

Pedirle sámaras al olmo

Apuntes para generar(nos) metodologías de creación artística

Joan Miquel Porquer Rigo

joanmiquelporquer@ub.edu

jporquer.com

Congreso de Investigación en Bellas Artes – CIBA4

Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid

21 y 22 de mayo de 2024

Pedirle peras al olmo suele ser una actividad fútil, pero de lo más común, y solemos hacerlo especialmente cuando nos embarcamos en la **creación de un proyecto artístico**. Una postura irreflexiva, rebelde, rompedora, posmoderna, pero sin fruto tangible.

Pedirle sámaras a un olmo, en cambio, no es lo habitual, pero seguro que es más razonable. Las sámaras ni son jugosas ni sabrosas, pero sí son **útiles**: un soplo de viento se las lleva y las deposita, con sus semillas, lejos del olmo original. **Con un poco de suerte surgirá otro olmo y quizás, por azares del destino, este sí produzca peras (o kiwis, o cerezas).**

¿Cómo llegamos a las peras?

¿Cómo llegamos a las peras?

«***Staying with the trouble***» (Haraway): Siguiendo el camino de la sámara, descubriendo si germina, verla crecer como olmo y, si éste no da el fruto esperado, poder volver sobre nuestros pasos hacia otra sámara.

¿Cómo llegamos a las peras?

«***Staying with the trouble***» (Haraway): Siguiendo el camino de la sámara, descubriendo si germina, verla crecer como olmo y, si éste no da el fruto esperado, poder volver sobre nuestros pasos hacia otra sámara.

*Repetir hasta obtener el efecto deseado.
Pero ¿cómo hacerlo?*

¿Cómo llegamos a las peras?

«*Staying with the trouble*» (Haraway): Siguiendo el camino de la sámara, descubriendo si germina, verla crecer como olmo y, si éste no da el fruto esperado, poder volver sobre nuestros pasos hacia otra sámara.

Repetir hasta obtener el efecto deseado.

Pero ¿cómo hacerlo?

*Pensar en la metodología **como si fuera un proyecto***

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Collect
underpants

Profit

[Fuente]

Metodología...

Metodología...

Método+logia

Methodos (*meta*– más allá de + *hodos*– camino/viaje)

Logia (*logos*– discurso/ciencia o estudio de algo)

Metodología...

Método+(ideo)logia

Methodos (*meta*– más allá de + *hodos*– camino/viaje)

Idea (forma, apariencia)

Logia (*logos*– discurso/ciencia o estudio de algo)

Metodología...

Método+(ideo)logia

Methodos (meta– más allá de + hodos– camino/viaje)

Idea (forma, apariencia)

Logia (logos– discurso/ciencia o estudio de algo)

Ideología

(ciencia del origen de pensamiento

o de un conjunto de ideas ... de uno o de muchos)

Metodología...

Activar (**Ciencia**) un conjunto de artefactos, dispositivos, herramientas y estrategias para activarlas (**Métodos**), mediados por valores morales, emocionales, sociales, materiales y geográficos (**Ideas**) de una persona o colectivo (**Individuos**).

Metodología...

**Implica un posicionamiento
respecto a las herramientas de trabajo:**

teórico, empírico, positivista, pragmático,
tecnócrata, constructivista, crítico, escéptico,
azaroso, cuantitativo, cualitativo, postcualitativo...

Metodología...

**Implica un posicionamiento
respecto a las herramientas de trabajo:**

teórico, empírico, positivista, pragmático,
tecnócrata, constructivista, crítico, escéptico,
azaroso, cuantitativo, cualitativo, postcualitativo...

Nadie es inocente.

Metodología...

El *cómo* mediado por el *qué* y *para qué*.

Metodología...

~~El cómo mediado por el *qué* y *para qué*.~~

Indagar en **cómo hacemos las cosas,**
para qué las hacemos
y a quién van destinadas.

Metodología...

~~El cómo mediado por el *qué* y *para qué*.~~

Indagar en **cómo** hacemos las cosas,
para qué las hacemos
y a **quién** van destinadas.

Pensar y actuar / actuar y pensar
Hacer con un objetivo.

Metodología...

Tratar de **explicar para compartir significados y facilitar que se reproduzca una acción.**

Metodología...

Tratar de explicar para compartir significados y facilitar que se reproduzca una acción.

No es una descripción de pasos prácticos (receta), **sino** un sistema de ordenes ideológicamente posicionado.

Metodología...

Tratar de explicar para compartir significados y facilitar que se reproduzca una acción.

No es una descripción de pasos prácticos (receta), **sino** un sistema de ordenes ideológicamente posicionado.

Más allá del «sparking joy»

Metodología es...

Metodología es...

Responder a algunas cuestiones:

- 1) Qué y cómo.**
- 2) Por qué, para qué y para quién.**
- 3) Dónde, cuándo y con quién.**

Metodología es...

Responder a algunas cuestiones:

- 1) Qué y cómo.**
- 2) Por qué, para qué y para quién.**
- 3) Dónde, cuándo y con quién.**

No necesariamente a todo, ni por este orden.

Metodología es...

Responder a algunas cuestiones:

- 1) Qué y cómo.
- 2) Por qué, para qué y para quién.
- 3) Dónde, cuándo y con quién.

*Ponerse en el papel de (auto)evaluador
Hacer de abogado del diablo*

Qué / Cómo

¿Qué se me pide? ¿Qué quiero hacer?

¿Quiero hacerlo? **¿Qué objetivos tengo?**

¿Cómo voy a hacer(lo)? **¿Qué métodos uso?**

¿Tengo herramientas, saberes, materiales o recursos necesarios para hacerlo?

Si no lo tengo, ¿de dónde lo obtengo?

¿Lo hago de manera justa, **ética**? ¿Sé de dónde viene?

Por qué / Para qué / Para quién

¿Es necesario? ¿Tengo motivos para hacer(lo)?

¿Son motivos honestos, lícitos, espurios?

¿Qué quiero provocar? **¿Está justificado?**

¿A quién se lo justifico?

¿Quién (humano o no humano)

se beneficia (o perjudica) si lo hago?

¿Qué impacto tiene mi trabajo?

Dónde / Cuándo

¿Qué espacio(s) y medios físicos o virtuales necesito?

¿Dónde se lleva a cabo la acción?

¿Qué tipologías de acción ocurren en cada lugar?

¿Qué calendario?

¿Qué espacio temporal abarca la acción?

¿Es puntual, recurrente o in/atemporal?

¿Es irrealizable?

Con quién

¿Lo hago **solo o con otros** (humanos y no humanos)?

¿Los demás, qué **rol** tienen y como **participan**? ¿Qué criterios de selección aplico? ¿Son democráticos?

¿A los demás, se les usa, acompañan o *cocrean*?

¿Qué responsabilidad tengo con ellos/as? ¿Son solo «otros» o tienen nombre? **¿Es sostenible mi propuesta?**

Con quién

¿Lo hago **solo o con otros** (humanos y no humanos)?

¿Los demás, qué **rol** tienen y como **participan**? ¿Qué criterios de selección aplico? ¿Son democráticos?

¿A los demás, se les usa, acompañan o *cocrea*?

¿Qué responsabilidad tengo con ellos/as? ¿Son solo «otros» o tienen nombre? **¿Es sostenible mi propuesta?**

¿Qué responsabilidad tengo como artista, dinamizador, productor respecto a la obra que produzco?

Metodología también es...

Metodología también es...

Tener en cuenta *quién*

lo ha hecho **antes** que nosotros:

- * Referencias **académicas**
- * Referencias **para-académicas**
- * Referencias **populares**
- * Referencias **ancestrales**
- * Referencias **naturales**

Metodología también es...

Considerar antes, durante y después de la obra...

- * Planificar lo que se necesita en la obra (**Antes**)
- * Observar y corregir para continuarla (**Durante**)
- * Valorar formas de iterarla u olvidarla (**Después**)
- * Asumir la posibilidad de fracaso (**A-D-D**)

Metodología también es...

Considerar antes, durante y después de la obra...

- * Planificar lo que se necesita en la obra (**Antes**)
- * Observar y corregir para continuarla (**Durante**)
- * Valorar formas de iterarla u olvidarla (**Después**)
- * Asumir la posibilidad de fracaso (**A-D-D**)

Reinventar una rueda

Sistematizar metodología permite...

Sistematizar metodología permite...

Poner por escrito.

- * **Reconocer** el camino que se ha recorrido.
- * **Explicar, compartir y multiplicar** una obra.
- * **Trazar** una historia o genealogía de uno mismo.
- * **No repetir** lo que ya se ha hecho, sino **sumar** la voz.
- * **Valorar condicionantes** que intervienen en una obra.

Sistematizar metodología permite...

- * Tratar de desencantarse** de la condición de genio moderno, al **aura** de divinidad inexplicable en una **obra de arte**.
- * Crear nuevos mundos con lenguajes precedentes.**

Sistematizar metodología permite...

- * **Tratar de desencantarse** de la condición de genio moderno, al **aura** de divinidad inexplicable en una **obra de arte**.
- * **Crear nuevos mundos con lenguajes precedentes.**

Una obra es cuestión de práctica e interés

*Tú también puedes, hazme caso.
Te lo dice el tito Picasso.*

Límites de la metodología...

¿Metodología sólo como *texto*?

¿Cómo expresar lo intangible con lo escrito, verbal?

¿Cómo transcribir lo mágico, lo espiritual?

¿Cómo mapear los límites de la materia?

¿Todo debe estar *sometido* a la metodología?

¿Estamos *sujetos* a no *poder crear por crear*?

¿Metodología sólo como *texto*?

¿Cómo expresar lo intangible con lo escrito, verbal?

¿Cómo transcribir lo mágico, lo espiritual?

¿Cómo mapear los límites de la materia?

¿Todo debe estar *sometido* a la metodología?

¿Estamos *sujetos* a no *poder crear por crear*?

Hacer por hacer, pero conociendo el peso de las herramientas

¿De dónde tomar metodologías?

¿De dónde tomar metodologías?

Ciencias puras, naturales

Ciencias sociales

Economía, Antropología, Educación

Humanidades, Literatura

Diseño, Ingeniería, Tecnología, Conservación-Restauración

Vida cotidiana

¿De dónde tomar metodologías?

Ciencias puras, naturales

Ciencias sociales

Economía, Antropología, Educación

Humanidades, Literatura

Diseño, Ingeniería, Tecnología, Conservación-Restauración

Vida cotidiana

*Ponerse el «gorro de» o en el «papel de»
«Cacharrear» con lo que nos es ajeno*

« $4 + 4 = 8$ puede ser representado como $6 + 2 = 8$, $1 + 7 = 8$, $10 - 2 = 8$. En otras palabras, hay literalmente un infinito número de maneras en las que el número ocho puede ser asegurado sin un cambio en el sentido de representación. La representación tiene una forma que puede ser alterada sin cambiar su sentido numérico. [...] Cuando se trata del número ocho, puede ser escrito 8, o escrito VIII, o mostrado como III III . **Ninguna de estas representaciones son la misma, pero el sentido aritmético sigue siendo lo mismo.»**

(Barone & Eisner, 2012, p. 11)

Ventajas de de la periferia...

La metodología desde una óptica artística puede tener en cuenta ***condiciones estéticas y de subjetividad.***

Mezclar e interpretar libremente **estrategias y métodos de distintas disciplinas para obtener resultados inesperados.**

Generar sinergias, conexiones entre disciplinas y personas que las practican. ***Espacio intermedio***

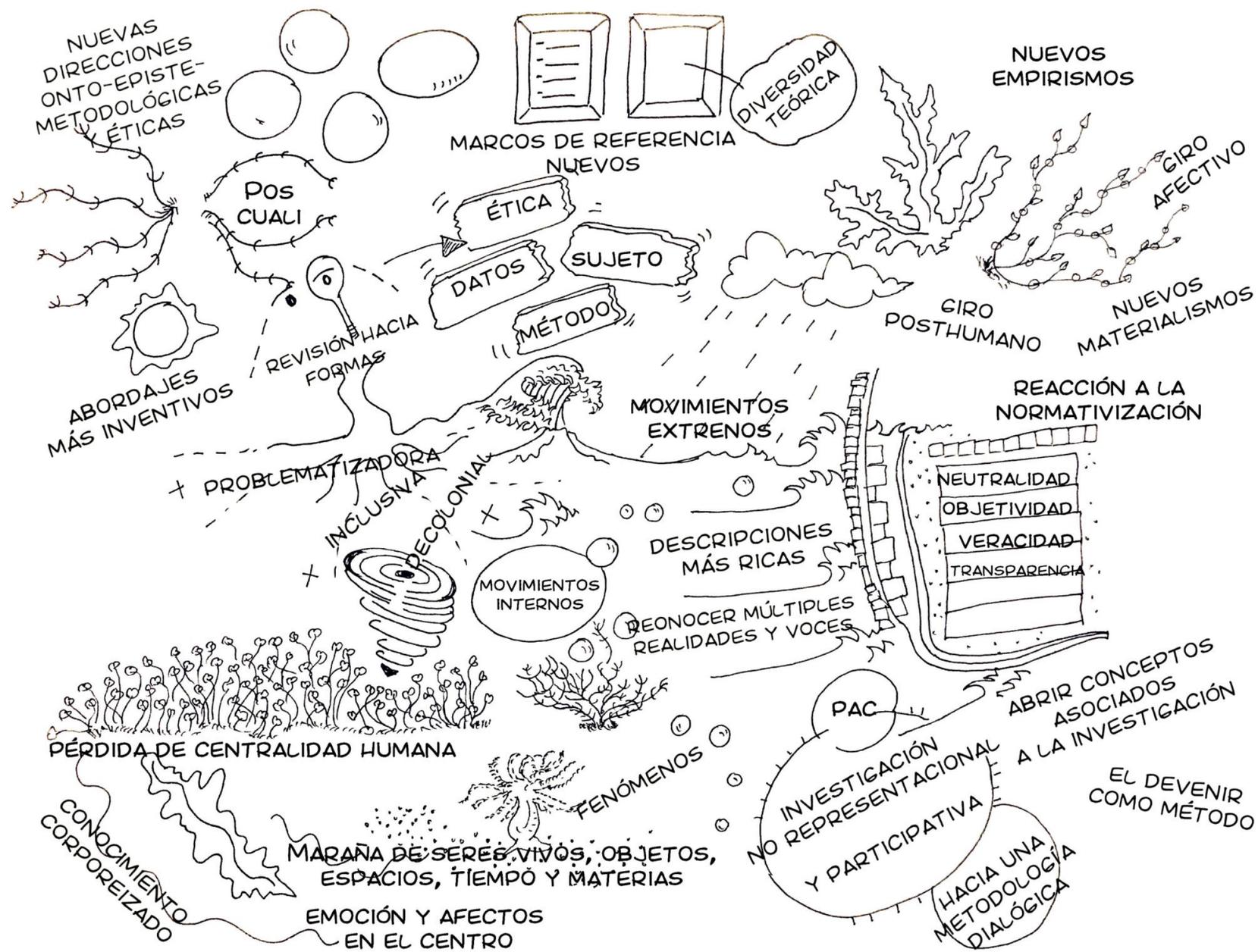
Métodos artísticos para constituir metodologías

- * Cuentos, novelas convencionales, experimentales y gráficas, cómics, poesía, edición, a/r/tografía.
- * Collage, cartografía, relatograma, pintura, dibujo, escultura, instalación, costura, tejido.
- * Performance, teatro, danza, vagabundeo y deriva. Vídeo, canción, grabación sonora, videojuego.

Subjetividad
Post-cualitativo
Posverdad

Subjetividad
Post-cualitativo
Posverdad

*La verdad no es revelada,
sino traicionada*

(Correa Gorospe et al. 2020)

Entonces, si todo es líquido,

**¿cómo es posible *validar nuestras metodologías*
artísticas y sus resultados?**

Entonces, si todo es líquido,

¿cómo es posible *validar nuestras metodologías* artísticas y sus resultados?

Quizás, siendo **coherentes y honestos** con nuestros principios ideológicos, con el objetivo de nuestro proyecto y con las personas que lo rodean

[Fuente]

Justo Gallego, 80 años.

[Fuente]

Un ejemplo de

sistematización metodológica

Metodología del descubrir (Grau Costa, 2013)

«Metodología de creación artística *de o a partir de* una obra/persona/colectivo que toma la forma de una **ficha docente [escrita]** y que permite a quien la sigue generar *otras obras*. Las fichas y las metodologías no aspiran a *generar discípulos*, sino que fuerzan, a partir de distintos **condicionantes**, a tomar el referente original tan solo como pretexto para elaborar algo nuevo (a veces, de forma diametralmente opuesta). Las “metodologías del descubrir” aspiran a **permitir la generación de obras autónomas** y a *hacer visibles visiones sobre cómo se construyen las cosas.*»

(Porquer Rigo, 2018)

Metodología a partir de 8 elementos:

- 1. Propuesta de trabajo:** la orientación básica, la fuente primaria de la ficha. La respuesta a la pregunta «¿de dónde viene?» que nos contextualiza antes de empezar.
- 2. Enunciado:** el quid de la cuestión, el elemento disparador de la acción. La dirección hacia donde apuntar.
- 3. Para hacerlo:** ya sea en forma de lista o en una sola frase, la indicación de cómo tenemos que proceder a partir del enunciado.
- 4. Condicionantes:** pequeñas piedras en el camino para activar los mecanismos divergentes.

Metodología a partir de 8 elementos:

5. **Proceso:** indicaciones metodológicas complementarias.
6. **Material:** las técnicas y los materiales con los que trabajar la actividad.
7. **Presentación:** el espacio o formato donde presentar nuestra propuesta.
8. **Material de referencia:** referencias (bibliográficas, videográficas, conceptuales y físicas) que soportan los contenidos procesuales.

A_propia-acción
Manuel Fontiveros Sánchez

[Fuente]

A_propia-acción (2009), de Manolo Fontiveros [Barcelona, 1985], es una intervención colectiva realizada en el contexto del Festinaval'09 de Lleida. El pretexto de la obra es poner en tela de juicio y evidenciar la «identidad apropiable» del sujeto contemporáneo. Mediante el uso de recursos y herramientas propias de la escultura, se quiere provocar la reflexión en las personas participantes sobre las «serias banalizaciones» que han sido naturalizadas a lo largo de las últimas décadas en pro de una nueva identidad colectiva de consumo.

En el contexto social donde nos hallamos, todo sujeto precisa posicionarse con su *self* frente a la comunidad. En general, el sujeto tiene la sensación de que esta acción se produce de forma unidireccional, sin retorno. La realidad, no obstante, es muy distinta: sus acciones –decisiones, posicionamientos, actos– modifican el concepto de comunidad y son objeto de apropiación por parte de otros sujetos de esta, que las explotan –*performan*– y las convierten en propias. El sujeto original, a su vez, se nutre y se apropia inconscientemente del retorno de la comunidad. En suma, cada individualidad se cree única aun cuando es fruto de una interacción y de una contaminación cruzada y constante con otras individualidades. La obra pretende abordar este posicionamiento de una forma lúdica: convirtiendo el dedo índice de distintas personas en una tiza de escayola para que digan, gráficamente, lo que quieran.

Como puede observarse en el documento audiovisual de la acción (Fontiveros, 2013), en un espacio público se monta un *stand* donde se realizan moldes de alginato de uno de los dedos índices de cada una de las personas que se acercan. Posteriormente, estos moldes se rellenan con una lechada de escayola que fragua rápidamente, formando una suerte de tiza. Una vez realizada la copia del dedo, se fotografía y se clasifica con el nombre de la persona de quien se ha extraído. La persona objeto del moldeado no conserva la copia de su dedo, sino que este se «dona» a otra persona que se acerca al *stand* para participar de la actividad. Cada persona «receptora» debe producir con su «nuevo» dedo índice de tiza un mensaje gráfico de su elección –un dibujo, un texto, un pictograma– en un soporte estandarizado de color negro. Dicho soporte, firmado por la persona «receptora», se coloca luego junto a la fotografía del dedo con el que se ha intervenido, que tiene el nombre de su persona «donante». Si bien la herramienta es el índice de un sujeto A, el mensaje lo ha escrito otro (B). B, a su vez, tiene su mensaje escrito por otro sujeto (C) y este, luego, por un tercero (D), que también es objeto de apropiación por un cuarto (E). La mecánica se repite hasta llegar a más de cien sujetos: más de cien índices, más de cien fotografías, más de cien gráficos, más de cien personas.

A es alienado por B, que *habla* con su índice y con su huella. B es alienado por C, que se sabe también alienado por D. D lo sufre también de E. Todos conocen las reglas, y se saben poderosamente *alienantes*, pero también vulnerablemente *alienados*.

Fontiveros, Manolo (2013). *A.pròpia-acció* [Audiovisual en línea]. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dap_jb7mjj4

Edición de estilo

Joan Miquel Porquer

Propuesta de trabajo:

A partir del proceso en la obra *A_propia-Acción* (2009) de Manolo Fontiveros.

Enunciado:

Intercambiad una obra propia acabada por una ajena y *apropiáosla*.

Para hacerlo:

- Trabajad por pares –de individuos, de colectivos–.
- Acordad un código de cesión mutua de obra de vuestra elección –escrito, verbal, visual–.
- Intervenid la obra recibida y complementadla con vuestro lenguaje.
- Informad de la obra resultante y del proceso seguido a la otra mitad y viceversa.

Condicionantes:

La huella de la autoría original debe estar latente en el resultado final.

Proceso:

- Revisad la terminología: «aura» (según Walter Benjamin), «*Creative Commons*», «*Copyediting*», «plagio» y «apropiacionismo».
- Intervenid en el original que recibáis con respeto, tratando de comprender el sentido que le dio su autor original.
- Cuestionad el momento en que el original ajeno recibido pasa a ser vuestro, el momento en que los lenguajes se entretrejen.

Material:

Libre.

Presentación:

Pública, enfrentada con el original.

Material de referencia:

Ved el polémico y problemático modo de hacer de Sherrie Levine, Jeff Koons y Damien Hirst; u ojead el proyecto *Los Modlin* (2012) de Paco Gómez.

Redactar *tu* metodología

Dialogar con. Partir de un **modelo original** e introducir variaciones que permitan hacerse un modelo a medida de las necesidades: cambiar verbos, introducir textos de apoyo.

Producir un objeto físico que permita su difusión.

Encontrar un espacio de seguridad para redactar.

Describir la situación en la que se escribe, sistematiza...

Redactar *tu* metodología

Dialogar con. Partir de un **modelo original** e introducir variaciones que permitan hacerse un modelo a medida de las necesidades: cambiar verbos, introducir textos de apoyo.

Producir un objeto físico que permita su difusión.

Encontrar un espacio de seguridad para redactar.

Describir la situación en la que se escribe, sistematiza...

Llevar a cabo una metodología es distinto a escribirla

INHUMAR EL PRESENTE

Una actividad de cocreación artística de
Pablo Romero González y Joan Miquel Porquer Rigo

En colaboración con **Eulàlia Grau i Costa**
y **estudiantado de Taller de Creación II (E1 – 21/22)**
del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona

Propuesta de trabajo: a partir de la obra *Hello Kitty, Diosa de los Xurros* (s.f.) de Pablo Romero, expuesta en *Genealogies. Recurs d'oportunitats* (Museu Enric Monjo, Vilassar de Mar, del 6 de marzo al 3 de abril de 2022).

Para empezar: converge en la fábula de Pablo Romero y lee el fragmento de *El laberinto del Minotauro. Sir Arthur Evans, el arqueólogo del mito*, de J.A. MacGillivray (2006, Edhasa):

«Al observar una ligera depresión sobre el pavimento», informó Evans posteriormente, “hice levantar algunas losas” en una pequeña cámara al oeste del patio principal. Para su deleite, encontró pruebas más que suficientes para confirmar el nombre que había dado a aquel conjunto de habitaciones, el “santuario principal”, con la estatua que representaba la divinidad a la que estaba consagrado. Halló, pues, dos arcones revestidos de piedra, como joyeros cuadrados bajo el nivel del suelo, llenos de objetos de oro, piedra y, sobre todo, de loza vidriada de tal calidad que Evans no pudo más que encomiar “la manufactura de loza del palacio de Knosos como el antiguo predecesor de la porcelana de Vincennes y Sèvres de la Florencia medieval, de Urbino o Capodiminte, o de Messiens, y otros géneros de exquisitez parecida”. El más destacado entre los objetos era, sin embargo, el torso y la cabeza de una mujer con “pechos de matrona; una diosa madre”, observó Evans. Tres serpientes se enroscaban en la cintura y los brazos, con las cabezas sobre el cinturón, la mano derecha (le faltaba la izquierda) y la tiara que la coronaba. Evans y Bagge reconstruyeron aquella diosa de las serpientes en posición vertical, a partir de otra figura femenina, también de loza vidriada, que por ser más pequeña se la llamó la “mujer devota”. Esta figura inferior, a la que le faltaban la cabeza y el brazo izquierdo, sostenía un trozo de cordel rizado en la mano extendida. Sin embargo, Evans

y Bagge, influidos por la primera figura, colocaron cabezas de serpiente en el extremo inferior del cordel y en el puño del brazo izquierdo que reconstruyeron, sin saber que no hay serpientes con rayas de color verde menta, cosa que Evans debía saber, dada su afición a los reptiles en la infancia.» (pp. 358-359)

A partir de aquí: crea un ídolo inhumable que responda a la siguiente pregunta: ¿qué rescatarías de un presente agónico para encontrar en una excavación futura?

Procesar:

- Elige tres elementos o símbolos (religiosos, políticos, económicos, ideológicos) que la actualidad haya convertido en intrascendentes. Critica.
- Considera cuál es la forma más adecuada de representarlos de una manera física. Ironiza.
- Antropomorfiza a modo de figura de pasta cerámica, del tamaño de un puño. Modela.
- Alcanza el mayor grado posible de simplicidad en la forma. Abstrae.
- Documenta el resultado con criterios arqueológicos. Rellena una ficha de clasificación y fotografía.
- Entierra, si procede, tu resultado final para que sea hallado. Inhumas.
- Atesora el registro de la pieza. Archiva.

Considerar:

- No se requiere un gran nivel de detalle para transmitir una idea. Detalles y matices se los lleva el tiempo.
- La estatuilla antigua se ha convertido en mero objeto. El sentido de un objeto cambia en el pasado, presente y futuro.
- Los mitos difuminan y generan verdades. Las mitografías permiten repensar pasados y futuros.
- Sepultar algo puede tener muchos significados, objetivos y resultados distintos. Se inhuman por igual, y con distintos ritos, residuos, tesoros y cuerpos.
- Las esculturas clásicas tenían cabezas intercambiables. A rey muerto, rey puesto.

Para seguir [con]fabulando: recupera *El Planeta de los Simios* (1968, 20th Century Fox) o la novela *Tiempo después* (2019, Pepitas de Calabaza) de José Luis Cuerda. Revisa, por fuerza, el movimiento estético *superflat*, popularizado por Haruki Murakami.

De qui podem aprendre metodologies →
 Ciències, mètodes científics,
 Antropologia,
 Literatura,
 Economia...
 MÚSICA

Metodologia
 fer i dir
 sobre tot el que
 es fa

No existeix un mètode únic i universal
 que serveixi per a tot

Met. Ant. net complet
 de: Cohèrència

Paper en dubte
 el concepte de veritat.

Metodologia - històrica
 Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Filosofia, etc.

Metodologia crítica
 consisteix en
 qüestionar els mètodes,
 els valors morals,
 les dades, materials,
 estadístics

Metodologia es com
 relacionar amb el PERQUÈ

Estructures de pensament / acció. Indagar com
 fem les coses i perquè les fem

Ento que no en siguem conscients

Metodologies utòpiques.
 Una met. pot ser utòpia
 sempre que el seu
 objectiu sigui real.

Una metodologia que
 aspira a una utopia és
 com una petició d'interès
 social.

~~May Wamburg~~

secció

metodologia pot ser un mètode, però si veiem
 com es fa

Haver estat. No
 s'immunta res, es
 construeix a sobre
 del que ja hi ha
 treballat.

Si no es contrasta
 és una interpretació
 personal - Això
 no és "neptiu" si
 es referencia.

Una metodologia,
 només és pròpia si
 s'anuncia en

Muy bien, pero ¿dónde está mi pera?

**No hay metodología ideal, auténtica o infalible.
Solo algunas más adecuadas que otras a nuestra
forma de ser/hacer/sentir/actuar.**

**No hay metodología ideal, auténtica o infalible.
Solo algunas más adecuadas que otras a nuestra
forma de ser/hacer/sentir/actuar.**

Esmerarse en contar historias.

**No hay metodología ideal, auténtica o infalible.
Solo algunas más adecuadas que otras a nuestra
forma de **ser/hacer/sentir/actuar.****

Esmerarse en contar historias.

Tunear metodología hasta obtener el efecto deseado

ab nach Wateburg!
Mit den...
der...
der...
der...

**No hay metodología ideal, auténtica o infalible.
Solo algunas más adecuadas que otras a nuestra
forma de ser/hacer/sentir/actuar.**

***Esmerarse en contar historias.
Tunear metodología hasta obtener el efecto deseado***

Hacer volar sámaras

(Cierre. Si no hay viento, tomar unas sámaras en la palma de la mano y soplarlas al aire.)

(Ffffffff...)

Referencias bibliográficas

Barone, Tom y Eisner, Elliot, W. (2012). *Arts-based research*. Sage.

Correa Gorospe, José Miguel, Aberasturi Apraiz, Estibaliz, Gutiérrez-Cabello, Aingeru (2020). La investigación postcualitativa: origen, referentes y permanente devenir. *REUNI+D. Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa*. [\[Enlace\]](#)

Grau Costa, Eulàlia (Ed.) (2013). *Dimensions XX. Genealogies femenines. Art, recerca i docència. Volum 1*. Edicions Saragossa.

Haraway, Donna (2016). *Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene*. Duke University Press.

Porquer Rigo, Joan Miquel (2018). *Hacerse desde la periferia. Cartografía metodológica de un artista/investigador/docente en una institución de educación superior*. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona. [\[Enlace\]](#)

Referencias videográficas

Parker, Trey (Dir.) (1998). Gnomes. *South Park*. S2, E17. [\[Fuente\]](#)

Barrera, Lola y Peñafiel, Iñaki (Dir.) (2012). ¿Qué tienes bajo el sombrero? [\[Fuente\]](#)

Coca-Cola España (2011). *Don Justo. La era de Aquarius*. Spot publicitario. [\[Fuente\]](#)

Fuente de imágenes

Diapositiva 2, *Defensa de tesis doctoral del autor*, elaboración propia. **Diapositivas 3,** *Sámaras de olmo siberiano* [\[Fuente\]](#). **Diapositiva 23,** *Limpiando con Marie Kondo* [\[Fuente\]](#). **Diapositiva 33,** *Meme de superhéroe*, elaboración propia a partir de [\[Enlace\]](#). **Diapositiva 38,** *Reinvención de la rueda* [\[Fuente\]](#). **Diapositiva 43,** *Pablo Picasso con montera* [\[Fuente\]](#). **Diapositiva 52,** *Imitadores de Elvis* [\[Fuente\]](#). **Diapositiva 72.** *Proceso de elaboración de ponencia*, elaboración propia. **Diapositiva 77,** *Plafón de Atlas Mnemosine de Aby Warburg* [\[Fuente\]](#).

Otras referencias recomendables

- Barley, Nigel (1986).** *The Innocent Anthropologist. Notes From a Mud Hut.* Penguin. [\[Enlace\]](#)
- Careri, Francesco (2016).** *Walkscapes. Andar como práctica estética.* Gustavo Gili. [\[Enlace\]](#)
- Collados, Antonio y Rodrigo, Javier (Eds.) (2015).** *Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto.* Centro José Guerrero. [\[Enlace\]](#)
- Eco, Umberto (2010).** *Cómo se hace una tesis.* Gedisa. [\[Enlace\]](#)
- Grau Costa, Eulàlia y Porquer Rigo, Joan Miquel (Eds.) (2018).** *Dimensiones XX. Genealogías comunitarias. Arte, investigación y docencia. Volumen 3.* Edicions Saragossa.
- GE Matadero Madrid (2017).** *Ni arte ni educación. Una experiencia en que lo pedagógico vertebra lo artístico.* Catarata. [\[Enlace\]](#)
- Güell, Nuria (Coord.) (2011).** *Cómo expropiar a los bancos/Com expropiar als bancs.* Melusina [\[Enlace\]](#)
- Guridi (2021).** *Conexiones. La palabra y el objeto como fuentes de creación.* Gustavo Gili
- Larios, Shaday (2019).** *Detectives de objetos.* Ediciones la Uña Rota
- Leavy, Patricia (Ed.) (2019).** *Handbook of Arts-Based Research.* Guilford Press.
- Lérida, Juan Carlos (2022).** *El método flamenco empírico.* Institut del Teatre.
- Lippard, Lucy (2016).** *Yo veo / Tú significas.* Consonni.
- Markiša, Drago (Trad.) (2009).** *The Occupation Cookbook.* Minor Compositions [\[Enllaç\]](#).
- Mesías-Lema, José María (2019).** *Educación artística sensible. Cartografía contemporánea para arteducadores.* Graó.
- Munari, Bruno (1983).** *Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual.* Gustavo Gili. [\[Enlace\]](#)
- Muntadas, Antoni (2021).** *Reflexiones sobre la metodología del proyecto.* La Escocesa. [\[Enlace\]](#)
- Pedrals, Josep Maria (2014).** *Exploradors al poema! Taller de poesia.* Estrella Polar.
- Smith, Keri (2013).** *Caos. El manual de accidentes y errores.* Paidós.
- Springgay, Stephanie (2022).** *Feltness. Research-Creation, Socially Engaged Art, and Affective Pedagogies.* Duke University Press.
- Talese, Gay (2017).** *El motel del voyeur.* Alfaguara.
- Tweedy, Jeff (2021).** *Cómo componer una canción.* Contraediciones.
- Vacas, Mónica y Castillo, Daniel (2017).** *Paris-Buenos Aires. Trazando la Rayuela. Un mapa de lectura sobre la novela de Julio Cortázar.* Aventuras Literarias.

¡Gracias!

Joan Miquel Porquer Rigo

joanmiquelporquer@ub.edu

jmporquer.com

Congreso de Investigación en Bellas Artes – CIBA4

Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid

21 y 22 de mayo de 2024