

La investigación basada en las artes (IBA). La muñeca barbie, una propuesta educativa

Rut Martínez López de Castro¹ y Sara Domínguez-Lloria²

¹Departamento de Didácticas Especiales de la Universidad de Vigo, España. rut@uvigo.es

²Departamento de Didácticas Aplicadas de la Universidad de Santiago de Compostela, España. saradominguez.lloria@usc.es

Resumen. Después de la crisis del positivismo y del cientifismo, la noción de investigación y la forma de abordarla se ha ido abriendo a otras formas de investigación cualitativa que permiten el estudio de las experiencias humanas. Desde esta perspectiva se plantea la investigación basada en las artes (IBA) como un tipo de investigación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos para dar cuenta de prácticas de experiencias que difícilmente se hacen visibles con otro tipo de investigaciones. IBA indaga sobre la creatividad y su interpretación, sugiriendo preguntas y desvelando lugares no explorados. En esta comunicación pretendemos dar cuenta de lo que significa la investigación basada en las artes, sus características, sus aportaciones fundamentales, y también los dilemas a los que se enfrenta. Como ejemplo ilustrativo, mostraré un proyecto educativo sobre la muñeca Barbie donde se explora problemáticas de género a través de la investigación con métodos artísticos.

Palabras clave: investigación basada en las artes (IBA); cultura visual; muñeca Barbie; feminidad.

The research based on the arts (IBA). The barbie doll, an educational proposal

Abstract. After the crisis of positivism and scientism, the notion of research and the way to approach it has been opened to other forms of qualitative research that allow the study of human experiences, and other complex and changing phenomena. From this perspective, research is focused on behavior, social relations or symbolic representations such as ethnographic, historical, narrative, performative, artistic research, etc. The arts are recognized as a legitimate form of inquiry that allows us to access what people do, want or think. Art-based research (IBA) is a type of qualitative research that uses artistic procedures to account for practices of experiences that are hardly visible with other types of research. IBA inquires about creativity and its interpretation, suggesting questions and revealing unexplored places. In this communication we intend to give an account of what research based on the arts means, its characteristics, its fundamental contributions, and also the dilemmas it faces. As an illustrative example, I will show an educational project about the Barbie doll made with the students of the Degree in Early Childhood Education where gender and childhood problems are explored through research with artistic methods.

Keywords: arts-based research (IBA); visual culture; Barbie doll; femininity.

1 Introducción

Las ciencias humanas y sociales se enfrentan a una reconstitución reflexiva para contribuir a la complejidad de los procesos histórico-sociales. Los retos de las ciencias humanas y sociales son contribuir a los desafíos de la sociedad contemporánea como: la globalización, las transformaciones de la socialdemocracia, los nuevos estilos de vida, el cambio climático, o entre otros, la diversidad identitaria. Giddens (1997) habla de “modernización reflexiva” como el modo de examinar y reformular el análisis de las acciones humanas y su contribución a la producción de conocimiento y la reflexividad para el desarrollo del mundo social.

Desde este contexto reflexivo se hace evidente cuestionar las formas hegemónicas de investigación empiristas y positivistas como las únicas maneras de dar cuenta de los fenómenos y las experiencias.

Esta visión de la investigación marcó la historia del conocimiento, y tuvo como consecuencia (Hernández y Aguirre, 2012) la matematización de los resultados, la separación entre el sujeto y el objeto observado, y el valor del laboratorio como lugar más adecuado para investigar. A esto hay que añadir, el debate clásico en la Historia de conocimiento entre la dicotomía arte-ciencia, donde se estableció una posición subalterna del arte vinculada a lo subjetivo, intangible y ficcional, frente a la ciencia como objetiva, tangible y racional.

Una perspectiva alternativa de investigación como la investigación basada en las artes puede favorecer un cambio en la manera de investigar la experiencia que contribuya a dar respuesta a problemas sociales, derechos humanos, conflictos interétnicos o socioambientales, entre otros.

El tema de este capítulo es Investigación basada en las artes (IBA) como un modo de conocimiento de orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (literarios, visuales, performativos) para comprender e iluminar problemas sociales y humanos, que en ocasiones pasan desapercibidos por los otros modos tradicionales de investigación.

Desde esta perspectiva, un primer objetivo, es dar cuenta de lo que significa esta investigación basada en las artes (IBA), sus características, sus aportaciones fundamentales al campo de la educación, y también sus dilemas. El segundo objetivo, es mostrar como se elabora un proyecto de investigación educativa basada en las artes realizado con estudiantes universitarias sobre la publicidad de la muñeca Barbie. En esta parte, confrontaré las teorías de IBA con la cultura visual desde una perspectiva crítica.

2 Investigación basada en las artes (IBA)

Desde los grandes filósofos griegos como Platón o Aristóteles a pedagogos como Dewey (2010) han intentado profundizar en los aspectos valiosos y únicos del arte. Dewey apela por la práctica experimentalista artística. El impacto de estas ideas abre nuevos caminos como los planteados por Eisner (1995:9) sobre la importancia del arte:

“En mi opinión, el valor principal de las artes en la educación reside en que, al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual. Las artes visuales remiten a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda: la contemplación estética de la forma visual”.

Los trabajos de Eisner marcan una trayectoria hacia la integración de las miradas artísticas como vía de investigación y rompe con la creencia de que el conocimiento solamente se produce desde la razón y desde los métodos inductivos o deductivos.

La denominada Investigación basada en las artes (IBA) se inició como parte del giro narrativo en la investigación en Ciencias Sociales en la década de los 80 (Conelly y Clandinin, 1995; Lawler, 2002; Hernández, 2008).

IBA se nutre de la influencia de los enfoques construccionistas y fenomenológicos, ambos orientados hacia el significado y a la experiencia. Estos enfoques han abierto la investigación a otras formas de conocimiento que tienen en cuenta lo biográfico, la influencia del lenguaje, la experiencia del investigador y los participantes, etc. IBA nace vinculada a estos enfoques que reconocen la experiencia humana en la investigación, y concretamente la experiencia artística.

2.1 ¿Qué significa una investigación basada en las artes?

Los principales criterios para identificar una IBA (Barone y Eisner, 1997) son:

- a) Se trata de investigaciones con intenciones habitualmente asociadas con la actividad artística.

b) Aparece una presencia notable de cualidades estéticas que empapan tanto el proceso como el informe final.

Ambos criterios nos remiten a un tipo de investigación que utiliza diversas modalidades y metodologías artísticas, afrontando interpretar la experiencia de una manera integradora de las artes, desde una visión divergente y abierta a las posibilidades estéticas.

Por su parte, Hernández (2008: 94) define las características del IBA de esta otra manera:

- a) Utiliza elementos artísticos estéticos.
- b) Busca otras maneras de mirar y representar la experiencia. A diferencia de otras perspectivas de investigación no persigue la certeza, sino que señala matices y lugares no explorados.
- c) Trata de desvelar aquello de lo que no se habla proponiendo una conversación más amplia y profunda sobre las políticas y prácticas.

Por su parte, Sullivan (2004) propone dos enfoques relevantes del IBA: el carácter paradigmático de la investigación artística, y los modos de conocer que amplía más allá de las investigaciones de las ciencias sociales y experimentales.

Para Irwin (2013) del grupo de investigación a/r/topography, considera que las artes son una manera de indagar en el mundo para mejorar nuestro conocimiento de él, a través de las prácticas visuales, performativas, poéticas, musicales y narrativas. A su vez, Silverman (2000) considera que la finalidad de cualquier investigación es permitir acceder a lo que las personas hacen y no sólo a lo que dicen, llevando las artes el hacer al campo de la investigación. Defendiendo la práctica de taller como un laboratorio de ideas y de indagación creativa.

2.2 Características de la IBA

Se pueden definir (Hernández, 2008) como:

- Mestiza, plural y diversa ya que aporta novedades a los modos clásicos de producción del conocimiento.
- Conecta las distancias entre el yo y el nosotros, actuando como un espejo. Nos lleva a una mayor profundización del estudio de uno mismo.
- Puede ser utilizado para capturar lo inefable, lo que resulta difícil poner en palabras.
- Es memorable, no puede ser fácilmente ignorada, demanda nuestra atención sensorial, emocional e intelectual.
- Comunica de una manera más holística, abordando el objeto de estudio desde la diversidad de lenguajes y combinando a la vez la totalidad y la parte de lo que vemos.
- A través de un detalle y un contexto visual, se nos muestra por qué y cómo estudiar lo que de una persona puede resonar en la vida de muchos. Opera facilitándonos la empatía o permitiéndonos ver a través de la mirada del investigador-artista.
- Por medio de metáforas y símbolos, se puede mediar teoría de manera elegante y elocuente. También, utiliza códigos culturales para realizar declaraciones teóricas efectivas y cuidadosas.
- Hace que lo ordinario aparezca extraordinario, en la medida en que provoca, innova y quiebra resistencias, llevándonos a considerar nuevas maneras de ver o hacer cosas.
- Entraña corporeización y provoca respuestas corporeizadas.
- Puede ser más accesible que muchas formas de discurso académico.
- Hace de lo personal, social, y de lo privado, público.

2.3 Contribución educativas de la IBA

La contribución de la investigación artística a la educación es su aproximación de los procesos creativos y sensibles para el conocimiento de uno mismo y del entorno. El énfasis se pone en cómo las artes pueden tener su aplicación pedagógica permitiendo establecer puentes, nexos para evocar

emociones y proporcionar perspectivas alternativas de conocer y ver el mundo. Esto nos remite a una investigación que adopta los enfoques y procesos propios de la creación artística para abordar de manera abierta y divergente los problemas educativos.

Las artes aportan un valor formativo intrínseco a las personas que se implican, a diferencia de la neutralidad de otros tipos de procesos de investigación. Favorecen la exploración, la expresión y la comunicación de aspectos de los que no somos conscientes, ofreciendo una mayor comprensión humana (MacNiff, 2008; Marín, 2012; Marín, 2013).

Diversos autores, defienden que la IBA contribuye a dar un valor formativo intrínseco en las personas que se implican proporcionando un espacio para explorar, evocar emociones, relacionar, confrontar, reflexionar, desafiar, criticar, etc. donde el investigador puede desarrollar su capacidad para argumentar desde diversos soportes artísticos.

Para conseguir este propósito consideramos una serie de contribuciones de la IBA a la educación:

- La creatividad se convierte en la clave para llevar a cabo la investigación educativa, promoviendo la originalidad, la flexibilidad, la imaginación y la capacidad de generar nuevos puntos de vista.
- Procura encuentros con la diversidad facilitando la empatía y la alteridad, y activa el sentir, el escuchar y el percibir al otro.
- Busca otras maneras de mirar y representar la experiencia desde lo sensitivo, emocional, lo imaginativo y lo creativo para explorar perspectivas diferentes.
- No persigue la certeza, sino desvelar matices y lugares no explorados, enfrentando el proceso educativo a lo inesperado y a lo incierto.
- Ofrece soportes imaginativos, flexibles e integradores para la enseñanza-aprendizaje.

2.4 Dilemas y dificultades de la IBA

Todas las formas de conocimiento tienen límites en sus exploraciones e intervenciones del mundo, y el IBA también se enfrenta a sus propios dilemas y dificultades en su valoración como investigación.

La ausencia de una tradición consolidada hace que esta metodología se encuentre con dificultades y sus propios desafíos. Por otra parte, el utilizar la creación artística para dar cuenta de la investigación implica transitar entre caminos diversos e inciertos. Toda investigación demanda rigor y dominio de los enfoques para tomar decisiones sobre la interpretación y el análisis de lo que se muestra, y sobre la posición ética del investigador.

Algunos de los dilemas y complicaciones a los que se enfrenta IBA se producen en torno a la calidad artística, la relación entre el arte y la palabra, y la relación con los investigadores participantes (Hernández, 2008: 111-113). Esto lo podemos resumir en:

- IBA está poco fundamentada teórica y empíricamente, lo que hace que en ocasiones no tenga una sólida fundamentación metodológica y epistemológica.
- Las investigaciones adscritas a IBA deben de realizar suficientes conexiones entre disciplinas como la educación y las ciencias sociales para que le otorguen sintonía y contribuyan a la sistematización de las ideas y hallazgos.
- La práctica artística en ocasiones se oculta bajo el término de investigación, y no todas las obras son investigación. Eisner (1992, 1995) afirma que el sello distintivo es que avanza en la comprensión de lo humano, propiciando el cuestionamiento y la mejora de nuestras vidas.
- En ocasiones, se confunde la calidad estética y artística con la calidad que debe de imperar en una IBA. Ésta tiene que ir más allá de la valoración de la habilidad artística para centrarse en la responsabilidad social, considerando IBA como una pedagogía crítica que genera nuevo conocimiento y tiene la capacidad de cuestionar, contestar o desnaturalizar los regímenes dominantes de representación.

- Considerar los límites entre el papel como artista, investigador e investigados. Como sugiere Hernández (2008:112) se hace relevante en proyectos artísticos colaborativos de manera que el proceso de investigación permita a los participantes representarse a sí mismos, y crear espacios alternativos para el cambio.

3 Un ejemplo de estudio con metodología IBA: BARBIE. UN MODELO FEMENINO DE PERFECCIÓN

A continuación, detallamos como se elabora un proyecto que tuvo como objetivo fomentar la reflexión crítica entre las estudiantes en torno al modelo de feminidad que representa la muñeca Barbie. Consideramos que es necesario recurrir a una investigación basada en las artes desde la perspectiva de la cultura visual para abordar los estereotipos sociales, las conductas y los criterios ideológicos que reproduce y produce Barbie.

La muñeca Barbie es un icono popular que pertenece a nuestro imaginario colectivo, y que tiene un papel social muy importante en la construcción de las identidades de género y de valores sociales vinculados al consumo y al glamour.

Para el estudio se establecieron las fases del proceso de la investigación que a continuación detallamos.

3.1 Conceptualización del problema de investigación

En esta fase se elabora un marco teórico operacional que nos permite delimitar el alcance de la investigación.

En este caso hemos tratado de definir y justificar cómo la publicidad contribuye a la construcción de identidades de género. Una alfabetización cultural y social crítica debe dar oportunidades a los estudiantes para desarrollar lecturas y producir textos alternativos (Luke, 1999).

Cuando se adopta este enfoque, la publicidad de Barbie se convierte en una fuente de indagación, centrada no tanto en lo que significan las imágenes, sino en cómo adquieren significado y cómo éste se relaciona con las experiencias de subjetividad y los valores culturales. Por lo tanto, la identidad es la centralidad del proyecto. De esta manera, resulta relevante desarrollar experiencias de reflexión en el alumnado que les ayude a colocarse en otras posiciones y aprender cómo nuestras miradas han sido construidas, y contribuyen a nuestras maneras de ser y de pensar.

Este enfoque se nutre de la pedagogía crítica o pedagogía respondiente (Giroux, 1996; Freire, 2002; Mclarean, 1995) porque implica una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable ante la publicidad, pero también de los estudios feministas (Luke, 1999; Butler, 2006, Rifá, 2003; Gore, 1996) centrados en el carácter sexual que desde la cultura visual se hace de las niñas y niños para formar sexualidades e identidades de género. Estas autoras afirman que mediante el consumo publicitario se seduce a las niñas, a quienes se embauca con la ideología de género.

3.2 Determinación de hipótesis y preguntas de investigación

En esta fase se intenta determinar cuáles son los objetivos de investigación y las hipótesis de trabajo. El objetivo principal es favorecer experiencias reflexivas críticas sobre los discursos hegemónicos en torno a la feminidad presentes en la publicidad, de manera que permita a las estudiantes desafiar el sistema sexo-género, y reinventarse desde posiciones alternativas.

Las preguntas de la investigación se centran en: ¿Cómo afrontan los estudiantes el análisis crítico del modelo feminidad de la publicidad de la muñeca Barbie? ¿Cuál es el proceso argumentativo que hacen los estudiantes para la deconstrucción de ese modelo de feminidad? ¿Cómo se plantea la

indagación crítica desde la práctica artística? y ¿Cuáles son las características creativas que las estudiantes manifiestan en sus representaciones?

3.3 Metodología de investigación

La metodología utilizada es de corte cualitativa que tiene su origen en los significados que las estudiantes construyen en su relación con la publicidad y en su proceso de creación artística. Por lo tanto, no perseguimos la objetividad, ni la neutralidad de los discursos, sino la comprensión de las experiencias. Para ello, la investigación se enmarca en la perspectiva fenomenológica donde se valora el proceso más que el producto.

La publicidad de la muñeca Barbie no es el objeto de la investigación porque entendemos que por sí misma no significa, sino que son las experiencias de las propias estudiantes. Lo que nos interesa es saber qué y cómo construyen su sentido identitario estas estudiantes; analizar lo que perciben sobre la feminidad y los valores sociales a través de la relación con la publicidad y la creación artística.

3.4 Población objeto de estudio

Las participantes del proyecto fueron 33 alumnas de la materia de Creatividad del 3º curso del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Vigo. El proyecto tuvo una duración de un trimestre.

3.5 Estrategias e Instrumentos para la recogida de datos

Uno de los aspectos fundamentales del rigor en una investigación cualitativa es su adecuación a la evidencia. La credibilidad de la investigación cualitativa mediante estudios de caso es una preocupación en el contexto de la indagación educativa. Por ello se intenta evitar la posible subjetividad del investigador o la imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos en esta investigación. Una manera de hacer esto, es utilizar la triangulación en la investigación educativa para conseguir una entendimiento más complejo del problema de estudio y responder a la multiplicidad de puntos de vista diferentes de las estudiantes.

El proceso se enmarca dentro de las técnicas de análisis de contenido para el proceso de codificación de los textos e imágenes. Nos hemos apoyado en los principios de la inducción para diseñar el proceso de investigación (Flick, 2004), con la intención de que las interpretaciones de los actores formalicen las categorías de análisis.

El análisis de la experiencia se estableció como sigue: Paso 1: preguntas sobre la investigación, Paso 2: recogida de registros de análisis publicitario, Paso 3: recogida de fotografías y documentos sobre las creaciones artísticas, Paso 4: codificación, Paso 5: análisis, Paso 6: validación, Paso 7: el informe.

En nuestro caso hemos pretendido hacer una triangulación de perspectivas, confrontando y complementando, las aportaciones del análisis de contenido con la producción artística, de donde se han obtenido las categorías.

Las categorías resultantes en cada uno de los instrumentos de investigación utilizados fueron las siguientes:

- Análisis publicitario: feminidad estereotipada, adultización e hipersexualidad de la muñeca Barbie, consumismo exacerbado.
- Producción artística: cuestionamiento al espectador, declive del modelo de feminidad de Barbie, discursos desestabilizadores.

- Grupos de trabajo: educar en la comprensión de la cultura visual en infantil, autorreflexión crítica sobre la influencia de la muñeca Barbie, nuevas miradas sobre la creatividad hacia la igualdad social.

El análisis de contenido se ha realizado a través del análisis publicitario escrito y la creación artística realizados de forma grupal. Estos han dado como resultado discursos diferentes que pretenden rescatar el sentido de las alumnas implicadas, lo cual nos ayuda a entender su capacidad de reflexión crítica.

El cuestionario ha sido un instrumento utilizado para el análisis de los anuncios publicitarios. Estaba conformado por las siguientes preguntas: ¿A quién va dirigido el anuncio?; ¿Qué modelo de infancia y feminidad nos transmite?; ¿Qué nos tratan de vender y cómo?; ¿Quién aparece representando, y quién no?

La aproximación al análisis de la publicidad televisiva de Barbie se realizó desde la comprensión crítica de las representaciones que operan en términos de poder. El objetivo era detectar el poder de las imágenes como constructoras de identidad haciendo una interpretación crítica de los códigos narrativos.

Los grupos de trabajo fue otra de las estrategias metodológicas de reflexión y discusión entre el alumnado. Se planteó como una estrategia de indagación colectiva con el fin de que las estudiantes trabajaran ámbitos como la comunicación, la reflexión grupal, el saber hacer y la creatividad. Así, utilizaron el trabajo en grupo para el análisis de los anuncios publicitarios, la posterior creación de obras artísticas y la evaluación del proyecto.

Con respecto a la producción artística sobre la muñeca Barbie tuvo como objetivo el explorar diferentes lenguajes entre la fotografía a la instalación artística, de forma lúdica, creativa y crítica.

La creación artística fue realizada por los mismos grupos que hicieron el análisis de la publicidad. Se estableció como un desafío para desvelar estereotipos de género y valores sociales asociados al patriarcado, el clasismo y el racismo. Además, sirvió como un espacio de expresión del ser y de reflexión para encarar nuevos posicionamientos hacia la igualdad.

3.7 Descripción de los resultados

Los resultados de la investigación fueron paralelos al desarrollo de este proyecto. Nos interesa destacar como resultado la relación entre la formación de la identidad, la pedagogía y la política que surge desde la investigación artística. El análisis de la experiencia nos demuestra que el proyecto facilitó experiencias reflexivas compartidas entre las estudiantes permitiendo un proceso de formación pedagógica sobre su identidad social y de género. Por lo que podemos deducir, que la práctica educativa artística produjo una mejora de la comprensión de la cultura visual y de su sentido identitario, así como una apertura a los procesos artísticos como modos de conocimiento educativo.

Por último, podemos afirmar que IBA posibilitó un soporte de creación abierta y divergente para cuestionar, contestar y desnaturalizar el modelo de feminidad e infancia de la muñeca Barbie.

3.8 Divulgación de los resultados

La divulgación de los resultados científicos es un hecho que supone la conclusión de una actividad investigativa.

Hay revistas muy importantes de investigación educación artística que podrían ser buenas plataformas para publicar los resultados. Algunas de ellas son: Studies in Art Education, International Journal of Education & the Arts, The Internacional Journal of Art & Disign Education, Journal Revista de Educación Estética o Revista de Arte y Educación.

3. 9 Discusión y conclusiones

A modo de conclusión este proyecto pone de manifiesto la utilidad de los medios artísticos para la investigación educativa y social. Las principales contribuciones del proyecto fueron las siguientes:

a) La investigación artística en educación va más allá de los objetos, pues supuso relacionar la biografía de cada una de los estudiantes con la publicidad y la creación artística b) Permitió a las estudiantes adquirir alfabetismo visual crítico indagando sobre la intencionalidad y los conceptos ocultos que median en las representaciones c) Facilitó pensar, apropiarse, descubrir, dialogar y expresarse creativamente d) Ayudó a mejorar la convivencia y la relación entre el alumnado.

4 Limitaciones y líneas de acción

Las limitaciones del estudio permiten poner en evidencia la rigurosidad y validez del estudio y que se pueda replicar en otros contextos para facilitar su generalización.

Las líneas futuras de acción o prospectiva del estudio ayudan a reflexionar sobre las actuaciones que se pueden realizar como consecuencia de los resultados planteados.

En nuestro caso, el proyecto que se presenta tiene sus limitaciones, no por la falta de estudios sobre cultura visual y alfabetización visual sino porque consideramos que es necesario una investigación más profunda sobre la relación que establecen los estudiantes con la publicidad. Explorar los efectos que la cultura visual produce sobre los aprendices, es decir cómo se interiorizan estos modelos de feminidad, cómo se autorizan o se resisten (Hernández, 2011) y se constituyen en sentido de ser.

Por otra parte, podría ser necesario generar nuevos indicios sobre los que se articula este proyecto. Esto supondría poner en marcha estrategias metodológicas que enuncien otras formas de obtención de información como la realización de entrevistas, un diario de campo o instrumentos cuantitativos como una escala que mida el nivel de alfabetización crítica en torno a las imágenes.

Esto nos lleva a sintetizar una filosofía de acción con algunas líneas de actuación. Destacamos las siguientes:

- Es importante la investigación basada en las artes centrada en la cultura visual con finalidad educativa para facilitar experiencias de reflexión crítica, que permitan a los estudiantes comprender cómo la publicidad influye en sus identidades.
- Se puede favorecer la indagación visual sin necesidad de destruir la satisfacción y placer que proporcionan las imágenes o la publicidad, ya que esto va a permitir afrontar una experiencia de aprendizaje con nuevos posicionamientos.
- Considerar que lo visual y la creación puede establecer espacios de representación donde poder reinventarse lejos de los regímenes dominantes.
- Tener presente que los proyectos de IBA implican un enfoque transdisciplinar que establece conexiones con otras áreas y temas de conocimiento.

- Pensar que la práctica artística es una forma de comunicación y expresión creativa que puede evocar nuevas formas de equidad y convivencia social.

Referencias

- Bauman, Z. (2001). *La sociedad individualizada*. Madrid: Catedra.
- Barone, T. y Eisner, E. (1997). Arts-based educational research. En Green, J., Camilli, G., Elmodre, P. (Eds.) *Complementary Methods for Research in Education*. American Educational Research Association, Washington, p.71-116.
- Barone, T. (2008). How arts-based research can change minds. M. Cahnmann-Taylor & R. Siegesmund (Eds.). *Arts-based research in education: Foundations for practice*. New York: Routledge, p. 28-49.
- Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.
- Connelly, M. y Clandinin, J. (1995). Relatos de experiencia e investigación narrativa. En J. Larrosa y otros. *Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación*. Barcelona: Laertes, p.11-59.
- Dewey, J. (2010). *Arte como Experiencia*. São Paulo: Martins Fontes, Selo Martins.
- Duncum, P. (1997). *Art Education for new times*. Studies in Art Education, 39 (3), p. 110-118.
- Efland, A., Freedman, K. y Stuhr, P. (1996). *La educación en el arte postmoderno*. Barcelona. Paidós (2003).
- Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós (1972).
- Eisner, E. (1992). *La incomprendida función de las artes en el desarrollo humano*. Revista española de pedagogía, 50 (191), p. 15-34.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Freire, P. (2002). *Pedagogía del oprimido*. Uruguay y Madrid: Tierra Nueva y Siglo Veintiuno. (1970).
- Giddens, A., Lash, S.& Alborés, J. tr. (1997). *Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social moderno*. Madrid: Alianza Editorial.
- Giroux, H.A. (1996). *Placeres inquietantes. Aprendiendo de la cultura popular*. Barcelona: Paidós (1993).
- Gore, J. (1996). *Controversias entre las pedagogías discursos críticos y feministas como regímenes de verdad*. Madrid: Morata.
- Hernández, F. (1997). *Cultura visual y educación*. Sevilla: MCEP.
- Hernández, F. (2011). A cultura visual como convite á deslocalizao do ohla e ao reposicionamento do sujeito. Martins, R.& Tourinho, I. (orgs). *Educação da cultura visual. Conceitos e contextos*. Santa María, Brasil: Editora da Universidade Federal de Santa Maria, p.31-49.
- Hernández, F. y Aguirre, A. (compiladores). (2012). *Investigación en las Artes y la Cultura Visual*. Barcelona: Universitat de Barcelona. En <http://hdl.handle.net/2445/22162>

- Hernández, F. (1997b). *La necesidad de repensar el saber escolar (y la función de la escuela) en tiempos de mudanza*. Aula de Innovación Educativa, 59, p. 75-80.
- Hernández, F. (2008). *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. Madrid: Revista Educativa Siglo XXI, 26, p.85-118.
- Hernández, F. Gómez, M. y Pérez H.J. (2006). *Bases para un debate sobre la investigación artística*. Ministerio de Educación y Ciencia de España. Madrid: Secretaria General de educación.
- Irwin, Rita L, García, D. (tr.) (2013). *La práctica de la a/r/topografía*. Revista de Educación y Pedagogía, Medellín. Universidad de Antioquia, 25 (65), p.106-113.
- Lawler, S. (2002). *Narrative in social research*. En T. May (ed.) *Qualitative Research in Action*. London: Sage, p. 242-258.
- López Fdez. Cao, M. (2003). *Educación, creación y género*. Radiografía de la Educación Artística Monográfico, p.183-203.
- Luke, C. (1999). *Feminismos y pedagogías en la vida cotidiana*. Madrid: Morata.
- MacNiff, S. (2008). *Art-based research*. En J.G. Knowles & A. Cole (Eds.) *Handbook of the arts in qualitative research*. Thousand Oaks: Sage.
- McLarean, P. (1995). *Pedagogía crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en la era postmoderna*. Barcelona: Paidós.
- Marín, R. (2005). La investigación basada en las Artes Visuales o Arteinvestigación Educativa. En Ricardo Marín Viadel (ed.) *Investigación en educación artística*. Universidad de Granada, Granada, p.223-274.
- Marín, R. (2012). *Quality criteria in visual a/r/topography photo essays: european perspectives after Daumier's graphic ideas*. Visual arts research, 38 (2), p. 13-25.
- Marín, R. y Roldán, J. (2013). Structures and Conventionalised forms in research reports using visual arts based educational research (VABER) and artistic research (AR) in visual arts. 1st Conference on Arts-Based and Artistic Research: Critical reflexions on the intersection between art and research. Barcelona: UAB. Marín, R. y Roldán, J. (2013). *Metodologías de Investigación Artística*. Sevilla: Alfar.
- Rifá, M. (2003). Michel Foucault y el giro postestructuralista crítico feminista en la investigación educativa. En *Foucault, la educación y la pedagogía: a los veinte años de la muerte de Michael Foucault, en homenaje a Alberto Restrepo*. Revista Educación y Pedagogía, 15 (37), p. 69-83.
- Silverman, D. (2000). *Doing qualitative research*. London: Sage.
- Sullivan, G. (2004). *Art Practice as Research Inquiry in the Visual Arts*. New York: Teachers College, Columbia University.