

Investigación y tesis doctoral en Bellas Artes

Jaime Munárriz Ortiz

Propuesta de marco orientativo para la realización de la Tesis Doctoral en Bellas Artes. Este documento intenta aclarar algunos conceptos básicos que pueden resultar útiles en el inicio de una tesis. Trata de proponer métodos de trabajo sencillos y eficaces, comunes a los distintos tipos de investigación en nuestro campo.

1. Investigación y Metodología en las Bellas Artes

La investigación en el campo de las artes plásticas suele plantear algunas dudas que conviene resolver antes de embarcarse en un proyecto ambicioso como una tesis, tesina o proyecto de fin de máster. Es un tema de gran actualidad, desarrollado en foros, encuentros y en el trabajo de nuestros grupos de investigación. No trataremos aquí de proponer un nuevo modelo. Partiremos de un análisis de cómo opera la investigación tradicional en sus diversas formas y trataremos de encontrar puntos en común y herramientas que puedan resultarnos útiles.

El método científico parte de la observación de fenómenos en la naturaleza para extraer por inducción los principios que los originan. Se plantea una hipótesis y trata de demostrarla mediante experimentos. Si los experimentos confirman la hipótesis, podemos plantear una tesis o teoría científica avalada por la experimentación empírica.

Las ciencias sociales, como la literatura, la lingüística, la historia o la sociología han necesitado métodos específicos para avanzar y consolidar sus conocimientos. El método científico experimental no es fácil de aplicar directamente en estos campos. Las Bellas Artes necesitan igualmente de técnicas, estrategias y herramientas específicas que permitan establecer un proceso de búsqueda estructurada, planteando cuestiones y estableciendo conclusiones mediante un proceso ordenado.

En las Bellas Artes podemos realizar investigaciones empleando métodos diversos, según el tema y el planteamiento. Podemos utilizar modelos semejantes a los de la Historia, basados en la lectura, ordenación y relación de datos, y escritura. Podemos realizar estudios monográficos sobre la obra o etapa de un autor. Podemos estudiar técnicas, materiales y procedimientos. Podemos realizar estudios que relacionen distintas disciplinas en su acercamiento a un problema. Podemos abordar estudios en los que el desarrollo conceptual se apoya en la

producción artística, estableciendo un proceso de realimentación entre ambos polos. Este último modelo se propone en la actualidad como el método específico de las Bellas Artes, y está generando una gran cantidad de trabajo crítico que trata de consolidarlo como modelo.

2. Investigación y método científico

El método científico trata de objetivar el proceso de investigación. Podemos extraer maneras de proceder y actitudes que pueden trasladarse a nuestro campo:

- Una investigación debe plantear una pregunta clara y concreta, y tratar de responder correctamente a su enunciado.
- Una investigación debe ser un proceso sistemático, organizado y objetivo.
- Los resultados de una investigación tienen que ser publicados para que la comunidad se beneficie de sus aportaciones.

Las diversas metodologías nos proporcionan una estructura de trabajo que nos puede facilitar el acercamiento a algunos problemas muy complejos que podemos plantear en el ámbito de la creación, la representación y la producción artística.

Una adecuada estructuración de un proceso investigador permite saber exactamente qué es lo que planteamos, dividirlo en problemas menores que puedan tratarse de forma individualizada, estableciendo un plan claro y concreto para la resolución de cada fase. Esta estructura nos permitirá llegar a unas conclusiones fundadas en argumentaciones claras y definidas.

El método científico separa a la ciencia de la alquimia al establecer un procedimiento riguroso, fiable y repetible para verificar hipótesis y comprobar resultados. En nuestro campo no suele ser posible aplicar un método tan simple y directo, y son numerosas las metodologías que se han desarrollado para trabajar en las áreas de artes y humanidades y ciencias sociales. Sin embargo, podemos recoger de las ciencias experimentales la necesidad de un procedimiento claro, riguroso y que permita transmitir los resultados. Una adecuada estructuración de un proceso investigador permite saber exactamente qué es lo que planteamos, dividirlo en problemas menores que puedan tratarse de forma individualizada, estableciendo un plan claro y concreto para la resolución de cada fase. Esta estructura nos permitirá llegar a unas conclusiones fundadas en argumentaciones claras y definidas.

3. La tesis doctoral

La tesis doctoral es un tipo concreto de investigación, que se desarrolla en un marco muy determinado, y con características propias específicas. El desarrollo de una tesis necesita por tanto de métodos y procedimientos específicos, y no debemos confundir la realización de una tesis con otras formas de investigación en nuestro campo.

Josu Larrañaga nos propone algunas cualidades y condicionantes de la tesis doctoral:

Una tesis es una investigación que:

- Se basa en una proposición

- Participa del intercambio de conocimiento, por lo tanto:

 - Se hace pública (los resultados y los procesos)

 - Se formula razonadamente (es legible, descifrable, articulable)

 - Se puede transmitir/transferir

 - Otros investigadores pueden contrastar o reproducir los resultados

 - Publicita su manera de proceder, la identificación y el reconocimiento de sus metodologías y la estructuración de su desarrollo.

 - Es coherente, rigurosa y sistemática

 - Está sujeta a revisión crítica y cuestionamiento

 - Se dirige a un determinado objeto (de investigación)

 - Transforma la comprensión humana en algún sentido; debe tener impacto

 - Debe ser admitida como tal por la comunidad científica

4. Tesis y objeto de estudio

La tesis de una investigación surge naturalmente del conocimiento previo, estableciendo conexiones entre ideas y hechos ya conocidos para formular una pregunta sobre un aspecto no conocido o no estudiado.

Esta pregunta se materializa en forma de tesis: una afirmación que trataremos de demostrar en el proceso de investigación.

En nuestro campo no siempre partimos de una tesis como tal, entendida como pregunta para la que debemos encontrar una respuesta. Por el contrario, es frecuente que una tesis defina como objeto de estudio una cuestión que genere nuevas preguntas e incertidumbres, aumentando el rango de problemas que conforman los límites de nuestro conocimiento.

Este objeto de estudio tiene que estar definido de forma clara y precisa.

5. Marco de estudio

La tesis se plantea siempre en un marco de estudio, o espacio de referencia en el que los hechos a estudiar se encuadran en hechos y teorías ya conocidos. Es necesario definir claramente este marco de estudio, pues el enunciado de un mismo problema puede generar preguntas (y respuestas) en ámbitos muy diferentes.

6. Variables

El método científico nos enseña a delimitar los factores a estudiar en un proceso, para que el cambio simultáneo en varios elementos distintos no nos conduzca a un error en las conclusiones. Se trata por tanto de definir las variables (elementos que pueden cambiar) en un experimento, para sólo modificar una de ellas en una sucesión de pruebas. De este modo los resultados sólo pueden ser causados por el cambio en esa variable, y no por la influencia simultánea de diversos factores.

Las diversas variables en juego deberán ser estudiadas sucesivamente, explorando toda su posible combinatoria.

En nuestro campo, podemos alterar variables como: materiales, soportes, contenido icónico, composición, estructura, duración, técnica de procesado, relación con el espectador, conexión con el marco social, etc.

7. Punto de vista

Nuestro acercamiento a un problema producirá distintos resultados dependiendo de nuestro punto de vista, es decir, de nuestra actitud y expectativas acerca de ese fenómeno.

Es necesario definir nuestro punto de vista, explicitando desde qué posición estamos realizando la observación, y desde qué presupuestos. Las distintas disciplinas de la ciencia nos proporcionan distintos marcos y herramientas, y debemos determinar cuales son los adecuados para nuestro proceso de investigación.

A menudo resulta necesario realizar una investigación trabajando desde distintas disciplinas, en ocasiones para analizar distintos aspectos desde una metodología específica, y en otras para estudiar el mismo fenómeno desde varias disciplinas, tratando de enriquecer el análisis realizado.

La investigación puede ser por tanto, al implicar a distintas disciplinas:

- Multidisciplinar: Distintos factores se analizan desde distintas disciplinas.
- Interdisciplinar: El mismo objeto se analiza desde distintas disciplinas.
- Transdisciplinar: Las distintas disciplinas trabajan conjuntamente, integrando sus conocimientos, medios y procesos.

8. METODOLOGÍA Distintos tipos de metodo

Este método científico general resulta adecuado en ciertas áreas de la ciencia, especialmente en física y química. Otras áreas del conocimiento han necesitado el desarrollo de metodologías específicas, adaptadas a fenómenos de distinta naturaleza. Los métodos más importantes son:

- Deductivo - De lo general a lo particular
 - Se extraen consecuencias de principios ya conocidos y considerados válidos. Si los presupuestos son válidos, las conclusiones deben de serlo igualmente.
- Inductivo - De lo particular a lo general
 - Se trata de establecer principios generales desde algunos casos particulares. No podemos estar seguros de su universalidad, pero nos permite establecer hipótesis de trabajo.
- Abductivo – (Peirce)
 - Desde fenómenos particulares se se establece una hipótesis que puede explicarlos. No podemos estar seguros de su validez, pero nos puede acercar a nuevas ideas y conceptos que permiten avanzar en el conocimiento.

Estas metodologías pueden emplear diversas técnicas para abordar problemas y conceptos de distinta naturaleza. Entre estas técnicas podemos destacar:

- Performativas – Estudia la generación de significado desde el propio contexto comunicativo, en sus implicaciones sociales y culturales.
- Fenomenológicas - Parte de los hechos tal y como son experimentados por el ser humano.
- Sintéticas - Establece una conexión entre hechos aislados.
- Históricas - Estudia la evolución, etapas y desarrollo de un proceso.
- Sistémicas - Atiende a las partes y su cometido funcional en la totalidad, en diversos niveles. Permite independizar la función de cada parte de su mecanismo interno.
- Estadísticas - Establece conclusiones por el análisis de múltiples ocurrencias de un hecho.
- Dialécticas - Entiende los procesos como tensión entre fuerzas enfrentadas.
- Hermenéuticas - Estudia la coherencia interna de los textos y formulaciones.

9. El esquema básico de una investigación

Este esquema básico puede servir como modelo de referencia para la mayor parte de los trabajos de investigación. En determinadas ocasiones podemos necesitar su modificación atendiendo a motivos metodológicos o experimentales.

El esquema básico puede ser algo así:

Título. Subtítulo.

Índice

- 1. Definición y planteamiento de la investigación:**
 - α. Objeto de estudio**
 - β. Objetivos generales**
 - χ. Objetivos específicos**
 - δ. Descripción general**
 - ε. Motivación y experiencia previa**
 - φ. Marco de estudio y punto de vista**
 - γ. Metodología**
 - η. Planificación**
 - ι. Cronograma, calendario**
 - φ. Presupuesto**
- 2. Desarrollo de la investigación**
 - α. Capítulo II**
 - β. Capítulo II**
 - χ. (...)**
 - δ. (...)**
- 3. Conclusiones**
- 4. Anexo desarrollo práctico**
- 5. Bibliografía**
- 6. Anexos y referencias**

10. Índice y esquema

El índice de una tesis, lejos de ser un mero trámite para completar su publicación, es una de las herramientas básicas para su elaboración.

El índice puede conformarse como el mapa de conocimiento que refleja nuestro estado mental acerca del tema que abordamos. El índice evolucionará y crecerá según nuestras lecturas y procesos de investigación.

Es conveniente imprimir y guardar cada índice, con una numeración (ej: "índice001.doc") y fecha, almacenándolos en una carpeta específica. Con el tiempo podemos entender el avance que hemos realizado al observar el crecimiento de nuestro índice, que se corresponde con nuestros avances en el conocimiento del objeto de estudio.

Es importante destacar la importancia del índice en todas las fases del proceso de realización de la tesis: desde la primera idea y su intento inicial de estructuración, a las siguientes fases en que esa idea madura, toma forma y encuentra su propio espacio, hasta el índice final que opera como armazón en el trabajo terminado, listo para su publicación.

11. Plan de trabajo y cronograma

Debemos establecer un plan de trabajo que defina la duración temporal de cada fase, destacando dependencias entre procesos y estableciendo puntos de finalización. El cronograma permite visualizar esta estructura temporal.

Es probable que este plan de trabajo tenga que ser modificado cuando acometamos el trabajo. Sin embargo, es conveniente tratar de definirlo de antemano con precisión, para contar con una estructura que nos sirva de referencia y nos permita evaluar las desviaciones sobre el esquema previsto y sus consecuencias sobre nuestro tiempo, esfuerzo, y objetivos.

12. Notas y fichas

El proceso de adquisición de datos y lectura de libros y artículos debe ser registrado convenientemente en cuadernos y fichas. En ellos debemos anotar ideas clave y citas posibles, añadiendo la referencia al origen y página(s) donde las encontramos, así como el tema para el que nos son útiles (su lugar en el índice de nuestra tesis). La lectura de este modo no sólo nos

enriquece, sino que nos hará fácil el empleo de los conceptos y referencias importantes que posteriormente necesitaremos referenciar en nuestro escrito.

Podemos realizar las notas en cualquier soporte. Tradicionalmente se usaron fichas de cartón pautadas, aunque podemos usar en su lugar cuadernos u hojas sueltas, especialmente si nos resulta más cómodo trabajar con papel de mayor tamaño. Hojas y fichas deben ordenarse en ficheros o carpetas clasificadoras, ordenados por temas.

Podemos emplear en su lugar anotaciones en soporte digital, empleando herramientas adecuadas. Sin embargo, la rapidez, ubicuidad y flexibilidad de las notas sobre papel son difíciles de lograr con medios digitales.

13. Bibliografía: modelos y preferencias

Una tesis con citas mal realizadas resulta impresentable, y es desde luego uno de los objetos de crítica más fáciles para el tribunal examinador. El mínimo que podemos exigir de una persona que quiere moverse en el terreno de la investigación es que sepa citar bibliografía y citas con absoluta corrección. Existen diversos modos de organizar nuestra bibliografía y las citas. En el campo de Artes y Humanidades las más habituales son:

APA

Harvard

Chicago

IEEE

ISO 690:1987

El modelo APA es habitual en *papers* (publicaciones en revistas científicas), aunque podemos encontrar otras normas según el criterio de cada revista. Debemos consultar las normas de publicación en cada caso, para que nuestro trabajo sea aceptado.

En un trabajo de investigación largo, como es el caso de una tesis, este modelo puede resultar incómodo ya que obliga a consultar las referencias al final del capítulo, por lo que a menudo se emplea el modelo de Harvard con referencias a pie de página (y por supuesto en la Bibliografía final).

No existe un modelo único y obligatorio de normas bibliográficas, por lo que en cada entorno debemos informarnos de cual es el adecuado.

14. Publicación y difusión

Los resultados de una investigación deben ser publicados para que la comunidad se beneficie del avance en ese área. Los formatos habituales de publicación son:

Póster (en congresos).

Comunicación (en congresos).

Artículo o *paper* (en revista científica o indexada).

Libro (o capítulo en una obra de varios autores).

15. Herramientas para la investigación

Además de las herramientas tradicionales, como el papel y lápiz, o las fichas, tenemos ahora herramientas digitales de indudable valor para ayudarnos en nuestra tarea de investigación.

Las herramientas básicas son los programas de ofimática habituales: procesamiento de textos, hoja de cálculo, base de datos y presentaciones. Microsoft Office es la suite de aplicaciones más conocida, pero podemos utilizar OpenOffice o LibreOffice, productos con la filosofía de software libre y gratuito que ofrecen las mismas funciones con compatibilidad de formatos.

Como estrategia de trabajo debemos considerar el uso de los archivos y su numeración: Resulta fundamental ser ordenado con el nombre de los ficheros generados, su almacenamiento en carpetas con nombres adecuados, y especialmente la numeración consecutiva de distintas versiones. Los archivos de texto no ocupan apenas espacio en el disco duro, por lo que podemos almacenar copias sucesivas con el añadido de una numeración creciente, del tipo: "tema1_001.doc". Con tres dígitos en la numeración podemos elevar el número de versiones hasta la 999, lo que debería ser adecuado en casi todos los casos. La fecha de creación del archivo nos aporta información sobre cuando lo creamos. Podemos establecer una estructura de carpetas que se corresponda con los temas a tratar.

Emplearemos la mayor parte del tiempo escribiendo texto, por lo que necesitamos un conocimiento avanzado de las capacidades de nuestro programa de proceso de textos, para no

distraernos buscando funciones desconocidas y tratando de arreglar desperfectos repentinos. Es especialmente útil la capacidad de saltar a puntos determinados en un texto largo. Podemos generar esquemas de las ideas que surgen y sus conexiones con herramientas para la creación de *Mind Maps*. Estos esquemas gráficos facilitan la exploración rápida de ideas y conexiones en las primeras fases de reflexión y búsqueda.

La estructura de nuestro proyecto puede definirse con un diagrama de ideas y procesos, así como de sus relaciones. Existen “Outliners” que permiten trazar estos esquemas atendiendo a su estructura relacional, y también a su visualización. Un *outliner* rápido y eficaz es KeynoteNF. Encontramos un *outliner* dentro de Word si utilizamos la vista esquema, que en combinación con los estilos nos permite abordar la estructura global de un documento.

Podemos confeccionar una base de datos con nuestra bibliografía, o para el seguimiento de nuestros experimentos con anotación de variables y resultados. Podemos también realizar estas labores en una hoja de cálculo. En realidad, estas dos aplicaciones que nacieron como ideas muy diferentes han convergido de modo que una base de datos actual almacena internamente sus datos en un formato equivalente a la hoja de cálculo. La base de datos se configura como interfaz para el manejo de esos datos. Podemos trasladar datos de una aplicación a otra si resulta conveniente. Incluso podemos convertir archivos de texto convenientemente formateados en tablas.

La planificación de proyectos tiene herramientas específicas para definir temas y planificar sus necesidades y dependencias. Podemos emplear estas herramientas, que suelen emplear el Diagrama de Gantt, para definir con claridad las fases y dependencias de nuestro proyecto. Este modelo nos obliga a establecer puntos de entrega, y ayudan a comprender la relación entre las diversas acciones que debemos realizar a lo largo del desarrollo de nuestra investigación.

La bibliografía puede organizarse con la ayuda de Zotero, una herramienta gratuita multiplataforma que permite recoger referencias en la navegación por Internet, ordenarlas y exportarlas a nuestro procesador de textos. Al explorar páginas que contienen la referencia de un libro, por ejemplo en las tiendas de libros por Internet, nos aparece un icono que al activarse

almacena la referencia del libro dentro de nuestra base de datos. Otra herramienta gratuita para la creación de una base de datos bibliográfica es Wikindx.

La exploración de la web puede ordenarse con Delicious, que permite marcar con palabras clave las páginas que nos interesa, accediendo con posterioridad más fácilmente a aquellos lugares que encontramos hace tiempo. Existen multitud de sistemas de sincronización de marcadores, de modo que la exploración en un ordenador está disponible cuando nos trasladamos a otro lugar de trabajo. Con estos sistemas de marcado de páginas podemos facilitar el acceso a la información encontrada, que de otro modo se nos escapa.

El trabajo con muchos documentos de texto o en formato PDF puede agilizarse con programas como Mendeley, herramienta de manejo de datos de investigación, que permite búsqueda de palabras y categorización de la documentación almacenada, o Agent Ransack, buscador que localiza fragmentos de texto dentro de distintos archivos. Existen innumerables herramientas de búsqueda, sincronización, renombrado masivo o detección de duplicados.

Necesitaremos leer y generar PDFs, para lo que existen herramientas gratuitas como Sumatra.

Cada vez resulta más complicada la ordenación y asimilación de la información encontrada. Una simple búsqueda en Google nos proporciona información que necesita semanas de trabajo para que resulte de utilidad. Para abordar este problema, existen herramientas que permiten agrupar y almacenar todo tipo de contenidos en carpetas temáticas, para luego organizarlos y emplearlos en la elaboración de textos y esquemas. Devonthink, Scrivener, Docear o Evernote son algunos de estos programas, que a algunas personas resultan muy útiles mientras que incomodan a otros. Este proceso de recolección y estructuración de la información resulta uno de los desafíos más complejos en el entorno actual de investigación.

Para generar el documento final para su presentación y publicación podemos seguir trabajando con nuestro procesador de textos o pasar todo el contenido a un programa de maquetación, que nos facilitará una mejor estructura de cajas de texto e imágenes, mejorando el aspecto final de nuestro trabajo. InDesign es el programa más utilizado, y existe una alternativa libre y gratuita denominada Scribus.

La lectura pública de nuestro trabajo necesitará el uso de un programa de presentaciones, en el que tendremos que sintetizar los elementos clave de nuestras aportaciones. Tendremos que cuidar el formato de los contenidos en vídeo, ya que suelen ser fuente de innumerables problemas. Conviene incluir todo el contenido de las presentaciones en una carpeta donde pueda ser encontrado cuando utilizamos otro ordenador en la lectura de nuestro trabajo. El uso de vídeo dentro de las presentaciones puede ser origen de grandes problemas, por lo que debemos asegurarnos con días de antelación de que esos vídeo funcionan en el ordenador que vamos a utilizar en la lectura.

Las herramientas que hemos esbozado aquí son casi imprescindibles en la realización de una tesis actual, ya que la búsqueda de datos actuales tiene que realizarse a través de Internet, y el procesamiento y ordenación de esos datos resulta una tarea compleja. La presentación final encuentra cada vez un nivel de exigencia más elevado, con lo que tendremos que producir un documento bien diseñado y a la altura de producciones similares.

16. Referencias

<http://www.avantspace.org/libregraphics.htm>
<http://libregraphicsworld.org/>
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
<https://truongnghiem.wordpress.com/2010/12/08/mindmapping-vs-outlining/>
<http://www.psychinnovations.com/directory/outliners-and-mind-map-software-really-thorough-annotated-list>
<http://john.redmood.com/organizers.html>
<https://code.google.com/p/keynote-nf/>
<http://www.ganttproject.biz/>
<http://www.devontechnologies.com/products/devonthink/overview.html>
<https://www.literatureandlatte.com/scrivener.php>
<http://wikindx.sourceforge.net/>
<http://home.mybibliographix.com/>
<http://www.citavi.de/en/index.html>

Jaime Munárriz Ortiz
Profesor Titular
Universidad Complutense de Madrid
2013