

EDITORIAL

La educación artística de la era digital: investigar en escenarios tecnológicos

Art education in the digital age: research in technological environments

Ricard HUERTA. *Universitat de València (España)*. ricard.huerta@uv.es

Ricardo DOMÍNGUEZ. *Universitat de València (España)*. ricardo.dominguez@uv.es

Resumen: Los retos que impone el nuevo escenario digital nos animan a reflexionar sobre las posibilidades de la Educación Artística en un momento histórico en el que combinamos momentos educativos presenciales junto a desubicaciones online. Las tecnologías de la imagen, uno de nuestros mayores aliados como docentes, hace tiempo que irrumpieron en el aula de artes, y es por ello que en este número de *EARI* presentamos un dossier monográfico sobre “Cine y educación artística”. Pero tanto la fotografía como la imagen en movimiento han experimentado un increíble desarrollo tecnológico en manos de tantos usuarios como personas convivimos en el planeta. Los dispositivos móviles y los nuevos conceptos y usos digitales están incorporándose a todas las facetas de nuestras vidas, de modo que ya no podemos permanecer ajenos a esta urgencia educativa y artística. Por eso desde el grupo CREARI nos hemos implicado en la organización del I Congreso Internacional Humanidades Digitales y Pedagogías Culturales, para avanzar en la búsqueda de posibilidades académicas en un mundo donde los videojuegos, las series de televisión, los videoclips musicales y las tendencias del arte digital están abanderando procesos complejos y tremendamente atractivos. Consideramos que el juego y la aventura forman parte intrínseca de nuestra rebeldía. No podemos permanecer ajenos a las nuevas prácticas y hábitos de la ciudadanía.

Palabras clave: arte, educación artística, investigación, formación de profesorado, humanidades digitales.

Abstract: The new digital scenario generates challenges that encourage us to reflect on the possibilities of Artistic Education in a historical moment in which we combine conventional educational moments with new online trends. Image technologies are one of our best allies as teachers. We have been incorporating them into the arts classroom for a long time. In this issue of the journal *EARI* we present a dossier on “Cinema and Art Education”. Both photography and the moving image have experienced an incredible technological development among as many users as we live together on the planet. Mobile technologies and new concepts for digital uses are being incorporating into all dimensions of our lives, so that we can no longer remain oblivious to this educational and artistic urgency. From the CREARI group we have been fully involved in the organization of the First International Conference of Digital Humanities and Cultural Pedagogies, to advance in the search for academic possibilities in a world where video games, television series, music videos and music trends Digital art are leading complex and tremendously attractive processes. We consider that game and adventure are a natural part of our rebellion. We cannot continue without addressing the new practices and habits of citizenship.

Keywords: Art, Art Education, Research, Teachers Training, Digital Humanities.

Abriendo nuevos espacios para la investigación en artes y humanidades

En noviembre de 2019 celebramos en la Universitat de València el *I Congreso Internacional Humanidades Digitales y Pedagogías Culturales*. Es la primera vez que se dan cita ambos conceptos en un encuentro académico privilegiado. El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acoge este evento en el que participan destacados especialistas de diferentes lugares del mundo. El panorama educativo, al igual que todas nuestras acciones cotidianas, se ha transformado gracias a la implantación tecnológica, algo que resulta mucho más evidente en el uso de dispositivos móviles (Mascarell, 2017). Tanto el espacio del aula como el resto de lugares aptos para educar están viviendo una profunda transformación, un cambio coyuntural que nos emplaza hacia un mayor conocimiento de las posibilidades de los entornos virtuales en las clases (Domínguez, 2019). Y tenemos mucho que decir desde la investigación en educación artística, ya que nuestro ámbito particular de actuación está vinculado directamente a la imagen, y son precisamente las imágenes el campo de batalla más llamativo del nuevo escenario de las humanidades digitales. Las tecnologías digitales han impulsado un uso mayoritario y masificado de las imágenes, lo cual repercute en nuestra identificación con el momento actual, un momento histórico en el que nos desborda la gran cantidad de imágenes que se crean, se difunden y desaparecen a cada instante. Lejos de percibir esta realidad como algo negativo, nuestra postura debe ser integradora y reflexiva, de modo que esta vorágine no se convierta en un problema, sino que lo veamos como una gran oportunidad para la educación en artes visuales, tanto desde los procesos identitarios

(Arcoba, 2019), como desde la vertiente curricular (Huerta, 2019). El mundo de la comunicación cuenta con las imágenes para acercarnos a las narrativas propias del entretenimiento, de modo que nuestro capital simbólico está prácticamente anegado de películas y series de televisión, de videoclips y videojuegos, de personajes esquemáticos que presentan tipologías casi siempre vinculadas al nuevo paradigma neoliberal (Monleón, 2018). Pero también nosotros tenemos un margen de maniobra en el que situar nuestras estrategias, de modo que podemos utilizar toda esta artillería mediática para reconvertir dichos esquemas neutralizadores en nuevas posibilidades creativas rebeldes (Gómez Aguilera, 2018). Los espacios de las realidades presenciales y las virtuales se dan de la mano en un increíble juego de relaciones, donde toda la población asumimos ya con normalidad que cuando subimos a un transporte público todo el mundo esté con la cara pegada frente a su pantalla, o cuando entramos a un bar la mayoría de gente adopte la posición de fraile amanuense delante de su dispositivo móvil. En realidad, todas estas situaciones encajan con el fuerte arraigo del capitalismo rampante en nuestra vida diaria, si bien los problemas acucian desde otras perspectivas paralelas, que vienen de lejos y continúan influyendo de modo persistente en los rituales cotidianos (Appiah, 2019).

Un dossier monográfico sobre Cine y Educación Artística

En noviembre de 2018 se organizaron las *IX Jornadas Internacionales de Investigación en Educación Artística*. Bajo el título “Cine y arte en los entornos educativos” con la idea de incentivar la investigación sobre educación en cine y audiovisuales. Aquellas jornadas se planteaban como encuentro académico para abordar cuestiones que preocupan al sector educativo. Las jornadas permitieron contrastar ideas entre especialistas, invitados e invitadas como ponentes entre los cuales destacamos la presencia de Gabriela Augustowsky (Argentina), Beatriz González (Chile), Joao Paulo Queiroz (Portugal), Sidiney Peterson Ferreira de Lima (Brasil), Carlos Escaño (Universidad de Sevilla), Germán Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza) María Dolores Álvarez (Universidad de Granada), Carmen Mayugo (Teleduca), Núria Rajadell (Universitat de Barcelona), Ricardo Marín Viadel (Universidad de Granada), Marcelo Falcón (Université Paris Descartes) y Apolline Torregrosa Laboire (Université de Genève). El Grupo CREARI de Investigación en Pedagogías Culturales (GIUV2013-103) y el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas promovieron estas Jornadas, consolidando de este modo los trabajos realizados desde la universidad en los últimos años en relación con la investigación en educación en artes visuales, uniendo así los conceptos de investigación y educación con el ámbito del cine y el audiovisual. Pudimos contar con representantes de la sociedad civil, el mundo de los negocios y el mundo académico, consiguiendo excelencia científica, y promoviendo la investigación al nivel más alto. La clave está en la investigación, y nosotros animamos a contemplar la investigación en cine y audiovisuales como una modalidad clave de la investigación en educación artística. En este número 10 de nuestra revista EARI dedicamos un dossier monográfico a esta temática acuciante e innovadora, impulsando la educación artística a través del cine y los audiovisuales,

difundiendo así la investigación en educación artística desde la perspectiva del cine y el audiovisual. Queremos de este modo insistir en la importancia que ha adquirido el audiovisual como componente esencial de los modelos de investigación que unen arte y educación.

Nueve son los artículos que forman parte de este dossier. Realizando un recorrido a través de los planteamientos y experiencias que se presentan en los mismos evidenciamos el valor pedagógico del cine en diversos contextos educativos.

En la educación en edades tempranas se sitúa el artículo de Gabriela Augustowsky, *La creación audiovisual en la infancia. Estudio de experiencias en contextos educativos*, en el que se presenta el desarrollo y los resultados de una investigación que estudia programas y proyectos de enseñanza audiovisual en España y Argentina. Se constata cómo desde edades tempranas los niños y niñas son también creadores de material audiovisual. La investigación indaga, entre otras cuestiones, en las estrategias didácticas que se emplean en estos programas formativos, en el papel que desempeña el trabajo grupal, o en las características que tienen las creaciones audiovisuales realizadas en estas edades.

En el mismo sentido, el artículo de Ricardo Marín Viadel, Rocío Lara y Javier Valseca, *Vídeo espontáneo infantil en contextos familiares y cine de animación en contextos escolares. Dos investigaciones preliminares en Granada y Tegucigalpa*, presenta dos tipos de indagaciones sobre cine y escuela. La primera parte de la pregunta sobre el tipo de vídeos que realiza la infancia de manera espontánea. Para ello se plantea un estudio de caso a partir de las producciones videográficas espontáneas que ha realizado un niño desde los cuatro hasta los nueve años de edad en el contexto familiar. La segunda es una 'Investigación-Acción Participativa' sobre la enseñanza del cine, que responde a la pregunta ¿cómo enseñar a ver y a hacer cine en la escuela?

En el contexto de la Educación Primaria el trabajo *La innovación en audiovisuales mediante programas educativos multimodales para la educación primaria*, de Dolores Álvarez Rodríguez, reflexiona sobre la situación legislativa y la práctica de la enseñanza en audiovisuales en la escuela. Tal como afirma la autora se da la situación paradójica de que, a pesar de su presencia en los contenidos curriculares, su impartición efectiva se ve afectada en los centros escolares por la falta de horas lectivas. En ocasiones son programas externos a la educación formal, que colaboran con la escuela, los que posibilitan la educación en audiovisuales.

Dentro de la Educación Secundaria podemos situar el trabajo de María Dolores Arcoba. En su artículo *Estudiar las posibilidades del autorretrato personal en la enseñanza secundaria mediante construcciones audiovisuales artísticas*, a partir de una experiencia artística llevada a cabo en diez centros de Educación Secundaria, explora la utilización del vídeo como vehículo para la creación de imágenes, y

en los procesos de creación identitaria a través de la elaboración de autorretratos personales en formato audiovisual.

Mientras que Alina Vélez, nos presenta un interesante recurso didáctico en su trabajo *El lenguaje del color. Aplicación de la semiótica del color cinematográfico en las aulas*, adaptado a diferentes áreas y niveles educativos, a partir de la utilización del color y su significado en diferentes producciones cinematográficas.

En el contexto de la educación superior Germán Navarro Espinach, en su artículo *La Edad Media a través del cine: La Trilogía de la Vida de Pasolini*, nos acerca no sólo a la figura de este autor sino también al valor que tienen estas tres películas de Pasolini en el área de conocimiento de la historia medieval para abordar cuestiones de género y diversidad.

La labor desempeñada desde el Grupo de Investigación y Asesoramiento Didáctico (GIAD) del departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, en su promoción del cine como estrategia didáctica, está presente en el artículo *El Seminario de Cine Formativo de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona*, de Nuria Rajadell. Esta aportación repasa el recorrido de este grupo universitario a lo largo de los últimos años, el origen del *Seminario Permanente de Cine Formativo*, y el modelo pedagógico ORA (observar-relacionar- aplicar), en el que basa su propuesta.

Por último, dos artículos centran su propuesta en la necesidad de articular nuevas miradas a través del cine y el audiovisual. Carlos Escaño en *La mirada como acto político. El cine y otros audiovisuales como herramientas educativas de (re) construcción del mundo*, plantea la necesidad de articular estrategias audiovisuales contra los discursos hegemónicos de los medios, y un cambio de marco conceptual bajo una perspectiva crítica de la educación.

Y Beatriz González Fulle en su artículo *Imágenes sobre Chile: dos miradas para construir la memoria*, presenta un material pedagógico a partir de la obra de los cineastas Raúl Ruiz y Patricio Guzmán que, desde diversas miradas, permite acercarnos a Chile, antes y después de la dictadura militar. El artículo reivindica la importancia del audiovisual como lugar no sólo para preservar la memoria, sino como espacio para generar estudiantes reflexivos, con opinión y pensamiento crítico.

Second Round también reivindica los audiovisuales en Secundaria, y las TIC

Como en años anteriores, el proyecto de innovación educativa “Second Round: Arte y lucha en Secundaria”, sigue insistiendo en la necesidad de revisar lo que está ocurriendo en las institutos y centros donde se imparten materias de artes en dicha etapa educativa. En esta ocasión lo hemos denominado “Second Round: Arte y lucha

en cine y audiovisuales”, implicando de modo especial al alumnado del Máster de Profesorado de Secundaria de la Especialidad de Dibujo. Esto ha propiciado una mayor presencia de los audiovisuales en todas las materias específicas de la especialidad, de manera que tanto la reflexión acerca de la imagen como la producción audiovisual han tenido un tratamiento mucho más implicado en los distintos entornos que propicia este máster. Nos gustaría que el audiovisual tenga una presencia mayor en las aulas de secundaria, acercándonos así a las prácticas que ya se dan en la vida cotidiana del alumnado, quienes producen sus videos y los comparte en redes de modo casi inmediato. La posibilidad de enviar los trabajos del alumnado a certámenes y festivales de cine educativo supone un gran aliciente. Por otra parte, las redes permiten compartir información con el resto del mundo, y por supuesto también con alumnado de otros centros o países. El profesorado en formación ha de incorporar los recursos audiovisuales a su bagaje pedagógico, tanto desde la experiencia creativa como asumiendo la posibilidad de transformar las actividades del aula a través del cine, las series y los videojuegos (Huerta, Alonso-Sanz, Ramon, 2019). Hemos de estar siempre pendientes de aquellos escenarios en los que el alumnado transita de modo natural, que les resulten atractivos. Y los audiovisuales constituyen un verdadero marco apropiado, muy adecuado para llevar adelante esta relación. También podemos utilizar la producción audiovisual para implicarnos en cuestiones sociales y reivindicativas. El cine en el aula permite elaborar discursos educativos inclusivos y respetuosos. Cuando nos referimos al cine lo hacemos valorando las oportunidades que nos brindan tanto las grandes superproducciones, como los videos no profesionales que elaboran el alumnado y el profesorado. No podemos perder de vista aquellas producciones modestas que tenemos al alcance a través de repositorios de internet, como los cortometrajes y medimetrajes de autor que tantas buenas sorpresas nos deparan. Educar en diversidad a través del cine supone revisar la filmografía a nuestro alcance en la que se hable explícitamente de temas como la diversidad funcional, la diversidad intelectual, la diversidad religiosa, la diversidad sexual, la diversidad económica, la diversidad cultural, o cualquier otro tipo de diversidad. Pero también debemos abordar una nueva mirada educativa hacia las diversidades, de modo que podamos analizar cualquier película o serie desde un posicionamiento diverso. Todos estos retos los tratamos siempre desde el respeto y la inclusión. La mirada diversa opera de modo amplio, y cualquier diferencia ha de suponer una oportunidad de cambio y mejora. Por ello pensamos que todas las diversidades son, en realidad, opciones magníficas para hacer visibles las diferencias.

En lo que respecta a la implantación de las TIC en las aulas de Secundaria, estamos de acuerdo en que se están haciendo avances importantes en el área de Educación Musical, un territorio que ya lleva años involucrándose en las posibilidades tecnológicas digitales. No cabe duda que existen algunos factores que favorecen esta tendencia, ya que se trata de un área de conocimiento con profesorado especialista en Educación Primaria. También los avances en las cuestiones de tecnología digital que han acompañado a la composición musical han resultado muy alentadores para quienes se dedican a la práctica de la música. Resulta llamativo que la apuesta digital

por la imagen tuviese un primer eslabón cuando en la década de 1990 se difundieron los programas de ilustración, realidad virtual, animación y diseño gráfico que siguen, con sus correspondientes actualizaciones, funcionando hoy en día, y sin embargo en las aulas de artes visuales no percibimos todavía una presencia importante de este gran potencial tecnológico. La ventaja es que el alumnado ya maneja con fluidez muchos de estos programas, y es capaz de incorporar aplicaciones informáticas a prácticamente todos los retos que se le proponen. Si al factor tecnológico le incorporamos los derechos personales y sociales, entonces estaremos en disposición de renovar estructuralmente nuestra presencia como profesionales en la geografía de la educación artística.

Avances académicos en Brasil desde el género, la diversidad y la educación artística

La situación en Brasil a nivel político, económico, ecológico, social, cultural y educativo, es realmente insostenible. La intromisión del gobierno en la realidad educativa (especialmente en lo afecta al colectivo docente) es cada vez mayor, y es precisamente la Educación Artística uno de los ámbitos que está sufriendo mayor desgaste. La situación es delicada. Pero frente a los despropósitos de ciertos gobernantes, muchísima gente está cada día más concienciada de su papel decisivo para mejorar las cosas. La ventaja de Brasil es que cuenta con figuras de gran entidad y prestigio internacional, personas cuya trayectoria indiscutible las convierte en verdaderas referencias mundiales. Es el caso de Ana Mae Barbosa, que sigue impulsando mejoras frente a este panorama cada vez más viciado y asfixiante (Barbosa y Amaral, 2019). La crisis internacional que ha provocado el aumento de incendios en el Amazonas, o el desprecio por las culturas indígenas, o el recorte de derechos a minorías LGTB, son solamente algunos de los flancos a los que se enfrenta el profesorado de Brasil, que ve mermadas sus posibilidades de acción al tiempo que sufre recortes exagerados e incluso humillaciones de todo tipo. Frente a esta situación de acoso y derribo que tanto perjudica al profesorado especializado en artes (en Brasil incluye música, danza, teatro y artes visuales), queremos destacar dos congresos en los que han predominado las cuestiones de género y diversidad. El primero de ellos se celebró en Sao Paulo el pasado mes de abril, y el segundo ha tenido lugar en Sao Paulo en el mes de agosto.

El “Congresso de Ensino/Aprendizagem das Artes na América Latina. Colonialismo e questões de gênero” se celebró en el Sesc Vila Mariana de São Paulo del 23 al 25 de abril de 2019. Supuso un verdadero éxito de público, debido tanto al atractivo que siempre genera su promotora Ana Mae Barbosa, como al deseo de enfrentarse a la situación actual por parte de los arteducadores brasileños. La idea era intensificar y ampliar la reflexión y las acciones de combate para enfrentarse a la colonización cultural, económica, educativa y emocional a la que se enfrentan los países de América Latina. Mediante conferencias y mesas de debate, el objetivo consistía en poner en valor las culturas propias, incluyendo las cuestiones de raza, género y clase, para

formar una ciudadanía consciente de su papel en la sociedad, promoviendo el diálogo entre agentes y representantes de la educación artística, junto a las instituciones culturales y de investigación. El Congreso contó con la participación de referentes latinoamericanos como Salomón Azar (Uruguay), Ramón Cabrera (Cuba), Fabio Rodrigues (Brasil), Vitória Amaral (Brasil), Nora Merlin (Argentina), Fernanda P. Cunha (Brasil), Eduardo Moura (Brasil), Patricia Raquimán (Chile), Renata Felinto (Brasil), Pedro Pablo Gómez (Colombia), Luis Hernán Errázuriz (Chile), Juliana Bevilacqua (Brasil), Rocio Polania (Colombia), Mirella dos Santos Maria (Brasil), Chiqui González (Argentina), Mario Méndez (México), Ilana Goldstein (Brasil), Ethel Batres (Guatemala), Amanda Pacotti (Argentina), Fernando Azevedo (Brasil), Everson Melquíades (Brasil), Luis Camnitzer (Uruguay), y desde luego todas las personas que participaron en los debates. El papel del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte (CLEA) resultó fundamental. Creado en 1984, el CLEA ha generado desde entonces un espacio de intercambio latinoamericano de ayuda mutua entre las organizaciones de los distintos países miembros. Se busca una identidad propia, con líneas de acción que realmente sirvan para integrar esfuerzos, desarrollando un sentido crítico para comprender la realidad latinoamericana, educando por medio de distintas formas de arte cuestiones como la libertad de expresión o la diversidad, siempre con una capacidad crítica, identificando y divulgando su propio patrimonio cultural, alfabetizando estéticamente desde una perspectiva sensible. Necesitamos reflexionar sobre educación, ética, identidad cultural y libertad de expresión política y artística. La educación artística constituye una herramienta eficaz para trabajar desde las prácticas más actuales, de forma inteligente y creativa, generando diálogos interdisciplinarios e interseccionales. Nunca perdamos de vista el importante papel que tiene el diseño (Huerta, Alonso-Sanz y Ramon 2018). Pero el problema de Brasil es especialmente grave, debido a las enormes dimensiones del país y a su tradicional liderazgo en latinoamérica. Los grupos ideológicos ultraconservadores y ultrareligiosos coinciden y auspician las actuales políticas neoconservadoras. Por todo ello resulta necesario reapropiarse de las artes, para provocar la curiosidad y el deseo de decodificarlas. La fuerza de los discursos de los feminismos y la diversidad sexual están reactivando el espíritu combativo frente a las amenazas, convirtiéndose en ejemplo de lo que significa utilizar las artes como resorte de mejora social.

El otro escenario en el que hemos podido comprobar el auge de los discursos de género y diversidad desde la educación artística ha sido el “II Seminario Arte/Gênero/Ensino em tempos de Conservadorismo” que tuvo lugar en Crato, del 12 al 16 de agosto de 2019, en el Centro de Artes de la URCA Universidade Regional do Cariri. El seminario tiene una importancia relevante, ya que se ha convertido en el único evento académico de estas características en Latinoamérica. La participación de profesionales que abordan los feminismos, las cuestiones de género y los temas de diversidad sexual permitió poder escuchar y dialogar con Ana Mae Barbosa, Everson Melquíades, Fabio Rodrigues, Ricard Huerta, Vitória Amaral, Jeronimo Vieira y Renata Felinto. Pero además de las sesiones teóricas y de reflexión académica, el Seminario contó con figuras importantes del feminismo y los colectivos LGTB, así

como con artistas implicados que presentaron sus trabajos en las distintas vertientes del performance, el teatro, la música, y las exposiciones de artes visuales, entre los cuales destacamos la presencia de Lucas Villi, Maria Macêdo, Rhamon Matarazzo, Wandallyson Dourado, Vanizia Tavares, Rafael BQueer, Fatinha Gomes, Shambuyi Wetu, Eduardo Bruno y Waldirio Castro. Este formato que une reflexión académica y actuaciones artísticas resulta muy interesante para favorecer sinergias, además de generar un ambiente creativo muy propicio para conocer las propuestas más recientes. El hecho de unir profesionales académicos con artistas, creativos y personalidades de la lucha feminista y de la diversidad LGTB, resulta beneficioso, especialmente en un momento de conservadurismo neoliberal aplastante.

Congreso MAKING / InSEA 2019 celebrado en la UBC de Vancouver (Canadá)

La prestigiosa University of British Columbia ha sido la sede del Congreso Mundial InSEA 2019 MAKING, celebrado entre el 9 y el 13 de julio de 2019 en la ciudad canadiense de Vancouver. No podemos olvidar que la UBC es la universidad en la que trabaja Rita Irwin, que fue presidenta mundial de InSEA, y artífice principal de este congreso (Irwin, 2013). La International Society of Education through Art es una entidad que aglutina personas de muy diversos ámbitos, de modo que si bien el profesorado académico es una parte importante de este acervo, también existen multitud de afiliados a esta asociación que proceden de los ámbitos informales de la educación en artes, algo que encaja con uno de los eslóganes del congreso: “hacer” (making) también atiende a lo que aún no se ha entendido, enfatizando conceptos como emplazamiento, estar fuera de lugar y estar en el lugar. ¿Qué entendemos por “hacer” en todas las dimensiones de la educación artística en nuestro siglo? Los días anteriores a la celebración del MAKING tuvo lugar la *6th Conference on Arts-Based Research and Artistic Research* (los días 7 y 8 de julio), un encuentro organizado por el Departamento de Currículum y Pedagogía de la Universidad British Columbia, en colaboración con el Departamento de Educación Artística de la Universidad de Granada, con un formato que fomenta las conversaciones y discusiones académicas sobre prácticas de investigación y orientaciones teóricas de la investigación artística y educativa. InSEA representa a miles de miembros de más de 80 países, incluidos profesores en escuelas y universidades, museos, galerías, centros culturales y personas que trabajan como voluntarios en el sector cultural. Se puede encontrar más información sobre este evento en www.insea2019.org

Como siempre, desde nuestra revista os animamos a participar en estos encuentros y a difundir todas aquellas iniciativas que sirvan para conquistar nuevos territorios para la educación en artes (Ramon, 2019).

EARI 10

En el número 10 de la revista EARI se presentan un total de diecinueve artículos, nueve de ellos forman parte del dossier *Cine y Educación Artística*, además de una entrevista y cinco reseñas de libros. Destacamos la importante presencia de artículos internacionales, lo que avala el carácter global de nuestra publicación. La visión plural que obtenemos a través de estos artículos nos permite realizar diversas aproximaciones a la educación artística y nos ofrece peculiares marcos teóricos que nos ayudan a entender mejor la evolución del área de conocimiento, sus fines y el papel relevante que debe tener en la formación de las personas. Seguimos muy implicados en investigar los entornos educativos, más allá del escenario formal del aula (Huerta y Alonso-Sanz, 2017).

Jose Javier Ángeles, en su artículo *Las técnicas escultóricas de reproducción como medio de integración para alumnado con discapacidad*, realiza una descripción de una experiencia basada en la realización de un taller de técnicas de reproducción escultórica a partir de moldes de alginato, dirigido al alumnado con necesidades educativas especiales.

En el campo de la enseñanza del diseño, Eneko Besa presenta un método pedagógico del método de proyectos de Diseño Interior. Su propuesta se fundamenta en ofrecer la máxima libertad al alumno/a en cuanto al planteamiento creativo personal se refiere, pero siempre dentro de un marco y unos límites definidos para cada ejercicio. Frente a la metodología tradicional basada en el taller, este método procura al alumnado las herramientas disciplinarias necesarias para acometer la difícil tarea de idear y crear un diseño de interior.

Fernando Bolós, en *Caminar, habitar y percibir Espadán. Arte, patrimonio y cultura visual como herramientas didácticas en la reivindicación del paisaje rural y de montaña*, indaga en las relaciones que, a través del arte, el patrimonio y la cultura visual se generan entre este espacio concreto y el habitante o visitante. Bajo el concepto “andar como práctica estética” plantea un modo de entender el entorno desde la observación y la experimentación.

En *Replanteando el Bulevar: Un jardín vertical como intervención artística y comunitaria*, Mar Castillejo, basándose en una experiencia de arte colaborativo, presenta una iniciativa de intervención a modo de jardín vertical construido de manera colaborativa entre vecinas y vecinos del barrio, estudiantes del Máster de Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales de la Universidad Complutense de Madrid, y profesionales del Centro Municipal de Salud.

En la misma línea, Adelaida Larraín, Fátima Cortés y Noemí Ávila, en su propuesta *Criar en colores, nuevas experiencias: una intervención de agua y color con madres jóvenes de etnia gitana en Servicios Sociales de Fuentidueña, Villa de Vallecas*,

plantean un programa de arte, a través del cual las mujeres desarrollan con un lenguaje plástico y artístico, experiencias de bienestar, disfrute, encuentro con sus hijos/as y descubrimiento de nuevos espacios de salud.

Carolina Martínez López, en *Una experiencia encarnada de investigación escénica en estudios teatrales universitarios*, presenta una propuesta pedagógica y de investigación en estudios teatrales universitarios, basada en la Investigación Basada en las Artes, la A/r/tografía y las experiencias de Investigación Basada en el Teatro, a partir de un estudio de casos prácticos llevados a cabo en el Grado de Artes Escénicas de la Universitat de Girona.

En *Del museo al aula: propuesta para la creación de prácticas artístico-didácticas entre iguales*, Miriam Peña-Zabala indaga en la potencialidad del uso de las colecciones de los museos contemporáneos como herramientas en la búsqueda de referentes. La autora destaca las relaciones pedagógicas generadas durante el proceso de diseño y de ejecución de la propuesta.

Silvia Siles, en el artículo que presenta, *El arte y la creatividad como nuevas formas de bienestar. Primera fase de ARTYS La Experimental, proyecto de Arte y Salud Comunitaria en la Colonia Experimental de Villaverde Alto (Madrid)*, describe la primera fase de este proyecto de investigación, que tiene como objetivo promover el uso de las prácticas artísticas como vehículo para mejorar la calidad de vida de la vecindad.

Desde el ámbito de la educación y los museos, Ana Tirado en *La exposición de arte desde la transferencia del conocimiento artístico*, aborda la exposición de arte en clave de transferencia del conocimiento artístico. Su hipótesis es si es posible un carácter científico para la exposición de arte y, en tal caso, cómo se articularía.

Y desde una perspectiva de género Marta Torregrosa, en *Museos y género: una asignatura pendiente*, denuncia los discursos expositivos que han tenido e incluso actualmente tienen, un carácter patriarcal y androcentrista. Y cómo estos han invisibilizado la presencia de la mujer como sujeto-activo en la historia.

Por último, se presenta la entrevista realizada por Ricard Huerta a Everson Melquíades, Vitória Amaral y Fabio Rodrigues, representantes de una realidad intensa y atractiva como es el Brasil, un inmenso país que lucha por mejorar la situación de las mujeres y de las personas LGTBIQ, y lo hace también a través de la educación en artes.

Referencias

- Appiah, K. A. (2019). *Las mentiras que nos unen. Repensar la identidad*. Barcelona: Taurus.
- Arcoba, M. D. (2019). *La creación audiovisual en educación artística. Un estudio a partir de autorretratos e identidades desde la videocreación*. Tesis doctoral. València: Universitat de València.
- Barbosa, A. M.; Amaral, V. (2019). *Mulheres não devem ficar em silêncio. Arte, design, educação*. São Paulo: Editorial Cortez.
- Domínguez, R. (2019). *Entornos personales de aprendizaje en la formación de docentes de Secundaria de la especialidad de Dibujo*. Tesis doctoral. València: Universitat de València.
- Gómez Aguilera, M. J. (2018). *Comunicar l'art a l'educació secundària. El projecte Second Round*. Tesis doctoral. València: Universitat de València.
- Huerta, R. (2019). *Arte para primaria*. Barcelona: UOC.
- Huerta, R. y Alonso-Sanz, A. -coord.- (2017). *Entornos informales para educar en artes*. València: PUV.
- Huerta, R., Alonso-Sanz, A., Ramon, R. -coord.- (2018). *Investigar y educar en diseño*. València: Tirant lo Blanch.
- Huerta, R.; Alonso-Sanz, A.; Ramon, R. (2019). *De película. Cine para educar en diversidad*. València: Tirant lo Blanch.
- Irwin, R. (2013). Becoming A/r/tography, *Studies in Art Education: A Journal of Issues and Research*, 54 (3), 198-215.
- Mascarell, D. (2017). *Les TIC en la formació universitària de mestres. El telèfon mòbil en didàctica de l'expressió plàstica a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València*. Tesis doctoral. València: Universitat de València.
- Monleon, V. (2018). “El malo de la película”. Estudio de las principales figuras malvadas de la colección cinematográfica clásicos Disney. *EARI Educación Artística Revista de Investigación*, 9, 131-148. DOI: <https://doi.org/10.7203/eari.9.12212>
- Ramon, R. (2019). Prácticas artísticas de visualización entre cuerpo y objeto en entornos de mediación pedagógica. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31(3), 509-526. DOI: <https://dx.doi.org/10.5209/aris.60881>