

Ressenya

Investigar con arte y poesía*

Eva Marxen y Luis Felipe González Gutiérrez (2023)
(Vol. 240023). Editorial Gedisa.
171 p.
ISBN 978-84-19406-47-7

REBUT: 15/01/2025 ■ ACCEPTAT: 2/10/2025

Amanda Bernal Pérez / ERC Visual Trust – Universitat de Barcelona / <https://orcid.org/0009-0007-9148-4029>

El libro *Investigar con arte y poesía* escrito por Eva Marxen y Luis Felipe González Gutiérrez, publicado en 2023, aborda de manera innovadora la investigación antropológica mediante el uso del arte y la poesía como dispositivos y herramientas metodológicas cualitativas. Editado por Gedisa Editorial, reconocida en el campo académico y antropológico, este libro se presenta como una obra de referencia para quienes buscan un enfoque interdisciplinario en las ciencias sociales.

Marxen, coautora del libro, es también autora de numerosos artículos y de las obras *Diálogos entre arte y terapia* (2011) y *Deinstitutionalizing Art of the Nomadic Museum. Practicing And Theorizing Critical Art Therapy With Adolescents* (2020). Es reconocida por su labor interdisciplinaria que conecta arte, terapia y antropología para explorar el trauma, la exclusión social y la identidad. Por su parte, Gutiérrez, coautor del libro, es académico y poeta y combina la literatura y la psicología para explorar temas como la inteligencia colectiva y el construccionismo social. Su trayectoria literaria incluye obras como *Canto Árbol* (2011) y *De lo cotidiano a lo microscópico* (2023). Sus trabajos combinan precisión académica con una

* Esta reseña forma parte del proyecto ERC Visual Trust. *Fiabilidad, responsabilidad y falsificación en imágenes científicas, religiosas y sociales* (IP: Roger Canals, 2021-2026). Este proyecto ha recibido financiación del European Research Founding (ERC) en el marco del programa de investigación e innovación European Union's Horizon 2020 (acuerdo de subvención n.º 101002897).

perspectiva ética e inclusiva.

Esta obra analiza cómo los dispositivos artísticos pueden ser herramientas legítimas para producir y transmitir conocimiento. Ofrece una crítica del uso de las artes en la investigación antropológica y social, destacando su aplicabilidad en proyectos cualitativos y brindando pautas prácticas. Se ubica en un contexto de interés por enfoques interdisciplinarios en ciencias sociales y la hibridación de técnicas, aportando perspectivas que integran creatividad y rigor académico.

El libro, dividido en seis capítulos, explora enfoques de investigación cualitativa basada en las artes, enfocándose en artes visuales, poesía y performance. Destaca la metodología como parte del proceso y defiende el dispositivo artístico como herramienta epistémica para una investigación afectiva y situada. Subraya la creación de espacios de escucha e implicación con los participantes, valorando saberes ancestrales y promoviendo “el encuentro íntegro de las personas con el mundo que investigamos” (Marxen & Gutiérrez, 2023, p. 11).

El primer capítulo recorre la historia de la investigación cualitativa vinculada a las artes desde el siglo XX, destacando referentes como Denzin y Lincoln (2000), y el surgimiento de ciencias sociales críticas en los 2000. Resalta el arte como herramienta crítica frente al giro cultural y la posmodernidad, introduciendo nuevas epistemologías como los saberes indígenas y diferenciando la ABR (Arts-Based Research) de otras metodologías cualitativas.

El segundo capítulo aborda las artes visuales y performativas como herramientas interpretativas y epistemológicas en ciencias sociales, educación artística y salud mental. Se introducen conceptos como “bricoleur”, “imagen dialéctica” y “comunicación simbólica”, junto con la metodología A/r/tography, que integra investigador, profesor y artista para fomentar transformación social. Seguidamente, inspirados en Foucault y Deleuze, los dispositivos artísticos combinan técnica y discurso, desafiando epistemologías dominantes y promoviendo creatividad emancipadora mediante herramientas multimodales.

En los capítulos 3 y 4, los autores exploran ejemplos concretos de contra-dispositivos artísticos como los mapas colectivos de los Iconoclastas y el Archivo Caminante de Eduardo Molinari. También se aborda el caminar como metodología de investigación, destacando su capacidad para fomentar confianza y reflexión crítica. Se incluyen movimientos como Mujeres Creando de Bolivia, que desafían discursos hegemónicos y proponen epistemologías emancipadoras. El capítulo cierra con un apartado que detalla principios éticos, métodos y ejemplos para talleres de arte etnográfico, culminando con tres ejercicios sobre caminar e investigar a través del dibujo.

Los capítulos 4, 5 y 6 profundizan en el dispositivo poético, con estrategias, técnicas y ejemplos para trabajar en esta metodología. Conceptos como “obra abierta” y “dispositivo ficcional” evidencian cómo la poesía facilita la co-construcción de significados entre investigadores y participantes. Referencias a Borges y Prendergast, nos adentran al uso de la poesía como forma de relacionarse con el mundo. El texto cierra con ideas para incorporar un estilo poético en la investigación académica.

Este libro es una provocación para reflexionar sobre la poesía y el arte como dispositivos de cambio y resignificación (Marxen & Gutiérrez, 2023, p. 115). Ofrece herramientas prácticas, ejemplos concretos y un marco teórico para integrar arte y poesía en la investigación, con ejercicios y prácticas colaborativas que abordan tanto las dimensiones personales del

investigador como su trabajo. Su enfoque en la co-construcción de saberes y las perspectivas globales, especialmente de Latinoamérica, lo hace relevante para el cambio social, destacando por inspirar pensamiento y comunicación auténticos, aunque pueda desafiar contextos académicos tradicionales.

El libro impacta la antropología y la investigación cualitativa al integrar arte y poesía como elementos centrales, ampliando las fronteras de lo “válido”. Su lenguaje accesible e innovador lo hace valioso para académicos y artistas. Introduce conceptos como dispositivo y contra-dispositivo, analiza limitaciones metodológicas y muestra cómo la poesía capta matices culturales inaccesibles a descripciones tradicionales. También fomenta significados desde una “obra abierta” y conecta investigación, expresión artística y estilo de escritura, cuestionando qué transmitir y cómo lograrlo.

Este libro es una herramienta clave para quienes buscan un análisis crítico sobre la metodología artística en las ciencias sociales. Ofrece un estado de la cuestión sobre la convergencia entre arte, poesía, salud y ciencias sociales, promoviendo una investigación cualitativa rigurosa y respetuosa. Combina un sólido marco teórico con guías prácticas para investigadores interesados en ampliar su enfoque metodológico.

En resumen, *Investigar con arte y poesía* plantea una visión audaz sobre cómo la antropología se beneficia al integrar arte y poesía, desafiando las convenciones tradicionales de la investigación cualitativa. Con herramientas que enriquecen tanto el análisis como la representación, inspira a repensar las metodologías y a reflexionar sobre la conexión entre conocimiento, arte y experiencia humana, siendo una lectura indispensable para quienes valoran la creatividad y la expresión artística para investigaciones rigurosas y de gran calidad.

BILIOGRAFÍA

Marxen, E., & Gutiérrez, L. F. G. (2023). *Investigar con arte y poesía* (Vol. 240023). Editorial Gedisa.

Fitxa bibliogràfica: Bernal Pérez, A. (2025). Ressenya: Investigar con arte y poesía. *Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia*, 41(2), 305-307. <https://doi.org/10.56247/qua.517> [ISSN2385-4472]

