluar trabajos, tesis y disertaciones que buscaban realizar investigaciones bajo los presupuestos de la Investigación Artística, por parte de artistas-investigadores que desarrollan sus investigaciones en programas de posgrado en diferentes partes del país.

De 2022 a 2024, durante mis estudios postdoctorales en la *Université Rennes 2*, Francia (UR2), en el área de Artes de la Performance, junto al *Laboratoire de Pratiques et Théories de l'Art Contemporain (PTAC)*, bajo la supervisión del Prof. Dr. Philippe Le Guern, viví de cerca las dificultades que enfrentan los artistas-investigadores a nivel doctoral. Muchos se veían limitados por los métodos y técnicas de investigación hegemónicas. Este contexto reforzó la urgencia del presente dossiere, que se convirtió en parte de los estudios que desarrollamos conjuntamente.

Los textos aquí presentados, fruto de los trabajos finales de las asignaturas impartidas, fueron revisados y profundizados, culminando en esta propuesta. Optamos por adoptar *The Artistic Turn: A Manifesto* como base, tanto por su carácter

seminal como por la intención de actualizar la discusión a partir de las experiencias artísticas de cada autor. La ampliación de este diálogo con colegas latinoamericanos trajo, por ejemplo, una visión chilena para este dossiere.

Por último, el dossiere también reflexiona sobre el pionerismo de la creación de una línea de investigación dedicada a la Investigación Artística en Brasil, en el Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Sociais, Conexões Artísticas e Saberes Locais, en la UFMA. Esta línea, a diferencia de los programas que aceptan la investigación artística entre otras posibilidades, tiene como enfoque central la *Artistic Research*, marcando un avance significativo en el campo académico nacional.

Ante el historial presentado, este dossiere propone una reflexión imprescindible, que esperamos se extienda y profundice continuamente.

Sobre los artículos

ANOMÁHLIA: provocações sobre a pesquisa artística como prática dissidente nos espaços acadêmicos do sul-sul a partir de uma proposta do sul do norte, inaugura el dossiere exponiendo la visión de una artista, docente y actriz chilena, que reflexiona sobre la supremacía de los conocimientos del norte respecto al sur global. La autora, María Josefina Azócar Fuentes, aborda la Investigación Artística como práctica disidente y presenta una de sus creaciones para ilustrar la dinámica que sitúa la Investigación Artística como una necesidad en el contexto académico latinoamericano.

WHY ARTISTIC RESEARCH MATTERS: a brazilian point of view, revisita el capítulo del manifiesto con el mismo título, *Why Artistic Research Matters*, investigando las idiosincrasias de lo que significa realizar Investigación Artística en Brasil, teniendo a Europa como proponente. Los autores, Pedro Yugo Sano Mani y Erik Gabriel Cunha Linhares, exploran los presupuestos teóricos del manifiesto en diálogo con las experiencias creativas vividas por ellos en sus propios procesos.

DOUBTS AND VULNERABILITY E O EMERGENTE CAMPO DA PESQUISA ARTÍSTICA NO BRASIL, se centra en el capítulo *Doubts and Vulnerability*, proponiendo una reseña crítica que ofrece elementos para pensar el campo de la Investigación Artística en Brasil. La autora, Letícia Maia Durante, reflexiona sobre las iniciativas en curso que crean espacio para la Investigación Artística en el país y, como tal, contribuyen a cambios en los paradigmas de la investigación académica orientados a los estudios artísticos.

CANÇONISTAS EM DIÁLOGOS: desejos, ausências e a escuta de si, está en la categoría de textos que describen experiencias de aplicación de la Investigación Artística. Las autoras, Gabriela Silveira de Andrade y Sarah Alencar Alves, proponen el diálogo entre ellas como método de estudio centrado en la escucha de sí. Se trata de un enfoque que señala posibles direcciones para el registro y análisis de elementos destacados durante sus procesos creativos.

IDENTIDADE SONORA OCULTA DO CASARÃO: uma jornada criativa através da pesquisa artística no baixo parnaíba maranhense, explora propuestas metodológicas para el desarrollo de la creación artística con enfoque en las matrices sonoras evocadas por el *Casarão Sinhá Pedrosa*. El autor, Erik Gabriel Cunha Linhares, investiga formas de revelar las múltiples capas de las narrativas que emergen como parte de su proceso creativo.

POR UMA EDUCAÇÃO MUSICAL INCLUSIVA: a música como direito e não como privilégio, presenta la Investigación Artística como una alternativa para superar las trampas de viejas nociones aparentemente incuestionables. El autor, Sergio Leal, parte del mito del genio para destacar la necesidad de comprender la música como un derecho accesible para todos, y no como un privilegio restringido.

Vislumbrando el futuro

Como editores responsables de la organización del *Dossiê Pesquisa Artística*, en la *Infinitum Revista Multidisciplinar*, esperamos contribuir a la creación de espacios de diálogo entre pares de diferentes partes del mundo. Nuestro objetivo es sacar a la luz cuestiones que requieren reflexión continua, en consonancia con las necesidades de la actualidad, respetando las trayectorias sociales, históricas y culturales de cada autor. Así, buscamos construir un ambiente de respeto y acogida a las diferencias, fundamentales para enriquecer las discusiones y fomentar la producción de conocimiento en diversas áreas.

Agradecimientos especiales

Por último, agradecemos al editor responsable, el Prof. Josenildo Campos Brussio (UFMA), por su apoyo en todas las fases de la publicación y a nuestro colaborador técnico, Erik Gabriel Cunha Linhares, por el cuidado en adaptar los originales al formato determinado por las normas de la *Infinitum Revista Multidisciplinar*.

Sobre la imagen de la portada

Para la creación de la imagen de la portada utilizamos recursos de la Inteligencia Artificial (IA) disponibles en la plataforma Canva.

Año 2024

Paula Molinari - Brasil

Philippe Le Guern - Francia

