

<http://artnodes.uoc.edu>

INTRODUCCIÓN

Arte e investigación

Irma Vilà i Òdena

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (UOC)

Pau Alsina

Estudios de Artes y Humanidades (UOC)

Fecha de publicación: diciembre de 2017

El presente monográfico, centrado en las relaciones entre arte e investigación, surgió a raíz de las diversas conversaciones mantenidas a lo largo de los últimos años entre los miembros del CAIRE, el Clúster de Arte e Investigación Experimental. CAIRE, fundado por cuatro grupos de investigación de la UAB, UB, UPF y UOC, juntamente con el centro de producción e investigación artística en Barcelona, HANGAR, tiene por objeto justamente contribuir a la investigación artística desde la puesta en valor de sus especificidades y singularidades. En este sentido, aprovechando el marco ofrecido por el simposio *Questioning Aesthetics: Arts Research & Aesthetics*, que tuvo lugar los días 20-22 de junio de 2017 en el Palau de la Virreina de Barcelona, impulsado por la UAB, la Transdisciplinary Aesthetics Foundation y la Fundación Banco Sabadell, lanzamos una llamada abierta a artículos que tratasen la relación entre las artes y la investigación que, después del proceso de revisión por pares, acabó resultando en el presente nodo de la revista *Artnodes*. De esta manera, los primeros cinco artículos provienen de autores que a su vez participaron en el mencionado simposio; el resto de los artículos del monográfico son de otros autores que, desde diferentes perspectivas y aproximaciones, compartieron con nosotros sus experiencias y reflexiones.

El resultado final obedece, pues, a la voluntad expresada en el texto original de la convocatoria abierta a la recepción de artículos, en donde aludimos a la diversidad de aproximaciones respecto a la naturaleza de la interrelación entre arte e investigación, que van desde la investigación para el arte, la investigación sobre el arte, y, finalmente, a la investigación en el arte, reivindicada por muchos

como la más genuina tipología de investigación artística. Igualmente, la selección de los artículos que aquí publicamos responde de alguna u otra manera a alguna de las cuatro líneas expuestas en la convocatoria abierta, vinculándose tanto a las perspectivas teóricas para y sobre la investigación artística, como a los diferentes contextos organizativos, institucionales y políticos para la investigación artística, así como la evaluación de la investigación artística, y, sobre todo, los mismos proyectos de investigación artística.

En este sentido, el texto de Gerard Vilar, catedrático de Estética de la UAB, con el que abrimos el nodo muestra cómo y cuándo podemos afirmar que algunos proyectos de investigación artística representan un progreso cognitivo de la misma naturaleza que podemos encontrar en las ciencias. Un progreso que no puede verse con una metáfora lineal, si no, nos dice Vilar, con una sucesión de círculos concéntricos que se expanden en todas direcciones. A continuación, Henk Slager, artista visual y decano de la Utrecht Graduate School of Visual Art and Design, explora en su artículo cómo la academia como santuario para los procesos experimentales hace posible e incluso anticipa nuevas formas estéticas y de pensamiento estético. Así, el artista e investigador Alex Arteaga intenta avanzar en la definición de la estética como una variedad de cognición, caracterizada en su artículo a través de una noción de cognición basada en la teoría de la autopoiesis, de la que deriva su noción de estética y que conecta con la misma noción de investigación estética.

De esta manera, Elo Mika, artista, profesor de investigación artística y vicedecano de la Academy of Fine Arts en la University of the Arts Helsinki, nos muestra en su texto lo que él denomina

como el «síndrome de investigación artística», desde donde busca abrir una nueva perspectiva sobre ella en un marco teórico de cultura más amplio. Seguidamente, el artículo de Dieter Mersch, catedrático de teoría de los medios de la University of Potsdam y director del Institute for Critical Theory at Zurich University of the Arts, aborda las múltiples relaciones entre arte e investigación desde la propia perspectiva del pensamiento artístico, separando la producción de conocimiento artístico de la ciencia.

Por otra parte, el artículo de Teresa Marín, artista interdisciplinar y profesora en la Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH), elabora una relectura de los debates sobre investigación artística en el contexto español desde 1978, mostrando los vínculos entre políticas universitarias y algunos debates relevantes durante ese periodo, así como planteando los conflictos asociados a las cuestiones epistemológicas derivadas, los polémicos criterios de evaluación y financiación, o las mismas condiciones laborales de los investigadores junto con otros retos actuales que se deben tomar en consideración. En esta línea y desde el ámbito del diseño, Jaron Rowan y Marta Camps, profesores de BAU, Centro Universitario de Diseño, se preocupan por pensar la investigación en diseño sin escindirla de lo político, lo social, lo ético o lo estético, como práctica situada, con sus materialidades específicas y lenguajes de investigación.

Por su parte, Maximilian Lehner, investigador doctoral del Institute of Art in Contemporary Contexts and Media, KU Linz, analiza diferentes colaboraciones entre arte y tecnología para discutir los criterios alrededor de la misma producción de conocimiento artístico. De igual manera, Meredith Tromble, artista y escritora, profesora del San Francisco Art Institute, nos muestra y analiza diferentes proyectos de investigación artística resultado de la colaboración entre arte y ciencia. Y, seguidamente, Willet, artista y profesora de la School of Creative Arts en la University of Windsor expone en su artículo el proyecto INCUBATOR, resultado de una compleja relación ecológica entre las prácticas de los laboratorios actuales y la ecología planetaria como estudio de caso para mostrar los procesos de investigación y creación en el laboratorio. Finalmente, y ya para cerrar el nodo, los tres últimos textos exploran diferentes casos de investigación artística: por un lado, las interfaces difractivas como métodos de experimentación artística, presentadas en el texto de los artistas e investigadores Belsunces, Benítez, Brandstätter, Escudero, Lamoncha, Pin y Tomás; por el otro lado, un estudio de caso sobre la obra de Antoni Muntadas elaborado por el investigador doctoral de la UB Pablo Santa Olalla, en el que se analiza la relación entre movilidad e investigación artística, y finalmente, el texto de Natasha Lushetich se centrará en la idiosincrasia como estrategia en la era de la violencia epistémica.

Cita recomendada

VILÀ ÒDNA, Irma; ALSINA, Pau (2017). «Introducción». En: «Arte e investigación» [nodo en línea]. *Artnodes*, n.º 20, págs. 2-5. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa]
<<http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i20.3161>>

Este artículo está sujeto –si no se indica lo contrario– a una licencia de Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos, comunicarlos públicamente, hacer obras derivadas y usos comerciales siempre que reconozca los créditos de las obras (autoría, nombre de la revista, institución editora) de la manera especificada por los autores o por la revista. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es>.

CV

Irma Vilà Òdena

Profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (UOC)
ivilao@uoc.edu

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona

Ingeniera Multimedia por la Universidad Ramon Llull, de Barcelona, y máster en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios por el MECAD. Directora de la revista *Mosaic* y codirectora ejecutiva de la revista científica *Artnodes*. Profesora del grado de Multimedia, del grado de Diseño y Creación Digitales, y del grado de Artes de la UOC, en el ámbito de la creatividad, el arte y la cultura digitales, el arte sonoro y el diseño. Miembro del grupo de investigación DARTS.

Es comisaria, investigadora, productora y gestora cultural especializada en arte, ciencia, tecnología y sociedad. Su trayectoria incluye proyectos internacionales que hibridan investigación científica o cultural y comisariado, como el *Atlas del espacio electromagnético. Una cronología de las utopías del espectro radioeléctrico*, o exposiciones en el Espacio Laboratorio del Arts Santa Mònica, como *Sistemas vivos. Christa Sommerer & Laurent Mignonneau*, con Josep Perelló (2011), o *Culturas del cambio*, con Pau Alsina y Josep Perelló (2009-2010), y en instituciones como el CCCB o el festival ArtFutura (2006-2009).

Forma parte del grupo de reciclaje creativo Luthiers Drapaires (<<https://luthiersdrapaires.wordpress.com/>>) y del colectivo de artistas audiovisuales Telenoika (<<http://www.telenoika.net/>>), y se ha ocupado de ambas coordinaciones y de becas de creación durante años. Es una de las fundadoras del laboratorio de investigación e innovación cultural ZZZINC (<<http://www.zzzinc.net/>>), donde ha destacado, entre muchos otros proyectos para instituciones culturales, en la dirección de actividades de la exposición *Big Band Data en la Estación Beta*, del CCCB (2014), organizando actividades sobre datos y sus implicaciones sociales y artísticas, así como en el asesoramiento para crear el laboratorio Estación Beta del centro.

CV

Pau Alsina

Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades (UOC)

Director de la revista Artnodes

palsinag@uoc.edu

UOC

Av. Tibidabo, 39-43

08035 Barcelona

Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, donde coordina e imparte asignaturas de arte y pensamiento contemporáneo. Profesor del máster de Comisariado de Arte Digital de la Escuela Superior de Diseño, centro adscrito a la URL. Director de la revista *Artnodes*, dedicada a las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología. Es cofundador y miembro del equipo coordinador de YASMIN, red de arte, ciencia y tecnología (ACT) de los países mediterráneos, impulsada por Unesco Digiarts, Leonardo/ISAST, Olats, Artnodes/UOC y Universidad de Atenas. Ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas en la configuración de políticas culturales vinculadas al arte y la cultura digital. También ha impulsado eventos interdisciplinarios como el encuentro Sinergia o el Congreso Internacional sobre Arte y Materialidad. Ha escrito diferentes libros, capítulos de libro y artículos sobre las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología y pensamiento contemporáneo. Actualmente investiga en la elaboración de una aproximación neomaterialista al arte y la cultura contemporánea. Director del grupo interdisciplinar de investigación DARTS.

