

Investigación creación: aproximaciones críticas y comprometidas desde la experiencia situada

Pedro Pablo Gómez Moreno

Editor

Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Colombia

ppgomezm@udistrital.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9651-7682>

Cómo citar este artículo: Gómez Moreno, P. P. (2026). Investigación creación: aproximaciones críticas y comprometidas desde la experiencia situada. *Estudios Artísticos*, 12(20), 10–12.

DOI: <https://doi.org/10.14483/25009311.24783>

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

Los artículos que conforman este volumen proponen un campo de reflexión pluridisciplinar en el que el arte sigue posicionándose como una práctica crítica, situada y productora de conocimientos sensibles. Sin pretender convertirse en dominio autónomo o estrictamente estético, la creación artística aparece aquí atravesada con problemáticas históricas, políticas, pedagógicas y éticas como sucede en gran parte de las prácticas artísticas contemporáneas. Podríamos decir que los artículos de este número dibujan una constelación de aproximaciones teóricas, metodológicas y de modos de senti-pensar que interrogan las formas de representación, los modos de construcción de memoria, las experiencias corporales y las prácticas pedagógicas desde perspectivas sensibles y no normativas.

Uno de los ejes conceptuales que atraviesa el volumen es la relectura crítica de la historia y la memoria, particularmente desde posiciones que cuestionan las narrativas hegemónicas y los relatos oficiales. El análisis de la novela *El Eskimal* y *la Mariposa* de Nahum Montt, por ejemplo, propone una lectura

de la ficción literaria como espacio de producción contrahistórica. A partir de una cierta subversión del género policial clásico, la obra articula una narrativa fragmentada y polifónica que pone en tensión los discursos institucionales sobre la violencia política en Colombia. La figura del cronista de crónica roja se convierte en un dispositivo narrativo que permite explorar la relación entre memoria, subjetividad y violencia estructural, configurando lo que puede entenderse como un sujeto cultural intrahistórico.

Esta problematización de la historia encuentra resonancias en el análisis de la *pintura narrativa* como forma de representación histórica. El estudio sobre *El emperador Ming viajando a Sichuan* aborda la pintura como un lenguaje narrativo complejo, capaz de articular temporalidades, emociones y paisajes en una estructura visual que trasciende la mera ilustración de acontecimientos. El artículo entiende la pintura como una práctica que traduce experiencias históricas en claves sensibles, manteniendo su dimensión documental al tiempo que amplía sus posibilidades expresivas y simbólicas. Esta aproximación permite reconsiderar las tradiciones del paisajismo chino desde una perspectiva contemporánea, destacando su potencial para dialogar con problemáticas actuales de la creación artística desde el Sur Global.

Asimismo, el cuerpo emerge como otro núcleo central del volumen, especialmente en aquellos textos que abordan experiencias de vulnerabilidad, trauma y reparación. En este sentido, la propuesta metodológica del *catarsear* se inscribe en un cruce entre práctica performativa, autobiografía y trabajo comunitario con infancias vulneradas. A partir de una reflexión situada, el artículo plantea el arte como una herramienta para la reconstrucción de la imagen corporal en niñas y niños que han experimentado situaciones de maltrato. En diálogo con conceptualizaciones psicoanalíticas sobre el esquema corporal, la práctica del *catarsear* se presenta como

un proceso de resignificación simbólica que permite restaurar la percepción del sí mismo y ejercer el derecho a imaginar y narrarse. De este modo, la creación artística se desplaza hacia un terreno ético político, donde la acción performativa, sin perder su potencia poética, adquiere una dimensión reparadora.

En una línea afín, aunque desde un enfoque distinto, el artículo sobre *inmersiones sonoras* propone una reflexión en torno a la investigación creación como metodología para indagar relaciones con existencias más que humanas. El sonido es conceptualizado no solo como medio expresivo, sino como material y materialidad que posibilita encuentros sensibles más allá del régimen del signo y el significado. La noción de inmersión se articula aquí con un pensamiento en fuga que busca desbordar los asentamientos disciplinares tradicionales, proponiendo otras formas de conocimiento basadas en la experiencia, la escucha y la relación. Este enfoque cuestiona las epistemologías antropocéntricas y abre un espacio para pensar prácticas artísticas que dialogan con los seres vivos desde una ética relacional.

La *pedagogía artística*, por su parte, ocupa un lugar destacado en el volumen, particularmente a través del análisis de la praxis en el campo del grabado universitario. El concepto de “sello poroso” sintetiza una propuesta pedagógica que enfatiza la permeabilidad entre saberes técnicos, procesos creativos, vínculos afectivos y circulación social de las obras. Desde una metodología de investigación creación y una doble mirada —participante y observador crítico— el artículo evidencia cómo las prácticas colectivas reconfiguran las dinámicas tradicionales del aula taller. La creación colectiva, en este caso, se puede entender como un núcleo de transformación pedagógica que desafía los modelos jerárquicos de enseñanza aprendizaje.

La música es abordada en este número como práctica estética, como dispositivo de memoria y transformación social. El artículo dedicado a Marília Mendonça explora la relación entre música y memoria desde el contexto de lo femenino brasileño, destacando cómo la obra de la cantante articula experiencias emocionales compartidas que interpelan estructuras patriarcales, machistas y sexistas. La música se concibe aquí como un espacio de enunciación que no solo evoca recuerdos, sino que produce desplazamientos en las perspectivas personales y colectivas,

contribuyendo a procesos de empoderamiento femenino. Esta lectura subraya la capacidad de la práctica musical para incidir en la configuración de subjetividades y en la transformación de imaginarios sociales.

De manera complementaria, la reflexión sobre la salsa bogotana contemporánea aborda la música como práctica cultural urbana situada. A través del diálogo entre músicos, el artículo analiza cómo la salsa, entendida como tradición popular, se reconfigura en un contexto distinto a su origen caribeño sin perder su carácter particular. La conversación permite comprender los procesos de creación musical como espacios de negociación entre tradición e innovación, identidad sonora y compromiso social. En este sentido, la entrevista se constituye como un dispositivo metodológico que visibiliza saberes situados y experiencias de creación colectiva.

Finalmente, el texto dedicado a John Nevin propone una lectura de la práctica artística como elaboración del trauma. La experiencia de la guerra atraviesa de manera silenciosa y persistente la producción del artista, manifestándose en una disciplina metódica y en una obra que oscila entre lo íntimo y lo público. El recorrido por sus técnicas, temas y trayectorias vitales permite reflexionar sobre el arte como espacio de contención, memoria y negociación con experiencias radicales. Además, esta aproximación enfatiza la dimensión subjetiva de la creación artística y su relación con procesos históricos de violencia.

En conjunto, los artículos reunidos en este volumen configuran un campo de reflexión que sitúa al arte como práctica de conocimiento, intervención y cuidado. Desde distintas disciplinas y metodologías, los textos coinciden en concebir la creación artística como un espacio de interrogación crítica del mundo, capaz de producir sentidos alternativos y de abrir posibilidades de transformación. La memoria, el cuerpo, el sonido, la imagen, la música y la pedagogía se entrelazan en un tejido conceptual que invita a pensar el arte no como representación pasiva, sino como acción situada y relacional. En este sentido, el volumen se presenta como una contribución relevante al debate contemporáneo sobre las prácticas artísticas y su papel en la producción de conocimiento crítico, sensible, situado y socialmente comprometido.