

LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ILEANA GUILLERMINA GÓMEZ FLORES

RESUMEN

Se ha demostrado que la investigación en educación artística, desde hace tiempo, ha sido intuitiva, insuficiente y únicamente enfocada a cuestiones curriculares, biografías o a las historias de vida de algunos artistas. La falta de preparación docente en este ámbito ha generado que los estudiantes de posgrado demoren demasiado tiempo en sus estudios y se sientan inseguros al tratar de incursionar en investigación. En el presente estudio se realizó un marco teórico con constructos sobre investigación educativa, investigación artística, investigación cualitativa y cuantitativa en campo artístico. La investigación se enfocó en propiciar la reflexión acerca de las necesidades, por parte de las universidades, docentes y estudiantes, de la preparación docente en investigación y de la inversión de esfuerzos que se requieren para dirigir los pasos hacia la investigación artística. No sólo se requiere información en lo referente a la instrucción y al desarrollo de las habilidades artísticas, como hasta ahora se ha hecho en la investigación artística, sino también en otros campos, como ejemplo, en estudios interdisciplinarios, o en el aporte las diferentes metodologías de investigación que se emplean en el quehacer científico que pueden otorgar al campo artístico, entre otros.

Palabras clave: Arte, Educación Artística, Investigación Cuantitativa, Investigación Cualitativa, Investigación Educativa.

INTRODUCCIÓN

Existe la carencia en materia de investigación en educación artística, lo que provoca que los estudiantes de pregrado y posgrado tarden demasiado tiempo en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Los mismos docentes con frecuencia dudan en la forma en que tienen que dirigir los trabajos (Chené *et al.*, 1999). Barriga (2006) sostiene que este fenómeno es natural, pues los docentes aplican con frecuencia su empirismo, experiencia y conocimiento en investigación cualitativa etnográfica, que es con la que ellos están más familiarizados, y, desconocen la existencia de otras

metodologías aplicadas en este campo. Así, la mayoría de estudiantes de las instituciones de educación superior se sienten desorientados en el tema de investigación y sus metodologías.

No existe una integración entre los elementos laborales, la formación académica y la investigación (Álvarez, 1999). Es urgente que las universidades enfoquen la formación de docencia de teóricos de la educación artística, en el plano profesional y en el escolar, que cubra las necesidades del país (Acha, 2006). Es necesario capacitar en investigación de educación artística a los docentes, de la misma manera que los mismos estudiantes en un futuro (Barriga, 2006).

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La investigación educativa se inició a finales del siglo XIX (Albert, 2007). Sin embargo, la investigación cualitativa constituye una tendencia más significativa a partir del siglo XXI (Sabariego & Bisquerra, 2004). Una de las primeras investigaciones enfocadas a la educación se realizó en París en 1817, por Marc Antoine, con un cuestionario sobre sistemas educativos. En 1892, Rice investigó acerca del currículo y métodos de enseñanza. Thorndike, en 1904 publicó un manual sobre métodos de investigación y, en 1907, un cuestionario dirigido al abandono escolar (Torrado, 2009).

En la actualidad, algunas investigaciones están dirigidas a contribuir a la solución de algún problema en especial (Hernández *et al.*, 2003). Sin embargo, en México se realizan muchas veces investigaciones básicas que no tienen aplicación práctica (Oppenheimer, 2012).

La investigación educativa se ha clasificado de acuerdo a determinadas corrientes que, según Albert (2007), son: *Positivismo*, *Sociologismo*, *Pragmatismo* y *Experimentalismo*. La Torre, Rincón, & Arnal (1996) propusieron el proceso de investigación de forma circular, como se muestra en la figura 1.

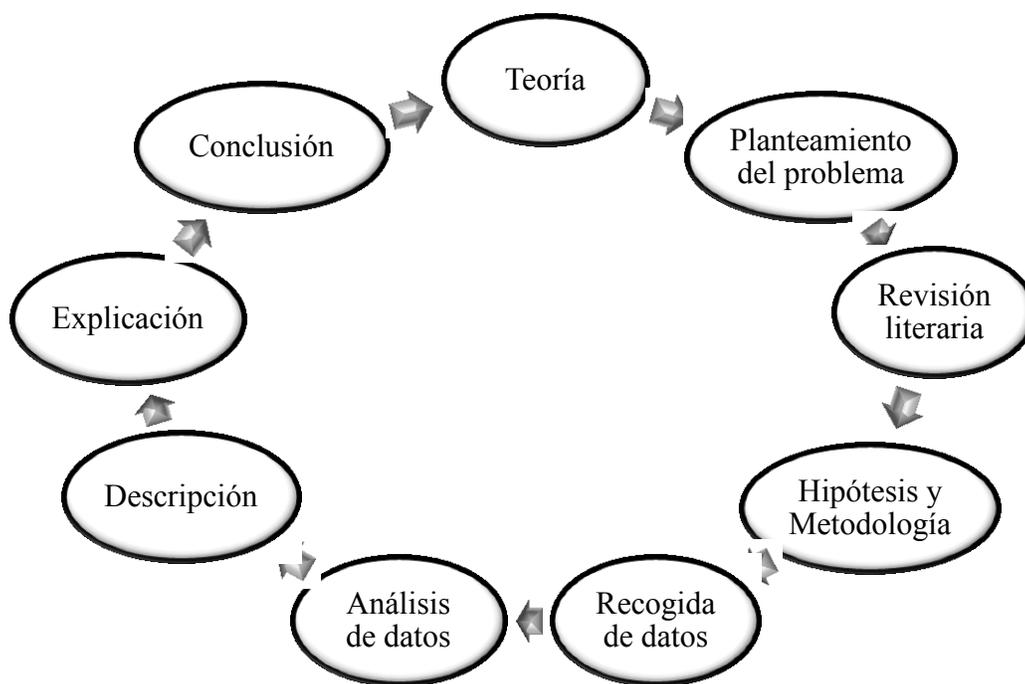

Figura 1. Representación del proceso de investigación (adaptado de La Torre et al., 1996)

Desde el punto de vista sociológico, pedagógico y psicológico, es necesario verificar el objeto de estudio con la realidad. Esto se logra a través del conocimiento científico, basado en el proceso de investigación, por lo tanto, es el conocimiento adquirido por el método científico, cuyas fases según Albert (2007), son: a) *Planeación de la dificultad*, b) *Construcción de un modelo que permita una aproximación al objeto de estudio*, c) *Contrastación del modelo*. En la investigación no basta leer, sino que es necesario formular una serie de preguntas a medida que se avanza, para esto, la metodología y la estadística suponen pilares básicos para estas tareas (Arias, 2001).

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA

En investigación y enseñanza se han tomado los métodos deductivo e inductivos con mayor frecuencia (Contreras, 2004) y, entre los temas más frecuentes han sido la formación docente, la gestión y organización educativa y la efectividad de la escuela, política y reformas educativas, etc.

(Sabariego & Bisquerra, 2004). No obstante, en las artes, por ejemplo en Danza, la investigación se ha enfocado hacia la biografía de personajes, en la vida profesional de los bailarines, etc. (Islas, 2004).

La Universidad de Berlín fue de las primeras en iniciar en la cultura de investigar de forma institucional y en adquirir nuevos conocimientos en el ámbito artístico (Albert, 2007). La investigación en la educación artística tiene un panorama amplio de posibilidades en esta época que se proyecta en la sociedad, para lograr conceptualizar nuevas teorías y metodologías. Los profesores universitarios sustentan su posición en foros, simposios y publicaciones de libros y artículos, como un sustento teórico que contextualiza la obra de creación (Barriga, 2011a). Sin embargo, es necesario realizar investigación acerca de las artes, y Merchán (2008) pone como ejemplo el del espacio escénico.

En el entorno universitario, investigaciones sobre educación artística pueden estar enfocadas hacia el análisis, procedimientos, difusión, información y conocimientos (UNESCO, 2006). La investigación en la universidad se propone el acto de la creación como una finalidad académica, con un abordaje analítico y teórico del proceso (Barriga, 2011a). A este tenor, la práctica del arte como una forma legítima de investigación. Las teorías explicativas y transformativas del aprendizaje se encuentran en el lugar donde se tiene la experiencia, en el caso de las artes visuales, en el taller del arte (Hernández, 2008).

En la profesión artística, la mayoría de las personas se enfocan en la práctica, en las habilidades y no se conducen de ninguna forma hacia la investigación, estas personas se niegan a reconocer que las artes pueden y deben adaptarse a los criterios de investigación (Barriga 2011a). Los profesores en el área artística se preocupan por los marcos teóricos referentes (Barniol, 2000). En toda actividad artística existe un propósito investigador, algunas actividades varían dependiendo del arte que use el investigador (Barone & Eisner, 2006). Muchas de las investigaciones están limitadas por ejemplo, al estudio del instrumento musical, basado en la instrucción o a procesos del desarrollo de las habilidades (Gómez & Herrera, 2012).

Los métodos tradicionales de investigación no son muy eficaces en lo artístico (Barniol, 2000), incluso se han vertido opiniones acerca de que las escuelas de educación superior, no proporcionan una metodología de investigación adecuada, lo que provoca inseguridad a los egresados al tratar de encaminarse hacia la investigación (Arias, 2001). En general, la formación en investigación en México es realmente escasa, la cultura de investigación de los propios investigadores es habitualmente baja y

estereotipada. En ocasiones, en las universidades puede haber investigadores trabajando en el mismo tema sin que exista algún trabajo mutuo (González, 2007).

En Europa por ejemplo, las instituciones de educación artística a nivel superior son conscientes de la importancia del arte basada en investigación, pero aún no existe la cohesión y comprensión que facilite la creación de estrategias enfocadas hacia la cultura de la investigación. Las universidades en Norteamérica y Europa, en programas de posgrado, tienen como un requisito de graduación el *Exégesis* o *Memoria* donde informan del proceso de investigación del tema de la obra artística (en el caso preciso de estudios en arte plásticas), aunque no es un modelo riguroso sino personal y flexible (Barriga, 2011a). En la Universidad Politécnica de Valencia, España, en las tesis de investigación performativas¹ (Barriga, 2011b).

En Australia, la investigación en universidades se lleva a cabo con el trabajo de los artistas y científicos colaborando en los mismos proyectos y grupos de investigación. En otras, los trabajos de posgrado se presentan con la estructura determinada o no existe un modelo o formato específico. En países latinoamericanos, como la Universidad Distrital de Francisco de Caldas de Colombia, emplean un formato integrado por: *Título, Objeto, Justificación, Marco teórico, Metodología, Descripción del proceso creativo, Componente pedagógico, Resultados y Bibliografía y anexos* (Barriga, 2011a).

La UNESCO (2006) sugiere que la investigación en educación artística debe mirar, pensar y observar la disciplina artística, al mismo tiempo que al área educativa. Debe considerar, por ejemplo:

- El carácter y alcance de los programas de educación artística actuales.
- La relación entre educación artística y creatividad.
- Educación artística y competencias sociales.
- Evaluación de programas y métodos.
- Elaboración normas de formación docente.

Las etapas para la investigación artística, según la UNESCO (2006), deben ser:

1. Crear un programa de investigación y buscar financiamiento.
2. Organizar seminarios para fomentar la investigación en el tema.
3. Realizar estudios sobre intereses en estudiantes de arte.
4. Fomentar la colaboración interdisciplinar.

INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Algunos autores sostienen que cualquier elemento artístico que se requiera estudiar es una tarea compleja, se utilizan metodologías cualitativas debido a que suelen ser más útiles para esclarecer las relaciones interpersonales y actitudes (Rodríguez-Quiles, 2000), elementos que no se pueden descifrar con ecuaciones matemáticas (Savater, 1997).

Valerie Janesick (2002) sugiere que las etapas del diseño de la investigación cualitativa son las mismas que las de la danza, pues existe el calentamiento, ejercicio y enfriamiento. Tanto el investigador como el coreógrafo crean algo para narrar, una historia, contexto, originalidad y pasión. En cuanto a las artes visuales, Sullivan (2004) sugiere que la investigación cualitativa permite teorizar la práctica de estas artes, situándola en los paradigmas de lo interpretativo, pero añade los paradigmas empirista y crítico, es decir, las teorías explicativas.

La *Investigación Basada en Artes* (IBA), como otro ejemplo, es una investigación cualitativa que se utiliza para dar cuenta de las prácticas derivadas de la experiencia en el investigador. La IBA es que no persigue la certeza, ni una explicación sólida, ni predicciones fiables, sino realzar las perspectivas, señalización de matices y lugares no explorados; no aspira a ofrecer soluciones, ni alternativas para fundamentar decisiones de la política educativa, cultural o social, sino plantear una comunicación amplia y profunda en política y práctica para develar lo que se suele dar por hecho, y que, se naturaliza (Barone & Eisner, 2006; Hernández, 2008).

Una investigación cualitativa, en general, ayuda al científico a vislumbrar las teorías que pueden guiar la práctica de la educación musical, por ejemplo, que generalmente son casi imposibles de observar. Se sugiere la utilización de criterios cualitativos en la música, pues se relaciona con ciencias como la fisiología, la cognición y las emociones, que son aspectos, difíciles de cuantificar (Rodríguez-Quiles, 2000). No obstante, en el *Tratado de la Pintura*, Leonardo da Vinci afirmaba: "Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia, si antes no pasa por demostraciones matemáticas" (p. 117) (Chávez, 1998).

Las escalas de actitud, según Elejabarrieta & Íñiguez (1984), miden la variabilidad afectiva. Las respuestas deben ser utilizadas como indicador de la variable que subyace, la actitud, que ejerce una influencia en las reacciones del individuo hacia los objetos o las situaciones que se relacionan con ella.

Cuando los datos son numéricos, se basan en escalas nominales y en la interpretación de datos (Rodríguez *et al.*, 2006). La compilación de datos en las ciencias sociales no se consideran cualitativos ni cuantitativos *per se*, sino que es su manejo lo que marca la diferencia. El hecho de cuantificar se efectúa a través de un juicio cualitativo, de la misma forma que cuando existen preguntas *abiertas* (Rodríguez, Pozo, & Gutiérrez, 2006). Los datos duros sin planteamientos cualitativos se vuelven estáticos (Baena, 2010). Los procesos cuantitativos se remiten a un proceso de recolección de información, en la cual las ciencias sociales se califican como una tarea de rutina clasificatoria, dejando a un lado la reflexión (González, 2007). Sin embargo, autores como Denman & Haro (2002) afirman que en la década de los ochenta del siglo pasado se decidió, por parte de los investigadores, conjuntar tanto la investigación cuantitativa con la cualitativa, para utilizarlas como complemento de los estudios relacionados con el aspecto social, como la Antropología, Psicología, Historia y Sociología. Los enfoques cualitativos y cuantitativos, esto es, mixtos resultan valiosos, pues han realizado notables aportes al conocimiento psicológico con la incorporación conjunta de ambas técnicas de investigación, en otras palabras, es una tendencia más acertada buscando la complementariedad (Albert, 2007).

CONCLUSIONES

Frecuentemente, los artistas y su participación en los procesos de educación artística no son reconocidos debido a que no existe suficiente investigación en este campo. Colombia ha hecho grandes esfuerzos para fomentar el desarrollo de las artes, para que suceda un intercambio artístico práctico y educativo, con la finalidad de elaborar configuraciones de formación en artes y en educación artística (UNESCO, 2006). Otros países latinoamericanos están realizando un gran esfuerzo en generar congresos de investigación en el campo artístico (ver más información en <http://www.musicologias.org/12o-encuentro-de-ciencias-cognitivas-de-la-musica-congreso-cfp/>). Sin embargo, en México, en un estudio desarrollado en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se demostró la falta de interés y/o la falta de preparación docente en esta área, que conmina a la Facultad de Artes a promover proyectos, cursos y/o seminarios de Metodología de Investigación, procurando líneas de investigación enfocadas, por ejemplo, a trabajos del quehacer artístico, al desarrollo de planes y programas de estudio enfocados a las artes, a Gestión Cultural adecuadas al contexto de Chihuahua, etc. (Gómez, 2014); o a temas más frecuentes en la investigación educativa como son la formación docente, la gestión y organización, o a políticas y reformas educativas, como lo sugieren Sabariego & Bisquerra (2004), siempre con dirección a la educación

artística. Gómez (2014) concluyó además en que, mientras los estudiantes de arte avanzan en sus estudios, se inicia al mismo tiempo su percepción de autoeficacia hacia la investigación. Lo que se podría aprovechar para generar proyectos en los que se pueda guiar a los estudiantes hacia el ámbito investigador.

NOTAS

ⁱ Performativo/a, referente a *performance*, que significa realizar o completar un proceso; es un lenguaje corporal, democrático que procura la comunicación sin el empleo de las palabras; se trata de una estrategia utilizada en las artes escénicas (Mandel, 2008).

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Acha, J. (2006a). *Educación Artística Escolar y Profesional* (2ª Edición). México: Editorial Trillas.
- Albert, M. J. (2007). *La investigación educativa: claves teóricas*. Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
- Álvarez, C. (1999). *La escuela de la vida: Didáctica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Arias, F. (2001). *Introducción a la metodología de la investigación en ciencias de la administración y del comportamiento* (6ª Edición). México: Editorial Trillas.
- Barniol, E. (2000). Reflexiones en torno a la innovación y la investigación en la enseñanza de la música en Cataluña. *LEEME, Revista de la Lista Electrónica Europea de Música en la Educación*, 5. Recuperado de <http://musica.rediris.es/leeme/revista/barniol00.pdf>
- Barone, T., & Eisner, E. (2006). Arts-based education research. In J. Green, C. Grego, & P. Belmore (Eds.), *Handbook of complementary methods in educational research* (pp. 95-109). New York: AERA.
- Barriga, M. L. (2011a). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística. *El Artista*, 8, 317-330. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3763109>

- Barriga, M. L. (2011b). Estado del arte y definición de términos sobre el tema "La investigación en educación artística". *El Artista*, 8, 224-241. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/874/87420931015.pdf>
- Barriga, M. L. (2006). La investigación en educación artística: Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado. *El Artista*, 6, 154-163. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=87412239004>
- Chávez, P. (1998). *Historia de las doctrinas filosóficas* (2ª Edición). México: Addison Wesley Longman de México.
- Chené, A., Gautier, C., Martineau, S., Dolbec, J., Lenoir, Y., Gaudet, J. d'A., & Charlan, J. P. (1999). Les objets actuels de la recherche en education. *Érudit, Revue de sciences de l'éducation*, 25(2), 401-437. Repris de <http://www.erudit.org/revue/RSE/1999/v25/n2/032007ar.html>
- Contreras, J. (2004). Ética, estética e interdisciplina (apuntes sobre la materia Cultura Integral). En CONACULTA, Dirección de Publicaciones, & CENART (Coeds.), *Interdisciplina, escuela y arte* (pp.129-164). México: Consejo Nacional de las Artes.
- Denman, C. A., & Haro, J. (2002). Introducción: Trayectoria y desvaríos de los métodos cualitativos en la investigación social. En C. A. Denman, & J. Haro (Comps.), *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (pp. 9-55). México: Universidad de Guadalajara, Coordinación Editorial.
- Elejabarrieta, F. J., & Íñiguez, L (1984). *Construcción de escalas de actitud tipo Thurstone y Likert*. Recuperado de <http://www.librosintinta.com/biblioteca/ver-pdf/antalya.uab.es/liniguez/Materiales/escalas.pdf.htx>
- Gómez, I. G. (2014). *Diagnóstico de necesidades formativas en estudios de posgrado en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México). Opinión del profesorado y estudio longitudinal sobre los intereses formativos de los estudiantes de las diferentes Licenciaturas impartidas*. Granada: Editorial Universidad de Granada, España.

Gómez, I. G., & Herrera, L. (2012). *Piano de Acompañamiento. Programa de Entrenamiento Cognitivo-Constructivista de Piano de Acompañamiento*. Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española.

González, P. (2007). Jordi Masó. Una de las más importantes revelaciones en el Sello Naxos. *Ritmo*, 78, 1-4. Recuperado de <http://www.revistasculturales.com/articulos/59/ritmo/743/1/jordi-maso-una-de-las-mas-importantes-revelaciones-en-el-sello-naxos.html>

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2003). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw – Hill Interamericana.

Islas, H. (2004). Estrategias para la investigación de la danza: Complejidad, interdisciplina y grupalidad. En CONACULTA, Dirección de Publicaciones, & CENART (Coeds.), *Interdisciplina, escuela y arte* (pp.187-211). México: Consejo Nacional de las Artes.

Janesick, V. (2002). La danza del diseño de la investigación cualitativa: metáfora, metodolatría y significado. En C. A. Derman, & J. Haro (Comps.), *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (pp. 227-251). México: Universidad de Guadalajara, Coordinación Editorial.

La Torre, A., Rincón, D., & Arnal, J. (1996). *Bases metodológicas de la investigación educativa*. Barcelona: Hurtado.

Oppenheimer, A. (2012). *¡Basta de historias! La obsesión latinoamericana con el pasado y las doce claves del futuro* (12ª Edición). México: Random House Mondadori.

Mandel, C. (2008). El arte performativo en las visuales contemporáneas: Cuerpo y memoria. En *Jornadas de Cuerpo y Cultura*. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.669/ev.669.pdf

Rodríguez, C., Pozo, T., & Gutiérrez, J. (2006). La triangulación analítica como recurso para la validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en educación

superior. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 12(2), 289-305.
Recuperado de http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_6.htm

Rodríguez-Quiles, J. A. (2000). Investigación cualitativa en educación musical: Un nuevo reto en el contexto educativo español. *LEEME. Revista Electrónica de la Lista Europea de Música en la Educación*, 5, 1-6. Recuperado de <http://musica.rediris.es/leeme/revista/rodriguezja00.pdf>

Sabariago, M., & Bisquerra, R. (2004). Fundamentos metodológicos de la investigación educativa. En R. Bisquerra (Coord.), *Metodología de la investigación educativa* (pp. 19-49). Madrid: Editorial La Muralla.

Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Barcelona: Ariel.

Sullivan, G. (2004). *Art Practice as Research, Inquiry in Visual Arts*. New York: Teachers College, Columbia University.

Torrado, M. (2004). Estudios de encuesta. En R. Bisquerra (Coord.), *Metodología de la investigación educativa* (pp.231-271). Madrid: Editorial La Muralla.

UNESCO (2006). *Hoja de ruta para la educación artística. Conferencia mundial sobre educación artística; construir capacidades creativas para el siglo XXI*. Lisboa. Recuperado de www.unesco.org/new/fileadmin/.../HQ/.../Arts_Edu_RoadMap_es.pdf

