

INVESTIGACIÓN BASADA EN ARTE Y CULTURA (IBAC), UNA PROPUESTA DESDE EL SUR

Clara Inés Palacios Burbano

Universidad Nacional de la República
Uruguay

“La comprensión del mundo excede la comprensión
occidental del mundo”.

De Sousa (2006).

RESUMEN

La presente reflexión surge de la mixtura entre las provocaciones planteadas por el curso de Culturas Subalternas de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la República (UDELAR), sumado a lo vivenciado durante varios años en mi experiencia laboral/personal como docente-investigadora en escuela rural, universitaria y en la actualidad estudiante de maestría/migrante. Diversos espacios desde donde, reiteradamente, persiste la inquietud por explorar las diversas formas de investigar e intervenir. Para este caso en particular realizamos un breve recorrido por la investigación basada en arte, como un método emergente que provee de nuevos recursos a la investigación/intervención. Posteriormente como resultado de la continua interpelación en nuestra ruta y comprendiendo la importantísima función pedagógica de la pregunta en todo el recorrido, proponemos la investigación basada en arte y cultura como una forma de acercarnos a las cotidianidades llenas de autenticidad que surgen en los territorios, que posibilitan una mirada desde nosotros/as mismos/as, como una labor que contribuye con el proceso de descolonización que resulta necesario y urgente en el camino de búsqueda a los distintos sures no geográficos, territorios en diversos lugares del planeta que aún hoy continúan siendo invisibilizados.

A MODO DE APROXIMACIÓN

Este interés por indagar las formas emergentes en investigación/intervención ronda mi quehacer desde hace ya varios años y a lo largo de distintas experiencias, las cuales se han logrado llevar a buen término. Algunas de ellas incluyen reconocimientos en innovación pedagógica en el ámbito internacional (Educatón, 2014) como nacional (Colombia) (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015; OEI, 2018).

Para ello se ha requerido un gran esfuerzo de trabajo en equipo, creatividad y, sobre todo, asumir el desafío de romper esquemas presentes en lo políticamente instalado por años, en algunos ámbitos académicos, donde existen una serie de protocolos que nos indican la ruta que debemos seguir, la cual garantice el aclamado rigor del método científico.

El presente texto tiene la intención de realizar algunos aportes sustantivos con los cuales se pretende poner en discusión rutas investigativas alternas, que construyan senda en el ejercicio de descolonizarnos de los sistemas investigativos establecidos desde una postura hegemónica. Para realizar este ejercicio debemos tener claro que se trata de aprender con otros/as, empleando para ello, recursos que provienen de la cultura

popular, de sus expresiones cotidianas, reconociendo que tenemos una deuda histórica, la de mirarnos desde nosotros/as mismos/as y desde nuestros sures.

Seguimos mirándonos con los ojos que ellos nos miraron y nos seguimos clasificando como ellos nos clasificaron y no nos descolonizamos. Seguimos considerando la palabra indio un insulto y el mundo afro, como un mundo invisible. Esa manera de mirarnos no es como somos, sino cómo nos dejaron vistos. Descolonizarse significa empezar a mirarnos desde nosotros mismos, desde nuestra diversidad, desde el mestizaje. (Uribe, 28 de marzo de 2020).

Dando inicio al camino de la reflexión crítica, es necesario pensarnos en un recorrido, en la búsqueda de un sur/sures, como un lugar de descolonización, que permita una labor nada sencilla, ya que estamos tan inmersos y hemos crecido en medio de la colonialidad que corremos el riesgo de continuar replicando. En esa búsqueda de territorio, De Sousa (citado en Grosfoguel, 2011) aporta las epistemologías del sur, que como bien lo aclara, no se trata de un sur geográfico, ya que hay muchos sures en el norte, desde esta visión se critica fuertemente la monocultura del saber y del rigor, donde se afirma que el saber riguroso es el científico, y niega o invisibiliza los otros saberes. Por ello es necesaria una apertura que permita la ecología de saberes.

La posibilidad de que la ciencia entre, no como monocultura, sino como parte de una ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino. (De Sousa, 2010, p. 53).

La necesidad de dar un giro en la investigación se extiende a otros espacios colonizados que han entrado en crisis, como lo mencionan desde África, Comaroff y Comaroff (citados en Calderón, 2015), quienes plantean que actualmente nos enfrentamos a un cambio de rumbo: “Existe un futuro el cual no podemos eludir, que evoluciona hacia el Sur y deja atrás el futuro euro estadounidense que es el presente de hoy en las zonas más deprimidas de África” (p. 16). Cuando pensamos en ese redireccionamiento es preciso realizar múltiples ajustes, deconstruir y construir para no terminar replicando las mismas lógicas de dominación, producto del colonialismo interno.

Para Accossatto (2017): “En la teoría del colonialismo interno de Silvia Rivera Cusicanqui –alimentada por la cosmovisión aymara–, el movimiento en espiral que plantea la visión en diferentes horizontes históricos marca una continua retroalimentación del pasado sobre el futuro” (p. 29). Lo anterior nos indica que es una labor que demanda estar muy atentos/as para poder registrar las visiones desde múltiples lugares. En esa misión la mirada crítica nos demanda cuestionar continuo, tratando de evitar la naturalización de situaciones de la cotidianidad.

Como impulso inicial de este viaje se plantean una serie de interrogantes que ayudan a dar luz a nuevos espacios: ¿Es probable investigar/intervenir desde una episteme descolonizada, cuando la investigación/intervención es resultado de la colonialidad? ¿Qué utilidad tiene lo investigado en los procesos de transformación de la población intervenida? ¿Qué sucede con la confiabilidad y validez como requisitos de la investigación dominante? Cuestionamientos que siguen estando presentes en el camino, y algunos quizá ni siquiera podrán ser contestados, lo cierto es que seguirán presentes como provocadores de viaje y rupturas o acuerdos.

Algo que resulto útil al momento de pensar en los “otros saberes” y creer posible y necesario otro sentido de la investigación/intervención, fue comprender el trasfondo del asunto como lo plantea Wallerstein (2004), quien desde una mirada mucho más amplia define claramente el lugar que han jugado las ciencias sociales en el proyecto de organización y control de la vida de los seres humanos, manifestando que se necesitaba crear un sitio de vigilancia desde donde se logrará observar lo que se quería controlar. Podríamos decir que las ciencias sociales constituyen un lugar de poder moderno colonial. “Desde este punto de vista, las ciencias sociales no efectuaron jamás una ‘ruptura epistemológica’ –en el sentido althusseriano– frente a la ideología, sino que el imaginario colonial impregnó desde sus orígenes a todo su sistema conceptual” (Castro-Gómez, 2011, p. 88).

Lo anterior nos confirma el desafío al que nos enfrentamos cada día como lo mencionamos antes, seguimos viéndonos “como nos dejaron vistos”. Ello implica un complejo mandato pensado para las ciencias sociales y la investigación.

De lo que se trataba era de ligar a todos los ciudadanos al proceso de producción mediante el sometimiento de su tiempo y de su cuerpo a una serie de normas que venían definidas y legitimadas por el conocimiento. Las ciencias sociales enseñan cuáles son las “leyes” que

gobiernan la economía, la sociedad, la política y la historia. El Estado, por su parte, define sus políticas gubernamentales a partir de esta normatividad científicamente legitimada. (Grosfoguel, 2011, p. 149).

Teniendo claro el lugar de dominación expuesto, las preguntas guía cobran mayor fuerza y permiten continuar el viaje, pero en estado de alerta.

UN PRIMER MOVIMIENTO HACIA LA ESPERANZA, APROXIMACIONES INICIALES A LA INVESTIGACIÓN BASADA EN ARTE (IBA)

Después de las múltiples búsquedas por encontrar un punto de quiebre con la investigación aséptica, iniciamos el movimiento de las pequeñas cosas como lo denomina Almedia (2016), encontrándonos con la IBA, que marca sus inicios en la década de los 80 y cuyo interés es articular investigación/intervención y arte. Contempla como principio fundamental la reflexión crítica, cuestionando fuertemente la investigación dominante y el lugar impoluto de investigador y objeto observado, propuesto desde dicho modelo y considerándolo como un nexo de supremacía que emplea dispositivos con los cuales supuestamente quien investiga logra hablar de la realidad, tal como lo menciona Hernández (2006).

Por otro lado, la IBA busca emplear instrumentos procedentes del arte que posibiliten generar un proceso de inmersión en lo investigado. Precisando como uno de sus objetivos fundamentales explorar las diversas representaciones de las realidades y cotidianidades, poniendo en evidencia el complejo entramado en ellas presente.

Es uno de los tantos géneros metodológicos y teóricos nuevos de la investigación cualitativa. Se sitúa dentro de lo que Denzin y Lincoln (1995) describen como una tradición emergente de investigación-acción-crítica y participativa en las ciencias sociales. Los practicantes de esta línea de investigación orientados a la acción que resulten útiles dentro de la comunidad local donde se origina el estudio. (Finley, 2015, p. 114).

Al emplear técnicas basadas en el arte, estas nos permiten analizar, coaprender, registrar e interpretar, ya que reconoce como vitales los recursos propios con que cuentan los/as participantes. También permiten la fluida circulación de la información que da paso a la reflexión crítica colectiva en los escenarios propuestos. Permitiendo con ello desarrollar nuevas y diversas configuraciones de la subjetividad, como podemos ver en el foto-relato “El mundo Yorucolo”, que describe desde la narración fantástica un viaje con fines migratorios, recuperando elementos diversos de la cultura tanto del país de origen como de recepción (Palacios, 2020).

Con lo anterior se rompe con el mandato de producir una narración única y válida, es decir, la del investigador. A su vez implica entender que las realidades no son unidireccionales y comprende que los problemas son multifactoriales. Es un lugar de relación y metonimia donde el pensamiento dialógico y la metáfora sustituyen a los dualismos, y donde las diferentes estéticas se utilizan como vehículos de significado más que de mostrar hechos.

ALGUNAS EXPERIENCIAS

Figura 1. Trabajo colectivo

Fuente: Clara Palacios (2014) (archivo personal).

Primer encuentro. Conmemoración día de la psicología latinoamericana, Universidad Cooperativa de Colombia, Cali, llevado a cabo por integrantes del proyecto cultural de la universidad. Espacio que desarrolló un foro internacional organizado con los estudiantes y una gratifiera, que logra poner en escena los distintos conceptos abordados en las asignaturas del área de psicología social y comunitaria.

Figura 2 y 3. Tejiendo redes en América Latina

Fuente: Clara Palacios (2016) (archivo personal).

Tercera Conmemoración día de la psicología latinoamericana, Universidad Cooperativa de Colombia, Cali, llevado a cabo por integrantes del proyecto cultural en articulación con algunos colectivos culturales de la ciudad. Se realizó un mural colectivo. Previamente el practicante asignado para el proyecto cultural recolectó información con estudiantes de todos los semestres y carreras sobre la posibilidad de un mural en el campus universitario y la potencial temática a abordar. Los resultados se socializaron con los/as artistas, es así que el dibujo recoge las resonancias de la comunidad universitaria que giró en torno a memoria, identidad, paz y justicia.

CONTINUANDO POR EL CAMINO DE LA ESPERANZA, PROPONEMOS LA INVESTIGACIÓN BASADA EN ARTE Y CULTURA (IBAC)

“La proximidad entre culturas es un puente que permite la construcción colectiva y previene diferencias insostenibles que den paso a la violencia”

(Palacios, 2019)

Con el objetivo de avanzar en la ruta que nos dirija al Sur, y teniendo por brújula esa continua función pedagógica de la pregunta, como lo denomina Freire (2014), se coloca nuevamente en cuestión crítica la IBA. ¿Es la investigación basada en arte una forma descolonizada de investigar? ¿Permite la IBA explorar de manera amplia las cotidianidades de los territorios y quienes en ellos habitan?

En el trabajo de campo, en la práctica, nos encontramos relatos que interpelaban reflexiones realizadas por distintos pobladores de territorios rurales. En un encuentro colectivo con población campesina, los/as participantes cuestionaban por qué sus productos eran denominados artesanías y que quienes los adquirían se tomaban el derecho al regateo. Todo esto era vivido como situación violenta, que invisibilizaba su trabajo, sus saberes, pasión y esfuerzo. “En los museos no piden rebaja”, manifestó directamente una de las participantes. Estas situaciones y otras que nos encontramos en diversas experiencias produjeron bastantes resonancias, y conllevó nuevamente a preguntarnos: ¿Por qué la cultura siendo tan rica y amplia no hacía parte del método que estábamos empleando? Era necesario cuestionar nuevamente nuestras prácticas.

Al realizar esa reflexión encontramos que en la actualidad el concepto que mayor fuerza ha recuperado hace alusión a que, el arte está contenido en la cultura, hasta el punto que el arte es una parte y reflejo de la cultura. Esto nos hizo plantear un giro a la forma de trabajo, ya que, al momento de pensar en una investigación descolonizada, toman importancia todas las formas de expresión producidas en el territorio a través de las cuales podemos acercarnos a procesos identitarios, historias, subjetividades, memorias desde donde explorar que ha sido señalado como subalterno, excluido.

La discusión nos conduce a pensar, que si el arte y la cultura están separados ninguna tendría sentido, al vincularse son complemento y robustecen el conocimiento del ser humano.

Tejiendo entre los hallazgos realizados, es como proponemos la investigación basada en arte y cultura (IBAC), y definimos como un objetivo fundante la comprensión de dichas realidades y cotidianidades de los territorios y sus pobladores, dando especial relevancia a la calidad y configuración de las mismas.

Después del anterior recorrido, es importante entonces aclarar que al momento de proponer la IBAC, tomamos trabajamos desde los siguientes conceptos de cultura, en primer lugar, Remedi (2014), quien presenta el vínculo entre transformar (arte) y hacer (cultura), y brinda como valor agregado el reconocimiento de las situaciones asimétricas presentes en las dinámicas territoriales:

La cultura es todo aquello creado por las personas en el proceso de atender sus necesidades y deseos, afirmar su existencia, expresarse, explicar y dar sentido al mundo: en suma, construir el mundo. Recíprocamente, las personas –las sociedades– se construyen a sí mismas a través de la cultura. Puesto que vivimos en sociedades complejas, heterogéneas, conflictivas y atravesadas por asimetrías de toda clase: a través de la cultura propia y de la ajena. (p. 5).

Sumado a lo anterior, tenemos lo avanzado en el camino y lo personal construido, desde donde se ha trabajado en una aproximación de la definición de cultura, a la luz de la psicología política.

Ampliando un poco, comprendemos la cultura como el acervo de particularidades que distinguen a una población, y a través de las cuales se puede provocar la reflexión crítica, la evaluación de las problemáticas sociales y la toma de conciencia del lugar que asumimos en las dinámicas cotidianas (Palacios, 2014). Lo vemos también cómo ese espacio posible de encuentro con el otro, que es distinto a mí, y desde esa diferencia se puede construir. Allí se logran plantear vínculos humanos desde la horizontalidad y tienen cabida la lectura crítica de contexto, análisis, reflexión y la posibilidad de proponer caminos alternos a las problemáticas contemporáneas (Palacios, 2014). (Viera et al., 2019, p. 29).

A partir de las definiciones anteriores comprendemos que nuestro trabajo incluye las expresiones producidas en contexto sin realizar exclusiones que marginan y nos priven de lo que ocurre en la cotidianidad. Resulta valioso comprender que nuestra mirada crítica continua en el diario vivir, y confiamos seguir avanzando en el desafío de continuar mirando/nos desde dentro de nosotros/as mismas.

ALGUNAS EXPERIENCIAS

Figura 4 y 5. Mate de la palabra

Fuente: Clara Palacios (2015) (archivo personal).

“Mate de la palabra” es una técnica de creación propia, desarrollada durante el V Encuentro de Identidades y Memoria de la organización SIGNO, Piriápolis, Uruguay, en el 2015. Es una metodología derivada de la IAP (investigación acción participativa), que se emplea para construir colectivamente soluciones a situaciones problema o para reflexionar frente a situaciones polémicas, rescatando un símbolo de la identidad uruguaya, como lo es el mate (bebida caliente típica que se comparte colectivamente). Este elemento identitario entre participantes permitió fluir de manera natural las conversaciones, toda vez que el mate se convirtió en una excusa para iniciar diálogos y compartir sentires sobre el tema abordado.

PROYECTO CULTURAL

Figura 6. Navegar en un mar de historias, memorias de la pandemia

Fuente: Clara Palacios (2020) (archivo personal).

Elaboración de foto-relatos (fantásticos o reales) que compilan memorias de la pandemia, donde se evidencian los factores protectores develados desde la cultura. Iniciativa desarrollada desde Argentina, México, Uruguay y Colombia.

A MANERA DE CONCLUSIÓN, LA FUNCIÓN DIDÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Desde distintos lugares nos propusimos la cultura como un escenario para la participación y la convivencia, la formación de ciudadanía, el trabajo por el derecho a la ciudad y la formación en psicología a partir de una postura crítica reflexiva. Planteando estrategias creativas diversas que permitieran la exploración de problemáticas complejas desde distintas miradas, retomando principios básicos de la IAP. Siempre pretendiendo que la investigación tenga una función didáctica, evidenciada en lo que Rahman y Fals (1989) plantean como la devolución sistemática, donde se busca que quienes participen estén al tanto de lo que se va avanzando y transformando en la problemática identificada:

..... Una tarea principal para la IAP, ahora y en el futuro, es aumentar no sólo el poder de la gente común y corriente y de las clases subordinadas debidamente ilustradas, sino también, su control sobre el proceso de producción de conocimientos, así como el almacenamiento y el uso de ellos. (pp. 213-214).

Esto es posible en la IBAC, dado que lo investigado es registrado a partir de lo que se crea dentro del territorio y estableciendo desde el inicio una forma accesible para toda la población, viabilizando espacios de reflexión colectiva o individual, ejercicio fundamental si se piensa en investigar, como algo que trascienda al investigador. Situación que no se presenta con muy alta frecuencia en los diversos estudios que se realizan regularmente, por el contrario, se ponen trabas y dificultades, demandando alta rigurosidad, pertinencia, objetividad, poniendo en duda la presencia de dichos aspectos en otra forma de investigación que no sea la aséptica, olvidando que “lo popular debe mirarse como una posición relacional, y no como algo aislado en sí mismo” (Hernández, 2006).

Encontrar nuevos caminos que nos conduzcan a esos sures siempre implica un riesgo, por lo cual se debe andar y desandar continuamente, con los sentidos bien atentos, para poder escuchar, ver, sentir y palpar lo que por años ha sido invisible e inviable. Por fortuna es una bella y desafiante labor que cada vez más personas asumen desde distintos lugares.

Es preciso continuar en el encuentro de nuestros sures, y aportar en la construcción de los mismos, desde donde sea factible mirarnos desde dentro de nosotros/as mismos/as.

REFERENCIAS

- Acosato, R. (2017). Colonialismo interno y memoria colectiva; Aportes de Silvia Rivera Cusicanqui, al estudio de movimientos sociales y las identificaciones políticas. *Economía y Sociedad*, 21(36),167-181.
- Almedia, E. (2016). TedxIberoPuebla. <https://youtu.be/dRGUZ8GkPJI>
- Calderón, M. (2015). *Jean Comaroff y John L. Comaroff. Teoría desde el sur. O cómo los países centrales evolucionaron hacia África*. Siglo XXI.
- Castro-Gómez, S. (2011). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Siglo XXI.
- De Sousa, B. (2010). *Descolonizar el saber. Reinventar el poder*. Trilce.
- De Souza, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*. CLACSO.
- EducatoN. (2014). *Una E-ciudadanía para el Desarrollo Humano*. OEA y PENT FLACSO. <http://educaton.com.ar/actividades/e-ciudadania-y-dh>
- Finley, S. (2015). *Investigación con base en las artes, la realización de una pedagogía revolucionaria*. Gedisa.
- Freire, P. (1969). *La educación como práctica de libertad*. Tierra Nueva.
- Freire, P. (2014). *Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes*. Siglo XXI.
- Grosfoguel, R. (2011). *La descolonización de conocimiento: diálogo crítico entre la visión descolonizada de Franz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos*. http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Ramon%20Grosfoguel%20CIDOB_2011.PDF
- Hernández, F. (2006). *Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las artes. En diversos autores. Bases para un debate sobre investigación artística*. McGraw Hill.
- Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). (2015). *Preescolar integral en el municipio de Dagua, Valle del Cauca*. https://www.youtube.com/watch?v=6_I9ZviJ1_g
- Palacios, C. (2018). Al sur del continente se encuentra el corazón de Macondo. Inédito.

Palacios, C. (2019). *Iberculturaviva*. <http://iberculturaviva.org/sabor-a-ibero-america-clara-palacios-e-o-encocado-de-sancocho-de-pescado/?lang=es>

Palacios, C. (2020). *El foto-relato permite un recorrido de construcción y deconstrucción del nuevo flujo migratorio al sur, evidencia elementos multiculturales*. <https://nicoleyslee.wixsite.com/mappingartography/forum/u-of-the-republic/el-foto-relato-permite-un-recorrido-de-construccion-y-deconstruccion-del-nuevo-flujo-migratorio-al-sur-evidencia-elementos-multiculturales>

Rahman, A. (1989). Situación actual y las perspectivas de la IAP en el mundo. En M. Salazar (ed.) (1992), *La investigación acción participativa. Inicios y desarrollo* (pp. 205-230). Popular.

Remedi, G. (2014). *El apagón cultural y la música tropical uruguaya: Pailas, Güiros y trompetas en el cuarto de atrás de la Atenas del Plata*. *Studies in Latin American Popular Culture*.

Universidad Cooperativa de Colombia. (2015). *Certificación escuela para la excelencia educativa y premiación experiencias significativas*. <https://www.ucc.edu.co/caliprensa/2016/Paginas/Certificaci%C3%B3n-Escuela-para-la-Excelencia-Educativa-y-premiaci%C3%B3n-Experiencias-Significativas.aspx>

Uribe, D. (2020). *Mujeres de América Latina III*. <https://www.youtube.com/watch?v=8Pd2UCGTf3M&t=2756s>

Viera, E., Palacios, C., Nesta, F. y Collins, R. (2019). Prácticas culturales de convivencia en la ciudad de Montevideo (Uruguay): un asunto en cuestión. En P. Páramo y A. Burbano (ed.), *Convivencia en ciudades latinoamericanas* (pp. 149-190). Udelar.

Wallerstein, I. (2004). *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo*. Akal.