

Presentación del Dossier

La investigación en Educación Artística en Iberoamérica

Mg Bertoldi, María Marcela¹
Dra Dimatteo, María Cristina²

El presente Dossier se propone reunir investigaciones en Educación Artística en Iberoamérica. Tiene como propósito dar a conocer este campo de estudios novedoso y potente, con amplios trabajos que dan cuenta del creciente interés en el área, no sólo en Argentina sino en otros países de Iberoamérica. Al tratarse de un ámbito emergente, es necesario encontrar espacios propios dentro del mundo de la investigación académica, algo complejo si consideramos que interactúa con otras disciplinas y áreas de conocimiento y aborda temas en los que convergen la investigación sobre/en y para las artes, la educación o las ciencias sociales.

La iniciativa de esta convocatoria responde a nivel iberoamericano a la creciente relevancia adquirida en actualizar el estado del arte de las investigaciones en Educación Artística. Tal es así que el Núcleo de Investigación “Teatro, Educación y Consumos Culturales” de la Facultad de Arte (UNICEN) propicia la producción educativa/artística desde una visión contextualizada de la sociedad

¹ Directora proyecto de investigación núcleo TECC, Facultad de Arte, UNICEN. Investigadora Categoría III. Profesora adjunta en el Profesorado de Teatro. Facultad de Arte, UNICEN bertoldimarcela@gmail.com

² Directora núcleo TECC, Facultad de Arte, UNICEN. Investigadora Categoría I. Profesora titular en el Profesorado de Teatro. Facultad de Arte UNICEN. mcddimatte@gmail.com

en toda su complejidad, considerando los nuevos discursos artísticos y su incidencia en la educación.

Se entiende a la Educación Artística, como un campo de estudio centrado en la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales, escénicas, audiovisuales, musicales y un amplio abanico de posibilidades y abarca el desarrollo de habilidades, conocimientos y la apreciación de las prácticas artísticas para lograr un pensamiento crítico a través de las diversas manifestaciones artísticas. También, como campo de prácticas, la Educación Artística forma parte del conjunto de prácticas educativas de una sociedad destinadas a formar a la población en relación con el arte y lo artístico y, en buena medida, brindada a través de las escuelas. La denominación Educación Artística alude a la enseñanza escolarizada de disciplinas artísticas. Por lo tanto, supone la transmisión de unos saberes artísticos en el contexto de la educación formal como parte de los propósitos de las políticas educativas, que se materializa en las acciones educativas sistematizadas en instituciones sociales especializadas como son las escuelas, tal como fue concebido el sistema educativo moderno. Sin embargo, lo que se entiende corrientemente por Educación Artística y por “lo artístico”, lo que queda incluido bajo esta denominación, refiere a universos más amplios de lo que efectivamente se enseña en la escuela. Sostenemos entonces, que el campo al que hacemos referencia es un territorio de intersección entre las acciones educativas destinadas a la formación de la población y el campo del arte, de las prácticas artísticas, del que proceden los conocimientos especializados sobre los que se busca informar o transmitir. Entendemos, por tanto, a la Educación Artística como una intersección entre el campo educativo y el campo artístico.

Con el propósito de organizar las contribuciones que integran este dossier, sus coordinadoras proponen agrupar los artículos en dos ejes temáticos. El primero reúne trabajos centrados en la **formación docente en arte**, mientras que el segundo aborda la **investigación en arte en contextos diversos: identidad, memoria y territorio**. Esta organización busca poner de relieve los diálogos, tensiones y problemáticas compartidas que atraviesan las investigaciones aquí reunidas.

El primer eje congrega contribuciones que, desde diferentes perspectivas teórico- metodológicas y a partir de experiencias situadas, reflexionan sobre la formación docente en arte y los desafíos que enfrenta en los contextos educativos contemporáneos. Los numerosos trabajos recibidos invitan a revisar los modos de enseñar, aprender e investigar en educación artística, recuperando la especificidad de las prácticas artísticas y su potencial para producir conocimiento.

En esta línea, María J. Apezteguía, procedente de la Facultad de Artes de la Universidad de la República (Uruguay), EN “Formación docente y metodologías propias del pensamiento artístico: hacia una epistemología situada de la Educación Artística” propone una reflexión sobre la formación docente y las metodologías propias del pensamiento artístico como dimensiones inseparables del campo de la educación artística. A partir del análisis de experiencias institucionales desarrolladas en Argentina, Chile y Uruguay, la autora contribuye a la construcción de una epistemología situada para la formación en artes.

Desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Albar Mansoa, Susana López Vilanova y Lorena López Méndez presentan “Imaginarios contemporáneos de la educación artística: prácticas situadas, relacionales y socialmente vinculadas”. Mediante el análisis de

cincuenta relatos elaborados por estudiantes de posgrado acerca de sus propias propuestas educativo-artísticas, los autores exploran los imaginarios que hoy configuran la educación artística, destacando el valor de las prácticas colaborativas, relacionales y comprometidas con su contexto social.

Las reflexiones sobre la formación docente continúan con el trabajo colaborativo de Helena Alderoqui, Beatriz Mastrángelo, María Guadalupe Neyra y Mariana Spravkin, quienes comparten en “Didáctica de las artes en contexto universitario. Una construcción a cuatro voces” una sistematización de la experiencia desarrollada en la cátedra Didáctica de las Artes de la Licenciatura en Artes de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina), con modalidad a distancia. El artículo recupera un proceso sostenido de construcción colectiva y reflexión pedagógica que acompaña el recorrido de la asignatura desde su creación hasta la actualidad.

También, desde una perspectiva reflexiva, Zulma Patricia Sánchez Beltrán presenta avances de una investigación en curso en “Sentidos de la educación artística plástica-visual en la era de los contextos digitales”. desde Colombia, la autora indaga los significados que adquiere la educación artística plástica - visual en el ámbito escolar contemporáneo, atendiendo a las transformaciones que introducen las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, Alejandra Ferreira Pérez y David Ortega Camarillo, oriundos de México, en su trabajo “Pensar la práctica: proceso creativo interdisciplinario y reelaboración didáctica en la enseñanza de las artes” ofrecen una reflexión sobre la relación entre creación artística y práctica docente. A partir de una experiencia de formación de posgrado que articula danza y teatro, los autores analizan cómo una propuesta interdisciplinaria se

transforma al desarrollarse con diferentes cohortes de estudiantes, poniendo en diálogo los procesos creativos y la reelaboración didáctica.

Desde Argentina, Pablo Muruaga, docente e investigador de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, contribuye a este dossier con el artículo “La Educación Artística en los marcos de la didáctica contemporánea. Reflexiones acerca de las prácticas de formación docente en arte para concebir una didáctica otra”. En este trabajo, el autor propone una reflexión crítica sobre las prácticas de formación docente en arte, situando a la educación artística como una dimensión prioritaria para pensar una *didáctica otra*. A partir de este posicionamiento, problematiza los modos de abordaje, las formas de gestión y el sentido experiencial que adquiere la educación artística en los procesos formativos, al tiempo que plantea la necesidad de construir perspectivas didácticas renovadas, capaces de responder a los desafíos educativos y culturales del presente.

Cierra este primer eje el artículo de Cláudio Guilarduci, “El trabajo docente en la Superintendencia Regional de Educación de São João del-Rei, Brasil. Los profesores de Arte: un estudio de caso”, que presenta resultados de una investigación sobre las condiciones de trabajo de los docentes de arte en el contexto educativo brasileño. A partir de un estudio de caso, el autor aporta elementos para comprender las particularidades del ejercicio profesional y los desafíos que enfrentan quienes enseñan arte en la educación pública.

Estas contribuciones ofrecen un panorama amplio y diverso sobre la formación docente en arte en Iberoamérica. Más allá de la heterogeneidad de sus enfoques y contextos, todas ellas comparten la preocupación por pensar la educación artística como

un campo de producción de conocimiento, de construcción colectiva y de transformación de las prácticas pedagógicas.

El segundo eje de este dossier, titulado **"Investigación en arte en contextos diversos. Identidad, memoria y territorio"**, comprende artículos que dan cuenta plenamente del marco iberoamericano al incluir una muestra geográfica diversa examinando las intersecciones entre la creación artística, las instituciones culturales y los entornos sociales.

Los artículos demuestran que la educación artística en Iberoamérica no ocurre en el vacío, sino que se nutre y responde directamente a las particularidades de sus contextos originarios. De este modo, las siguientes páginas configuran un diálogo abierto sobre cómo la investigación artística sitúa sus prácticas en las realidades complejas de sus propias comunidades.

Por su parte, Richard Huerta, de la Universidad de Valencia (España) presenta "Arte, memoria y educación patrimonial en Iberoamérica: el proyecto Cementerios", investigación en la que plantea la idoneidad del cementerio como espacio privilegiado para fomentar la educación artística y patrimonial. A partir de un estudio centrado en el proyecto Cementerios, elabora una indagación que toma como metodología la Investigación Basada en Artes junto con la Autoetnografía, hibridando ambos métodos desde el paradigma de los estudios de caso.

En el artículo "El Mañana se Hace en la Calle: arte, educación y memoria en los Alrededores del Museo del Mañana", Diana Fagundes (Brasil) aborda la propuesta "El mañana se hace en la calle" (2023), como parte del Museo en la Calle, un proyecto del Programa de Educación del Museo del Mañana. Para ello se basó en el tema de la Primavera de Museos de ese año - "Memoria y Democracia: personas LGBTQIA+, indígenas y quilombolas" - y

avanzó también hacia la reflexión sobre las personas con discapacidad. En su propuesta buscó evidenciar cómo las prácticas artísticas cotidianas; mediaciones urbanas, recorridos e intervenciones diversas, pueden generar aprendizajes y reflexiones sobre el territorio y la diversidad. El itinerario incluyó el Cais do Valongo, la Travessa do Liceu — donde se encuentran los mosaicos de la serie *Abya Yala* — y el Boulevard Olímpico y alrededores, donde observamos grafitis/murales y Adinkras. De este modo, el trabajo demuestra que la vida urbana cotidiana se convierte en un espacio de experimentación, diálogo y construcción de sentido, articulando prácticas educativas, arte y activismo.

Taís Ferreira, desde la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil), presenta el artículo titulado “Observatorio del Teatro en la Educación Básica en el Mercosur - Noticias de una investigación en curso”. En el mismo plantea los interrogantes iniciales que motivaron la creación de un Observatorio del Teatro en la Educación Básica en el Mercosur, los enfoques metodológicos y el trabajo de campo ya realizado entre Brasil y Argentina, las reflexiones iniciales emprendidas y las producciones escritas (materiales didácticos y artículos académicos) y prácticas (talleres, clases y formación docente continua) que ya se han puesto en marcha. Asimismo, justifica la creación del observatorio a partir de la necesidad de observar, identificar, mapear, registrar, comprender, visibilizar y difundir prácticas pedagógicas que involucren la teatralidad y las performatividades escénicas desarrolladas en la educación inicial y primaria con niños y en la educación de jóvenes y adultos.

Desde Perú, Adriana Vera Aguinaga sistematiza en “Arte, identidad y territorio: reflexiones desde una intervención mural en un contexto barrial” una experiencia de educación artística comunitaria realizada con adolescentes en el asentamiento Cerro

San Cosme (Lima, Perú), impulsada por Casa Turuleka. La intervención utilizó talleres de muralismo y lettering chicha para fortalecer la identidad y memoria barrial, analizando el mural como dispositivo pedagógico y el territorio como aula. Desde un enfoque cualitativo, la autora analiza el proceso pedagógico-artístico, el uso del territorio como aula y el reconocimiento de saberes visuales propios de la cultura de la calle.

Por último, en “EspIRA LA Espora. Educación artística en Centroamérica, epistemología artística y experiencia situada”, Marga Sequeira Cabrera, procedente de la Universidad Nacional de Costa Rica, muestra el desarrollo de la educación artística en Centroamérica a través de prácticas visuales no oficiales, como intervenciones y memoria visual. El texto analiza el impacto de la iniciativa EspIRA en la renovación pedagógica regional, destacando su enfoque en la colaboración, la crítica sociopolítica, el arte como epistemología y la experiencia situada. A partir de su interés por la historia no oficial, utiliza prácticas artísticas que materializan sus investigaciones más allá de textos escritos, a través de ejercicios curatoriales, de la creación de memorias visuales, de intervenciones en el espacio público o de ejercicios de investigación-creación colectiva. Su mayor preocupación consiste en posicionar la región centroamericana como un espacio de producción de conocimiento, tanto en el ámbito del activismo y la resistencia, como en la generación de pedagogías críticas y alternativas.

A lo largo de estos artículos, el espacio público - la calle, el barrio, el museo abierto y hasta el cementerio - deja de ser un simple escenario para convertirse en el aula misma. Asimismo, las metodologías tradicionales dan paso a la investigación-creación, la sistematización de experiencias comunitarias, la autoetnografía y

los enfoques cualitativos, situando la experiencia viva en el centro de la producción académica.

De esta manera invitamos a su lectura para seguir compartiendo saberes y preocupaciones sobre y en investigación en Educación Artística.