

Grupos

Construyendo puentes entre el arte y la ciencia

Fernando Rosas Manrique

El Grupo de Investigación en Estéticas y Poéticas cuenta con cinco líneas de investigación. Estudiantes y profesores trabajan en conjunto para generar nuevas dinámicas de producción de conocimiento académico a través del arte.

Este grupo de investigación, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, tiene como apuesta-propuesta encontrar dinámicas de diálogo y concertación en la producción de conocimiento. “Dichas dinámicas surgen de la inquietud por la investigación-creación; por cómo se genera investigación en artes diversas como la música, la plástica y la dramaturgia y cuáles de las singularidades en los procesos de cada una pueden converger para alcanzar objetivos en la producción académica”. Así lo explica Natalia Castellanos, docente del programa de Estudios Musicales vinculada al proyecto “Shakespeare y Cervantes”, presentado por el grupo ante Colciencias.

Este espacio surgió de la inquietud de varios actores académicos de la Facultad por entender cómo se produce conocimiento en las disciplinas artísticas. El grupo es liderado por Camila Aschner, historiadora de la Universidad Javeriana, doctora en estudios interdisciplinarios de la Universidad Emory y profesora de tiempo completo del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco).

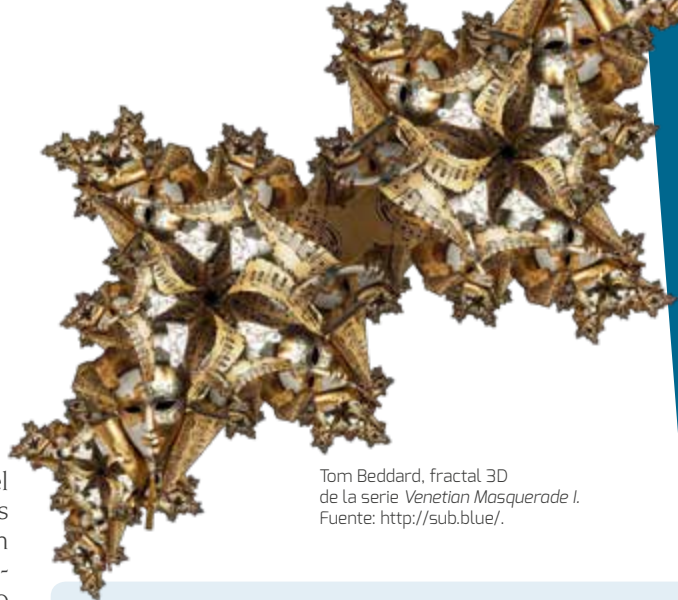
Aiethetiké y *Poiesis*: ¿por qué y cómo entenderlas para investigar en el siglo XXI?

Poética y estética son dos conceptos que han variado con el paso del tiempo y la evolución social, así que es necesario en-

tenderlos para deducir la importancia y alcances de esta forma convergente de investigación.

Etimológicamente, *estética* se deriva del griego *aiethetiké*, que significa dotado de percepción o sensibilidad, relacionado con la percepción de la belleza y sus efectos sobre el ser humano. En nuestro tiempo, este concepto se refiere tanto al placer del contacto con lo bello como a las teorías de la belleza y la filosofía del arte, sin obviar las normas estilísticas de un movimiento artístico particular.

Por su parte, *poética* viene del griego *poiesis*, que se refiere a la acción creadora en cualquier entorno, incluyendo la práctica lúdica; pero actualmente es común que se relacione directamente con la escritura creativa y, en particular, con la poesía. Para estos investigadores, es importante rescatar su significado original, entendido como la creación humana, artística o no, y su relación con las condiciones de creación y de recepción de la obra.

Tom Beddard, fractal 3D
de la serie *Venetian Masquerade I*.
Fuente: <http://sub.blue/>.

Aclarado esto, podemos deducir que el grupo se orienta a observar cómo las prácticas creativas generan también discursos reflexivos para plantear y repensar teorías, al mismo tiempo que lo teórico puede expresarse y resolverse a través de prácticas creativas.

Las líneas de investigación: hacer y aprender

El Grupo de Investigación en Estéticas y Poéticas cuenta con cinco líneas para desarrollar propuestas nuevas, así como para que estudiantes y docentes se integren al trabajo que adelanta cada una:

- **Investigación-creación:** estudia el quehacer del artista y del investigador, así como los procesos de investigación-creación en prácticas como partituras físicas y sonoras, materialidad del lenguaje, investigación para la producción cinematográfica y el cuerpo en las artes. También se enfoca en proyectos de curaduría.
- **Historia y teoría de las artes:** se enfoca en estudios teóricos y filosóficos, movimientos, colectivos, escuelas y estilos y las artes en la historia, a través de la musicología, los estudios de área, estilo, región, corriente, movimiento y la historia de los desarrollos técnicos y tecnológicos asociados.
- **Investigación en artes, archivos y memoria:** se ocupa del arte-archivo como género, la construcción de archivos para investigar las artes, prácticas de

archivar registros artísticos, materiales de la creación y el papel de la memoria en la creación artística.

- **Performance y performatividades:** se ocupa del mundo como escenario, de la estética de lo cotidiano, de las prácticas interdisciplinares y de las nuevas construcciones visuales y mediáticas en la era digital. Esta línea trabaja en colaboración con el Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad Nacional.
- **Educación artística:** se orienta a las prácticas de investigación-creación dentro del salón de clase, como promoción, apoyo y sistematización. Cuenta también con el Semillero de Jóvenes Investigadores, que trabaja en investigación y creación. Además, adelanta proyectos con el Programa de Investigación-Creación.

La profesora Natalia Castellanos sostiene que uno de los grandes objetivos de este grupo de investigación es generar nuevos modelos de interdisciplinariedad que favorezcan nuevas formas de investigar, documentar, crear y trabajar en conjunto, para beneficio de la generación de conocimiento.

“Somos pocos y hay mucho por hacer”, dice la docente. Asimismo, recuerda que la participación de más estudiantes y docentes es bienvenida, ya que el grupo requiere de conocimientos distintos e ideas vanguardistas, para lograr convertirse en referente de estudios interdisciplinares para América Latina y el mundo.

Shakespeare y Cervantes: un ejemplo interdisciplinar

El proyecto “Shakespeare y Cervantes” integra a docentes de los programas de Arte Dramático, Creación Literaria y Estudios Musicales. Se basa en elementos de investigación y creación colectiva para la producción de nuevos documentos académicos, que incluyen artículos científicos y una obra de teatro que recogerá, a través de la creación artística, los elementos claves producidos en el proceso investigativo. Este proyecto ya se encuentra inscrito ante Colciencias. ❄️