

La Investigación en Educación Artística

RICARDO MARÍN VIADEL
Universidad de Granada

Resumen:

El objetivo de este trabajo es ofrecer una descripción de algunos problemas y teorías, autoras y autores, hallazgos y resultados, tanto en el panorama internacional como en el contexto de las universidades españolas, de las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente en el campo de la Educación Artística. He utilizado un cuádruple enfoque. Primero presento una síntesis de los temas de investigación que con mayor asiduidad figuran en los principales manuales de investigación publicados sobre Educación Artística. Segundo, señalo los temas de investigación más urgentes y emergentes, sobre los que se ha insistido durante los últimos años por parte de las asociaciones profesionales de mayor relevancia internacional. Tercero, destaco algunas de las principales revistas de investigación especializadas en Educación Artística. Por último, presento un nuevo y muy polémico enfoque de investigación surgido en el territorio de la Educación Artística: las metodologías artísticas de investigación en educación (Arts based Educational Research).

Palabras clave:

Educación Artística, Investigación, Artes Visuales, Metodologías Artísticas de Investigación.

Abstract:

The aim of this paper is to provide a description of some problems and theories, authors, findings and results, both on the international scene and in the context of Spanish universities, being carried out currently in the field of Art Education Research. I used a four-fold approach. First, I present a synthesis of research issues that most frequently appear in published research leading textbooks on art education. Secondly, I show the most pressing and emerging research issues, on which professional international associations in Art Education insisted actually. Thirdly, I outline some of the major research journals specializing in Art Education. Finally, I note a new and highly controversial research approach emerged in the territory of Arts Education: Arts based Educational Research.

Key words:

Art Education, Research, Visual Arts, Arts based Educational Research.

Résumé:

Le but de ce document est de fournir une description de certains problèmes et des théories, des auteurs, les conclusions et les résultats, tant sur la scène internationale et dans le contexte des universités espagnoles, sur les recherches menées actuellement dans le domaine de l'éducation artistique. Pour cela j'ai utilisé une approche en quatre volets. Tout d'abord, je présente une synthèse des questions de recherche qui apparaissent le plus fréquemment dans la recherche publiée dans les plus importantes manuels universitaires sur l'éducation artistique. Deuxièmement, je tiens à souligner les problèmes de recherche les plus urgents et en émergence sur lesquels les associations professionnelles d'importance internationale ont demandé davantage pendant ces dernières années. Troisièmement, je présente quelques-unes des principales revues de recherche spécialisées dans l'éducation artistique. Enfin, j'insiste sur une méthode de recherche nouvelle et très controversée apparue dans le territoire de l'éducation artistique : les méthodologies artistiques de recherche sur l'éducation [Arts based Educational Research].

Mots clés:

Education Artistique, Recherche, Arts Visuels, Méthodologies Artistiques de Recherche Éducatif.

Fecha de recepción: 15-09-2010.

Fecha de aceptación: 18-10-2010.

Problemas generales y enfoques específicos en la Investigación sobre Educación Artística

Las investigaciones en Educación Artística conforman un espacio específico y muy heterogéneo. Los temas y los problemas de investigación en Educación Artística constituyen un territorio específico y especializado dentro de las investigaciones educativas, por un lado, y de las investigaciones sobre el arte, por otro. Como se podrá comprobar en los epígrafes que componen este trabajo disponemos de un número suficiente de manuales de investigación, de revistas internacionales especializadas, congresos nacionales e internacionales y de grupos de investigación como para poder afirmar que desde hace algunas décadas la Educación Artística se configura como un territorio especializado de investigación, situado justo en la intersección entre los problemas de las artes visuales y los problemas educativos. En el contexto de las universidades españolas la gran mayoría de las investigadoras e investigadores y de los grupos de investigación están vinculados con el área de conocimiento de "Didáctica de la Expresión Plástica" y, por consiguiente, con los departamentos universitarios del mismo nombre con presencia en las Facultades de Ciencias de la Educación y en las Facultades de Bellas Artes. Ahora bien,

las investigaciones en Educación Artística constituyen un espacio muy heterogéneo y de límites bastante difusos. Por ejemplo, en el ámbito de América Latina es muy frecuente que la investigación en Educación Artística comprenda el conjunto de las enseñanzas de todas las disciplinas artísticas: la música, la danza, el teatro, las artes visuales, etc; mientras que en Europa y Estados Unidos de Norteamérica el mismo término únicamente hace referencia a la enseñanza de las artes visuales. Así mismo, muchas investigadoras e investigadores conjugan su dedicación a la Educación Artística con otras actividades, no solo docentes, sino con la creación artística (exposiciones, comisariados, etc,) o investigando en territorios contiguos, ya sea la educación, la estética, la psicología, la sociología o la crítica de arte.

La particularidad del problema de investigar el aprendizaje del arte

En la investigación en algunas de las otras 'didácticas específicas' (así denominadas en el contexto español) existe una cierta proximidad o simetría entre el carácter científico de la asignatura o materia que se enseña y aprende, y la necesaria científicidad de la investigación didáctica. Las matemáticas, la biología, la física o la química son ciencias y la investigación en didáctica de las matemáticas, de la física, etc, también constituye una actividad científica. Pero cuando se trata del arte, concretamente de la enseñanza del dibujo, de la pintura, o de la fotografía, etc, parece surgir una cierta contradicción entre el intenso carácter emocional, creativo y subjetivo de los procesos artísticos y la necesaria objetividad, contrastabilidad y demostrabilidad de una investigación educativa. Hay ciertos temas que parecen refractarios a la actividad investigadora y científica, y entre ellos las artes y su aprendizaje es uno de los más evidentes. De hecho, a pesar de la fuerte tendencia de la cultura universitaria contemporánea a inventarse nuevos grupos de ciencias (o al menos a usar tales denominaciones), como 'ciencias de la información', 'ciencias del mar', 'ciencias de la actividad física', 'ciencias políticas', etc., todavía somos renuentes a usar el de 'ciencias de las artes' para referirnos a los saberes de la creación artística.

Las investigaciones en Educación Artística usan todas las metodologías y técnicas de investigación habituales en ciencias humanas y sociales

Como es lógico suponer todos los enfoques metodológicos y todas las técnicas de investigación habituales en las ciencias humanas y sociales, especialmente las más utilizadas en las ciencias de la educación, tienen su proyección en las investigaciones sobre Educación Artística; y además, al mismo ritmo que se producen las modas investigadoras en educación, psicología o antropología, se produce su reflejo en esta área específica del conocimiento. Así, las primeras investigaciones publicadas sobre Educación Artística seguían muy directamente los modelos imperantes en las primeras décadas del siglo XX, recurriendo sistemáticamente al uso de 'test' y pruebas objetivas en estudios descriptivos, longitudinales y correlacionales sobre capacidades artísticas (especialmente el talento para el dibujo y la capacidad creativa), y su relación con el rendimiento escolar general. (Lowenfeld, 1939; Manuel, 1919).

Durante las décadas centrales del siglo XX, la mayoría de los principales proyectos de investigación estuvieron dirigidos al desarrollo de modelos curriculares innovadores, que abordaran de una manera sistemática la amplitud y complejidad del aprendizaje artístico en los sucesivos cursos del sistema escolar, especialmente durante los años de escolaridad obligatoria. (Barkan, 1965; Barkan, Chapman, y Kern, 1970). La innovación y el desarrollo curricular continúan siendo en la actualidad uno de los principales temas de investigación en Educación Artística. Al fin y al cabo se trata de uno de los problemas que tanto intelectualmente, como por su gran interés educativo y su amplia repercusión social, son más distintivos de los intereses investigacionales de las didácticas del currículum escolar. (Dobbs, 1992; Efland, Freedman y Sthur, 2003; Freedman y Hernández, 1998).

El desarrollo más importantes de las investigaciones en Educación Artística se ha producido durante las dos últimas décadas del siglo XX y continúa creciendo exponencialmente en la actualidad. Durante los últimos diez años se han consolidado los principales temas y metodologías de investigación. Uno de los indicios que podemos utilizar para identificar estos temas es recurrir a los índices de los principales manuales de investigación que se han publicado en los últimos años. En Educación Artística los manuales de metodología de investigación no abundan y

en todos los casos responden a iniciativas institucionales. El más amplio, extenso y minuciosamente documentado es el que organizó la sociedad profesional norteamericana de Educación Artística (NAEA), cuyos editores han sido Elliot Eisner y Michael Day (Eisner y Day, 2004); en él hay diez temas destacados: a) la Educación Estética, estrechamente vinculada a los desarrollos en filosofía y en teoría del arte, que reúne las investigaciones de carácter más teórico y especulativo en torno a cualquiera de las diferentes disciplinas artísticas: literatura, música, danza, artes visuales, etc.; b) la historia de la Educación Artística, principalmente durante los siglos XIX y XX, cuando la enseñanza del dibujo se impuso en el currículo obligatorio de la educación primaria, prácticamente en todos los países del mundo; c) los estudios evolutivos sobre las conductas artísticas y estéticas tanto en lo que concierne a las niñas y niños como dibujantes, como en su desarrollo como espectadores de pinturas y objetos artístico; d) la organización y sistematización del currículo, especialmente en la educación obligatoria; e) los enfoques multiculturales de las enseñanzas artísticas; f) la evaluación del aprendizaje artístico y los estándares de calidad de las enseñanzas artísticas; g) la formación inicial y la cualificación del profesorado de artes visuales; h) la educación en museos; i) la cultura visual; y j) las metodologías artísticas de investigación, sobre las que insistiremos en el último epígrafe.

Más recientemente, en 2008, la Sociedad Profesional de Educación en Arte y Diseño del Reino Unido (NSEAD) tuvo la iniciativa de reunir algunos de los artículos de metodología de investigación que habían ido aparecido en la revista que propicia la sociedad, el *International Journal of Education in Art & Design* -del que hablaremos más adelante,- hasta completar un índice adecuado para un manual de investigación en Educación Artística. Richard Hickman fue el editor del volumen que, organizado en quince capítulos, aborda los siguiente temas: la afinidad de la docencia del arte con la indagación etnográfica, la historia de la educación artística, la fotografía infantil, el desarrollo de los programas de doctorado en arte y diseño basados en la práctica creativa (Practice-based Research); los estudios interculturales, los estudios de casos, la historia oral y las historias de vida, la etnografía visual, las narrativas y las neonarrativas. (Hickman, 2008)

En España se publicó en 2005 una manual de investigación que reunía a la mayoría del profesorado que formaba parte del programa interuniversitario de doctorado especializado en Educación Artística y

que actualmente corresponde al posgrado “Artes y Educación” (www.artes-visuales.org/). Cada uno de los capítulos del manual corresponde a los contenidos que impartía su autora o autor en los cursos de doctorado: la didáctica de la sospecha, la teoría y pedagogía crítica en Educación Artística, la cultura visual, la investigación artístico-narrativa, los estudio de casos, la evaluación del aprendizaje artístico, las metodologías artísticas de investigación educativa, el dibujo infantil, las nuevas tecnologías e Internet, la educación en museos y medios de comunicación, la interculturalidad, las teorías feministas, la educación en valores y para la paz, y el arte terapia (Marín Viadel, 2005).

Como puede apreciarse gran parte de estos temas son comunes a los problemas de investigación de otras didácticas, pero al menos tres de ellos son distintivos de la investigación en Educación Artística. Uno es la Cultura Visual, que en el contexto de la Educación Artística, implica básicamente dos cosas, por una parte la ampliación del campo de fenómenos estudiados que no quedan circunscritos a las imágenes visuales reconocidas como artísticas sino al conjunto de los acontecimientos visuales presentes en la vida cotidiana del alumnado, tales como los muñecos, carteles, pegatinas y tatuajes con los que los preadolescentes decoran su habitación, los parques de atracciones, o los envoltorios de los caramelos y chucherías; por otro, una reconsideración de los modos de interpretación de todas esas imágenes centrándose en los aspectos que son verdaderamente significativos en la configuración de la identidad personal y grupal del alumnado (Hernández, 2000). El segundo es el estudio en profundidad del dibujo y el arte infantil espontáneo (Hernández Belver, 1995; Martínez García, 2004). El tercero, las metodologías artísticas de investigación, que desarrollaré en el último epígrafe.

El consenso de los organismos y asociaciones internacionales: reforzar las identidades y valores personales y sociales y la diversidad cultural a través de la Educación Artística

En los últimos cuatro años la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha organizado dos conferencias mundiales sobre Educación Artística, la primera en Lisboa en 2006 y la segunda en Seúl en mayo de 2010. Los términos clave más

repetidos en los documentos de conclusiones, en la mayoría de los casos, son los que venían asociándose desde hace más de medio siglo a la Educación Artística, y entre ellos el clásico de desarrollo de la capacidad creativa (Lowenfeld, 1946), pero ahora impregnado de dos nuevos matices: uno, considerando creativas no solo a las personas sino también a las instituciones e industrias, y por otro vinculándola a los nuevos contextos sociales:

“Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores y los sistemas educativos debe ajustarse a esta nueva situación. ...La educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en las países menos desarrollados”(UNESCO, 2006: 4).

En la más reciente conferencia mundial sobre Educación Artística que ha tenido lugar en Seúl a finales del mes de mayo de 2010, ente los cincuenta y cinco objetivos para el desarrollo de la Educación Artística tres están dedicados específicamente a la investigación, uno de carácter más general y otros dos que lo desarrollan:

“2.c. Estimular el intercambio entre la investigación y la práctica en Educación Artística.

2.c.1. Apoyar globalmente la investigación y la teoría en Educación Artística y la relación entre teoría, investigación y práctica.

2.c.2. Fomentar la cooperación para desarrollar la investigación en Educación Artística y distribuir sus resultados así como las prácticas ejemplares a través de estructuras internacionales tales como instituciones y observatorios” (UNESCO, 2010: 6-7).

Como es habitual en estos documentos que finalmente deben ser aprobados por los representantes ministeriales del casi centenar de países que participan en el evento, las recomendaciones finales son tan abstractas y generales que no dejan de ser una expresión de buenos deseos. Quizás esta falta de concreción pueda explicarse en parte porque en la

conferencia mundial precedente, sí que se había establecido un listado más concreto de temas de investigación (UNESCO, 2006: 10-11):

- a) ¿Qué está sucediendo hoy en Educación Artística? Hay que describir y comparar las características de los programas y los currícula que se están desarrollando en la actualidad.
- b) ¿Qué relación existe entre Educación Artística y creatividad? Hay que lograr evidencias empíricas suficientes de que el alumnado que ha seguido una mejor formación en Educación Artística es más creativo en el conjunto de las disciplinas del currículum, no sólo en las materias artística, y también en su vida profesional adulta.
- c) ¿Cuál es la relación entre Educación Artística y las competencias sociales, la ciudadanía activa y la participación social plena? Esta pregunta es perfectamente complementaria de la anterior en un dimensión más social que personal.
- d) ¿Cuál es la eficacia formativa de los programas y métodos de Educación Artística, tanto desde un punto de vista personal como social?
- e) ¿Cuáles son los mejores métodos docentes para la enseñanza de la Educación Artística?
- f) ¿Cuál es la eficacia y los resultados conseguidos por las políticas de Educación Artística?
- g) ¿Cuáles son los resultados que se obtienen gracias a la colaboración entre las instituciones educativas y las instituciones culturales como consecuencia de desarrollar la Educación Artística en el currículum del sistema escolar?
- h) ¿Cuáles deberían ser las normas y niveles de calidad para la adecuada formación de docentes en Educación Artística?
- i) ¿Cómo debe hacerse la evaluación del alumnado en Educación Artística?
- j) ¿Cuáles son las influencias de las industrias culturales, y especialmente de la televisión y el cine, en el aprendizaje artístico del alumnado, y cómo lograr que las industrias culturales propicien una Educación Artística responsable para el conjunto de la ciudadanía?

Junto a estos diez temas que se señalan de forma explícita como aquellos en los que deberían centrarse las investigaciones en Educación Artística, a lo largo del informe se proponen otros cinco más, que tienen un cierto carácter meta-metodológico:

- k) ¿Cuáles son los intereses de investigación del profesorado y de los educadores en artes?
- l) ¿Cómo desarrollar los enfoques interdisciplinarios sobre metodologías de investigación en Educación Artística?
- ll) ¿Cómo organizar un corpus específico que difunda los conocimientos e investigaciones actuales de Educación Artística, suficientemente completo y fácilmente accesible?
- m) ¿Cuáles son los supuestos teóricos en los que se fundamentan las mejores experiencias y prácticas actuales en Educación Artística y cómo documentar adecuadamente los resultados que se han obtenidos?
- n) ¿Cómo lograr un correcto equilibrio en las investigaciones sobre Educación Artística entre la perspectiva artística y la perspectiva pedagógica?

La UNESCO es una organización gubernamental que para los temas relacionados con Educación Artística normalmente trabaja en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales internacionales que corresponden a diferentes especialidades artísticas: la Sociedad Internacional para la Educación a través del Arte (INSEA), la Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME), el Consejo Internacional de Música (IMC), la Asociación Internacional para la Educación y el Drama/Teatro (IDEA), la Alianza Mundial de Danza (WDA) y el Instituto Internacional del Teatro (ITI).

INSEA es la organización internacional de los profesionales de la enseñanza de las artes visuales, en su gran mayoría profesoras y profesores de todos los niveles de enseñanza. Cada tres años INSEA convoca su congreso mundial, el próximo se celebrará del 27 al 30 de junio de 2011 en Budapest. Durante los dos días anteriores al congreso general se organiza un pre-congreso dedicado específicamente a la investigación, el tema propuesto en esta ocasión es: *"evaluación auténtica en Educación Artística: nuevos medios, modelos e instrumentos."* (<http://insea.org/events/world-congress>).

Además de los congresos mundiales INSEA organiza congresos internacionales (Europa, América, Asia, etc.). En el último europeo, que se ha celebrado en la ciudad lapona de Rovaniemi en junio de 2010, los temas de trabajo fueron: a) la huellas de niños y jóvenes en las plazas públicas; b) la alfabetización visual y la multiculturalidad sostenible; c) el arte

sostenible, una unificante interrelación de aprendizaje; d) las artesanías como un contexto particular en Educación Artística; e) el arte, la infancia y la diversidad cultural; f) las historias del patio de recreo: problemas sobre investigación artística e investigación basada en las artes; g) las artes como medios de transformación social; h) heteronormatividad sostenible de género en Educación Artística contemporánea; i) el arte infantil; j) los roles y responsabilidades de los museos y sus visitantes; k) sostenibilidad sociocultural. (University of Lapland, 2010)

En la zona del sureste asiático y el Pacífico, el próximo congreso internacional de INSEA se celebrará en Melbourne, a mediados de octubre de 2010 y los temas propuestos son: a) la educación en artes visuales en la era digital; b) las prácticas artísticas innovadoras en el currículum escolar; c) las artes visuales y el currículum nacional oficial; d) la voces de artistas, estudiantes y profesorado; e) las cualidades y capacidades de los graduados de las escuelas superiores (bachillerato); f) los nuevos medios y tecnologías digitales; g) la diversidad y las identidades culturales; h) el desarrollo de comprensiones interculturales; i) la Cultura Visual, el conocimiento y la comunicación; y j) la creatividad, las teorías de aprendizaje y la práctica profesional. (<http://www.insea.org/events/regional-congress>)

La Asociación Nacional de Educación Artística (NAEA) de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque en sentido estricto es una asociación nacional, es junto con la del Reino Unido (The National Society for Education in Art and Design), una asociación profesional de referencia internacional. De ellas la norteamericana es la que ha dedicado un mayor esfuerzo a los temas de investigación. El último documento que ha publicado esta asociación, dentro de una amplia serie que viene elaborando desde hace dos décadas, lleva por título "*Crear una agenda de investigación en la educación de las artes visuales para el siglo XXI: fomentar la investigación individual y colaborativa*". (NAEA, 2008)

El documento señala cuatro zonas de interés investigacional: el aprendizaje artístico, la comunidad profesional de profesores de artes visuales, los intereses artísticos del conjunto de la sociedad, y la propia investigación sobre Educación Artística. Sobre cada una propone algunas preguntas clave.

- a) Preguntas sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes visuales:
¿Cómo podrían llegar a ser más eficaces el profesorado y los profesionales de la Educación Artística? ¿cómo se diseña y organiza

el aprendizaje del alumnado de artes visuales, cómo se lleva a cabo, y cómo se evalúa según los diferentes modelos educativos actuales? El documento señala explícitamente seis modelos de enseñanza artística: experiencias de taller, cultura visual, cultura material, basado en las disciplinas (creación, historia del arte, crítica de arte y estética), basado en problemas, y por último, cuando la educación artística se enseñan integrada en otras asignaturas. ¿De qué modo los elementos del currículo y los criterios de evaluación reflejan la necesidad de preparar a un profesorado y a un alumnado plural, para una sociedad justa y global? ¿Qué centros educativos y qué experiencias de aprendizaje son los mejores ejemplos de excelencia en educación artística? ¿Cuáles son las diferencias entre el aprendizaje artístico de las personas en diferentes grupos de población: niñas y niños pequeños, alumnado de primaria, alumnado de secundaria, personas adultas, estudiantes de magisterio, visitantes de museos, personas ancianas? ¿Cuál es el impacto en Educación Artística de los nuevos contextos de aprendizaje propiciados por las tecnologías de la información y la comunicación?

- b) Preguntas sobre el propio grupo profesional de profesorado y educadores de artes visuales: ¿En qué medida son diferentes los intereses y los objetivos de los distintos grupos que componen la comunidad de profesionales de la Educación Artística, ya se trate del profesorado de los distintos niveles de enseñanza, de educadores de museos, formadores comunitarios, etc.?, ¿cómo podría lograrse una mejor intercomunicación entre todos ellos y ellas?
- c) Preguntas sobre los intereses artísticos del conjunto de la sociedad: ¿Cómo comunicar eficazmente la importancia del aprendizaje artístico permanente al alumnado, al profesorado, a los responsables políticos, a los padres y al conjunto de la comunidad? ¿Qué relación hay entre las teorías y las políticas educativas y la realidad de la Educación Artística actualmente? ¿Cuáles son los factores que más influyen en formar las actitudes de los padres y la opinión pública sobre el valor de la Educación Artística? ¿De qué modos los museos podrían llegar a ser más accesibles y cómodos para todas las personas a fin de que se desarrolle un interés permanente por estos centros?
- d) Preguntas sobre la investigación: ¿Cómo podrían los profesionales

de la enseñanza de las artes visuales llegar a estar más directamente involucrados en los procesos de investigación y llegar a ser más valorados por sus experiencias y conocimientos? ¿Qué aspectos de las investigaciones en Educación Artística son los más beneficiosos para los profesionales de la enseñanza? ¿Cómo podrían las profesoras y profesores, estudiantes, administradores, responsables políticos, y otros educadores que trabajan en diversos programas de educación en artes visuales, organizar y desarrollar investigaciones de estudios de casos sobre su propia práctica profesional? ¿Cómo contribuyen las diferentes metodologías de investigación (por ejemplo, la experimental, la cualitativa, la basada en las artes, la etnográfica, la histórica, la filosófica, la investigación-acción) a una mejor comprensión del aprendizaje de las artes visuales?

Dentro de este epígrafe dedicado a las propuestas de investigación de los organismos y asociaciones internacionales, veremos en último lugar la posición de la Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA. American Educational Research Association) que probablemente es la asociación de investigación educativa más prestigiosa en la actualidad. En la AERA hay 'Grupos de Interés Especial' en torno a temas muy específicos. Seis de estos grupos están dedicados a temas de Educación Artística: dos de ellos tratan el conjunto de los problemas de investigación de las artes y la educación, tanto desde un punto temático como metodológico; y cada uno de los otros cuatro grupos está dedicado a una especialidad artística.

- a) El grupo denominado 'Artes y aprendizaje' propone entre sus temas de interés: el currículum, la evaluación, la semiótica del proceso creativo, la integración, y la educación estética. El grupo está directamente vinculado con la revista *Journal for Learning through the Arts: A Research Journal on Arts Integration in Schools and Communities* (Revista para el Aprendizaje a través de las Artes: Una revista de Investigación sobre la Integración de las Artes en las Escuelas y las Comunidades). (<http://www.uacoe.arizona.edu/ALSIG/>)
- b) El grupo denominado 'Investigación Educativa basada en Artes' (Arts-Based Educational Research) trabaja sobre el desarrollo de esta nueva metodología que observa la educación a través de un punto de vista artístico (<http://aber-sig.org/Home.html>). En su últi-

ma reunión, que tuvo lugar el 30 de abril de 2010 en Denver, se dieron cita los investigadores e investigadoras más reconocidos en este campo: Eliot Eisner, Graeme Sullivan, Rita Irwin, Carl Leggo, Barbara Bickel. (<http://vimeo.com/12336415>)

- c) Los dos grupos centrados en la investigación educativa de las artes visuales son: el grupo 'Artes e indagación en las Artes Visuales y de la Representación en Educación' (Arts and Inquiry in the Visual and Performing Arts in Education) y el grupo denominado 'Diseño y Tecnología' (Design and Technology) cuyo propósito es desarrollar la innovación y la investigación en la enseñanza del diseño y de la tecnología tanto en el sistema educativo formal como en otros entornos de aprendizaje. (http://www.aera.net/Default.aspx?menu_id=414&id=5688).

Los otros dos grupos de interés especial de la AERA dedicados a las artes, uno está dedicado a la educación musical y el otro a la literatura.

Las revistas de investigación: nuevos métodos, nuevos formatos

Actualmente la investigación que se lleva a cabo en un campo del conocimiento corresponde con bastante exactitud a la cantidad, calidad y pluralidad de las revistas de investigación especializadas en ese territorio. El dulce momento que está viviendo la investigación en Educación Artística se manifiesta en una verdadera eclosión de revistas de investigación de gran calidad. Vamos a destacar únicamente diez de ellas, concentrándonos en cuáles son los temas y los enfoques más recurrentes en este final de década.

Las dos revistas que podríamos calificar como "clásicas" de investigación en Educación Artística son norteamericanas y las dos viene publicándose regularmente cada cuatrimestre, desde hace más de cuarenta años.

Studies in Art Education (Estudios en Educación Artística) está sostenida por la asociación de profesionales de la Educación Artística con mayor peso específico internacionalmente, la "National Art Education Association" (www.naea-reston.org/). En ella se publican los debates más importantes en Estados Unidos de Norteamérica, que son los que acaban configurando el panorama internacional. En los últimos años

la revista ha estado muy comprometida con el desarrollo de la Cultura Visual en Educación Artística (Freedman y Wood, 1999), y actualmente lo está con los problemas metodológicos de la Investigación basada en las Artes (Arts-based Research) (Carpenter y Tavin, 2010). Junto a ellos algunos de los temas recurrentes en los últimos números han sido los videojuegos, la cultura popular, y la revisión del concepto clásico de creatividad en Educación Artística.

Journal of Aesthetic Education [Revista de Educación Estética] aborda, desde una perspectiva teórica y filosófica, los problemas del conjunto de las disciplinas artísticas, pero especialmente los de la poesía, la literatura, el teatro, las artes visuales y la música. Algunos de sus principales campos de elucidación son las consecuencias educativas de las innovaciones conceptuales sobre las ideas centrales de la experiencia estética (belleza, representación, ritmo, mimesis, etc.), la interpretación de obras y autores clásicos de la teoría del arte y de la educación (Platón, Dewey, M. Beardskley, Simone Weil, etc.), así como una amplísima gama de temas como la caligrafía china, la realidad virtual, la ópera, el confucianismo, la ética y los valores democráticos, o la estética feminista. (<http://www.press.uillinois.edu/journals/jae.html>)

Visual Arts Research [Investigación en Artes Visuales] se publica dos veces al año desde 1975. En relación con las dos anteriores está más orientada hacia las investigaciones empíricas. En los últimos años mantiene la costumbre de dedicar cada número a un tema monográfico, aunque en casi todos ellos siempre aparece publicado al menos una investigación sobre el dibujo y el arte infantil. Los problemas más destacados han sido: la tutoría, la cultura visual, y la educación artística en los museos. Uno de los próximos monográficos estará dedicado a un tema emergente que probablemente acaparará la atención investigadora en Educación Artística en los próximos años: el cómic, o en la terminología norteamericana la novela gráfica (Graphic novel), como sistema de presentación de los informes finales de investigación. De hecho, todos los artículos de ese número deberán ser cómics. (<http://www.press.uillinois.edu/journals/var.html>)

International Journal of Art and Design Education (Revista Internacional de Educación en Arte y Diseño) publicada por la "Sociedad nacional para la educación en arte y diseño" (National Society for Education in Art & Design) del Reino Unido. Sus principales diferencias respecto a las anteriores radican no solo en su carácter más europeo, sino también en

la facilidad con la que reúne en un mismo número investigaciones sobre la educación artística en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo la formación de profesionales al más alto nivel en politécnicos y universidades; así como también su atención hacia temas de arquitectura, diseño industrial y diseño de moda.

International Journal of Education Through Art (Revista Internacional de Educación a través del Arte) es la revista de investigación que publica INSEA, y por ello es la que publica artículos y contribuciones procedentes de muy diferentes países y contextos educativos de todas las regiones del mundo. (<http://www.insea.org/publications/journal/index.html>)

International Journal of Education & the Arts [Revista Internacional de Educación y las Artes] comenzó a publicarse en el año 2000 en formato exclusivamente electrónico. Esto le ha dado dos ventajas muy importantes respecto a todas las demás revistas: por una parte, admite una muy amplia pluralidad de formatos para cualquier de las contribuciones, ya sean archivos sonoros, de video, hipertextos, junto a los formatos más tradicionales de texto y gráficos; por otro lado, todas las investigaciones publicadas desde el comienzo de la revista están disponibles gratuitamente en Internet. Siempre dentro de una perspectiva educativa, la revista está abierta a cualquier tipo de manifestación artística música, danza, teatro, poesía, dibujo, pintura, etc. y muy especialmente a los nuevos medios. (<http://www.ijea.org/>)

En el ámbito de las universidades españolas hay que mencionar dos revistas, ambas publicadas por la universidad Complutense de Madrid, una titulada *Arte, Individuo y Sociedad*, que cubre todo el amplio panorama de las investigaciones en Educación Artística (<http://www.arteindividuoysociedad.es/>); y la segunda mucho más especializada temáticamente, con el descriptivo título *Arteterapia: Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la inclusión social*.

Las Metodologías Artísticas de Investigación en Educación (Arts based Educational Research)

Son una nueva y muy innovadora forma de diseñar, hacer y publicar investigaciones en educación. La idea básica de todo este movimiento metodológico es aproximar los usos y tradiciones profesionales de la creación artística a las normas y criterios de la investigación en ciencias

humanas y sociales, de tal modo que en lugar de considerar la actividad científica como contradictoria y opuesta a la actividad artística, lleguen a verse ya no solo como complementarias sino también como equivalentes en cuanto a los logros cognoscitivos que pueden alcanzarse con unas y otras.

¿Porqué una película cinematográfica, o una novela de ficción, o una obra de teatro, o una exposición de fotografías, que aborden problemas educativos tales como el fracaso escolar, la interculturalidad, o los mecanismos de exclusión social tolerados por el sistema educativo, no pueden ser consideradas como investigaciones educativas propiamente dichas? ¿Acaso las obras de arte son única y exclusivamente manifestación de emociones o expresión de sentimientos? ¿no son también una forma de conocimiento?

Las metodologías artísticas de investigación se despliegan en todas las especialidades artísticas: poesía, novela, drama, danza, música, pintura, fotografía, instalaciones, video, performances, etc.

En el ámbito de las artes visuales el grupo más consolidado de investigación que usa metodologías artísticas está localizado en la universidad de la Columbia Británica en la ciudad canadiense de Vancouver. El grupo ha desarrollado toda una tendencia metodológica denominada "A/R/T/ography" cuyas tres primeras letras corresponden en inglés, a las iniciales de artista (Artist), investigador (Researcher) y profesor (Teacher), al mismo tiempo que a la palabra 'arte'. Las metodologías A/R/Tográficas propugna combinar en un mismo proceso metodológico las experiencias personales y profesionales de aquellas personas que son artistas, son docentes y son investigadores e investigadoras. En lugar de dislocar cada una de estas tres perspectivas en sus respectivas actividades profesionales ¿porqué no reunir las bajo una misma unidad conceptual y vital? (Irwing <http://m1.cust.educ.ubc.ca/Artography/>)

Tres conclusiones

Estamos asistiendo a un momento verdaderamente brillante y decisivo en la investigación en Educación Artística caracterizado, a mi modo de ver, por tres rasgos complementarios.

En primer lugar, puede constatarse una suave transformación hacia la propia intra-especialización y aumento de la complejidad dentro del

propio campo, ya de por sí especializado, como es la Educación Artística. Hasta ahora lo más frecuente ha sido que una misma persona hiciera contribuciones importantes prácticamente en todos los escenarios de interés para la investigación, o al menos en varios de ellos simultánea o sucesivamente: el dibujo infantil, el currículum escolar, los materiales didácticos, la historia de la educación artística, las metodologías de investigación, etc. Es el caso de personalidades como Elliot Eisner, Mary Stokrocki, Arthur Efland, Ana Mae Barbosa, entre otros y otras. Pero el propio progresivo desarrollo de las investigaciones conduce irremediablemente a que comience a ser muy difícil que una sola persona abarque el conjunto del territorio, y por lo tanto a la necesaria especialización a lo largo de toda una vida profesional a una zona específica de investigaciones, ya sea la cultura visual, el currículo y la evaluación, la educación en museos o la arteterapia.

En segundo lugar, como cabía suponer debido a las muy enraizadas afinidades y devociones personales y profesionales de las personas que hacemos investigación en Educación Artística, -ya sea por nuestra formación inicial, ya sea por la duplicidad de ambientes (los artísticos y los educativos) entre los que habitualmente nos movemos-, el caso es que es este campo uno de los que con mayor rapidez y arraigo están causando furor los nuevos modos y modas de hacer investigación: las metodologías artísticas de investigación. Esto tiene tanto sus ventajas como sus riesgos. La principal ventaja es que desde las investigaciones en Educación Artística se puede iluminar otros temas y problemas educativos que hasta ahora apenas si habían sido abordados con estrategias fotográficas o videográficas, por mencionar únicamente dos nuevas posibilidades. El principal inconveniente es que el precario desarrollo metodológico de estos nuevos enfoques artísticos nos conduzca a un cierto retraso y ralentización en la obtención de resultados satisfactorios, como los que se están alcanzando actualmente cuando usamos metodologías de investigación más tradicionales y mejor aceptadas.

En tercer lugar, asistimos a un intenso reforzamiento de las zonas de fusión y mezcolanza entre las actividades profesionales de las personas profesionalizadas en la creación artística y aquellas profesionalizadas en la Educación Artística. Por supuesto que siempre ha habido vínculos entre el arte y la escuela, entre artistas y profesorado, pero el esquema clásico (el artista pintaba sus cuadros y el profesorado explicaba esos cuadros en la clase para que el alumnado aprendiera cuáles eran sus características y su

mérito) ha cambiado totalmente. En las nuevas situaciones, de forma bastante natural, artistas, educadoras artísticas, y trabajadores sociales y otros colectivos coinciden en los mismos espacios y proyectos. Para el mundo artístico, la obra no es algo diferenciado de las aspiraciones y deseos de las personas y comunidades, para los educadores artísticos las ocasiones de aprendizaje artístico no aparecen únicamente en las aulas y museos sino en cualquier situación social. (Abad Molina y Palacio Garrido, 2008)

Referencias bibliográficas

- Abad Molina, J.; Palacios Garrido, A. (2008): "Escribir el lugar: collaborative projects in public spaces." *International Journal of Education through art*. (4) 2, 195-206.
- Agire Arriaga, I. (2005): *Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmática de la experiencia estética*. Barcelona: Octaedro.
- Aguilar Mendoza, N. [et al.] (2002) *Libro para el maestro. Educación artística. Primaria*. México, Secretaría de Educación Pública.
- Arañó Gisbert, J. C. (1986): *La enseñanza de las Bellas Artes en España*. Madrid: Universidad Complutense.
- Barbosa, A. M. (1998): *Tópicos utópicos*. Belo Horizonte, C/Arte.
- Barkman, M. (1965): *Curriculum Problems in Art Education*. Pennsylvania, Penn State University.
- Barkman, M.; Chapkman, L. y Kern (1970): *Guidelines: Curriculum Development for Aesthetic Education*. Saint Louis, CEMREL.
- Dobbs, S. M. (1992): *The DBAE Handbook: an overview of Discipline-Based Art Education*. Santa Monica, CA., The Getty Center for Education in the Arts.
- Duncum, P. (2001): "Visual Culture: Developments, Definitions and Directions for Art Education". *Studies in art education*, 42 (2), 101-112.
- Carpenter, B. S.; Tavin, K. M. (2010) "Drawing (past, present and future) together: a (graphic) look at the reconceptualization of art education." *Studies in Art Education*. 51 (4) 327-352.
- Efland, A. D. (2002): *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Barcelona, Paidós.
- Efland, A. D.; Freedman, K. y Stur, P. (2003): *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.
- Eisner, E. W. (1995): *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- (1998): *El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Barcelona: Paidós.
- Eisner, Elliot W.; Day, M. D.: (2004) *Handbook of Research and Policy in Art Education*. National Art Education Association y Lawrence Erlbaum, Mahwah (New Jersey).
- Freedman, K.; Hernández, F. (ed.) (1998): *Curriculum, culture and Art Education. Comparative perspectives*. New York, SUNY.
- Freedman, K.; Wood, J. (1999): "Reconsidering Critical Response: Student Judgments of

- Purpose, Interpretation, and Relationships in Visual Culture.” *Studies in Art Education*. 40 (2), 128-42.
- Gutiérrez Pérez, R. (1998): *La estética del espacio escolar. Estudio de un caso*. Barcelona, Oikos-Tau.
- Hernández Belver, M. (coord.) (1995): *El arte de los niños. Investigación didáctica del MUPAI*. Madrid: Fundamentos.
- Hernández Hernández, F. (2000): *Educación y Cultura Visual*. Barcelona: Octaedro.
- Hickman, Richard (ed.) (2008): *Research in Art & Design Education. Issues and exemplars*. Bristol, UK, Intellect.
- Mason, R.; O Farrell, L. (eds.) (2003): *Issues in Arts Education in Latin America*. Kingston, Ontario: Queens University.
- Lowenfeld, V. (1939): *The nature of creative activity. Experimental and comparative Studies of Visual and Non-Visual Sources*. London, Kegan Paul, Trench and Trubner.
- Marín Viadel, R. (coord.) (2005): *Investigación en Educación Artística*. Granada: Universidad de Granada.
- Marín Viadel, R.; Roldán Ramírez, J. (2010): “Photo essays and photographs in visual arts based educational research.” *International Journal of Education through Art*. 6 (1), 7-23.
- Martínez García, L. M. (2004) *Arte y símbolo en la infancia*. Barcelona: Octaedro.
- Manuel, Herschel T. (1919): *Talent in drawing. An experimental study of the use of test to discover special ability*. Bloomington: Public School.
- NAEA [National Art Education Association] (2008): *Creating a Visual Arts Education Research Agenda for the 21st Century: Encouraging Individual and Collaborative Research*. (http://www.naea-reston.org/research/NAEA_Research_Agenda_December2008.pdf) 01/09/2010.
- NAEA Research Commission (1994): *Art Education: Creating a visual arts education research agenda toward the 21st Century. Final Report*. Reston, Virginia, NAEA.
- Parsons, M. J. (2002): *Cómo entendemos arte: una perspectiva cognitivo evolutiva de la experiencia estética*. Paidós: Barcelona.
- Rose, G. (2007): *Visual Methodologies. An introduction to the interpretation of visual materials*. London: Sage.
- Stokrocki, M. (1997): “Qualitative forms of Research Methods.” In LaPierre, S. D. & Zimmerman, E. (Eds.) *Research methods and methodology for art education*. (33-55) Reston, VA: National Art Education Association.
- UNESCO (2006): “Hoja de ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI.” (http://portal.unesco.org/culture/es/files/40000/12581058825Hoja_de_Ruta_para_la_Educaci%F3n_Art%EDstica.pdf/Hoja%2Bde%2BRuta%2Bpara%2Bla%2BEducaci%F3n%2BArt%EDstica.pdf) 10/09/2010.
- (2010): “Final Report by Professor Larry O’Farrell General Rapporteur of the Conference. Closing Session of the Second World Conference on Arts Education”. (http://portal.unesco.org/culture/es/files/41117/12798106085Seoul_Agenda_Goals_for_the_Development_of_Arts_Education.pdf/Seoul%2BAgenda_Goals%2Bfor%2Bthe%2BDevelopment%2Bof%2BArts%2BEducation.pdf) 10/09/2010.

La Investigación en Educación Artística
RICARDO MARÍN VIADEL

University of Lapland (2010): "The INSEA European Congress 2010. Traces: sustainable art education". (http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Art_and_Design/About_the_Faculty/Events/InSEA/Programme.iw3) 10/09/2010 www.unesco.org/culture/en/artseducation