

Estado del arte de las investigaciones en Educación Artística a nivel nacional e internacional

Dra Andrea Giraldez-Hayes

Pina Bausch, Vollmond, 2006. Performance Documentation. Schauspielhaus Wuppertal.

Informe encargado por el área de Cultura de la OEI

Fecha de entrega: 30 de julio de 2019

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA	4
LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	6
LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA	7
ORGANISMOS E INSTITUCIONES	8
EERA (EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION)	9
UNESCO	9
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, CULTURA Y CIUDADANÍA - OEI	10
OCDE	11
EUROPEAN NETWORK OF OBSERVATORIES IN THE FIELD OF ARTS AND CULTURAL EDUCATION (ENO)	11
ASOCIACIONES PROFESIONALES	11
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA BASADA EN LAS ARTES	13
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES	14
INVESTIGACIONES NACIONALES	17
REFLEXIÓN FINAL	20
REFERENCIAS	21

Introducción

La investigación en Educación Artística es un campo relativamente nuevo, pero a su vez rico en estudios que dan cuenta del creciente interés en el área. Al tratarse de un ámbito emergente, es aún necesario encontrar espacios propios dentro del mundo de la investigación, algo complejo si consideramos que hablamos de un campo que, lejos de estar cerrado en sí mismo, interactúa con otras disciplinas y aborda temas en los que convergen la investigación sobre las artes, la educación o las ciencias sociales.

Dada esta complejidad, elaborar un documento que ofrezca una mirada al estado del arte de las investigaciones en Educación Artística a nivel internacional supone tomar algunas decisiones acerca de la intención de quién escribe, considerando, como debe ser, las necesidades de quien encarga este documento. En este sentido, al realizar esta tarea tuve que decidir entre distintas opciones, y me decanté por ofrecer una síntesis de algunos de los estudios más relevantes en este ámbito, así como de los organismos, instituciones y publicaciones que de alguna manera “dan voz” a los avances en el área.

El documento se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La primera intenta delimitar el concepto de Educación Artística en torno al cual se elabora este documento, y trata también de investigaciones que intentan demostrar los beneficios de la Educación Artística. La segunda ofrece un estado del arte de la investigación en Educación Artística refiriéndose a los organismos e instituciones que apoyan los procesos de investigación, el concepto de Investigación Educativa Basada en las Artes (IEBA) y el panorama de la investigación a nivel internacional y nacional. Una mirada a los ámbitos de la investigación en Educación Artística permite diferenciar entre (1) estudios occidentales con un sesgo euro-centrista que dominan la investigación en este campo y (2) otras investigaciones que intentan abrirse camino y muchas veces pasan desapercibidas, como es el caso de un amplio repertorio de estudios producidos en Iberoamérica. Esto hace especialmente importante un reconocimiento del estado del arte y también un llamado al apoyo para la elaboración de revisiones sistemáticas que incluyan la producción no-anglosajona no-europea. Evitar ese el sesgo hegemónico implica, sin duda, analizar diferentes aproximaciones a la investigación en educación artística considerando sus bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas y desarrollando meta-modelos que permitan integrar diversas perspectivas y una mirada amplia a lo que puede considerarse como investigación en Educación Artística.

De qué hablamos cuando hablamos de Educación Artística

El término “Educación Artística” es ambiguo y puede tener distintas connotaciones dependiendo del lugar y contexto en el que se utilice. En su uso más general, puede referirse a cualquier proceso de formación en el ámbito de las artes, incluyendo centros de educación general, conservatorios, escuelas de artes, etc. Asimismo, puede aplicarse a procesos de educación no formal, por ejemplo, aquellos que tienen lugar en entornos comunitarios, en los que las artes son un vehículo para el desarrollo individual y colectivo. También suele utilizarse para referirse a actividades e investigaciones en las que las artes se conjugan no solo con la educación, sino con la formación de nuevos públicos o con el trabajo interdisciplinar con ámbitos tales como los de la psicología, la estética o la sociología, o a experiencias muy diversas en las que la propia acción artística promueve distintas formas de aprendizaje. En este sentido, cabe pensar que el arte en sí mismo es un proyecto educativo en la medida en la que invita a pensar y repensarse de manera individual y colectiva, a considerar la realidad desde distintas perspectivas, a abrir espacios para el diálogo y el intercambio de emociones e ideas.

Sin embargo, es más habitual pensar en la Educación Artística como un área específica en los currículos escolares. En esta última acepción, y en el contexto iberoamericano, el término Educación Artística se refiere a la enseñanza de diferentes disciplinas artísticas: música, danza, teatro, artes visuales, cine, etc. Estas disciplinas, especialmente en los currículos escolares, suelen estar combinadas, siendo lo más frecuente un área de educación artística integrada por Música y Plástica, aunque en algunos países (como es el caso de Argentina, Brasil o Ecuador), puede abarcar tres o más ámbitos. Ahora bien, en la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos de Norteamérica el término hace referencia únicamente a las Artes Visuales, lo cual contribuye a su ambigüedad. Finalmente, países como Brasil adoptaron hace tiempo un nombre diferente, como llamada de atención al desacuerdo con el término Educación Artística, optando por la expresión Arte-educação.

Finalmente, cabe recordar que la Educación Artística forma parte también de un ámbito más amplio, y en este sentido, al menos en la definición de competencias de la Unión Europea, la competencia cultural y artística, que incluye tanto la habilidad para expresarse movilizandolos propios recursos creativos como la habilidad para apreciar y disfrutar con las distintas manifestaciones del arte y la cultura y el desarrollo de un fuerte sentido de la identidad

combinado con una actitud respetuosa con la diversidad, es una de las ocho competencias básicas que deben desarrollar todos los estudiantes y haber adquirido al final de su escolarización (Giraldez-Hayes, 2007).

Los museos, al igual que otros espacios culturales, forman parte del amplio concepto de Educación Artística. En la imagen, Steven Zucker - Roman Ondák, *Measuring the Universe* (The Museum of Modern Art, 2007).

Como podemos observar, el término Educación Artística es polisémico y puede referirse a diferentes contextos y experiencias. Por ello, es importante aclarar que, a los fines de este documento, hablamos de Educación Artística desde una perspectiva amplia, que integra tanto los procesos que tienen lugar en los contextos de educación obligatoria como aquellos que se dan en instituciones de educación formal y no formal, en entornos comunitarios, en espacios culturales tales como museos o salas de concierto o en cualquier otra situación en la que las artes sean un motivo y un vehículo para el aprendizaje. Sin embargo, no incluimos bajo el amplio paraguas del término aquellos procesos de formación artística especializada que puede tener lugar en escuelas de artes, conservatorios y universidades, y cuyo fin último es la formación de artistas u otros profesionales de las artes.

Los beneficios de la Educación Artística

Son numerosas las investigaciones que intentan demostrar los beneficios de la Educación Artística tanto en el desarrollo emocional, personal y social, como en el académico. Esto se debe, probablemente, a la necesidad de justificar una y otra vez el valor de las artes, lo que nos habla de la gran fragilidad de los lenguajes artísticos no solo en el mundo escolar, sino sobre todo en la sociedad.

El valor de incorporar las artes en las escuelas se consideró por primera vez en a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y desde entonces ha sido objeto de debate (Berlinger, 2011). El educador y filósofo John Dewey fue uno de los mayores defensores de la integración de las artes en la educación. Dewey afirmó que las artes deberían conformar “una parte básica y fundamental en los currículos escolares porque desarrollan la creatividad, la autoexpresión y la apreciación de la expresión de otras personas” (Citado por Heilig, Cole & Aguilar, 2010, p. 136). Gardner (1999) sugirió que las personas poseen distintas inteligencias en su Teoría de las Inteligencias Múltiples, que supuso un importante respaldo a la enseñanza de las artes en las escuelas y otros contextos. En el ámbito específico de la Educación Artística, Eisner (2010, 2017) ha sido sin duda uno de los autores que de forma directa ha considerado las ventajas y desventajas de justificar el papel de las artes en la educación, advirtiendo del peligro de buscar el valor de las artes fuera de la propia práctica artística, es decir, como medio para contribuir a otros aprendizajes.

La mayoría de las investigaciones que han intentado demostrar el valor de las artes en el desarrollo académico del alumnado pertenecen al ámbito de la música, aunque también se han realizado estudios relacionados con la danza, el teatro, las artes visuales y otros lenguajes. A modo de ejemplo, cabe mencionar una de las investigaciones más recientes, realizada con una muestra de 100.000 estudiantes canadienses, que sugiere que los estudiantes de música obtienen mejores resultados en Matemáticas, Lengua y Ciencias en comparación con los que no realizan estudios musicales (Guhn, Emerson y Gouzouasis, 2019).

Otras investigaciones sugieren el impacto positivo de las artes en el desarrollo de habilidades intra e interpersonales y el bienestar psicológico (Emery, Miller, West y Nailon, 2015; McDonald, Aprill y Mills, 2017; Clarke y Basilio, 2018).

La investigación en Educación Artística

Según Aguirre (2018), la investigación en educación artística está en una doble encrucijada. Por una parte, por ser una disciplina emergente que todavía no ha terminado de encontrar su espacio en los entornos escolares y fuera de ellos. Por otro, porque, en su cada vez mayor capacidad de interactuar con otras disciplinas, en la investigación en educación artística se concitan los problemas y debates propios de la investigación artística, la investigación educativa y la investigación en ciencias sociales.

Tal como se pone de manifiesto en las numerosas publicaciones nacionales e internacionales producidas en las últimas décadas, la Educación Artística constituye un ámbito de investigación aún en busca de su propia identidad, situado en la intersección de temas propios de las artes y temas educativos, sin menoscabo de las aportaciones e intercambios con otras disciplinas, tales como la filosofía, la antropología o la sociología. Dicho de otro modo, podríamos afirmar que en la investigación en Educación Artística confluyen problemas y debates propios de la misma con otros de la investigación educativa y la investigación en Ciencias Sociales (Mason, 2008). Asimismo, más allá de la investigación formal y académica, las artes han ido abriendo camino hacia otras modalidades de investigación aplicada en las que las propias acciones artísticas forman parte del proceso de investigación. A modo de ejemplo, cabe citar *Una ciudad muchos mundos*, un grupo de trabajo abierto y experimental en el que se reúnen seis propuestas artísticas y culturales que plantean una heterogeneidad de ámbitos y perspectivas de trabajo en proyectos que ofrecen nuevos modelos de participación, colaboración y mediación y nuevas maneras de tejer y producir procesos sociales en y desde las artes (Zechner, M. et al., 2018).

6.3.A.R.B.O.L.2.0.1.8.
Una propuesta de
Laura Corcuera.
Edición 2017-2019.
Una ciudad muchos mundos. Matadero Intermediae.

El ejemplo anterior nos sirve para recordar que la investigación en Educación Artística se mueve actualmente entre teorías sobre las artes y la educación y un amplio campo global de prácticas artísticas-educativas ajenas o no especialmente preocupadas por los presupuestos teóricos. Esta variedad de enfoques y aproximaciones a la investigación en Educación Artística ha de ser considerada a nivel internacional, atendiendo tanto a la pluralidad en este campo, como a los desafíos, obstáculos y limitaciones en términos de investigación científica (Keuchel, 2015). En este sentido, véanse, por ejemplo, los resultados de las dos conferencias sobre Educación Artística de la UNESCO (2006 y 2010). Es de esperar que se realicen más esfuerzos con el objetivo de conseguir mapeos de la Educación Artística y la investigación en Educación Artística que permitan comprender la situación en un campo tan complejo como el que nos ocupa. Algunos esfuerzos en este sentido se han realizado, por ejemplo, en el *Third International Yearbook for Research in Arts Education* (Schonmann, 2015), que tiene por objetivo generar un corpus de saberes que funcione como plataforma para la elaboración de nuevas investigaciones, incluyendo estudios comparativos y un meta-análisis de temas conceptuales y metodológicos en el ámbito de la Educación Artística.

Organismos e instituciones

Son muchos los organismos e instituciones, públicos y privados, que de un modo u otro contribuyen al desarrollo de investigaciones en el ámbito de la Educación Artística. Los más obvios son, sin duda, las universidades y los institutos de investigación, en los que docentes e investigadores, como parte de sus tareas habituales, así como estudiantes de programas de máster y doctorado, realizan proyectos de diversas características cuyos resultados se publican en revistas internacionales o manuales (*Handbooks*). Pero las investigaciones pueden estar también propiciadas por asociaciones, organismos e instituciones de otra índole, algunas veces creando redes nacionales o internacionales que aglutinan y organizan las investigaciones de forma sistemática. Entre los más importantes cabe mencionar los siguientes:

EERA (European Educational Research Association)

EERA¹ cuenta con una red de Investigación en Educación Artística centrada en los discursos, políticas y prácticas institucionales y no institucionales a nivel internacional, con un énfasis especial en las prácticas europeas. La red tiene como objetivo crear un espacio de investigación en el que narrativas alternativas basadas en posicionamientos críticos y reflexivos acerca del potencial de las artes en la educación en el contexto contemporáneo.

Esta red promueve la publicación de artículos y las discusiones que describen y proporcionan marcos teóricos para:

- las políticas europeas en Educación Artística;
- estudios comparativos e internacionales sobre Educación Artística;
- la búsqueda de nuevas narrativas que permiten confrontar las perspectivas europeas con las de otros contextos;
- alianzas entre escuelas, museos e instituciones culturales;
- relaciones entre prácticas artísticas contemporáneas y sus actores en las escuelas;
- investigación en Educación Artística en educación superior;
- currículos nacionales de educación artística y su desarrollo a nivel micro en las escuelas;
- inclusión de la cultura visual en la investigación en Educación Artística.

UNESCO

La UNESCO ha contribuido al debate sobre la Educación Artística especialmente a través de dos conferencias mundiales Lisboa (2006) y Seúl (2010), que dieron lugar a dos publicaciones referentes, la *Hoja de Ruta para la Educación Artística* (UNESCO, 2006) y *La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la Educación Artística* (UNESCO, 2010)². En el documento publicado con motivo de esta segunda conferencia se proponía estimular el intercambio entre la investigación y la práctica a través de tres acciones estratégicas:

¹ EERA: <https://eera-ecer.de/networks/29-research-on-arts-education/>

² Un documento de interés derivado de este encuentro es Ijdens (2016) que da cuenta del desarrollo de un proyecto internacional, *The international project Monitoring National Arts Education Systems (MONAES)*, cuyo objetivo es evaluar cómo algunos temas clave de los objetivos de la Agenda de Seúl para el desarrollo de la Educación Artística (UNESCO, 2010) se reflejan en las políticas educativas y prácticas en Educación Artística de los estados miembros de la UNESCO.

- Apoyar la teoría y la investigación relativas a la Educación Artística en el mundo y vincular la teoría, la investigación y la práctica.
- Alentar la cooperación en el fomento de la investigación en materia de Educación Artística y difundir las investigaciones y las prácticas ejemplares, relativas a ese tema, por conducto de estructuras internacionales como los centros de intercambio de información y los observatorios.
- Reunir estadísticas de calidad sobre las repercusiones de la Educación Artística y velar por que se distribuyan equitativamente. (p. 7).

Asimismo, la UNESCO ha desarrollado otros documentos y acciones que de modo más o menos directo promueven la investigación en este ámbito, siendo las más importantes el Encuentro de Ciudades Creativas (Beijing, 2013) o el *Informe de Economía Creativa* (2013).

También hemos de destacar un encuentro de especial interés para este informe, el *Encuentro Regional de Expertos en Educación Artística en Latinoamérica y el Caribe*, que tuvo lugar en la Universidad de Uberaba, en Brasil, entre el 16 y el 19 de octubre de 2001. Como resultado de dicho encuentro se elaboró un documento titulado *Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe* (UNESCO, 2003).

Programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía - OEI

El programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía fue, entre los años 2007 y 2016, un referente en el ámbito de la Educación Artística en Iberoamérica, aunando proyectos e investigaciones. En estos años, además de cooperar con grupos de investigación en diferentes países de la región, se realizaron publicaciones, que suscitaron gran interés, entre las que cabe destacar *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía* (Jimenez, Aguirre y Pimentel, 2009) y *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. De la Teoría a la Práctica* (Giraldez y Pimentel, 2011), dos referentes en el área, así como algunas investigaciones, entre ellas un informe realizado con una muestra de más de 2.000 docentes iberoamericanos (Giraldez y Palacios, 2014). En casi una década de trabajo en el programa, se hizo evidente la necesidad de impulsar la investigación en Educación Artística, sistematizar experiencias, desarrollar y compartir metodologías y prácticas en todos los países iberoamericanos.

OCDE

Si bien la OCDE no se ha ocupado especialmente de la Educación Artística, promovió la publicación de un documento de interés. Nos referimos a *Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education* (OCDE, 2013), un informe que examina el estado del conocimiento empírico sobre el impacto de la Educación Artística en las escuelas (clases de Música, Artes Visuales, Teatro o Danza), clases de artes integradas (en las que las artes se enseñan como soporte para otras asignaturas) y el estudio de las artes fuera de la escuela (por ejemplo, clases de teatro, artes visuales, música o danza en horario extraescolar). El informe no considera la educación sobre las artes o la educación cultural.

European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO)

La Red Europea de Observatorios en el Campo de las Artes y la Educación Cultural conecta centros de estudio en diferentes países europeos. Su objetivo es facilitar el intercambio de hallazgos de investigaciones y prácticas innovadoras para estimular nuevas investigaciones en la Educación Cultural y Artística y para apoyar el desarrollo de la Educación Artística en el marco global de las políticas y orientaciones para la educación y la cultura de la UNESCO.

En octubre de 2019 lanzará EAAE, la European Alliance for Arts Education, que es una red de redes y organizaciones existentes que trabajan en Europa y comparten intereses en la promoción y acceso para todos a procesos de Educación Artística de calidad.

Asociaciones profesionales

Especial mención merecen las asociaciones profesionales del ámbito de la Educación Artística, que cuentan siempre con un capítulo dedicado a la investigación. Las más importantes son 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). Así mismo, cabe mencionar algunas asociaciones nacionales que son referente a nivel internacional, como es el caso de la National Arts Education

Association (NAEA) de los Estados Unidos de Norteamérica o The National Society for Education in Art and Design (NSEAD) en el Reino Unido.

El Sistema de Orquestas en Venezuela ha dado lugar a la creación de un grupo de investigación en ISME <https://www.isme.org/our-work/special-interest-groups/el-sistema>

En el contexto iberoamericano, algunas de estas asociaciones tienen sus propios grupos nacionales, y existen también otras asociaciones nacionales o internacionales, como es el caso del Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM) o la Red Iberoamericana de Educación Artística, creada por la artista y docente portuguesa Teresa Torres Eça. Se trata de una red de profesionales de Educación Artística (Educación en las Artes, Educación por las Artes, Arte-Educación o Artes en Educación) organizada a partir de nodos tanto geográficos como temáticos. Cada nodo puede ser generado y mantenido por miembros individuales y colectivos. Es, por tanto, una red libre, independiente, donde cada grupo puede funcionar autónomamente y sin jerarquías.

Investigación Educativa Basada en las Artes

Más allá de la investigación sobre Educación Artística, es importante hablar de la Investigación Educativa Basada en las Artes, que tiene como objetivo entender la educación a través de conceptos, técnicas y prácticas basados en las artes. Distintos profesionales han venido usando una variedad de metodologías basadas en las artes para llevar a cabo sus investigaciones y/o para comunicar su manera de entender los procesos de educación artística a través de géneros tan diversos como la autobiografía, la narrativa, las artes visuales, la poesía, la danza, el teatro o las performances. Existe un nuevo pero creciente cuerpo de literatura que nos dirige al concepto de arte como investigación, a la naturaleza del conocimiento y el aprendizaje estético, al proceso productivo y a la naturaleza del arte como plataforma para recoger y analizar datos (BERA, 2018).

Eisner (2006) afirmaba que para comprender qué es la Investigación Educativa Basada en las Artes debemos comenzar por preguntarnos en qué medida las artes pueden dar cuenta de un proceso de investigación; en qué medida al tomar las artes como referentes para la investigación en un campo 'fuera' de las artes se aportan significados que de otra manera no podrían emerger y en qué medida esta pregunta cuestiona el sentido comúnmente aceptado sobre lo que es investigar – desvelar lo que no ha sido dicho (Hernández, 2008). Es posible afirmar que en toda actividad artística hay un proceso investigador y una finalidad pedagógica, ya que el arte invita a explorar y a aprender sobre nosotros mismos y los demás. Podría decirse entonces, que la IEBA es un tipo de investigación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos para dar cuenta de prácticas de todos los participantes y de lo que allí acontece. En este sentido, Silverman (2000), considera que la finalidad de cualquier investigación es permitir acceder a lo que las personas hacen y no solo a lo que dicen, algo que sin duda permiten los procesos artísticos.

En síntesis, podríamos afirmar que la IEBA es un método cualitativo de investigación que utiliza las artes como principal recurso para comprender y analizar una experiencia. Entre otras modalidades, se basa en el uso de construcciones narrativas, conocimientos y crítica educativa y formas no verbales de indagación artística (Barone & Eisner, 1997). Las prácticas de investigación y modos de representación basados en las artes posibilitan conocimientos, generan oportunidades para comprender y aportan significados en los contextos educativos y en temas que son difíciles de entender a través de otros métodos de investigación.

Aunque contamos con estudios que dan cuenta de las ventajas de este enfoque, aún queda un largo camino por recorrer para propiciar la utilización de estos métodos en la investigación en Educación Artística.

Los procesos artísticos constituyen también procesos de investigación. En la imagen, proyecto final realizado por uno de los alumnos del curso de Especialista Universitario en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía (CAEU-OEI) en República Dominicana, dirigido por la Dra Andrea Giraldez-Hayes (Edición 2016)

Investigaciones internacionales

Identificar las preguntas de investigación y los temas más frecuentes en el ámbito de la Educación Artística puede ser una tarea ardua e inabarcable, dada la diversidad de campos y enfoques propios del área. No obstante, algunas de las compilaciones internacionales publicadas en los últimos años (entre otras, Bresler, 2007; Schonmann, 2015) proporcionan ejemplos tanto de investigaciones delimitadas al ámbito que nos ocupa como otras de carácter transdisciplinar. Dicho esto, hemos de advertir que cualquier compilación en el ámbito de la

investigación en Educación Artística será necesariamente incompleta. Si nos referimos a distintos continentes y países, esto se hace aún más evidente, dado el desequilibrio entre el número de investigaciones del mundo anglosajón referenciadas y las de regiones y países como Asia, India o Latinoamérica. La supremacía de publicaciones anglosajonas ha hecho que, en general, los trabajos elaborados en Iberoamérica estuviesen siempre en un segundo plano, a pesar de sus importantes aportaciones a este campo de estudio. Nos referimos, entre otras muchas, a las contribuciones de autores como Barbosa (1995), Marín (2005); Aguirre (2011); Arango (2009); Giraldez (2014); Hernández (2013); Acaso (2009) u Olaya (2009) en distintos ámbitos de la Educación Artística.

Si nos referimos a temas, el listado sería inabarcable y necesariamente incompleto. No obstante, parece útil hacer una selección entre los temas que han sido objeto de investigaciones internacionales en los últimos años. Además de los específicos de cada lenguaje artístico, cabe destacar los que se mencionan a continuación³:

- Activismo y Educación Artística (Campana, 2011; Mesías, 2018)
- Arte comunitario (Ulbricht, 2015; Bartleet y Higgins, 2018)
- Educación basada en las artes (Cloutier, 2018)
- Enfoques performativos (Ostern y Knudsen, 2019)
- Evaluación en Educación Artística (Murphy y Espeland)
- Formación docente (Figuereido, Soares y Finck Shambeck, 2015)
- Impacto de las artes en la vida y el aprendizaje (Bamford, 2006)
- Inclusión en y a través de las artes (Keifer-Boyd, Bastos, Richardson y Wexler, 2018)
- Integración de las artes en el currículum (Russel y Zembylas, 2007)
- Integración de los lenguajes artísticos (Bunaford, et al., 2007)
- Mediación artística. (Moreno González, 2016)
- Museos y educación (Hooper-Greenhill, 2007)
- Música y tecnologías (King, Himonides y Ruthman, 2016; Ruthman, 2017)
- Neuroeducación y Educación Artística (Hardiman et al., 2009)
- Nuevos enfoques para la investigación en Educación Artística (Irwin y Springgay, 2018)
- Políticas educativas (Bresler, 1998; Eisner y Day, 2004; Orbeta Green, 2017)

³ Para encontrar un listado más extenso, véase Bresler, 2007.

- Racismo y colonialismo en las artes y la Educación Artística (Kraehe, Gaztambide-Fernández y Carpenter, 2018)

Estos son algunos de los temas recurrentes en las revistas de investigación en Educación Artística que son, sin duda, uno de los principales recursos para seguir los avances en el área. La cantidad, calidad y pluralidad de revistas de investigación especializadas da cuenta del interés en esta temática. Entre las revistas especializadas a nivel internacional, cabe mencionar las siguientes:

Revistas en inglés (selección)

Art/Research International: A Transdisciplinary Journal - Publishing

<https://journals.library.ualberta.ca/ari/>

Art Education Journal <https://www.arteducators.org/research/art-education-journal>

Arts Education Policy Review <https://www.tandfonline.com/loi/vaep20>

Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association

<https://www.tandfonline.com/toc/uart20/current>

Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice

<https://www.tandfonline.com/toc/rahe20/current#.U2j15oFdV8E>

British Journal of Music Education

<https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education>

Dramatherapy. <https://www.tandfonline.com/toc/rdrt20/current>

European Journal of Philosophy in Arts Education (EJPAE) www.ejpae.com

Global Journal of Arts Education <https://sproc.org/ojs/index.php/gjae>

International Journal of Art & Design Education

www.nsead.org/publications/ijade.aspx

International Journal of Education & the Arts www.ijea.org

International Journal of Education Through Art

www.ingentaconnect.com/content/intellect/eta

International Journal of Music and Performing Arts (IJMPA) www.ijmpa.com

International Journal of Music Education <https://journals.sagepub.com/home/ijm>

Journal of Dance Education <https://www.tandfonline.com/loi/ujod20>

Journal of Aesthetic Education <https://www.jstor.org/journal/jaesteduc>

Journal for Learning through the Arts https://escholarship.org/uc/class_Ita

Journal of Research in Music Education: SAGE Journals

<https://journals.sagepub.com/home/jrm>

Music Education Research <https://www.tandfonline.com/toc/cmue20/current>

Psychology of Music <https://journals.sagepub.com/home/pom>

Research in Dance Education www.tandf.co.uk/journals/crid_den.asp

Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance

<https://www.tandfonline.com/toc/crde20/current>

Studies in Art education <https://www.tandfonline.com/loi/usae20>

Visual Arts Research <https://www.jstor.org/journal/visuartsrese>

Revistas en español (selección)

Arte, Individuo y Sociedad. <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS>

Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social

<https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE>

Cairon. Revista de ciencias de la danza. <http://artea.uclm.es/publicaciones>

EARI. Educación Artística. Revista de Investigación <https://ojs.uv.es/index.php/eari>

Eufonía. Didáctica de la Música <https://www.grao.com/es/eufonia>

Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical

<https://revistas.ucm.es/index.php/RECI>

Revista foro de educación musical, artes y pedagogía www.revistaforo.com.ar

Revista Internacional de Educación Musical www.revistaeducacionmusical.org

Investigaciones nacionales

A nivel nacional, la mayor parte de las investigaciones en Educación Artística se realizan en universidades. En el contexto de las universidades españolas la gran mayoría de las investigadoras e investigadores y de los grupos de investigación están vinculados con las áreas de conocimiento de “Didáctica de la Expresión Musical” y “Didáctica de la Expresión Plástica”, generalmente integradas en departamentos universitarios de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de las Facultades de Educación.

No obstante, en los últimos años, algunas instituciones culturales y fundaciones han financiado proyectos de investigación adoptando enfoques novedosos y contemporáneos. Mención

especial merece la Fundación Daniel y Nina Carasso, que ha promovido proyectos de Educación Artística y Arte Ciudadano a través de convocatorias centradas en tres ejes temáticos: Arte y Educación (Arte y Escuela y Democracia Cultural); Arte, Ciencia y Sociedad y Artista comprometido. Algunos de estos proyectos van acompañados de investigaciones que dan cuenta de sus resultados. Tal es el caso de *LOVA: La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje*, para el que se realizó una investigación (Fundación Carasso, 2019).

LOVA. La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje.

Por su parte, la Fundación Botín y La Caixa firmaron en 2017 un convenio de colaboración para desarrollar de manera conjunta el programa educativo *Reflejarte* en el Centro Botín. Se trata de una iniciativa que promueve la educación emocional y social y el desarrollo de la creatividad a través de las artes en el currículo escolar, que ha contado con sus respectivos espacios de investigación.

También cabe destacar la labor de Movimientos de Renovación Pedagógica, como EnterArte, que durante más de 20 años han venido proponiendo nuevas acciones pedagógicas desde el arte contemporáneo. Integrado fundamentalmente por docentes de todos los niveles educativos, EnterArte ha facilitado la colaboración con artistas, educadores de museos, investigadores, formadores, asesores de formación, gestores culturales y otros profesionales interesados en acercar el arte a la escuela y trasladar las creaciones de niños, adolescentes y jóvenes al medio sociocultural. Su trabajo se identifica con el lema de “aprender creando y crear aprendiendo”. Desde su fundación en el año 1998, el grupo EnterArte ha llevado a cabo diversos

proyectos en el ámbito educativo y artístico, abriendo procesos de investigación, en los que se ponían en valor la metodología empleada en el aula y la participación de toda la comunidad educativa: docentes, familias y educandos. Para más información sobre este grupo, que forma parte de Acción Educativa, véase <http://accioneducativa-mrp.org/enterarte>

Más allá de grandes proyectos, o proyectos de largo recorrido como los mencionados, en el ámbito nacional tienen lugar cientos de iniciativas que promueven el arte y la investigación en Educación Artística. Enumerarlos sería prácticamente imposible, pero valga como ejemplo mencionar algunos de ellos.

- Arte Comunitario en Educación Infantil. Instalaciones. (Javier Abad).
<http://tiny.cc/aeweaz>
<https://www.oei.es/historico/publicaciones/LibroMetasInfantil.pdf>
- Centro de Residencias Artísticas. Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea. <http://www.mataderomadrid.org/centro-de-residencias-artisticas.html>
- Levadura. Programa de Residencia de Creadores en las Escuelas.
<http://levadura.mataderomadrid.org>
- Barris en Solfa. Integrasons. <https://integrasons.com/orquestres-infantils-i-juvenils/orquestra-barris-solfa>
- In-Tran-Sit. Activismo artístico: urbano y rural. <http://intransit.es/activismo-artistico-urbano-y-rural>

Reflexión final

En este documento hemos presentado un estado del arte de las investigaciones en Educación Artística, tanto a nivel nacional como internacional, haciendo referencia tanto a temas y metodología como a los organismos que apoyan estos procesos.

La cantidad y calidad de investigaciones en este campo es cada vez mayor, y sin embargo hablamos de un campo emergente que requiere de más desarrollos. Dentro de las distintas modalidades de investigación en Educación Artística, hemos hecho especial referencia a la Investigación Educativa Basada en las Artes, por entender que representa una modalidad metodológica alternativa a otras formas hegemónicas de la racionalidad científica que se suma a enfoques consolidados como los de la investigación cuantitativa y cualitativa.

Los estudios de investigación en Educación Artística existentes forman un importante corpus para el avance del área, sin embargo, hay dos cuestiones pendientes que requieren de urgente atención. Nos referimos, en primer lugar, a la necesidad de trabajar en la sistematización de las investigaciones existentes, de modo que contemos con un mapeo claro que permita generar nuevos conocimientos, y en segundo lugar a la importancia de que organismos como la OEI desarrollen instrumentos y procesos que posibiliten el desarrollo y difusión de investigaciones en el ámbito iberoamericano, de modo que estos trabajos no queden en un segundo plano debido a la hegemonía anglosajona.

Educación a través de la danza. Alumnos de grado en la Universidad de Canterbuy (Reino Unido)

Referencias

- Acado, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Catarata.
- Aguirre, I. (2011). Retos y oportunidades para la investigación en educación artística en Latinoamérica. *Revista Internacional Magisterio*, 49, 22- 27. Recuperado de http://issuu.com/revistamagisterio/docs/revista_49/5
- Aguirre, I. (2018). Retos y oportunidades para la investigación en educación artística en Latinoamérica. *Magisterio*. Recuperado de <https://www.magisterio.com.co/articulo/retos-y-oportunidades-para-la-investigacion-en-educacion-artistica-en-latinoamerica>
- Arango, S.C. (2009). Afinidades sensibles: tendencias de investigación en educación artística, *Revista Educación y Pedagogía*, 21, 55, 209-214.
- Bamford, A. (2006). *The Wow factor. Global compendium on the impact of arts in education*. Munich: Vaxman.
- Barbosa, A. M. (1995). Arte-educação pós colonialista no Brasil: aprendizagem triangular. *Comunicação & Educação*, 2, 59-64. DOI <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i2p59-64>
- Barleet, B. & Higgins, L. (2018). *The Oxford Handbook of Community Music*. Oxford: Oxford University Press.
- Barone, T. & Eisner, E. (1997). *Handbook on complementary methods for educational research* Washington, DC: AERA.
- BERA (2018). *British Education Research Association*. Recuperado de <https://www.bera.ac.uk/community/arts-based-educational-research>
- Bresler, L. (Ed.). (2007). *International handbook of research in arts education*. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science & Business Media.
- Bresler, L. (1998). Arts Education Policy in Latin America: Introduction. *Arts Education Policy Review*, 99-4, 17.
- Bunaford, G. et al. (2007). *Arts Intergration. Frameworks, Research and Practice. A Literature Review*. Recuperado de <http://www.aep-arts.org/wp-content/uploads/Arts-Integration-Frameworks.pdf>
- Campana, A. (2011). Agents of Possibility: Examining the Intersections of Art, Education, and Activism in Communities. *Studies in Art Education*, 52,4, 278-291, DOI: 10.1080/00393541.2011.11518841
- Clarke, T. & Basilio, M. (2018). Do arts subjects matter for secondary school students' wellbeing? The role of creative engagement and playfulness. *Thinking Skills and Creativity*, 29, 97-114. DOI <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.06.005>
- Cloutier, G. (2019). Arts-Based Methods, Transformation, and Possibilities in Interdisciplinary Arts-Based Research. *Perspectives on Arts Education Research in Canada*, 1. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004405202_005
- Eisner, E. & Day, M. (2004). *Handbook of Research and Policy in Art Education*. London: NAEA.

- Eisner, E. (2010). Does Experience in the Arts Boost Academic Achievement? *Arts Education Policy Review*, 100,1, 32-40. DOI <https://doi.org/10.1080/10632919809599448>
- Eisner, E. W. (2017). *El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.
- Emery, S.; Miller, K.; West, V. & Nailon, D. (2015). Supporting children's cultural wellbeing through arts-based education. *The Social Educator*, 33, 3, 42-53. Recuperado de <http://ecite.utas.edu.au/110567>
- Figuereido, S.; Soares, J. & Finck Schambeck, R. (2015) *The preparation of Music teachers: A global perspective*. Porto Alegre: ANPPOM.
- Fundación Carasso (2019). *Evaluación Proyecto LOVA. La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje. 2006-2017*. Madrid: Fundación Carasso.
- Giraldez, A. (2007). *La competencia cultural y artística*. Madrid: Alianza.
- Giraldez, A. y Pimentel, L. (Coords). (2011). *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía. De la teoría a la práctica*. Madrid: OEI.
- Giraldez, A. y Palacios, A. (2014). *Educación Artística en Iberoamérica: Educación Primaria*. Madrid: OEI. Recuperado de <https://www.oei.es/historico/InformeArt2014.pdf>
- Giráldez, A. (Coord.) (2014). *Didáctica de la Música en Primaria*. Madrid: Síntesis.
- Guhn, M., Emerson, S. D. & Gouzouasis, P. (2019, June 24). A Population-Level Analysis of Associations Between School Music Participation and Academic Achievement. *Journal of Educational Psychology*. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.1037/edu0000376>
- Hardiman, M. et al. (2009). *Neuroeducation: Learning, Arts, and the Brain Findings and Challenges for Educators and Researchers from the 2009 Johns Hopkins University Summit*. New York: Dana Foundation. Recuperado de https://www.giarts.org/sites/default/files/Neuroeducation_Learning-Arts-and-the-Brain.pdf
- Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118.
- Hernández, F. (2013). La cultura visual en los procesos de documentación sobre cómo los jóvenes aprenden dentro y fuera de la escuela secundaria. *Visualidades, Goiânia*, 11 -2, 73-91. DOI 10.5216/vis.v11i2.30686
- Hooper-Greenhill, E. (2007). *Museums and Education. Purpose, Pedagogy, Performance*. London: Routledge.
- Ijdens, T. (2016). Monitoring National Arts Education Systems (MONAES): Some Results of Two Surveys among Arts Education Experts around the World. Research Group Monitoring National Arts Education Systems (MONAES). Extended version of the paper presented at the International Conference on Cultural Policy Research in Seoul, July 5-9 2016. Recuperado de https://www.eno-net.eu/sites/default/files/monaes_exploratory_analysis_2016.pdf
- Irwin, R. & Springgay, S. (2018). A/r/tography as Practice Based Research. En M. Carter & V. Triggs, *Arts Education and Curriculum Studies. The Contributions of Rita L. Irwin* (pp. 162-178). London: Routledge.

- Jimenez, L.; Aguirre, I. y Pimentel, L. (Coords.) (2009). *Educación Artística, Cultura y Ciudadanía*. Madrid: OEI-Satillana.
- Jörissen, B.; Klepacki, L. & Wagner, E. (2018). Arts Education Research. *Oxford Research Encyclopedia, Education*. DOI: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.31
Recuperado de <https://oxfordre.com/education>
- Keifer-Boyd, K.; Bastos, F.; Richardson, J. & Wexler, A. (2018). Disability Justice: Rethinking “Inclusion” in Arts Education Research. *Studies in Art Education*, 59-3, 267-271, DOI: 10.1080/00393541.2018.1476954
- Keuchel, S. (2015). Empirical research in arts education: Opportunities and limitations. En S. Schonmann (Ed.), *International yearbook for research in arts education 3/2015: The wisdom of the many—key issues in arts education (pp. 493–499)*. Münster, Germany: Waxmann Verlag.
- King, A.; Himonides, E. & Ruthman, A. (2016). *The Routledge Companion to Music, Technology, and Education*. Londres: Routledge.
- Kraehe, A.; Gaztambide-Fernández, R. & Carpenter, S. (2018). *The Palgrave Handbook of Race and the Arts in Education*. Toronto: McMillan.
- Marín Viadel, M. (2005). *Investigación en educación artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales*. Granada: Universidad de Granada.
- Marín Viadel, M. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas. *Educação*, 34,3, 271-285.
- Mason, R. (2008). Problems of Interdisciplinarity: Evidence-Based and/or Artist-Led Research? *Journal of Art and Design Education*, 27,3, 279-292.
- McDonald, J.; Aprill, A. & Mills, D. (2017). Wellbeing and arts education: Opportunities for increasing advocacy [online]. *Australian Art Education*, 38, 1, 93-107. Recuperado de <https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=265028141212099;res=IELAPA>
- Mesías-Lema, J. M. (2018). Artivismo y compromiso social: Transformar la formación del profesorado desde la sensibilidad. *Comunicar*, 26, 57, 19-28.
- Moreno González, A. (2016). *La mediación artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario*. Barcelona: Octaedro.
- Murphy, M. & Espeland, M. (2007). Prelude: Making Connections in Assessment and Evaluation in Arts Education. En L. Bresler, *International handbook of research in arts education*. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science & Business Media.
- OCDE (2013). *Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education*. Paris: OCDE. DOI:10.1787/20769679
- Orbeta Green, A. (2017). Arts Education Policy in Latin America: A Comparative Glance. En T. Ijdens; B. Bolden and E. Wagner (Eds.), *International Yearbook for Research in Arts Education. Arts Education around the world: Comparative Research Seven Years after the Seoul Agenda. 5/17*. Alemania: Waxmann Verlag GmbH.

- Olaya, O.L. (2009). Enseñanza de las artes visuales en Colombia. *Revista Digital do LAV*, 2-2. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337027034002>
- Ostern, A. & Knudsen, K. (Ed.) (2019). *Performative approaches in Arts Education. Artful Teaching, Learning and Research*. London: Routledge.
- Russell, J. & Zembylas, M. (2007). Arts Integration in the Curriculum: A Review of Research and Implications for Teaching and Learning. En L. Bresler, *International handbook of research in arts education*. Dordrecht, The Netherlands: Springer Science & Business Media.
- Ruthman, A. & Mantie, R. (2017). *The Oxford Handbook of Technology and Music Education*. Oxford: Oxford University Press.
- Silverman, D. (2000). *Doing qualitative research: A practical handbook*. London: Sage.
- Schonmann, S. (Ed.) (2015). *International yearbook for research in arts education 3/2015: The wisdom of the many—key issues in arts education*. Münster, Germany: Waxmann Verlag.
- Ulbricht, J. (2015). What is Community-Based Art Education? *Jornal of Art Education*, 58-2, 6-12. DOI: 10.1080/00043125.2005.11651529
- UNESCO (2003). *Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe*. Paris: UNESCO. Recuperado de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RegMeet_Expert_LatinCarib_Conclusions_es.pdf
- UNESCO (2006). *Hoja de Ruta para la Educación Artística. Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI*. Lisboa, 6-9 de marzo de 2006. Recuperado de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
- UNESCO (2010). *La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la Educación Artística*. Segunda Conferencia Mundial sobre Educación Artística. Recuperado de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agenda_ES.pdf
- UNESCO (2013). *Creative Economy Report. 2013. Special Edition*. Recuperado de www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf
- Zechner, M. et al. (2018). *Una ciudad muchos mundos. Investigación artística y practicas situadas*. Madrid: Matadero Intermediae.