

Mª Amparo Alonso Sanz

Dra. en Didácticas específicas, Licenciada en Bellas Artes, Arquitecta Técnica y Grado en Ingeniería de edificación

amparo.alonso@ua.es

amparoas@gmail.com

METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS de investigación en educación

Autores Joaquín Roldán
Ricardo Marín Viadel.

Año 2012

Lugar de publicación Málaga

Editor Ediciones Aljibe

274 páginas

ISBN: 978-84-9700-717-7

El presente volumen reúne los fundamentos teóricos de las Metodologías Artísticas de Investigación en general y de las Investigaciones Educativas basadas en las Artes Visuales en particular, y especialmente mediante fotografía digital. Fundamentos argumentados con razonamientos verbales pero especialmente visuales. Además aporta claros ejemplos resolutivos a partir de investigaciones en Educación Artística, en diferentes sectores del sistema educativo, desde Educación Infantil hasta la formación inicial universitaria del profesorado. Se trata de un libro publicado gracias a una ayuda para Investigación científica. Publicaciones de la Conserjería e Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (España).

De los autores sabemos, según se nos informa en la propia obra, que Joaquín Roldán es escultor, fotógrafo y profesor de Educación Artística de la Universidad de Granada, y centra su trabajo en el uso de la fotografía artística en la investigación educativa; y que Ricardo Marín es profesor de Educación Artística en la Facultad de Bellas Artes y la Facultad

de Educación de la Universidad de Granada, trabajando en sus libros y exposiciones con metodologías artísticas de investigación en educación y artes visuales.

Los recursos y fuentes en los que se han basado los autores para llevar a cabo el trabajo corresponden a la última década y son de carácter principalmente internacional.

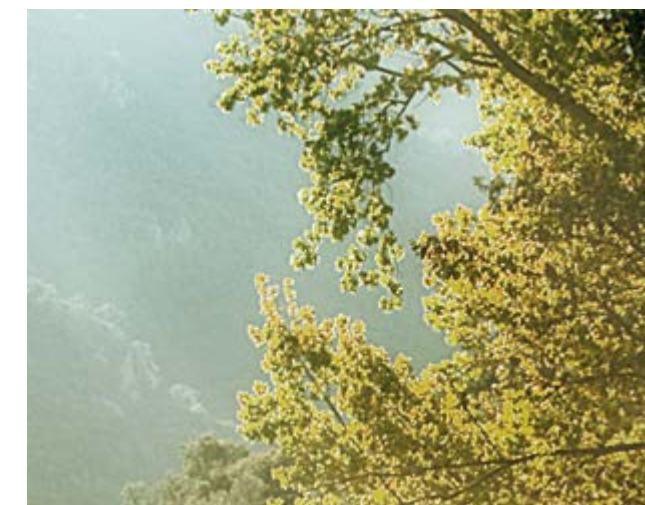
Lo más destacado es que se recogen tanto publicaciones en lenguaje visual como verbal de prestigiosas revistas del área de conocimiento, libros, actas... así como obras artísticas visuales y audiovisuales.

Esta es una de las grandes aportaciones de este libro, al situar en igual orden de relevancia la cita visual y la textual, y al ser tratadas con la misma precisión y rigor para su cotejo.

La estrategia seguida por Roldán y Marín para desarrollar las Metodologías Artísticas de Investigación ha consistido en “estrechar el paralelismo entre métodos y técnicas de investigación perfectamente establecidos y aceptados por el mundo académico. [...] porque los métodos que se toman como modelo han demostrado en otros campos del conocimiento su utilidad y eficacia, y por consiguiente parece bastante razonable esperar resultados interesantes cuando son extrapolados a los dominios visuales”

(p.121). Por ejemplo mediante el Comentario Visual que estudia en profundidad una obra clásica al estilo del género filosófico denominado “comentario”, o la narración fotográfica basada en el montaje cinematográfico.

En la presentación se nos aclara el propósito motivador y persuasivo dirigido a otros investigadores. Dilucidando su finalidad se menciona que “este libro es una introducción de carácter eminentemente visual. [...] Por ello este libro tiene cierto carácter de muestrario, de escaparate o de catálogo de instrumentos” (p. 9). La obra transpira un aire didáctico característico de investigadores dedicados a la formación, que facilita la comprensión de conceptos novedosos y transgresores. Este calado didáctico se entreluce en la clarísima estructura expositiva; en el lenguaje empleado a la vez riguroso, académico pero perfectamente comprensible también por inexpertos; el marcado despliegue de definiciones; la riqueza y calidad de las imágenes, el cuidado y esmero en el orden escogido para los capítulos.

Respecto a la organización de la obra “el libro está dividido en dos partes complementarias. La primera parte presenta los fundamentos teóricos de las Metodologías Artísticas de Investigación a través de cinco capítulos. [...] La segunda parte del libro presenta cuatro investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes sectores del sistema educativo, desde Educación Infantil hasta la formación inicial universitaria del profesorado” (p.10). Ofrece una tercera parte dedicada a las conclusiones, y finalmente la bibliografía. Además cuenta con un índice temático y de autores y autoras, que termina por demostrar la excelencia de la obra; pues no hay mejor libro que aquel que se ha concebido para ser releído, ideado para ser consultado repetidamente, creado para su lectura incluso en diagonal o de atrás adelante una vez se ha saboreado pormenorizadamente.

Algunos de los contenidos teóricos que considero más importantes son: la revisión de la pluralidad de Metodologías Artísticas de Investigación; la definición de estructuras narrativas y argumentales en investigación como las Fotografías Independientes, los FotoEnsayos, pero especialmente los cinco tipos de series fotográficas y sus mejores aplicaciones; la explicación sobre cómo realizar Citas Visuales de tipo Literal, Fragmento e Indirecta proponiendo artificios de forma semejante a las convenciones para las citas textuales; y por último destaca-

ría como se enumeran los criterios de calidad para estas metodologías.

Respecto a los contenidos visuales, permíteme la audiencia que todavía no ose a realizar una FotoReseña, que sería lo más adecuado y coherente en este caso. Destacaría los Comentarios visuales sobre una fotografía de Eve Arnold, precisamente porque se han generado de forma tan elocuente, minuciosa y completa, que poco o nada precisan de las palabras que les rodean. Especialmente las páginas 118 y 119 resulta una placentera experiencia estética. Como lo es también la Serie fotográfica “Espectadores de Depresión Cuadrada” entre las páginas 15 y 39.

Algunas investigaciones ofrecidas en la segunda parte ya habían sido difundidas con anterioridad en revistas internacionales de conocido prestigio, o parcialmente se habían divulgado en congresos, workshops... a los que habíamos tenido acceso.

La trayectoria y experiencia de la que gozan estos autores, así como sus doctorandos, avala sus resultados y queda demostrada en la riqueza y variedad de resultados que ellos ofrecen junto con otros colaboradores de esta publicación.

En mi evaluación sugeriré que eché en falta que los autores recomendaran la lectura a los editores de algunas revistas que limitan sus publicaciones

a artículos donde prevalezca el texto, o en aquellas que aceptando publicaciones con metodologías artísticas no conocen sus preceptos; confío en que les harán llegar un ejemplar. Pues todos hemos sufrido en ocasiones que se nos modifique la ubicación de unas imágenes respecto a otras en nuestros trabajos de investigación basada en las Artes Visuales, cuando sería impensable que en otro tipo de resultados expresados mediante palabras o números se cambiara sin permiso de los autores una frase o una tabla. Sería productiva una invitación a facilitar la publicación de artículos que empleen estas metodologías artísticas, especialmente en ediciones electrónicas.

Recomiendo esta lectura por tanto a los editores de las revistas, especialmente a las dedicadas al Arte o la Educación Artística; a los estudiantes de doctorado, docentes encargados de la formación inicial del profesorado e investigadores que deseen conocer en profundidad alternativas metodológicas, se encuentren o no en el ámbito artístico. Invito a disfrutar y emocionarse con los ensayos y discursos visuales en los que se ha sabido dirigir la mirada del lector, en los que se ha guiado la atención mediante la repetición de formas, la reiteración del color, las metáforas, las estudiadas composiciones, la iluminación... Como defensora de las investigaciones plurales que combinan Metodologías Cualitativas, Cuantitativas e Investigaciones basadas en el Arte, *considero que este libro supone una enorme aportación a este campo*, al proponer y pautar con el rigor necesario las convenciones que se precisan para difundir los resultados de Investigaciones basadas en el Arte, con la esperanza de que pronto se recojan en las normas de publicación. ◀

