

Ricardo Marín Viadel

Joaquín Roldán

Editores | Editors

Ideas Visuales. Investigación Basada en Artes e Ideas. Visual Ideas. Arts Based Research and Artistic Research

eug

Granada 2017

© De los textos y las fotografías sus autores
© Editorial de la Universidad de Granada (España)

ISBN: 978-84-338-6018-7

Depósito Legal: Gr. 58-2017

Imprime Gráficas La Madraza,
Albolote(Granada, España)

Traducciones del inglés al español,
capítulos 5, 6 y 7, Joaquín Roldán.

Traducciones del español al inglés
capítulos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15, Candyce McDowell.

Diseño gráfico:
Ricardo Marín Viadel y Joaquín Roldán

AGRADECIMIENTOS

Este libro ha sido publicado gracias a un proyecto de Investigación Básica no orientada (2012) del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, Referencia: HAR2012-35050 (2013-2015), ampliado hasta el 30/04/2016. *Metodologías de Investigación basadas en las Artes: desarrollo de conceptos, técnicas e instrumentos de investigación artística en los campos de las artes visuales.*

El capítulo número 4 y las versiones españolas de los capítulos 5, 6 y 7 son algunos de los resultados de una subvención para el desarrollo de estancias de movilidad ‘José Castillejo’ (Modalidad B) para jóvenes doctores y la Comisión Fulbright, que recibió Joaquín Roldán durante el año 2015 en el Massachusetts Institute of Technology de Boston (USA). *Fotografía y pensamiento visual: instrumentos visuales de investigación y métodos visuales de enseñanza y aprendizaje en artes visuales.*

Los capítulos 2, 3 y 7 han sido posibles gracias a la participación en el proyecto de investigación del Social Sciences and Humanities Research Council de Canadá. Referencia: SSHRC 890-2014-0065. *The pedagogical turn to art as research: a comparative international study of art education.*

© Texts and photographies by the authors
© Editorial de la Universidad de Granada (Spain)

ISBN: 978-84-338-6018-7

Legal Deposit: Gr. 58-2017

Printing Company: Gráficas La Madraza,
Albolote (Granada, Spain)

Translations from English into Spanish,
chapters 5, 6 and 7, Joaquin Roldan.

Translations from Spanish into English
chapters 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y 15, Candyce McDowell.

Graphic design:
Ricardo Marin-Viadel and Joaquin Roldan

ACKNOWLEDGEMENT

This book has been possible thanks to a non-oriented Basic Research project (2012), Ministry of Economy and Competitiveness of the Government of Spain, reference: HAR2012-35050 (2013-2015), extended until 30 April, 2016. *Arts-Based Methodologies: developing concepts, techniques and instruments in artistic research in visual arts.*

Chapter 4 and Spanish versions of chapters 5, 6 and 7 are some of the results of a mobility grant ‘Jose Castillejo’ (Modality B) for young doctors and the Fulbright Commission, which received Joaquin Roldan during the year 2015 at the Massachusetts Institute of Technology in Boston (USA). *Photography and visual thinking: visual research tools and visual methods of teaching and learning in the visual arts.*

Chapters 2, 3 and 7 have been made possible through the participation in the research project of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Reference: SSHRC 890-2014-0065. *The pedagogical turn to art as research: an international comparative study of art education.*

PRESENTACIÓN

Este libro es uno de los principales resultados de las investigaciones realizadas por el Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 'HAR2012-35050' del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, sobre 'Metodologías de Investigación Basadas en las Artes: desarrollo de conceptos, técnicas e instrumentos de investigación artística en los campos de las artes'. El proyecto fue elaborado y aprobado durante 2012, y se ha desarrollado desde el uno de enero de 2013 hasta el treinta de abril de 2016.

Este es un libro sobre metodología de investigación en el que se desarrollan tanto enfoques metodológicos innovadores, tales como Metodologías de Investigación Educativa Basadas en las Artes Visuales, Metodologías Artísticas de Investigación, A/r/tografía Visual; como instrumentos y técnicas visuales de investigación desarrollados a partir de estos enfoques, tales como Pares Fotográficos, Fotoensayos y Series Fotográficas.

Para estas metodologías las imágenes visuales son elementos fundamentales tanto del proceso de investigación como de los resultados.

En este libro, debido a la novedad de la terminología, la denominación de los enfoques metodológicos y de los instrumentos y técnicas de investigación aparecerá escrita con mayúsculas.

Las Citas Visuales, imágenes que ya han sido publicadas o exhibidas con anterioridad, se señalan con un marco de dos líneas, para distinguirlas claramente de otros tipos de imágenes que no lo son.

El libro consta de quince capítulos, organizados en dos partes. En todos ellos hay abundantes referencias a tesis de doctorado y de máster porque la mayoría de los investigadores y las investigadoras que han formado parte de este proyecto, desarrollan su labor artística, investigadora y docente en el contexto del 'Master de Artes Visuales y Educación: un enfoque Constructivista' y del 'Doctorado en Artes y Educación'. A todas estas personas, nuestro más sincero agradecimiento.

FOREWORDS

This book is one of the principal results of the research conducted by the Project of Investigation, Development and Innovation (I+D+I) 'HAR2012-35050' of the Ministry of Economy and Competitiveness of the Government of Spain. The project, on Arts Based Research, developed the concepts, techniques and instruments of artistic research in the arts. The project was drafted and approved in 2012, and was developed from the first of January in 2013 through the thirtieth of April in 2016.

This book is about research methodology; many innovative methodological approaches are developed, such as Visual Arts Based Educational Research Methodologies, Artistic Research Methodologies and Visual A/r/tography. Visual research instruments and techniques are also developed from these approaches, such as Photo Pairs, Photo Essays and Photo Series.

For these methodologies, visual images are essential elements of both the research process as well as the research results.

In this book, due to the novelty of the terminology, the names of the methodological approaches and the names of the research instruments and techniques appear capitalized.

The Visual Quotations, images that have already been published or exhibited previously, are indicated by a frame of two lines to clearly distinguish them from other types of images.

The book consists of fifteen chapters, organized into two parts. In every chapter there are abundant references to doctoral and master's theses because the majority of the researchers that have been an integral part of this project developed their artistic, investigative, and educational work in the context of a 'Master's in Visual Arts and Education: a Constructionist approach' or in a 'Doctorate in the Arts and Education'. To all of these individuals, we express our sincere gratitude.

Ricardo Marín Viadel y Joaquín Roldán,
Granada, abril de 2016.

Primeras Partes: Conceptos y fundamentos en investigación basada en artes visuales

First Part: foundations in Visual Arts based Research

ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN: UNA EXTRAPOLACIÓN DE LAS NORMAS APA A LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y LA INVESTIGACIÓN BASADA EN ARTES.

METHODOLOGICAL STRUCTURE OF RESEARCH REPORTS: AN EXTRAPOLATION FROM APA RULES FOR ARTISTIC RESEARCH AND ARTS BASED RESEARCH.

Ricardo Marín Viadel

Rafaële Genet

Universidad de Granada | University of Granada

OBJETIVOS

Los objetivos de este capítulo son tres. El primero es justificar razonadamente la necesidad de una estructura metodológica en los informes de investigación artística y basados en las artes, que sea equivalente a la que se usa en otros enfoques metodológicos en ciencias humanas y sociales. El segundo es proponer una estructura básica de diez epígrafes o capítulos, equivalente a la que propone la Sociedad Americana de Psicología (APA, 2010), pero reorientando cada uno de esos epígrafes para que sea adecuado a la Investigación Artística (IA) y a la Investigación Basada en Artes (IBA). El tercero es presentar ejemplos, ya publicados, de soluciones visuales a algunos de estos elementos de la estructura metodológica.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las metodologías artísticas y basadas en las artes es, todavía, muy incipiente. Por ahora, no hay un consenso general sobre cuáles deberían ser las estructuras básicas que debería seguir el proceso metodológico. Algunas posiciones defienden que las fases y procesos característicos de estas metodologías deberían permanecer siempre abiertos y enormemente flexibles. Cada investigación debería instaurar no solo su propio tema, sino también su propia y singular metodología con sus peculiares técnicas e instrumentos de análisis de datos y validación de resultados.

En nuestra opinión, esta manera de entender el problema metodológico en Investigación Artística e Investigación Basada en Artes es una simple y llana transposición al territorio académico del modo predominante de interpretar y de auto-comprenderse en la creación artística contemporánea: cuanto más singulares sean los conceptos, materiales y procedimientos con los que un artista crea sus obras, mejor.

Una metodología es una forma de modular y de justificar el proceso de investigación que tiene que ser compartida por un amplio conjunto de profesionales. Ni la idiosincrasia de cada investigador o investigadora, ni las peculiaridades de cada tema sufren menos-

OBJECTIVES

The objectives of this chapter are threefold. The first is to justify the need of a methodological structure in Artistic Research and Arts based Research reports, which is equivalent to those used in other methodological approaches in Social Sciences and Humanities. The second is to propose a basic structure of ten sections or chapters, equivalent to that proposed by the American Psychological Association (APA, 2010), but refocusing each of these sections to be suitable for Artistic Research (AR) and Arts based Research (ABR). The third is to present examples, already published, of visual solutions for some of these elements of the methodological structure.

INTRODUCTION

The development of the artistic and arts-based methodologies is still very incipient. For now, there is no general consensus on what should be the basic structure that should follow the methodological process. Some positions argue that the phases and processes characteristic of these methodologies should always remain open and highly flexible. Each investigation should establish not only its own theme, but also its own unique methodology with its peculiar techniques and instruments of data analysis and validation of results.

In our opinion, this way of understanding the methodological problem in Artistic Research and Arts Based Research is a plain and simple transposition into academic territory of the predominant mode of interpreting and self-understanding in the contemporary artistic creation: the more unique are the concepts, materials and procedures with which an artist creates his works, the better.

A methodology is a form of organization and justification of the research process that has to be shared by a wide range of professionals. Neither the idiosyncrasies of the researcher or

	(APA, 2010)	I	IDENTIFICACIÓN IDENTIFICATION
	Título Title (p. 23) Autor Author (pp. 23-24) Resumen Abstract (pp. 26-27)		- Título escrito y visual Title (written and visual) - Autor/a Author - Resumen escrito y visual Abstract (written and visual) - Palabras e imágenes clave Key words and key images
2	INTRODUCCIÓN INTRODUCTION (pp. 27-28) Planteamiento del problema Introduce the problem		DEFINICIÓN DEL TEMA DEFINING THE ISSUE - Delimitación del tema Delimitation of the subject - Explicación del uso específico de los conceptos fundamentales, tanto escritos como visuales. Explanation of the specific use of the fundamental concepts, both written and visual.
3	Explora la importancia del problema Explore the importance of the problem		JUSTIFICACIÓN RATIONALE - Actualidad: ¿cuál es el interés y actualidad social, artístico, científico, intelectual, político o profesional del tema? Emerging issues: what is the present social, artistic, scientific, intellectual, political or professional interest of the issue? - Avance: ¿en qué sentidos la investigación hace avanzar el conocimiento profesional? Advance: In what ways research advances the professional knowledge? - Aplicación: ¿a qué problemas educativos, artísticos o sociales podrían aplicarse los resultados de la investigación? Application: to what educational, artistic or social problems the research findings could be applied?
4	Descripción de publicaciones académicas Describe relevant scholarship		CONTEXTUALIZACIÓN CONTEXTUALITATION - Antecedentes: autores/as, artistas y movimientos culturales y artísticos. Background: main authors, artists and movements on the issue in the past. - Coetáneos: autores/as, artistas y movimientos contemporáneos sobre el mismo tema o enfoque metodológico. Contemporaries: main authors, artists and movements at present on the issue and methodological approach.
5	Planteamiento de hipótesis y su correspondencia con el diseño de la investigación State hypotheses and their correspondence to research design		OBJETIVOS, HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJECTIVES, HYPOTHESIS OR RESEARCH QUESTIONS
6	MÉTODO METHOD (pp. 29-32)		METODOLOGÍA METHODOLOGY - Enfoque metodológico. Procedimiento (diseño experimental). Grupos de personas participantes y contextos. Técnicas e instrumentos de recogida de datos. Técnicas e instrumentos de análisis de datos. - Methodological focus. Procedure (experimental design). Groups of participants and contexts. Techniques and instruments for data collection. Techniques and instruments for data analysis.
7	RESULTADOS RESULTS (p. 32)		DESARROLLO, RESULTADOS E INTERPRETACIÓN. DEVELOPMENT, RESULTS AND INTERPRETATION.
	Reclutamiento de los sujetos Recruitment Estadísticas y análisis de datos Statistics and data analysis Análisis adicionales Ancillary analysis		- Desarrollo de los diferentes capítulos sobre el tema de investigación Development of the different chapters on the research topic - Resultados Results - Interpretación de los resultados Interpretation of results
8	DISCUSIÓN DISCUSSION (pp. 35-37) Experimentos múltiples y Meta-análisis Multiple experiments and Meta-Analyses		CONCLUSIONES CONCLUSIONS
9	REFERENCIAS REFERENCES (p. 37)		REFERENCIAS REFERENCES
10	APÉNDICES APPENDICES (pp. 38-40)		APÉNDICES (DOCUMENTALES) (DOCUMENTARY) APPENDICES

Tab. 1. Estructura metodológica de los informes en Investigación Basada en Artes comparada con la propuesta APA (2010).

Tab. 1. Methodological Structure of Reports in Arts-Based Research compared to APA proposal (2010).

cabo alguno a causa de que el enfoque metodológico general sea consensuado y compartido por los profesionales de cada campo del conocimiento. Si cada investigación instaura su propio método, entonces no estamos hablando exactamente de un método sino de una forma singular y única de resolver un problema.

En ciertos aspectos el concepto de metodología es semejante al concepto de estilo en artes visuales. Un estilo artístico es una forma peculiar y característica con la que se resuelve una imagen o un objeto, y por lo tanto esa comunidad de rasgos, ese ‘aire de familia’, es claramente reconocible en el conjunto de los artefactos que se identifican con ese estilo (Gombrich, 2009). El concepto de estilo no tiene ninguna utilidad si sólo puede aplicarse a una única obra artística. En tal caso no estaríamos usando apropiadamente el concepto de estilo, ni siquiera el de tendencia o movimiento artístico. Podemos hablar de Barroco, Impresionismo, Futurismo, de Arte Pop o de Arte Conceptual, gracias a la gran cantidad de obras y de artistas que pueden englobarse dentro de esa denominación, porque comparten un conjunto distintivo de rasgos o elementos comunes. Es precisamente esa comunidad de rasgos distintivos la que hace útiles los conceptos estilo y metodología.

Desde nuestro punto de vista, en estos momentos es muy conveniente hacer un esfuerzo de consenso y sistematización de las Metodologías Artísticas de Investigación (MAI) y de las Metodologías de Investigación Basadas en Artes (MIBA), tal y como se hace habitualmente en cualquier otro enfoque metodológico (ya sean los estudios de casos, la investigación-acción o las historias de vida) en Ciencias Humanas y Sociales.

UNA ESTRUCTURA CON DIEZ ELEMENTOS

Las recomendaciones y normas de la Asociación Americana de Psicología (2010) para la organización y redacción de un informe de investigación en Ciencias Humanas y Sociales son ampliamente aceptadas. Las normas APA están previstas fundamentalmente para un tipo de enfoque metodológico, el que normalmente se denomina como Metodología Cuantitativa, y que es el enfoque mayoritario y predominante actualmente. La estructura general que proponemos (Tabla 1) sigue, muy directamente, los epígrafes establecidos por las normas APA, pero está pensada para que sea útil a las metodologías artísticas y las metodologías basadas en las artes.

Antes de pasar a detallar cada una de las partes del informe de investigación (que normalmente corresponderán a diferentes epígrafes en un artículo de revista o a diferentes capítulos en un libro), es necesario hacer dos precisiones generales sobre este modelo.

the peculiarities of the subject suffer any prejudice because of the general methodological approach shared by professionals in each field of knowledge. If each investigation establishes its own method, then we are not talking about method but about a singular and unique way to solve a problem.

In many ways the concept of methodology is similar to the concept of style in visual arts. An artistic style is a peculiar and characteristic form for resolving an image or object, and therefore the community of features, the ‘family resemblance’ is clearly recognizable in all the artifacts that are identified with that style (Gombrich, 2009). The concept of style is unusable if fit only to a single art work. In this case we are not properly using the concept of style, even that of artistic movement. We used Baroque, Impressionism, Futurism, Pop Art or Conceptual Art, due to the large number of artworks and artists that can be included within those names because they share a distinctive set of traits or common elements. The community of distinctive features makes useful the concepts of style and methodology.

In our way of seeing, now it is very convenient to make an effort of consensus and systematization in Artistic Research Methodologies (ARM) and Arts Based Research Methodologies (ABRM), as is usually done in any other methodological approach (whether the case studies, action research or life stories) in Social Sciences and Humanities.

A STRUCTURE WITH TEN ELEMENTS

Recommendations and standards of the American Psychological Association (2010) for organizing and writing a research report in Social Sciences and Humanities are widely accepted. The APA rules are intended primarily for a type of methodological approach, normally referred to as Quantitative Methodology, which is the dominant approach today. The general structure we propose (Table 1) is directly based on the headings established by the APA rules, but is intended to be useful for Artistic Research and Arts Based Research Methodologies.

Before describing in detail each of the parts of the structure of the research report (which usually correspond the sections in a journal article or to the chapters in a book), it is necessary to make two general comments on this model.

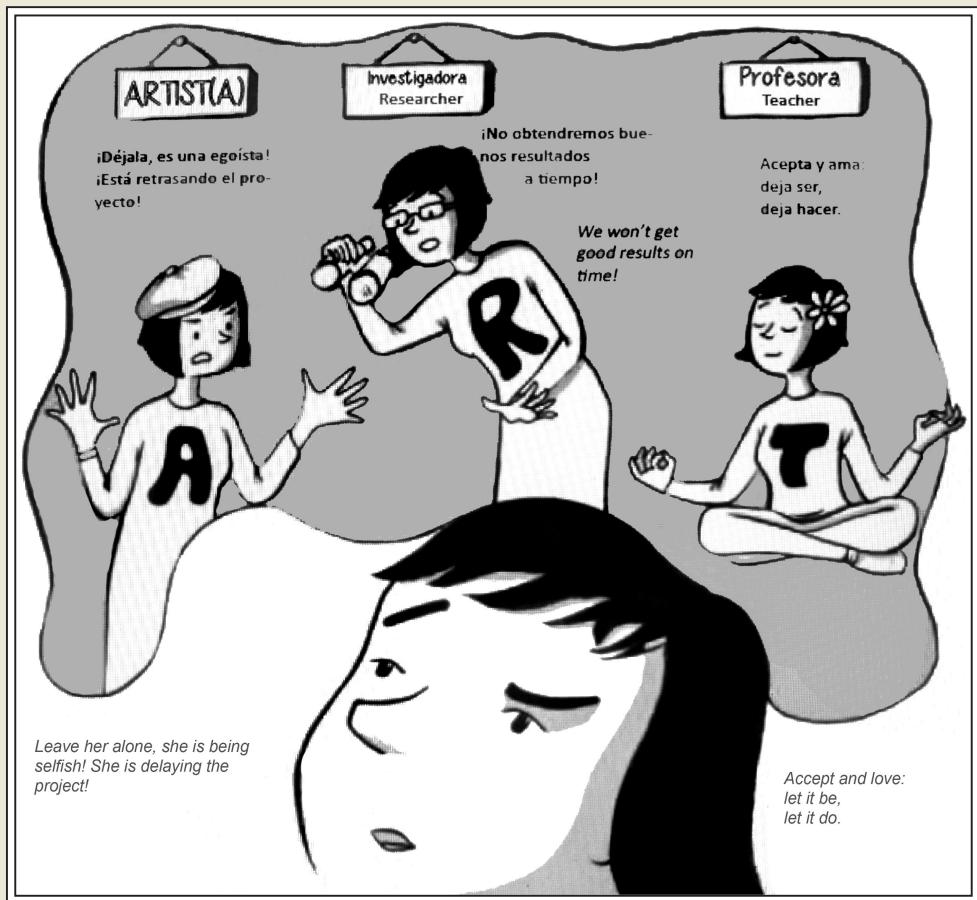

Fig. 1. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Madrid Manrique, 2014, p. 489)

Fig. 2. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Fernández Garrido, 2015, pp. 296-297)

Por un lado, el uso de este modelo en el informe final de una Investigación Artística o de una Investigación Basada en Artes, es un criterio útil para establecer la diferencia entre estas metodologías y la creación artística. En las obras profesionales de creación artística no es necesario seguir ningún modelo metodológico, ni hacer explícitas las fases o secuencias del proceso, ni tampoco mencionar citas y referencias.

Por otro lado, en un trabajo anterior (Marín Viadel y Roldán, 2013) ya quedó demostrado que todos y cada uno de los diez epígrafes de este modelo pueden resolverse tanto con palabras, que es lo habitual en la mayoría de los informes de investigación en ciencias humanas y sociales, como con imágenes visuales, que es lo propio de la Investigación Artística y la Investigación Basada en Artes en el territorio de las artes visuales. En estos dos enfoques metodológicos la teoría se hace tanto con palabras como con imágenes.

1. IDENTIFICACIÓN

La identificación de la investigación se realiza a través de cuatro elementos: título, nombre del autor/a, resumen y palabras clave.

El título escrito de la investigación debe ofrecer dos tipos de información: enunciar cuál es el tema y declarar cuál es la metodología que se ha usado. El título escrito suele constar de un mínimo de cinco y un máximo de veinticinco palabras. El título escrito debe ser claro, evitando términos vagos y generales o expresiones confusas; descriptivo, estableciendo cuál es exactamente el tema y enunciando la metodología que se ha utilizado; concreto y ajustado exactamente al proyecto que se ha realizado, mencionando las delimitaciones de lugar, tiempo, institución o grupos de personas que han participado en la investigación; coherente con la terminología actual usada en los medios profesionales; y atractivo para que motive la lectura del informe de investigación.

El Título Visual es muy conveniente cuando se usan Metodologías Visuales o bien Metodologías basadas en Artes o bien Metodologías Artísticas. El título visual consiste en una imagen definitoria tanto del tema como de la metodología de investigación; debe de ser obra original del autor o autora del trabajo, no una Cita Visual. Los criterios de calidad del Título Visual son equivalentes a los del título escrito. El Título Visual debe ser exacto, evitando tanto imágenes tópicas o que sugieran interpretaciones confusas; debe ser descriptivo, mostrando con claridad cuáles son los conceptos o ideas principales y cuál es exactamente el tema y el enfoque metodológico; debe ajustarse exactamente a

On the one hand, the use of this model in the final report of an Artistic Research or an Art Based Research is an useful criteria to distinguish between these methodologies and art making. In art it is not necessary to follow any methodological model or making explicit the sequences and process, nor mention quotations and references.

On the other hand, in a previous publication (Marin-Viadel and Roldan, 2013) it was already demonstrated that each and every one of the ten sections of this model can be solved both in words, which is usual in research reports in Social Sciences and Humanities, as with visual images, which is typical of the Artistic Research and Arts based Research, in visual arts. In these two methodological approaches theory is done with words and with images, both are necessary.

1. IDENTIFICATION

The identification of a research report is achieved through four elements: title, name of the author, abstract and keywords.

The written title of the research project must provide two types of information: it must declare the topic and the methodology that was employed. The written title usually consists of a minimum of five to a maximum of twenty-five words. The written title must be clear, avoiding vague and general terminology or confusing words or expressions. It must be descriptive, establishing the exact topic and the name of the methodology that has been used. It must be precise and well-suited to the project that has been completed, mentioning the delimitations of place, time, institution or group of people that participated in the research. It must be consistent with the current terminology used by professionals in the field. And finally, it must also be appealing in order to capture the attention of those who will read the research report.

A Visual Title is very suitable when using Visual Methodologies or Arts based Research or Artistic Research Methodologies. The Visual Title consists of a defining image, on the topic as much as on the research methodology. It should be an original image by the author, not a Visual Quotation. The criteria for the quality of the visual title are equivalent to those for a written title. The visual title must be precise, avoiding cliché images, or images that suggest confusing interpretations. It must be descriptive, showing the main concepts or ideas clearly, as well as the topic and the methodological approach. It must be adapted perfectly to the research project, clearly

Fotoensayo explicativo. J. Mena, (2014). *Dos lecciones de anatomía*. Par visual compuesto por dos citas visuales literales, arriba (Rembrandt, 1632) y abajo (Bain News Service, s.f.)

Explanatory Photo Essay. J. Mena, (2014). *Two anatomy lessons*. Visual Pair organized with two Literal Visual Quotations, top (Rembrandt, 1632) and bottom (Bain News Service, n.d.)

Fig. 3. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Mena, 2015, p. 25)

Tabla visual (fragmento). J. Mena (2015). *Michael Rougier. Identidad del profesorado*. Fotoensayo compuesto por tres citas visuales literales (Rougier, 1967)

Visual table (fragment). J. Mena (2015). *Michael Rougier. Identity of teachers*. Photo Essay composed of three Literal Visual Quotations (Rougier, 1967)

Fig. 4. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Mena, 2015, p. 268)

la investigación, mostrando claramente las delimitaciones de lugar, tiempo, instituciones, o grupo de personas, que han intervenido; debe ser actualizado y coherente con las Ideas Visuales que están en uso en los medios profesionales contemporáneos; debe ser atractivo y motivador; y se debe evitar hacer un uso puramente decorativo de las imágenes visuales.

Además del nombre del autor/a, en las Investigaciones Artísticas y basadas en artes, es frecuente que aparezcan autorretratos. La Figura 1, muestra la viñeta de un cómic con el autorretrato de Marta Madrid Manrique (2014). La investigadora, se autorretrata desdoblándose en las tres funciones características de la metodología a/r/tográfica: la artista, la investigadora y la profesora. La Figura 2, muestra dos radiografías de las manos del artista Emilio Fernández-Garrido (2015). Su investigación artística versó sobre la incidencia de la enfermedad, que él mismo padece, en el cuerpo del artista y, en consecuencia, en su obra. En la radiografía de la mano derecha sus dedos deformados sostienen el buril de grabador.

El resumen escrito, habitual en los artículos de revista, suele tener un mínimo de ciento cincuenta palabras y un máximo de cuatrocientas. Este tipo de resúmenes se ha impuesto como un elemento obligatorio en las publicaciones científicas porque debido a la enorme cantidad de publicaciones que se producen diariamente, resulta casi imposible, incluso en campos muy especializados, leer completos todos los informes de investigación. Por ello el resumen se ha convertido en el principal elemento de difusión del informe de investigación. El Resumen Visual cumple las mismas funciones que el resumen escrito; es un reducido grupo de imágenes que dan cuenta de forma sucinta del conjunto de la investigación.

Los términos clave, entre tres y siete como máximo, son muy útiles para que los buscadores informáticos localicen fácilmente una investigación. Los términos compuestos tales como 'Foto Ensayo' o 'Video-performance', se consideran como un único término. Las Imágenes Visuales Clave, que son las equivalentes a los términos clave, también entre tres y siete deben ser capaces de situar correctamente la investigación en el panorama artístico contemporáneo, tanto por los elementos representados como por su estilo. Todas las imágenes deben estar adecuadamente identificadas: autor/a, fecha, título, técnica, soporte y dimensiones.

2. DEFINICIÓN DEL TEMA

Un tema de investigación no queda suficientemente delimitado únicamente por las pocas palabras que constan en el título, ni tampoco por los

indicating the delimitations of place, time, institutions, or group of people that have participated. It must be up to date and consistent with the Visual Ideas that are in use by contemporary professionals in the field. It must be appealing and motivating. And it must avoid a purely decorative use of visual images.

In addition to the author's name, in Artistic Research and Arts based Research, self-portraits frequently appear. Figure 1 shows a panel of a comic with the self-portrait of the researcher Marta Madrid-Manrique (2014), in which the three characteristic roles of a/r/tographic methodology are revealed: the artist, the researcher and the professor. Figure 2 shows two x-rays of the hands of the artist, Emilio Fernandez-Garrido (2015). His artistic research project dealt with the presence of disease in the body of the artist, something that he himself suffered from, and, consequently, its presence in the artist's work. In the x-ray of his right hand his deformed fingers hold the burin, the instrument of the artist who makes engravings.

The written abstract, customary in journal articles, usually has a minimum of one hundred and fifty words and a maximum of four hundred words. This type of abstract has become an obligatory element in scientific publications on account of the enormous quantity of publications produced daily. It is almost impossible, even in highly specialized fields, to read the entirety of all research reports. Thus, the abstract has become the principal component for dissemination of research reports. The Visual Abstract performs the same functions as the written abstract; it is a reduced group of images that gives a succinct account of the whole research project.

The keywords, between three and seven words at the most, are very useful in helping search engines easily locate a research project. The compound terms such as 'Photo Essay' or 'Video-performance' are considered as one unique term. The Key Visual Images, also between three to seven in number, must be capable of correctly situating the research in the contemporary artistic arena, as much for their represented elements as for their style. All the images must be properly identified: author, date, title, technique and measures.

2. TOPIC DEFINITION

A research topic is not sufficiently defined solely by the few words that make up the title, nor even by the key images and keywords. It is

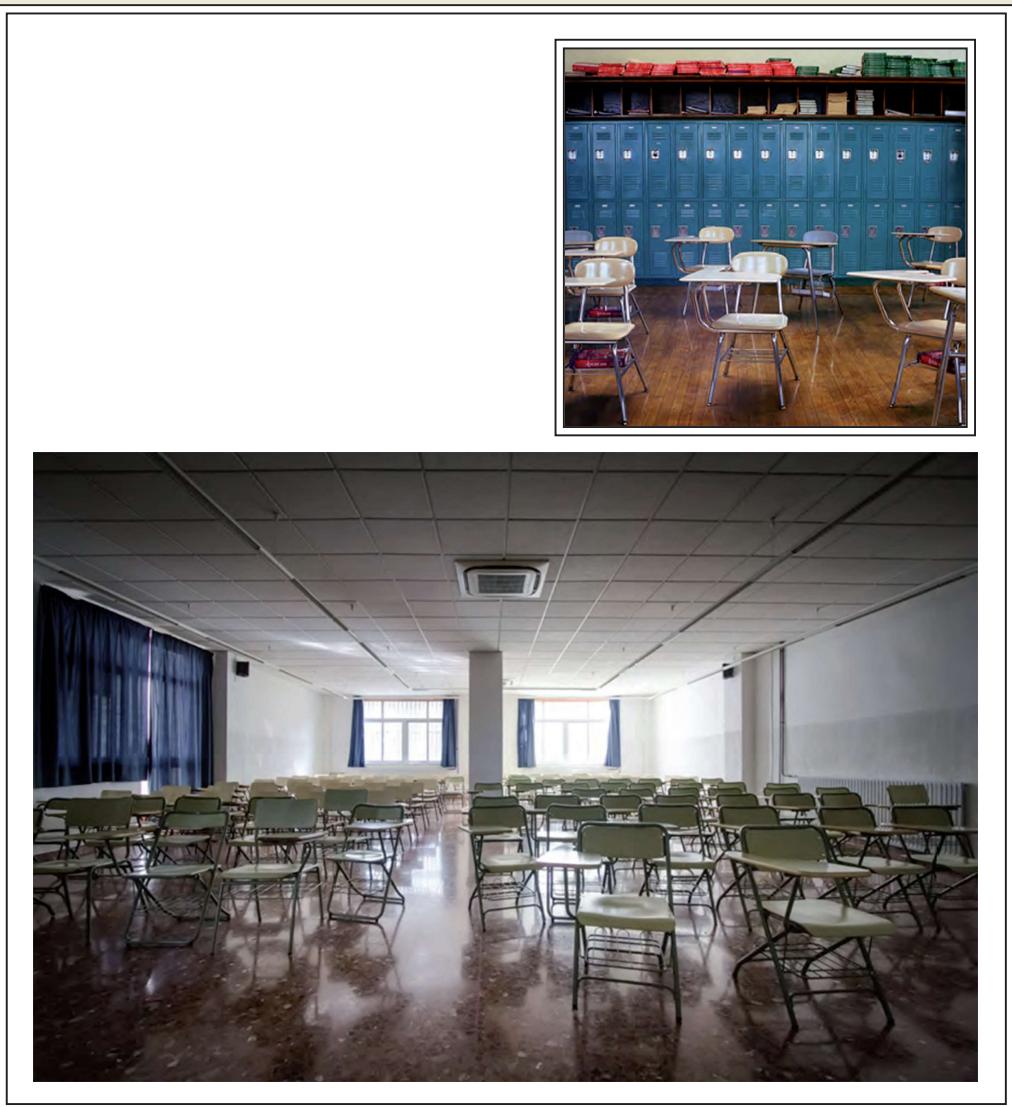

Fig. 5. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Mena, 2015, p. 337)

términos e imágenes claves. Es necesario establecer más nítidamente los límites, enfoques y contextos específicos. En los enfoques históricos hay que establecer las fechas y lugares exactos que abarca la investigación, en los enfoques descriptivos y comparativos las instituciones o grupos humanos que han sido objeto del análisis.

Por otro lado, y este es uno de los rasgos distintivos del territorio de las artes y las humanidades, cada concepto, tanto verbal como visual, hay que situarlo en el contexto de la escuela o tendencia de pensamiento que es afín con la investigación desarrollada. Por consiguiente, los conceptos fundamentales, tanto escritos como visuales, hay que definirlos mediante referencias y citas explícitas a las teorías, escuelas, tendencias, autores y autoras, y artistas contemporáneos con mayor reconocimiento. En la gran mayoría de los casos, para trabajos profesionales y de investigación

necessary to precisely establish the specific limits, approaches and contexts of the topic. From a historic approach it is necessary to establish exact dates and locations where the research took place, and from a descriptive and comparative approach to establish the institutions or groups of people that were the object of analysis.

Furthermore, and this is one of the distinctive features of the arts and humanities, each concept, whether written and visual, must be situated in the context of the school of thought or trend that is related to the developed research. Consequently, the fundamental concepts, whether written or visual, must be defined through explicit references and quotes to the theories, schools, trends, authors, and contemporary artists of highest recognition. In the large majority of cases, for professional and research projects, dictionary defini-

no son pertinentes las definiciones del diccionario, ya que estas definiciones corresponden al uso común de la lengua, y no al uso profesional de la terminología.

3. JUSTIFICACIÓN

La necesidad de justificar el interés de una investigación viene determinada principalmente por la necesidad de obtener la ayuda institucional y económica necesaria para llevarla a cabo. Las principales líneas de argumentación suelen ser tres: (a) la actualidad del tema: ¿con qué debates actuales de tipo social, artístico, científico, intelectual o político está directamente conectada la investigación? (b) la justificación de los avances en el conocimiento profesional que se producirán como resultado de la investigación; y (c) las aplicaciones y utilidades que podrían derivarse de los hallazgos de la investigación en diferentes ámbitos, ya sean sociales, educativos o artísticos, o económicos.

4. CONTEXTUALIZACIÓN

La investigación debe de ponerse en relación con otras semejantes que se hayan hecho anteriormente y también con las que de forma paralela se están realizando actualmente por parte de otros investigadores/as y artistas. Es conveniente hacer referencias al menos a cinco publicaciones o exposiciones relevantes internacionalmente, que estén directamente relacionadas con el tema.

El propósito principal de esta parte es presentar una síntesis descriptiva de los principales resultados publicados o expuestos recientemente sobre el tema, con referencias explícitas a lo que se ha hecho en los últimos cinco años: ¿qué se sabe ya sobre este tema? ¿cómo se aborda en contextos profesionales artísticos e investigacionales? ¿desde qué puntos de vista se trabaja actualmente sobre el tema? ¿qué enfoques metodológicos se han desarrollado? ¿qué elementos son comunes en las investigaciones contemporáneas sobre el tema y cuáles son las tendencias más notorias? Es útil proponer una clasificación, clara y suficientemente completa, de los diferentes enfoques o tendencias que se han producido o se estén produciendo en torno al tema de investigación.

Al describir el panorama sobre cómo ha sido y está siendo investigado el tema, indirectamente surge la pregunta: ¿qué queda por hacer? ¿qué es lo siguiente que habría que averiguar? La respuesta a estas preguntas es una de las principales justificaciones de la investigación.

Esta parte del informe de investigación en la que se da cuenta de los antecedentes y coetáneos, necesariamente tiene que presentar numerosas citas de texto así como Citas Visuales. Las citas son un

tions are not pertinent, since those definitions correspond to the common usage of language, and not to the professional use of terminology.

3. JUSTIFICATION

The necessity of justifying interest in a research project comes principally from the necessity to obtain the institutional and economic support needed to carry out the work. The argument is frequently made through three categories: (a) the timelines of the topic: how is the research connected to current social, artistic, scientific, intellectual or political debates? (b) justification of the advances in professional knowledge that will be produced as a result of the research; and (c) the applications and utility that could be derived from the research findings in different areas, whether social, educational or artistic, or economic.

4. CONTEXTUALIZATION

The research must be positioned in relation to other similar research that has been conducted previously and in parallel with research that is currently being performed by other researchers and artists. It is appropriate to make reference to at least five internationally relevant publications or exhibitions that are directly related to the topic.

The primary purpose of this part is to present a descriptive synthesis of the principal results, published or exhibited recently on the topic, with explicit references to what has been done in the last five years: what is known already about this topic? How this topic is addressed in professional artistic and research contexts? From what angles is the topic currently being worked on? What methodological approaches have developed? What elements are common for contemporary research on the topic and what are the more notable trends? It is useful to propose a classification, clear and sufficiently complete, of the different approaches or trends that have arisen or are emerging around the research topic.

In describing the panorama of past and present research on the topic, incidentally the question arises: what is left to do? What is next to figure out? The answer to these questions is one of the primary justifications of the research.

In this part of the research report, where an account is given of any preceding and contemporary research, it is necessary to present numerous written quotations as well as Visual

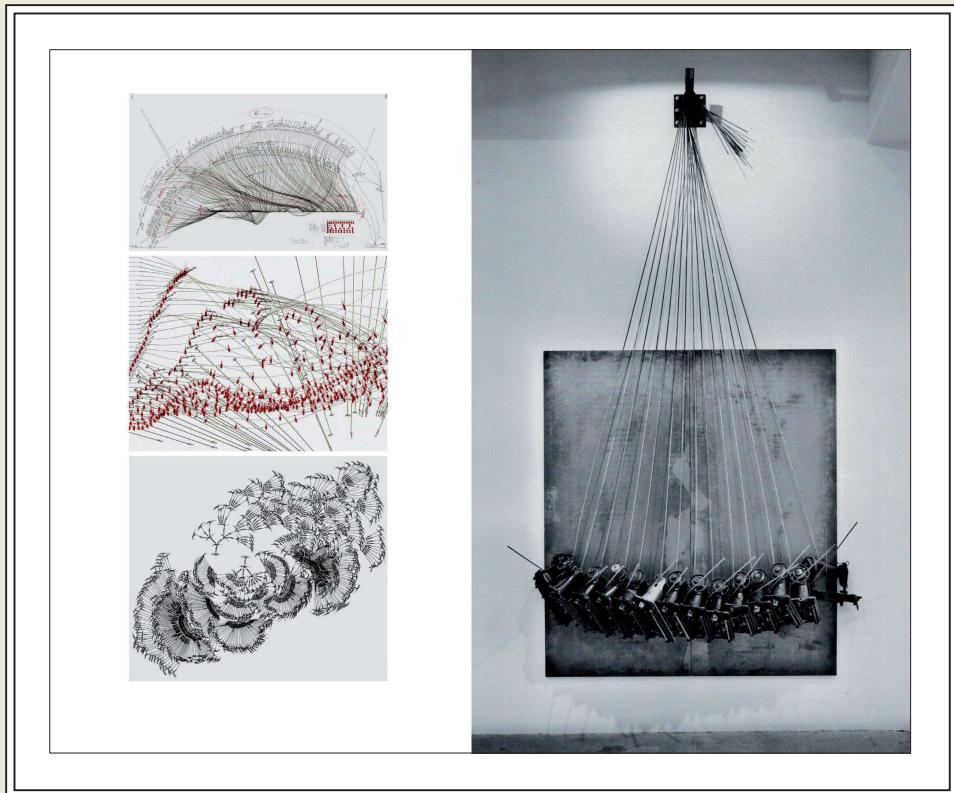

Fig. 6. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Galli, 2015, pp. 356-357)

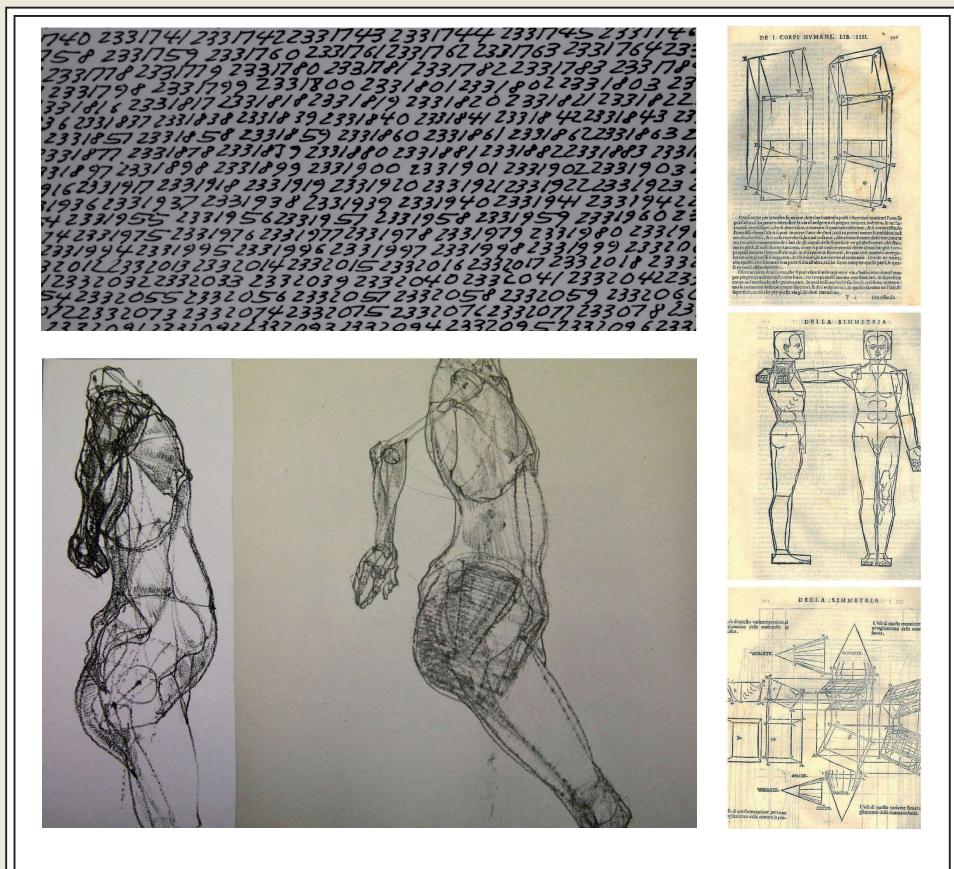

Fig. 7. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Galli, 2015, pp. 200-201)

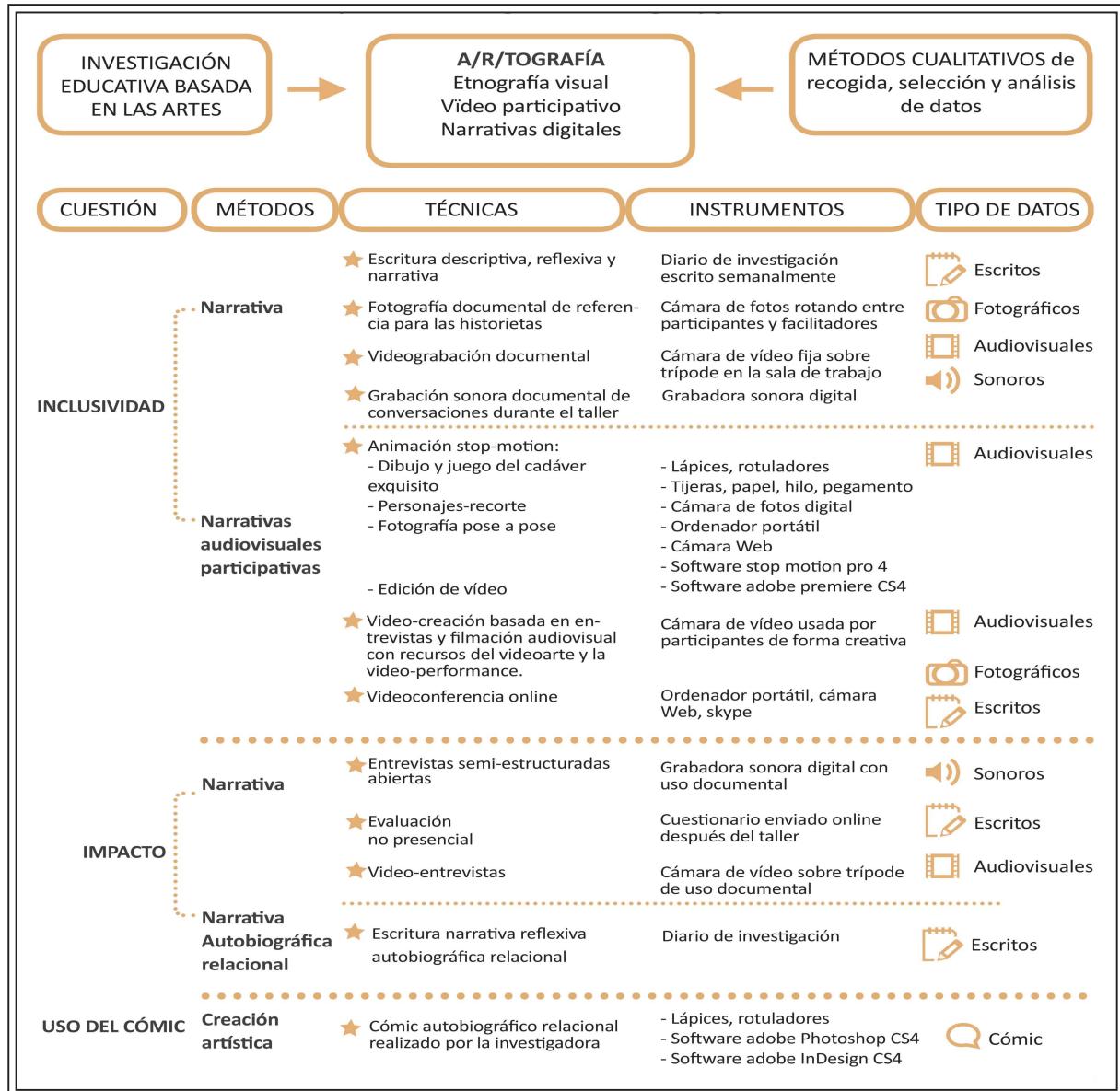

Fig. 8a. Cita Visual Literal (Madrid Manrique, 2014, p. 65)

elemento casi imprescindible en la investigación académica. Las citas son reproducciones literales de pequeños fragmentos de investigaciones publicadas. De forma semejante las Citas Visuales son reproducciones de imágenes que ya han sido publicadas o exhibidas. Todas las Figuras de este capítulo son Citas Visuales.

Las Figuras 3 y 4 muestran ejemplos de Citas Visuales en la parte que corresponde a la contextualización de la investigación. Ambas citas proceden de la tesis de doctorado de Jaime Mena de Torres (2015) sobre las fotografías de temas escolares y educativos, especialmente en el contexto universitario. La Figura 3 es un Par Visual que reúne un famoso cuadro de Rembrandt con una fotografía sin fecha, probablemente de los primeros

Quotations. The quotations are an almost indispensable element in academic research. The text quotations are literal reproductions of small fragments of published research. In the same way, Visual Quotations are reproductions of images that have already been published or exhibited. All of the Figures of this chapter are Visual Quotations.

Figures 3 and 4 show examples of Visual Quotations in the section that corresponds to the contextualization of the research. Both quotes come from the doctoral thesis of Jaime Mena-de-Torres (2015) on photographs on school and educational topics, especially in the university context. Figure 3 is a Visual Pair that brings together a famous painting by Rembrandt and a photograph without date, probably from the early years of the

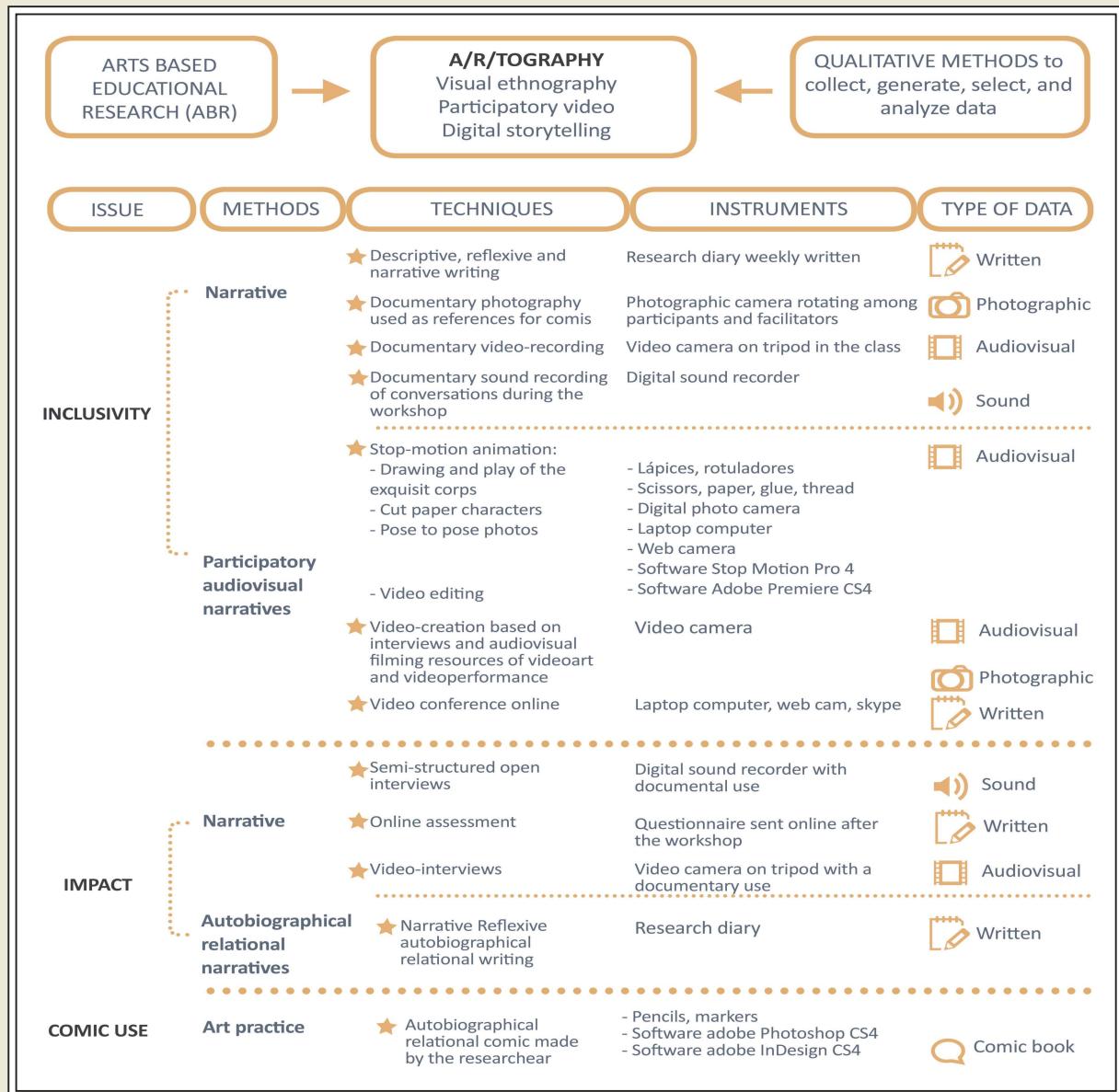

Fig. 8b. Literal Visual Quotation (Madrid Manrique, 2014, p. 65)

años del siglo XX. Este Par Visual equivale a una breve síntesis de la trayectoria histórica que ha tenido el tema de investigación, con el propósito de mencionar algunos antecedentes importantes. El interés de este Par Visual está en función, entre otros, de tres factores: la similitud del motivo representado (una lección de anatomía), el contraste entre el cuadro y la foto (todos hombres en el primero y todas mujeres en la segunda), y la concordancia de las blancas gorgueras y cofias, actualmente en desuso.

Otro tipo de cita, que no es literal, es la que tiene por función sintetizar las principales ideas de un libro o un artículo completo. En la Figura 4 se ha hecho una selección de tres de fotografías de una colección compuesta por doscientas cincuen-

twentieth century. This Visual Pair is equivalent to a brief summary of the historical trajectory that this research topic has had, with the aim of mentioning some of the important background information. The value of this Visual Pair lies in three of its aspects, among others: the similarity of the represented motif (a lesson in anatomy), the contrast between the painting and the photo (all men in the first and all women in the second), and the conformity of the white ruffs and coifs, now in disuse.

Another type of quote, that is not literal, is a quote that functions as a synthesis of the main ideas of a whole book or article. In Figure 4 a selection of three photographs has been made from a collection composed of two hundred

ta y cuatro. Para esta selección, organizada como Fotoensayo, se han tenido en cuenta dos criterios, primero, que en las tres fotos aparezca adecuadamente representada la amplitud y complejidad del trabajo fotográfico de Michael Rougier (1967) sobre Harvey Friedman, que fue el profesor más joven de la universidad de Harvard, y en segundo lugar, el que la reunión de esas tres fotografías sea visualmente congruente.

En las Figuras 3 y 4 se muestran junto a las imágenes los pies de foto que las identifican. En un trabajo de investigación todas las imágenes, así como sus componentes, en el caso de imágenes compuestas, deben estar completa y correctamente identificadas.

Las Citas Visuales además de cumplir con la función de dar cuenta de antecedentes y coetáneos, crean una atmósfera de similitudes y paralelismos que sirven para fundamentar y reforzar las nuevas imágenes que propone la investigación. En la Figura 5, la Cita Visual, foto superior, de Lissa Rivera (2007) de su serie *Places of Education* [Lugares de educación], apoya la idea de representar un aula, prescindiendo de alumnado y profesorado, mostrando únicamente el mobiliario, y la rígida organización geométrica del espacio.

Las Figuras 6 y 7 son citas visuales que proceden de la tesis de doctorado de María Cristina Galli (2015), profesora de anatomía artística de la Academia de Bellas Artes de Brera, Milán. Ella ha rodeado sus dibujos de una figura humana de perfil, desde el cuello hasta las rodillas (en el ángulo inferior izquierdo de la página), con citas de dibujos de Jorinde Voigt (2012) sobre la música de Beethoven, una acumulación con máquinas de coser antiguas de Janis Kounellis (s.f.), un fragmento de la obra conceptual de Roman Oplaka (1965-2011) con la sucesión de los números naturales, y un detalle de una página del libro de Durero (1528) sobre las proporciones del cuerpo humano. Lo decisivo de toda esta colección de citas visuales es que, a pesar de la enorme variedad de épocas y del contraste de materiales, técnicas y estilos, en conjunto proporcionan una fundamentación congruente y armónica de las imágenes realizadas por la artista en su investigación.

5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Hay que mencionar, entre tres y cinco objetivos concretos de la investigación. La redacción de cada objetivo no debería de ocupar más de cincuenta palabras, ya que no se trata ni de justificarlos ni de explicarlos, sino simplemente de enunciarlos. Además del enunciado verbal, pueden también

and fifty-four photographs. For this selection, organized as a Photo Essay, two criteria have been considered, first, that the breadth and complexity of Michael Rougier's photographic work (1967) about Harvey Friedman, who was the youngest professor at the University of Harvard, be adequately represented, and second, that the grouping of these three photographs be visually congruent.

In Figures 3 and 4 there are photo caption next to the images that identify the images. In a research project all the images, including their individual components in the case of composite images, must be completely and correctly identified.

Visual Quotations, in addition to fulfilling the function of giving an account of past and contemporary history, also create an atmosphere of similarities and parallels that serve to ground and strengthen the new images that the research puts forward. In Figure 5, the top picture, the Visual Quotation by Lissa Rivera (2007) from her series *Places of Education*, supports the idea of representing a classroom separate from students and teachers, showing solely the furniture and the rigid geometric organization of the space.

Figures 6 and 7 are Visual Quotations that come from the doctoral thesis of María Cristina Galli (2015), professor of artistic anatomy at the Academy of Fine Arts of Brera, Milan. She has surrounded her drawings of the outline of a human figure, from the neck to the knees (in the bottom left corner of the page), with quotes from drawings by Jorinde Voigt (2012) about the music of Beethoven, an accumulation of antique sewing machines by Janis Kounellis (n.d.), a fragment of conceptual work by Roman Oplaka (1965-2011) with its sequence of natural numbers, and a detail of a page from the book by Durero (1528) about the proportions of the human body. What is decisive about this collection of Visual Quotations is that, despite the enormous range of time periods and the contrast of materials, techniques and styles, together they provide a congruent and harmonious substantiation of the images made by the artist in her research project.

5. OBJECTIVES AND HYPOTHESIS

It is necessary to mention between three and five specific objectives of the research. The wording of each objective must not take more than fifty words, as it does not include the justification nor the explanation, but rather simply articulates the objective. In addition to the

Fig. 9. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (de Castro Martín, 2016, p. 135)

proponerse Enunciados Visuales de los objetivos de la investigación.

La hipótesis de investigación es una suposición que podrán confirmar o refutar los resultados empíricos de la investigación. Es una forma de sintetizar la pregunta principal que orienta toda la investigación.

Por ahora, es muy difícil encontrar ejemplos satisfactorios en los que se hayan resuelto visualmente tanto los objetivos como las hipótesis de investigación.

6. METODOLOGÍA

La declaración explícita del enfoque metodológico es obligatoria en los trabajos de investigación. El siguiente esquema de seis subepígrafes, está especialmente pensado para las tesis de master y de doctorado, en las que habitualmente se espera que la descripción y justificación de la metodología sea minuciosa e incluso prolífica.

6.1. Enfoque metodológico. Descripción y fundamentación razonada de las características generales de la metodología que se ha seguido en la investigación.

6.1.1. Denominación: nombre del enfoque metodológico. Hay que usar la denominación generalmente aceptada de la metodología tanto en la lengua en la que se escribe

written statement, Visual Statements of the research objectives can also be provided.

The research hypothesis is a supposition that will be confirmed or refuted by the empirical results of the research project. It is a way to synthesize the main question that orients the whole research project.

Currently it is difficult to find satisfactory examples of research objectives and hypotheses that have been resolved visually.

6. METHODOLOGY

The explicit declaration of the methodological approach is mandatory in research projects. The following outline of six sub-sections are especially intended for master's and doctoral theses, in which a thorough and even exhaustive description and justification of the methodology is usually expected.

6.1. Methodological Focus. The reasoned description and rationale of the general characteristics of the methodology that the research has followed.

6.1.1. Name of the methodological approach. It is necessary to use the generally accepted denomination of the methodology, both in the language in which the research

el informe de investigación como en inglés, por ser la *lingua franca* de comunicación en investigación en la actualidad. Son denominaciones válidas ‘Investigación Acción’, ‘Estudio de Caso’, ‘Investigación educativa basada en Artes’, ‘A/r/tografía’, etc.

6.1.2. Fundamentos epistemológicos de la metodología: ¿a qué marco conceptual amplio corresponde este método? ¿cuáles son los presupuestos sobre el conocimiento humano y sobre la forma de construcción del conocimiento?

6.1.3. Orígenes históricos y disciplinares de la metodología: ¿en qué disciplinas (antropología, educación, filosofía, psicología, etc.) se desarrolló inicialmente esa metodología?

6.1.4. ¿Quiénes son los principales autores/as y artistas que han destacado en la invención o en el establecimiento de esta metodología?

6.1.5. ¿En qué temas o problemas se utiliza habitualmente esta metodología?

6.1.6. ¿Cuáles son las características o principios generales de esta metodología?

6.1.7. ¿Qué adaptaciones o modificaciones concretas se han realizado en la investigación a partir de las características generales de la metodología?

6.1.8. Justificación razonada de la adecuación del enfoque metodológico seleccionado para indagar y resolver el tema y los objetivos de la investigación.

En todos estos sub-epígrafes suelen aparecer abundantes citas literales, porque en ellos se trata de hacer una síntesis de la historia y conceptos fundamentales del enfoque metodológico.

6.2. Descripción y justificación razonada de los procesos o fases que se han producido en la investigación. ¿Qué es lo que se ha hecho antes y qué es lo que se ha hecho después y por qué se ha procedido de esa manera? No se trata tanto de establecer una agenda de tareas como de fundamentar el diseño de la investigación.

6.3. Descripción y justificación de las personas y grupos o colectivos que han formado parte directamente de la investigación. En las investigaciones en las que participan de forma muy intensa grupos de personas, es necesario describir con mucha exactitud su número, edades, y cualquier otra variable que identifique y caracterice al grupo o a los grupos. Así mismo, es necesario justificar por qué y cómo han sido seleccionados esos grupos de personas.

En las metodologías visuales y artísticas la des-

report is written as well as in English, as it is currently the *lingua franca* of communication for research. The following denominations are all valid: ‘Action Research’, ‘Case study’, ‘Arts Based Educational Research’, ‘A/r/tography’, etc.

6.1.2. Epistemological foundation of the methodology: to what broad conceptual framework does this method correspond? What presuppositions about human knowledge and the way of constructing knowledge are present?

6.1.3. Historic and disciplinary origins of the methodology: in which disciplines (education, anthropology, psychology, philosophy, etc.) did the methodology develop initially?

6.1.4. Who are the primary authors and artists that have underscored the invention and the establishment of this methodology?

6.1.5. In which topics or problems is this methodology normally utilized?

6.1.6. What are the characteristics or general principles of this methodology?

6.1.7. What specific adaptations or modifications have been made that differ from the general characteristics of the methodology?

6.1.8. Reasoned justification of the adequacy of the selected methodological approach for researching and resolving the topic and the objectives of the research project.

In all of these sub-sections it is customary for abundant direct quotes to appear, because these sub-sections attempt to create a synthesis of the history and the fundamental concepts of the methodological approach.

6.2. Reasoned description and justification of the procedures or stages that have been produced during the research. What was done before and what was done afterwards and why did it proceed in this way? The aim here is not so much to establish an agenda of tasks, as to substantiate the design of the research project.

6.3. Description and justification of the people and groups or collectives that have directly participated in the research. In research projects where groups of people participate intensively, it is necessary to describe with great accuracy their number, ages, and whatever other variable that identifies and characterizes the group or groups. Similarly, it is necessary to justify why and how this group of people has been selected.

In visual and artistic methodologies the descrip-

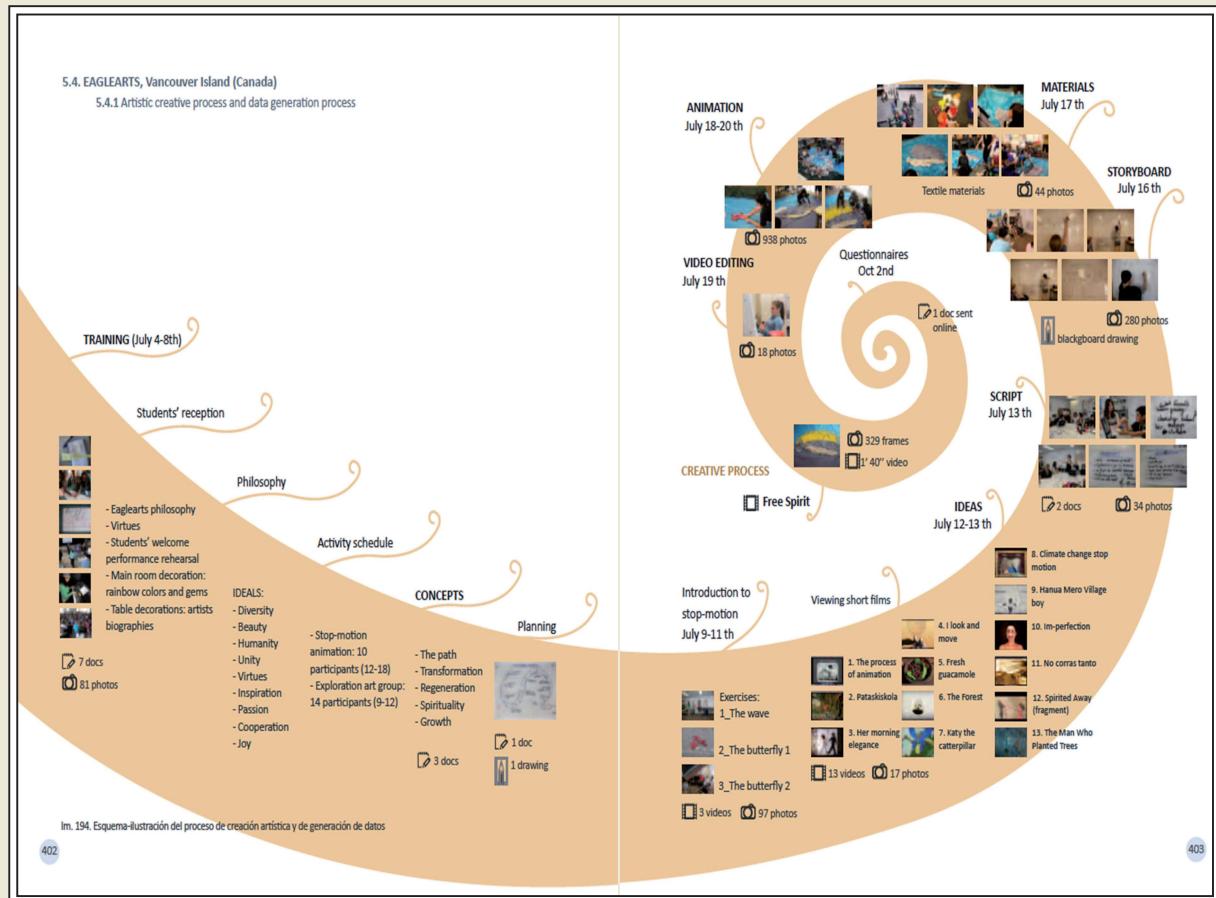

Fig.10. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Madrid Manrique, 2014, pp. 402 - 403)

cripción del grupo suele hacerse a través de retratos y autorretratos, tanto individuales como grupales, generalmente a través de Series de imágenes.

6.4. Descripción y justificación razonada de las técnicas e instrumentos específicos de observación y de recogida de datos empíricos. Los modos y sistemas de obtención de datos es uno de los rasgos distintivos de cada enfoque metodológico. Generalmente, las metodologías de tipo Cuantitativo usan pruebas objetivas tipo test o cuestionarios de respuestas múltiples, las metodologías Cualitativas usan entrevistas y observación participante, y las metodologías Visuales usan fotografías y vídeos.

6.5. Descripción y justificación razonada de las técnicas e instrumentos de elaboración y análisis de los datos. Los datos directos deben ser elaborados y procesados para poder llegar a conclusiones. De forma semejante al apartado anterior, cada enfoque metodológico le da prioridad a técnicas particulares de elaboración de los datos. En las Metodologías Cuantitativas en las que los datos son numéricos (las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en exámenes o en test) es necesario aplicarles el correspondiente tratamiento estadís-

tion of the group tends to be made through portraits and self-portraits, of individuals as well as groups, generally through a Series of images.

6.4. The detailed description and justification of the specific technique and instruments for observation and collection of empirical data. The methods and systems of data collection is one of the distinctive features of each methodological approach. Generally, Quantitative methodologies use objective testing such as multiple choice questionnaires, while Qualitative methodologies use interviews and participant observation, and Visual methodologies use photographs and videos.

6.5. Detailed description and justification of the techniques and tools of the development and the analysis of the data. The primary data must be developed and processed in order to reach conclusions. Similar to the previous section, each methodological approach gives precedence to its own particular techniques for the development of the data. In Quantitative Methodologies in which the data is numerical (the scores achieved in an exam or test), it is necessary to utilize the corresponding statistical treatment of the data. In Qualitative

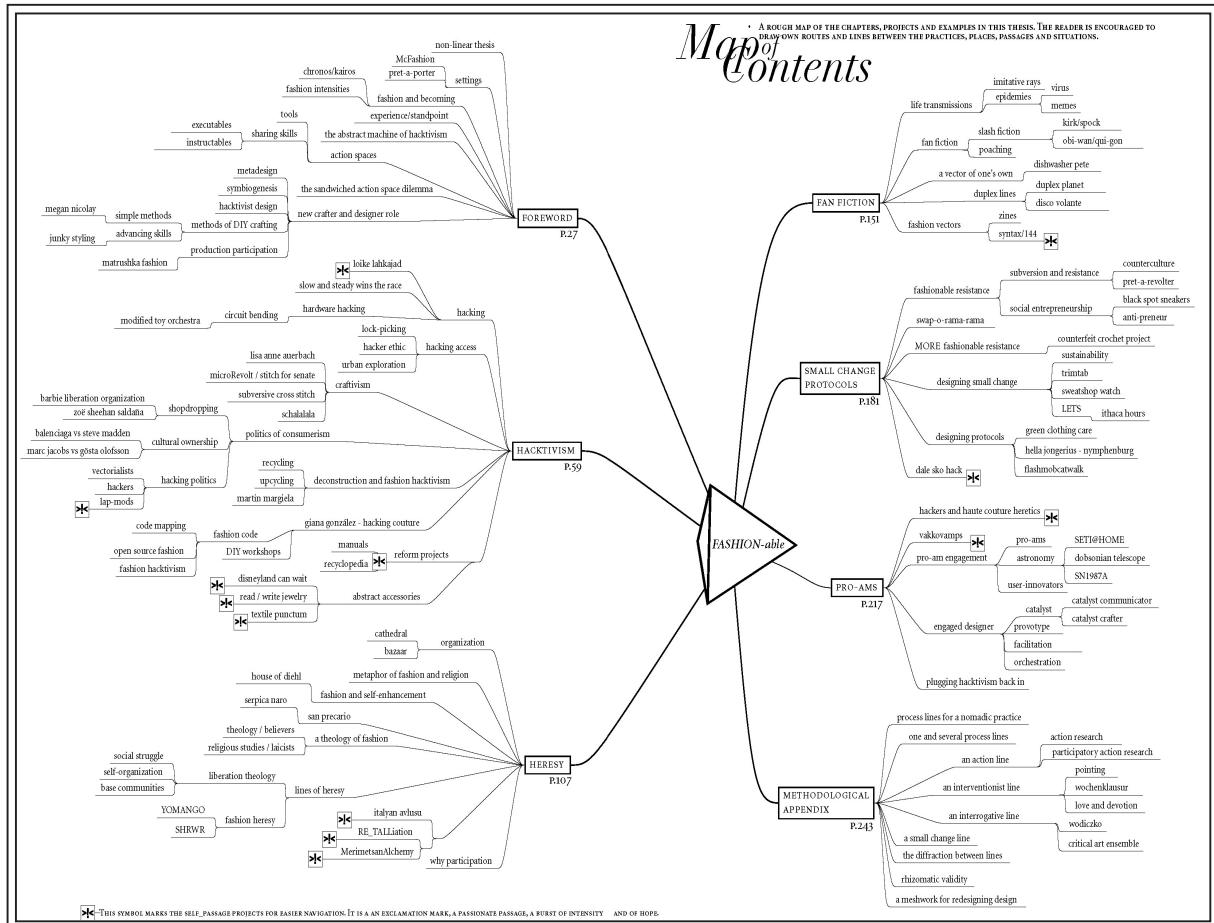

Fig.11. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Busch, 2008, p. 24-25)

tico. En las Metodologías Cualitativas se usan diferentes técnicas de análisis de contenido, para las respuestas verbales, ya sean orales o escritas. En las Metodologías Visuales suele ser necesario seleccionar, agrupar o clasificar las imágenes, ya sean dibujos, fotografías, esculturas o videos, y elaborar esas imágenes mediante Series y Fotoensayos.

La Figura 8, es una cita literal de la tesis de Marta Madrid Manrique (2014) presentada en la universidad de Granada, en la que se muestra un ejemplo de cómo clasificar, mediante un cuadro de doble entrada, los diferentes tipos de datos, técnicas e instrumentos, utilizados en función de cada uno de los temas o de cada una de las fases de la investigación.

7. DESARROLLO, RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Este epígrafe es el que despliega el cuerpo central de la investigación y por lo tanto es el más extenso. En él se da cuenta de los resultados obtenidos y se proponen la interpretación de esos resultados. Las partes o capítulos en los que se presentan y analizan los resultados obtenidos cambian mucho de una investigación a otra.

Methodologies different content analysis techniques are used for verbal answers, whether they are oral or written. In visual methodologies it is usually necessary to select, group or classify the images, whether they are photographs, sculptures or video, and to develop these images through Series of Images or Photo Essays.

Figure 8, which is a direct quote from the thesis of Marta Madrid-Manrique (2014), which was presented at the University of Granada, demonstrates an example of how to classify, by means of a double-entry table, the different types of data, techniques and instruments, based on each topic or of each phase of the research project.

7. DEVELOPMENT, RESULTS AND INTERPRETATION

This section is where the central body of the research is unfolded, and thus, it is the most extensive. In this section an account is given of the obtained results and the interpretation of those results is proposed. The sections or chapters in which the obtained results are presented and analyzed vary significantly from one research project to another.

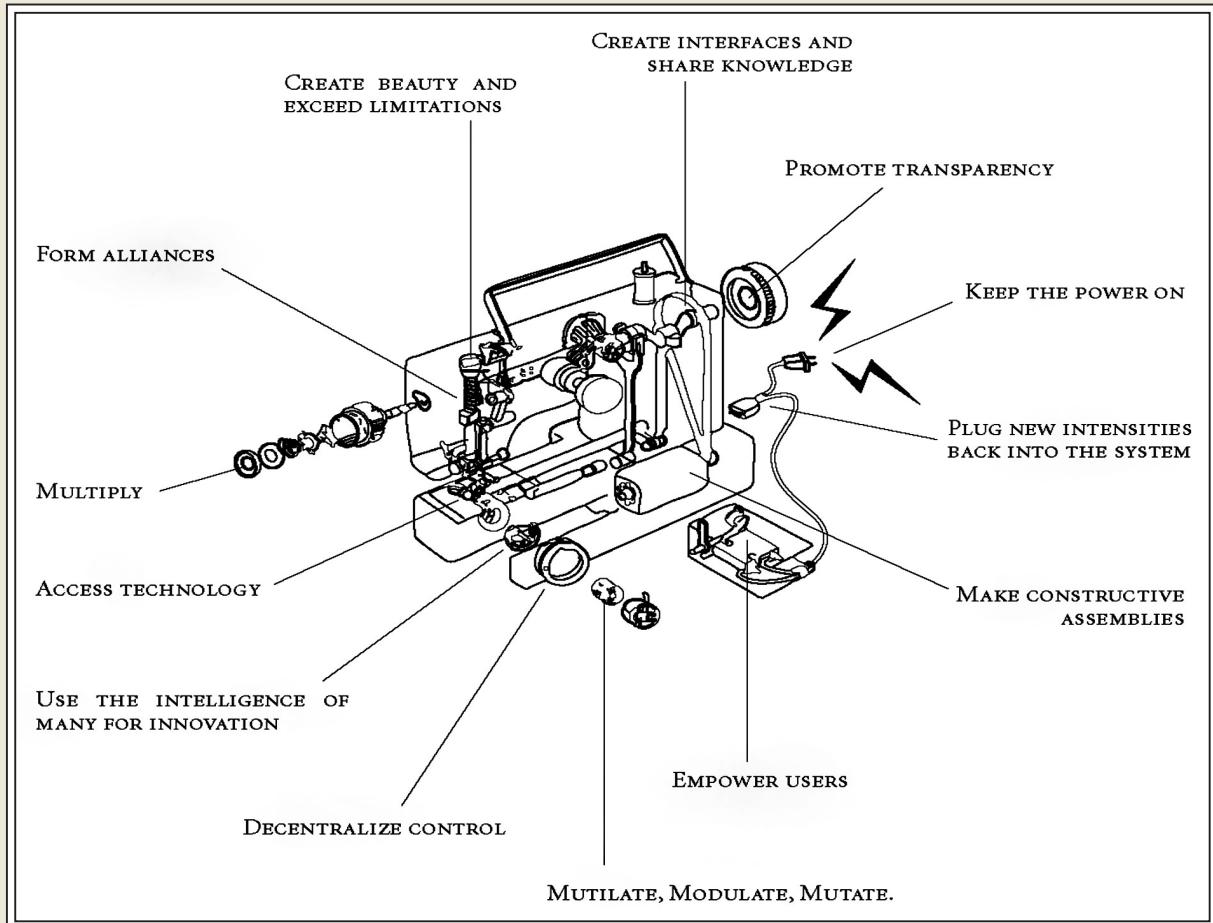

Fig. 12. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Busch, 2008, p. 240)

8. CONCLUSIONES

Las conclusiones son un resumen muy sucinto de los principales hallazgos de la investigación. En las Metodologías Visuales y Artísticas las Conclusiones Visuales corresponden a las imágenes más elaboradas y complejas.

9. REFERENCIAS

En este último epígrafe se relacionan todos los documentos, escritos, visuales, sonoros, que se han mencionado en el informe de investigación. El modo en el que hay que escribir las referencias está normalizado, por lo que hay que seguir estrictamente las normas y pautas que establece cada modelo. En este libro adoptamos las normas (APA, 2010).

10. APÉNDICES (DOCUMENTALES)

Cuando los datos empíricos obtenidos en el transcurso de una investigación tienen suficiente interés, en los apéndices se reproducen directamente. Por ejemplo, se puede presentar la transcripción completa de todas las entrevistas, o el catálogo completo de todos los dibujos infantiles que se han obtenido en cada centro escolar, etc.

8. CONCLUSIONS

The conclusions are a very succinct summary of the primary findings of the research project. In Visual and Artistic Methodologies, the Visual Conclusions correspond to the most elaborate and complex images.

9. REFERENCES

In this final section all the documents that have been mentioned in a research report, whether written, visual or audio, are recounted. The method in which the references must be written is standardized; consequently it is necessary to strictly follow the rules and guidelines that each guide establishes. In this book we use the standards APA (2010).

10. (DOCUMENTARY) APPENDICES

When the empirical data obtained over the course of the research project has sufficient interest, it is reproduced directly in the appendices. For example, it is possible to present the complete transcription of all the interviews, or the complete catalog of all the children's drawings that were obtained in an educational center, etc.

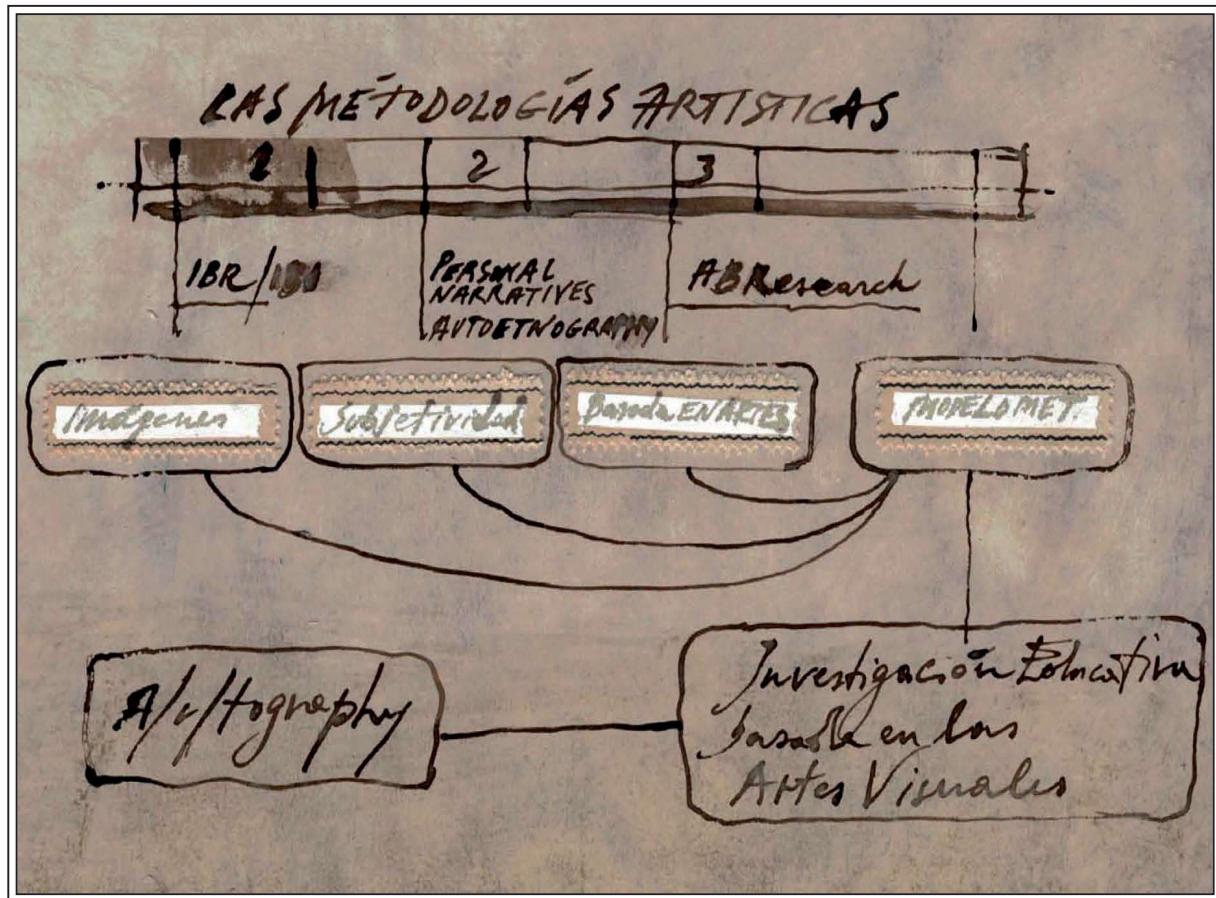

Fig.13. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Galli, 2015, p. 238)

Epílogo:

LA FORMA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN.
 Nombrar la denominación ‘Investigación Artística’ o ‘Investigación Basada en las Artes’ es necesario, pero no es suficiente. Estas dos opciones metodológicas son, por ahora, tan abiertas y diversas que simplemente sitúan la investigación en un territorio, pero no establecen claramente cómo se ha desarrollado la investigación, ni tampoco su justificación. Así como no es suficiente decir que se ha usado una Metodología Cualitativa, así tampoco es suficiente con la Investigación Artística ni con la Basada en Artes. Por ahora hay pocas especificaciones metodológicas, tales como ‘A/r/tografía’, ‘Fotoensayo’ o ‘Foto voz’ que sean ampliamente conocidas y generalmente aceptadas. Hasta que en Investigación Artística y en Investigación Basada en Artes tengamos disponible una amplia gama de estrategias e instrumentos de investigación, equivalentes a observación participante, encuesta, cuestionario, entrevista, historia de vida, etc., sigue siendo necesario presentar un mapa conceptual que especifique con claridad cuál ha sido el proceso metodológico que se ha llevado a cabo. La forma -utilizamos este

AFTERWORD:

THE FORM OF THE RESEARCH REPORT.

To declare the denomination ‘Artistic Research’ or ‘Arts Based Research’ is necessary, but it is not sufficient on its own. These two methodological options are, for now, so open-ended and diverse that they simply situate the research in an area, but they don’t clearly establish how the research has been developed, nor how it has been justified. Thus, as it is insufficient to say solely that a Qualitative Methodology was used, it is likewise insufficient to make this statement for Artistic Research and Arts Based Research. Thus far there are few methodological specifications which are widely known and generally accepted, such as ‘A/r/tography’, ‘Photo Essay’ or ‘Photo Voice’. Until we have a wide range of research strategies and instruments for Artistic Research and in Arts Based Research, equivalent to participant observation, surveys, questionnaires, interviews, life histories, etc., it will continue to be necessary to present a conceptual map (or something like) that clearly specifies which methodological processes have been carried out. The particular and specific

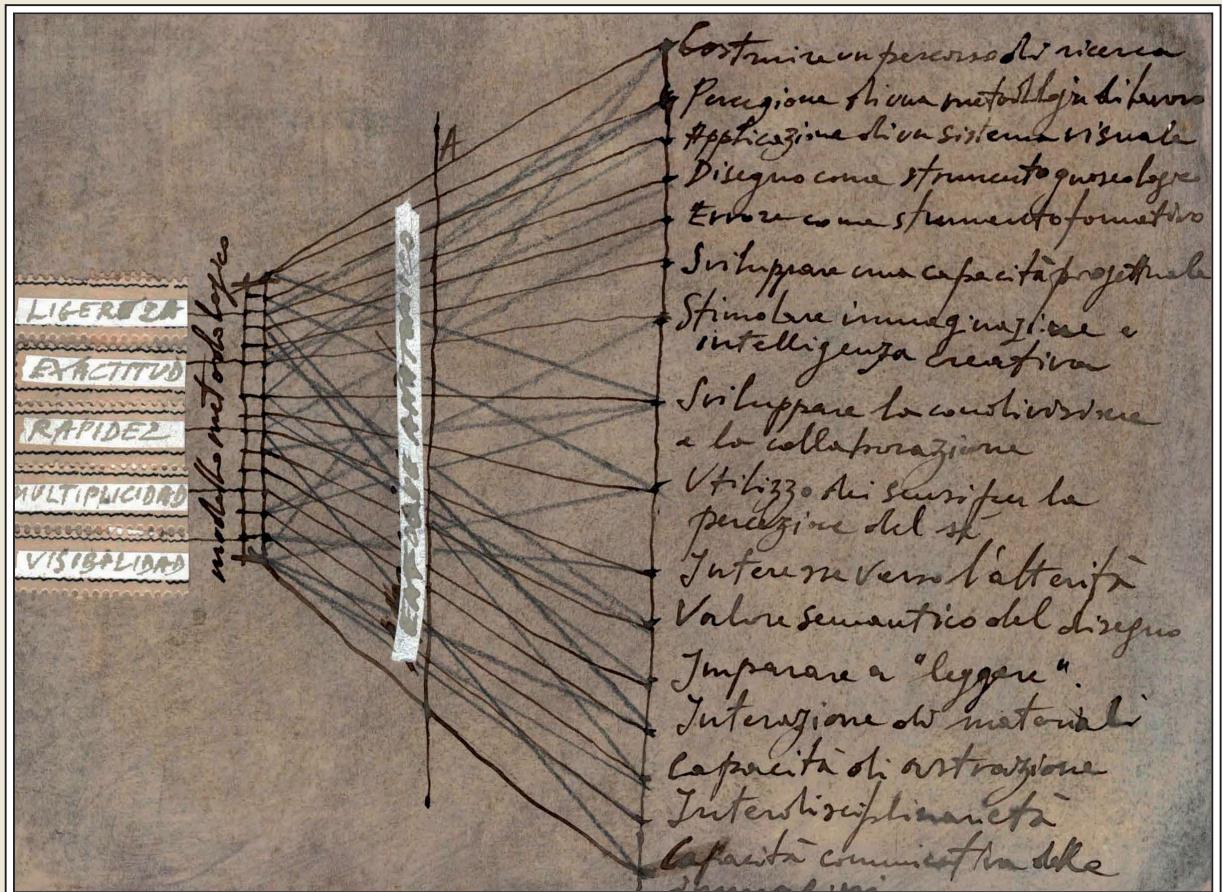

Fig.14. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Galli, 2015, p. 239)

concepto en el sentido de Arheim (1965)- concreta y específica que ha desarrollado una investigación debe ser mostrada en el informe de investigación.

Como muestra la Figura 9, que es una cita literal extraída de la tesis de doctorado de Pablo de Castro Martín (2016) presentada en la Universidad de Valladolid, los sucesivos proyectos que se han desarrollado en la investigación se han representado en una estructura lineal cronológica. En un eje horizontal, de izquierda a derecha, se ordenan, las sucesivas fases y procesos, desde el comienzo de la investigación hasta la presentación del informe final. Como puede apreciarse, incluso en una organización aparentemente tan sencilla, aparecen derivaciones, puntos de inflexión o interconexiones entre las diferentes fases o proyectos implicados en la investigación.

En la Figura 10, el desarrollo cronológico se ha representado como una espiral que va progresivamente encerrándose en sí misma, sugiriendo la profundidad de un proceso continuo de concentración a partir de la revisión y evaluación de las fases anteriores (Madrid Manrique, 2014).

En Investigación Basada en Artes o en Investigación Artística, la representación del proceso meto-

form that developed the research project,- and we use the concept of form as per Arheim (1965)-, must be indicated in the research report.

As shown in Figure 9, which is a direct quote extracted from the doctoral thesis of Pablo de-Castro-Martin (2016), presented at the University of Valladolid, the successive educational projects that are developed in the research project are represented in a linear chronological structure. On a horizontal axis, from left to right, the successive phases and processes are ordered, from the beginning of the research project until the presentation of the final report. As can be appreciated, even in a method of organization that seems so simple, one can see derivations, turning points or interconnections between different phases or parts that are implicated in the research.

In Figure 10, the chronological development is represented as a spiral that progressively closes in on itself, suggesting the depth of a process of continued concentration, due to the revision and evaluation of the previous phases (Madrid Manrique, 2014).

In Arts Based Research or in Artistic Research, the representation of the methodological process

dológico que se ha seguido en una investigación puede hacerse mediante una analogía o una metáfora visual.

¿Qué es lo que realmente ha hecho la investigación? ¿ha tejido una red de conexiones entre partes o elementos que hasta ahora estaban dispersos? ¿ha construido un puente entre temas o problemas que estaban separados? ¿ha dibujado un mapa topográfico de un nuevo territorio? ¿ha tejido un tapiz con fibras dispersas? ¿ha fabricado un circuito que puede procesar los datos disponibles? ¿ha construido un nido para incubar nuevas ideas? ¿ha cultivado un árbol hasta dar frutos? ¿ha construido un edificio para alojar las diferentes partes de un tema o más bien un laberinto en el que cualquier recorrido regresa siempre al mismo punto de partida?

Tanto en Investigación Artística como en Investigación Basada en Artes es obligatorio que el proceso general y la elaboración de los datos y conclusiones de la investigación mantengan una ‘cierta atmósfera’ artística, es decir, que presenten una cierta similitud o semejanza con los modos de trabajo y con las obras artísticas contemporáneas. Esta es una manera extremadamente laxa y abierta de indicar la proximidad que deben tener las investigaciones artísticas y basadas en las artes con la creación artística.

Las Figuras 11 y 12, muestran dos ejemplos de representación del proceso metodológico extraídos de la tesis de doctorado de Otto von Busch (2008), presentada en la universidad de Göteborg, sobre diseño de moda. La Figura 11 es un mapa de contenidos en el que literalmente el investigador escribe:

Un mapa aproximado de los capítulos, proyectos y ejemplos de esta tesis. Se invita al lector a dibujar sus propias líneas y recorridos entre las prácticas, los lugares, los pasajes y las situaciones. (Busch, 2008: 25).

En la Figura 12, se presentan los conceptos fundamentales con los que se ha construido la investigación a través de una analogía con las piezas y componentes de una máquina de coser.

La Figuras 13 y 14 están extraídas de la tesis de doctorado realizada por la profesora María Cristina Galli (2015). Son dos dibujos sobre papel, de esmerada caligrafía, vinculados, como se señala explícitamente en la investigación, tanto a las páginas de los códices de Leonardo da Vinci, como a los dibujos de Cy Twombly y los de Nikolaus Gansterer. Este tipo de dibujo es el que corresponde al estilo personal que la investigadora utiliza habitualmente en sus cuadros y libros de artista.

Por último, simplemente señalar, que en este capítulo nos hemos referido únicamente a investigacio-

that has been followed in a research project can be made by means of a visual analogy or metaphor.

What did the research project really achieve? Has it woven a network of connections between parts or elements that were previously scattered? Has it constructed a bridge between topics or problems that were separate? Has it drawn a topographical map of a new territory? Has it woven a tapestry with different threads? Has it manufactured a circuit that could process the available data? Has it constructed a nest for incubating new ideas? Has it cultivated a tree to the point of bearing fruit? Has it constructed a building to accommodate different parts of a topic, or, even better, a labyrinth in which any and all paths always return to the same starting point?

In Artistic Research as much as in Arts Based Research, it is mandatory that the general processing and development of the data and the conclusions maintain a certain artistic ‘atmosphere’, that is to say, that they present a certain similarity or likeness with the operational methods and with contemporary artistic works. This is an extremely lenient and open way of indicating the proximity that artistic and arts based research should have to artistic creation.

Figures 11 and 12 demonstrate two examples of the representation of the methodological process drawn from the doctoral thesis of Otto von Busch (2008), presented at the University of Göteborg, about fashion design. Figure 11 is a site map of contents in which the researcher literally writes:

An approximate map of the chapters, projects and examples of this thesis. The reader is invited to draw his own lines and paths between the practice, the places, the passages and the situations. (Busch, 2008: 25).

In Figure 12 the fundamental concepts with which the research was constructed are presented through an analogy with the pieces and components of a sewing machine.

Figures 13 y 14 are drawings in the doctoral thesis completed by professor María Cristina Galli (2015). They are drawings on paper, in painstakingly careful calligraphy, linked with the codices of Leonardo da Vinci as much as with the drawing by Cy Twombly and those by Nikolaus Gansterer, as explicitly indicated in the dissertation. This type of drawing corresponds with the personal style that the researcher routinely utilizes in her paintings and art books.

Finally, we would like to point out that in this chapter we have referred solely to research pub-

nes publicadas en forma de libro. Pero en Investigación Artística y en Investigación Basada en Artes son muy frecuentes los documentos sonoros, las piezas tridimensionales, los vídeos y las plataformas digitales interactivas, entre otras, que difícilmente pueden adaptarse o reproducirse adecuadamente en un libro.

lished in printed form. However, in Artistic Research and in Arts Based Research other formats such as sound files, three-dimensional pieces, videos and interactive digital platforms, among others, are very prevalent yet are very difficult to adapt to or to adequately reproduce in a book.

REFERENCIAS | REFERENCES

- American Psychological Association. (2010). *Publication Manual* [Manual de publicación]. Washington: Autor.
- Arnheim; R. (2002 /1954). *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador* [Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye]. Madrid: Alianza.
- Bain News Service (Editor). (s.f.). *Anatomy Class* [Clase de anatomía]. Negativo fotográfico sobre cristal, 13 x 18 aproximadamente.
- George Grantham Bain Collection. Washington: Biblioteca del Congreso. Recuperado de <http://hdl.loc.gov/loc.pnp/ggbain.27156>
- Busch, von O. (2008). *FASHION-able hacktivism and engaged fashion design* [Hacktivismo a la – MODA y mundo de la moda comprometido]. Göteborg: Göteborgs Universitet. Recuperado de http://www.hdk.gu.se/sites/default/files/media/fashion-able_webanpassahd%20avhandling_OttovonBusch.pdf
- De Castro Martín, P. (2016). *Cartografía autoetnográfica de una genealogía de programas de educación patrimonial desde la perspectiva del aprendizaje basado en proyectos y la investigación-acción* [Autoethnographic mapping of a genealogy of heritage education programs from the perspective of project-based learning and action research]. Tesis doctoral inédita | Unpublished doctoral dissertation. Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Dürer, A. (1528). *Hierinn sind begriffen vier Bucher von menschlicher Proportion...* [Four Books on Human Proportion]:Hieronymus Andreae Formschneider. Recuperado de <https://archive.org/details/hierinnsindbegri00dure>
- Fernández Garrido, E. L. (2015). *Influencia de las lesiones físicas producidas por la artritis reumatoide, en la construcción de la obra de arte*. [Influence of physical injuries caused by rheumatoid arthritis, in the construction of the artwork]. Granada: Universidad de Granada.
- Galli, M. C. (2015). *El libro de artista como lugar de pensamiento anatómicas del proceso creativo* [The book of artist as a place of thought. Anatomies of the creative process]. Granada: Universidad de Granada,
- Gombrich, E. (2009). Style [Estilo]. En D. Preziosi, *The Art of Art History: A Critical Anthology* [El arte de la historia. Una antología crítica] (pp. 129-140). Oxford: Oxford University Press.
- Kounellis, J. (s.f.) [sin título] [No title]. Recuperado de <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/71/5d/e6/715de62a23b3f97c08367c9773e820fd.jpg>
- Madrid Manrique, M. (2014). *Creando narrativas audiovisuales participativas: a/r/tografía e inclusividad* |Creating audiovisual participatory narratives: a/r/tography and inclusivity. Granada: Universidad de Granada. Recuperado de <http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/24363108.pdf>
- Marín Viadel, R.; Roldán, J. (2013). Structures and Conventionalised Forms in Research Reports Using ‘Visual Arts Based Educational Research’ (VABER) and ‘Artistic Research’ (AR) in Visual Arts [Estructuras y formas convencionalizadas en los informes de investigación que utilizan ‘Investigación Educativa basada en las Artes Visuales’]. En F. Hernández-Hernández & R. Fendler, R. (Eds.), *1st Conference on Arts- Based and Artistic Research: Critical reflections on the intersection of art and research* [1ª Conferencia sobre Investigación Artística e Investigación Basada en Artes: Reflexiones críticas sobre la intersección entre arte e investigación] (pp. 3-17). Barcelona: University of Barcelona. Recuperado de <http://hdl.handle.net/2445/45264>
- Mena Torres, J. (2015). *Construcción del concepto visual de la educación: visiones de la educación a través de la fotografía artística, la fotografía de prensa y los estudiantes* [Construction of visual concept of education: views of education through art photography, press photography and photography by students] Granada: Universidad de Granada. Recuperado de http://oficinavirtual.ugr.es/tesis/bib_tesis/24783134.pdf
- Oplaka, R. (1965-2011). *OPALKA 1965/1 - ∞. Detail 2330825-2335886*. Tinta sobre tela 196 x 135 cm. Recuperado de <http://www.repeatingdecimal.com/roman-opalka/>
- Rembrandt van Rijn. (1632). *The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp* [La lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp]. Óleo sobre lienzo, 169.5 x 216.5 cm. La Haya: Galería Real de Pinturas Mauritshuis. Recuperado de <https://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/artworks/the-anatomy-lesson-of-dr-nicolaes-tulp-146/detailgegevens/>
- Rivera, L. (2007). *Classroom, Brighton, Massachusetts* [Aula, Brighton, Massachusetts]. Fotografía. Recuperado de <http://www.liissarivera.com/places-of-education/BrightonHistory-Room/>
- Rougier, M. (1967, octubre 15). Youngest Professor Harvey Friedman [Harvey Friedman el profesor más joven]. Life Photo Collection.(234 photos) Recuperado de <https://www.google.com/culturalinstitute/collection/life-photo-collection?text=Harvey%20Friedman&v.view=grid&hl=en>
- Voigt, J. (2012). *Ludwig van Beethoven Sonata 1 to 32*. Lápiz y tinta sobre papel, 86'5 x 140 cm. Recuperado de <http://jorindevoigt.com/blog/?p=4256>

Ricardo Marín Viadel

Universidad de Granada | University of Granada

OBJETIVOS

El propósito de este capítulo es presentar un nuevo enfoque metodológico denominado ‘A/r/tografía Social’ en el contexto de las estrategias metodológicas más frecuentes en las investigaciones sobre artes visuales y educación.

LA IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: NO SOLO QUÉ SINO TAMBIÉN CÓMO.

Uno de los principales rasgos distintivos de la investigación académica es la claridad con la que se establecen de forma explícita, en el informe de investigación, tanto la metodología como las técnicas y los instrumentos de investigación. En una investigación es necesario tanto delimitar el tema como establecer con claridad la metodología de investigación.

Cualquier tema podría ser investigado con cualquier metodología. Cada enfoque metodológico proporcionará unos resultados y conclusiones que serán diferentes (y que suponemos que serán congruentes y complementarios) con los que se podrían obtener con otras metodologías o con otras técnicas o instrumentos de investigación. Pero la independencia entre tema de investigación y metodología de investigación es un espejismo porque cada enfoque metodológico se concentra de forma tan aguda e intensa en unos aspectos o dimensiones del tema, -y por consiguiente, abandona con igual rotundidad los otros aspectos-, que finalmente tenemos la sensación de que se trata de temas diferentes.

Puede establecerse una analogía entre la amplia variedad de metodologías de investigación en ciencias humanas y sociales y la pluralidad y diversidad de técnicas y materiales artísticos. Un mismo tema o motivo, pongamos por ejemplo el retrato de una persona, aun manteniendo siempre el parecido, se convertirá en obras artísticas finales muy diferentes si se trata de un dibujo a lápiz sobre papel, un óleo sobre lienzo o una escultura de bronce. Sobre un mismo problema, pongamos por caso el fracaso escolar o la exclusión social, llegaremos a resultados muy diversos, -sin que necesariamente tengan que ser contradictorios entre sí-, según sigamos una metodología Cuantitativa, Cualitativa o Artística.

OBJECTIVES

The purpose of this chapter is to present a new methodological approach called ‘Social A/r/tography’ within the context of the most common methodological strategies in research on visual arts and education.

THE IMPORTANCE OF THE RESEARCH METHODOLOGY: WHAT AND HOW?

One of the main distinctive features of academic research is the clarity with which the methodology, the research techniques and tools are explicitly established. In a research project it is just as necessary to define the topic as it is to clearly establish the research methodology.

Any topic could be researched using any methodology. Each methodological approach provides results and conclusions that are different (and, we assume, congruent and complementary) from the results and conclusions that we could achieve using other methodologies or with other research techniques or tools. However, any independence between a research topic and a research methodology is an illusion. Each methodological approach focuses with such acute intensity on certain aspects or dimensions of the topic, and consequently, abandons with equal fervor the other aspects, that we are ultimately left with the sense that even the topics themselves are different.

An analogy can be established between the wide variety of research methodologies in Social Sciences and Humanities and the plurality and diversity of artistic techniques and materials. The same subject or motif will transform into very different final artistic works, even while maintaining similarities, for example, the portrait of a person in a drawing with pencil on paper, an oil painting on canvas or a bronze sculpture. Approaching the same problem, if we research, for example, the subjects of academic failure or social exclusion, we will achieve diverse results, without necessarily finding anything contradictory, providing we have followed a Quantitative, Qualitative or Artistic methodology.

metodología methodology

**CUANTITATIVAS
QUALITATIVAS
BASADAS EN IMÁGENES
ARTS BASED
A/R/TOGRAFÍA
SOCIAL A/R/TOGRAPHY**

Fig. 1. Autor (2016) *Seis enfoques metodológicos*. Paráfrasis Visual (Mayakovsky y El Lissitzky, 1923, p. 17)

Fig. 1. Author (2016) *Six methodological approaches*. Visual Paraphrases (Mayakovsky and El Lissitzky, 1923, p. 17)

Table 1. (continued)

	Music					Visual Art				
	Never	Rarely	Sometimes	Often	Always	Never	Rarely	Sometimes	Often	Always
Students perform music of different styles by singing, playing and moving using musical concepts	2	14	47	26	5	--	--	--	--	--
Students perform music from different times by singing, playing and moving using musical concepts	3	24	42	20	3	--	--	--	--	--
Students perform music from different cultures by singing, playing and moving using musical concepts	3	26	50	12	2	--	--	--	--	--
Students are provided with opportunities to organise sound into musical compositions using musical concepts	6	36	35	15	0	--	--	--	--	--
Students make artworks informed by their investigations of the world as subject matter	--	--	--	--	--	3	12	38	35	5
In making artworks, students are encouraged to consider the audience for their work	--	--	--	--	--	2	15	41	26	9
Students are provided with opportunities to recognise the roles of artists	--	--	--	--	--	2	15	46	27	3
Students are provided with opportunities to make drama collaboratively	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Students are provided with opportunities to take on roles in drama	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Students are provided with opportunities to create imagined situations shaped by the elements of drama	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Students are provided with opportunities to actively engage in drama forms	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Students are provided with opportunities to compose their own dances using the elements and contexts of dance	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fig. 2. Cita Visual Fragmento | Fragment Visual Quotation (Power & Klopper, 2011, p. 16)

En este capítulo pretendo contextualizar la A/r/tografía Social en el panorama de las investigaciones en Educación Artística.

1. METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS

Cuando usamos metodologías cuantitativas la contribución más importante de la investigación radicará en la cantidad y en la exactitud de los nuevos datos numéricos que se han obtenido, y su adecuado tratamiento estadístico, para demostrar la hipótesis de investigación.

La Figura 2, muestra un fragmento de una tabla en la que se presentan los datos obtenidos a través de un cuestionario que ha contestado una muestra aleatoria representativa de profesores generalistas en ejercicio de escuelas públicas primarias, en una región de Australia. Las cifras corresponden al porcentaje de respuestas de los maestros sobre la frecuencia con la que realizan en sus clases las actividades artísticas recomendadas en el currículum oficial. Por ejemplo, a la pregunta:

In this chapter I intend to contextualize Social A/r/tography in the field of Art Education Research.

1. QUANTITATIVE METHODOLOGIES

When we use quantitative methodologies, the most important contribution of the research depends on the quantity and the accuracy of the new numeric data that has been obtained, and its proper statistical treatment, in order to test the research hypothesis.

Figure 2 shows an excerpt of a chart in which data obtained are presented through a questionnaire about practices in primary public schools, to which a random sample of generalist teachers, in a region of Australia, responded. The numbers correspond to the percentage of responses from the teachers on the frequency with which they carry out the artistic activities recommended in the official curriculum. For example, in response to the question: 'In making artworks, students are en-

¿ La contribución más importante de la investigación serán la cantidad y la exactitud de los nuevos datos numéricos y su adecuado tratamiento estadístico para demostrar la hipótesis de investigación ?

metodologías CUANTITATIVAS QUANTITATIVE methodologies

Fig. 3. Autor (2016) *Metodologías cuantitativas*. Paráfrasis visual y cita visual fragmento (Mayakovsky y El Lissitzky, 1923, p. 34)

'Al hacer obras de arte, ¿se anima a los estudiantes a considerar el público al que va dirigido su trabajo?', el 41% de las respuestas fue 'algunas veces' y el 9% fue 'siempre' (Power y Klopper, 2011, p. 16).

Los enfoques cuantitativos optan por la medición exacta y objetiva de rasgos y variables mediante pruebas tipo 'test', encuestas y cuestionarios adecuadamente validados, prefieren las condiciones de laboratorio y trabajan con datos de una gran cantidad de sujetos (Bisquerra Alzina, 2014).

Una de las instituciones más emblemáticas de este tipo de enfoque metodológico es el Instituto de Estadística de UNESCO (<http://www.uis.unesco.org/>). Es la principal fuente de datos estadísticos oficiales mundiales sobre educación, cultura y comunicación, adecuadamente comparables.

2. LAS METODOLOGÍAS CUALITATIVAS

Cuando usamos metodologías cualitativas la contribución más importante de la investigación serán

1.

Will the most important contribution of the research be the quantity and the accuracy of new numerical data and its appropriate statistical processing, for proving the research hypothesis?

Fig. 3. Author (2016) *Quantitative methodologies*. Visual Paraphrases and Fragment Visual Quotation (Mayakovsky and El Lissitzky, 1923, p. 34)

couraged to consider the audience for their work', 41% of responses were 'sometimes' and 9% were 'always' (Power and Klopper, 2011, p.16).

Quantitative approaches opt for an exact and objective measurement of features and variables by means of evidence such as tests and adequately validated surveys and questionnaires. They prefer laboratory conditions and working with data from a large number of subjects (Bisquerra Alzina, 2014).

One of the most emblematic institutions of this type of methodological approach is the UNESCO Institute for Statistics (<http://www.uis.unesco.org/>). It is the primary source of official and adequately comparative global statistical data about education, culture and communication.

2. QUALITATIVE METHODOLOGIES

When we use qualitative methodologies, the most important contribution of the research will be the written texts where we propose a new interpretation

As we considered the participants' transcripts it became clear that advocacy for the arts, such as through the creation of partnerships, was a strong theme. Gina revealed how her university was visited by Aboriginal women from the central desert. *The opportunity to work and interact with these women was special not only for me but also the students. The ways in which the women performed and interacted with us was unique and powerful. For many undergraduate students the informal and oral mode of learning had not been experienced before and the immersion into these ways of knowing expanded their views of music and music teaching.* This observation also aligns with work done by Ellis (1985) with Aboriginal people. It is evident that reduction in time for the arts is also impacting on opportunities to develop partnerships within allocated university time and often these were sought as extra-curricular activities for the students as value-adding to their qualifications.

It was also clear that the participants were acutely aware of the substantial research documenting the value of the arts, yet it appeared that this needed to be constantly reinforced to those making decisions about time allocation and funding.

It's just frustrating but you would know as an arts teacher that's what you have to deal with all the time, it's a justification for why we exist and I don't know if you could say that about some other areas. (Beth)

I don't think there's enough realisation of how important the arts are. I mean I think we've got a strong arts team here but I think that there are probably lots of people who think there are other more important areas. (Susan)

Annie's narrative account perceptively argued that it is difficult to justify the Arts in a tertiary education program *when the tertiary context cannot even afford to give all five arts equal and reasonable representation within their pre-service teaching program ... justifying the value and significance of the Arts to my students when it is glaringly obvious how little they feature across the four years of their pre-service teacher training is an ongoing challenge.*

The arts have experienced a major decrease in the tertiary sector. This has impacted on the arts educators' role with many seeking new ways to increase the visibility of the arts in their own institution.

Fig. 4. Cita Visual Fragmento | Fragment Visual Quotation (Barton, Baguley & MacDonald, 2013, p. 85)

los textos escritos en los que proponemos una nueva interpretación del problema, que contribuye a comprenderlo con mayor profundidad y complejidad.

La Figura 4 reproduce un breve fragmento de un informe de una investigación cualitativa, que utilizó específicamente el método de 'indagación narrativa' [narrative inquiry]. El objetivo era explorar la situación de la formación artística de los futuros maestros en las universidades australianas (Barton, Baguley y MacDonald, 2013). Los autores realizaron entrevistas semi-estructuradas, de entre treinta minutos y una hora de duración, a ocho profesores de universidad de educación artística especializados en la formación inicial de maestros. Los investigadores también son profesores de educación artística en la formación de maestros, y así mismo, escribieron un informe narrativo de su propia trayectoria como educadores artísticos. En el informe de investigación entrelazaron su propio relato con los resultados obtenidos del análisis temático cualitativo de las entrevistas. Los nombres

of the problem. This contributes to an understanding of the problem with more depth and complexity.

Figure 4 reproduces a brief excerpt of a qualitative research report that specifically utilized the method of narrative inquiry. The objective was to explore the state of art education for future teachers in Australian universities (Barton, Baguley and MacDonald, 2013). The authors conducted semi-structured interviews, from thirty minutes to an hour long, with eight university professors of art education who specialized in the initial training of teachers. The researchers were also professors of art education in the training of teachers, and, similarly, they wrote a narrative report of their own background as art educators. In the research report they wove their own narrative with the results obtained from the qualitative thematic analysis of the interviews. The individual names, in parentheses at the end of the paragraph in italics, are pseud-

La contribución más importante
de la investigación serán

los textos escritos
que proponen una nueva
interpretación
para
comprender
con mayor
profundidad
y **complejidad**
el problema?

2.

Are **written texts**
that offer a new

interpretation for
understanding the
problem in greater depth and
complexity the most
important contribution of
research?

metodologías CUALITATIVAS
QUALITATIVE methodologies

Fig. 5. Autor (2016) *Metodologías cualitativas*. Paráfrasis Visual y Cita Visual Fragmento (Mayakovsky y El Lissitzky, 1923, p. 18)

propios, entre paréntesis, al final de los párrafos en cursiva son seudónimos para garantizar el anonimato de las personas entrevistadas.

Los enfoques cualitativos prefieren las condiciones naturales, -por ejemplo indagar sobre la trayectoria profesional de una profesora durante varios años, o un centro escolar o un museo de arte, tal y como funcionan normalmente-, y la profundidad del diálogo que surge en una entrevista prolongada con unas pocas personas que sean especialmente significativas sobre el tema de investigación. Los Estudios de Caso [Case Study], que están centrados en personas o grupos que precisamente por su singularidad pueden iluminar las cualidades más definitorias de una situación, se prefieren a la media estadística en la que se difuminan las singularidades de cada persona. En general, las técnicas e instrumentos de investigación propios de las metodologías cualitativas son abiertos y flexibles, adaptándose a las personas y los contextos. En la actualidad conviven una gran diversidad de enfoques

Fig. 5. Author (2016) *Qualitative methodologies*. Visual Paraphrases and Fragment Visual Quotation (Mayakovsky & El Lissitzky, 1923, p. 18)

onyms to guarantee the anonymity of those who were interviewed.

Qualitative approaches prefer researching in natural conditions, for example, to inquire the professional career of a professor over several years, or the normal activities of an educational center or an art museum. Qualitative approaches prefer the dialogue that emerges from prolonged interviews with a small number of people that are especially significant concerning the research topic. Case Studies which are centered on people or groups that, for their singularity, can illuminate precisely the most definitive qualities of a situation, are preferred to a statistical average in which the singularities of each person are blurred. In general, the research techniques and tools of qualitative methodology are open and flexible, adaptable to different people and contexts. Currently a great diversity of qualitative research methodologies coexist: feminist, postcolonial, deconstruc-

Fig. 6. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotations (Placky, 2000: 50-51)

cualitativos de investigación: feministas, postcoloniales, deconstrucción, post-estructuralistas, estudios culturales, narrativos, historias de vida, auto-etnografía, etc. (Denzin y Lincoln, 2011; Flick, 2004 y 2015)

3. LA INVESTIGACIÓN BASADA EN IMÁGENES Y LOS MÉTODOS VISUALES

Cuando usamos metodologías de investigación basadas en imágenes, la contribución más importante de la investigación serán imágenes visuales (dibujos, fotografías, videos, mapas, etc.) que muestran, describen, clasifican, comparan, interpretan o explican el tema de investigación. Estas imágenes pueden ser hechas tanto por el investigador o investigadora como por las personas implicadas en la investigación.

En la Figura 6, se muestra un fragmento de un Fotoensayo publicado en la revista 'Art Education' [Educación Artística], sobre un seminario impartido por el artista conceptual y activista Tim Rollins (Placky, 2000). Las fotografías describen el proceso de trabajo en el taller. El texto escrito queda circunscrito a los sucintos pies de imagen.

Las imágenes visuales se usan en la investigación no solo con la función de documentar los acontecimientos que se estudian, sino también para analizar, in-

terpretar, post-structuralist, cultural studies, narratives, life histories, auto-ethnographies, etc. (Denzin & Lincoln, 2011; Flick, 2004 and 2015)

3. IMAGE BASED RESEARCH AND VISUAL METHODS

When we use image based research methodologies, the most important contribution of the research will be visual images (drawings, photographs, videos, maps, etc.) that show, describe, classify, compare, interpret or explain the research topic. These images can be made by the researcher or by the people involved in the research.

In Figure 6 an excerpt of a Photo Essay, published in the journal 'Art Education', is shown. It is about a seminar given by the conceptual artist and activist Tim Rollins (Placky, 2000). The photographs describe the process of working in a workshop. The written text is restricted to the brief image caption.

The visual images used in the research not only have the function of documenting the events that are studied, but also to analyze, interpret and explain the research problem. The documentary function of images does not tend to be

3.

La contribución más importante de la investigación serán

imágenes Visuales
(fotografías, videos, dibujos, mapas, esculturas, etc.),
que muestran, describen, clasifican, comparan, interpretan, o explican

el tema de investigación ?

Métodos VISUALES o preferiblemente *Investigación Basada en Imágenes*
VISUAL methods or preferably *Image Based Research*

Fig. 7. Autor (2016) *Metodologías visuales e Investigación Basada en Imágenes*. Paráfrasis Visual y Cita Visual Fragmento (Mayakovsky y El Lissitzky, 1923, p. 34)

interpretar y explicar el problema de investigación. La función documental de las imágenes no suele ser objeto de polémica, pero otras funciones investigadoras tales como comparar, deducir o argumentar, basándose exclusivamente en imágenes, continua siendo un tema muy controvertido.

Una amplia variedad de disciplinas han desarrollado metodologías visuales: anatomía, antropología, arqueología, botánica, geografía, geometría, comunicación, sociología, zoología, etc. Hay asociaciones profesionales de investigación específicas: por ejemplo, la ‘Society for Visual Anthropology (SVA)’ [Sociedad para la Antropología Visual], y la ‘International Visual Sociology Association (IVSA)’ [Asociación Internacional de Sociología Visual].

La denominación ‘Investigación Basada en Imágenes’ se utiliza para las investigaciones en las que se hacen muchas imágenes como parte fundamental del proceso de indagación (Collier y Collier, 1999), mientras que ‘Metodologías Visuales’ se usa tanto

Will the most important contribution of the research be the

Visual Images
(photographs, videos, drawings, maps, etc.)

that show, describe, classify,

compare, interpret, or explain

the topic that

has been researched ?

Fig. 7. Author (2016) *Visual methods & Image Based Research*. Visual Paraphrases and Fragment Visual Quotation (Mayakovsky & El Lissitzky, 1923, p. 34)

controversial, but the other investigative functions such as comparing, deducting or arguing, based exclusively on images, continues to be very controversial, indeed.

A wide variety of disciplines have developed visual methodologies: anatomy, anthropology, archaeology, botany, geography, geometry, communications, sociology, zoology, etc. Specific professional research associations exist: for example, the ‘Society for Visual Anthropology (SVA)’, and the ‘International Visual Sociology Association (IVSA)’.

The term ‘Image Based Research’ is used for research where many images are created as a fundamental part of the research process (Collier and Collier, 1999). The term ‘Visual Methodologies’ is used to refer to researching by creating images, as well as for analyzing images through written text (Rose, 2007).

In general, Image based Research does not place special emphasis on the artistic qualities of the

Fig. 8. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Marín Viadel y Roldán Ramírez, 2010, p. 47)

para referirse a investigar haciendo imágenes como para analizar por escrito las imágenes (Rose, 2007).

En general, la Investigación Basada en Imágenes no pone un énfasis especial en las cualidades artísticas de las imágenes. Los métodos de Investigación Basada en Imágenes son especialmente apropiados para investigar los acontecimientos más visuales de cualquier grupo humano y cultura: manifestaciones artísticas, cultura material, gestos y comunicación no verbal.

4. INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA E INVESTIGACIÓN BASADAS EN ARTES

Para estos dos enfoques metodológicos la contribución más importante de la investigación serán o bien textos literarios, o imágenes artísticas, u obras musicales, o bien cualquier otro tipo de obras artísticas, que describan, comparén, interpreten o expliquen el tema de investigación.

Por ahora, las dos denominaciones Investigación Artística [Artistic Research] e Investigación Basada

images. The methods of ‘Image based Research’ are especially suitable for researching prominently visual events of any human and cultural group: visual arts, material culture, gestures and non-verbal communication.

4. ARTISTIC RESEARCH AND ARTS BASED RESEARCH

For these two methodological approaches the most important research contribution will be either the literary texts, the artistic images, the musical works, or any other type of artistic works that describe, compare, interpret or explain the research topic.

Currently the two terms Artistic Research and Arts based Research are practically the same and their differences are blurred. Artistic Research is used more frequently in the context of Fine Arts faculties for researching artistic topics, while Arts based Research is used more frequently by educa-

4.

La contribución más importante
de la investigación serán

textos literarios,

ímágenes artísticas,

música, danza, etc.

o cualquier otra

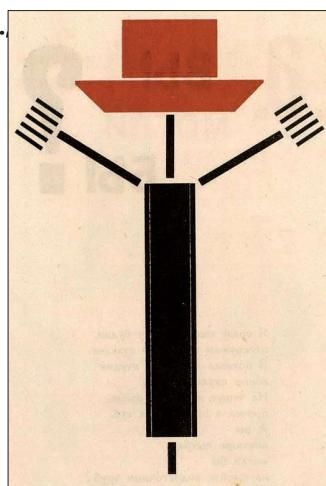
especialidad

artística,

creados

sobre el tema de

investigación ?

Will the most important contribution of the research be the

literary texts,

the artistic images,

the music, the dance,

etc., or any other

artistic specialty

created

in the topic that has been researched ?

Investigación Artística e Investigación Basada en Artes
Artistic Research and Arts Based Research

Fig. 9. Autor (2016) *Investigación Artística e Investigación Basada en Artes*. Paráfrasis Visual y Cita Visual Fragmento (Mayakovsky y El Lissitzky, 1923, p. 42)

en Artes [Arts based Research] son prácticamente equivalentes y sus diferencias son borrosas. Investigación Artística se usa más en el contexto de facultades de bellas artes para indagar temas artísticos, mientras que Investigación Basada en Artes se usa más en facultades de educación para indagar problemas educativos. En cualquier caso, lo decisivo es considerar que la investigación académica en ciencias humanas y sociales puede dar cabida a las formas de indagación y de (re)presentación de datos e ideas propias de la creación artística (Roldán y Marín-Viadel, 2012).

Las tres ideas básicas de este enfoque metodológico son: una, las obras de arte además de expresar emociones son conocimiento; dos, el tipo de conocimiento que producen las obras de arte puede ser útil para investigar los problemas sociales y humanos; y tres, las formas de indagación propias del arte descubren nuevos enfoques sobre los problemas y revelan nuevos temas y problemas que antes pasaban desapercibidos con el uso de otras metodologías (Barone y Eisner, 2012).

Fig. 9. Author (2016) *Artistic Research & Arts Based Research*. Visual Paraphrases and Fragment Visual Quotation (Mayakovsky & El Lissitzky, 1923, p. 42)

tion faculties for researching educational problems. In either case, it is crucial to consider that academic research in the Social Sciences and Humanities can accommodate these forms of research and the (re) presentation of the data and ideas that are unique to artistic creation (Roldán and Marín-Viadel, 2012).

The three basic ideas of this methodological approach are: first, that the works of art, in addition to expressing emotions, are knowledge; and second, that the type of knowledge that they produce can be useful for researching human and social problems; and third, that the form of research that is unique to art reveals new approaches to problems and unlocks new topics and problems that were undetectable when using other methodologies (Barone and Eisner, 2012).

Figure 8 shows a Photo-installation in the historic chamber of the ‘Mariana Pineda’ European Women’s Centre in Granada. In the upper part of Figure 8, next to a gown (that probably belonged

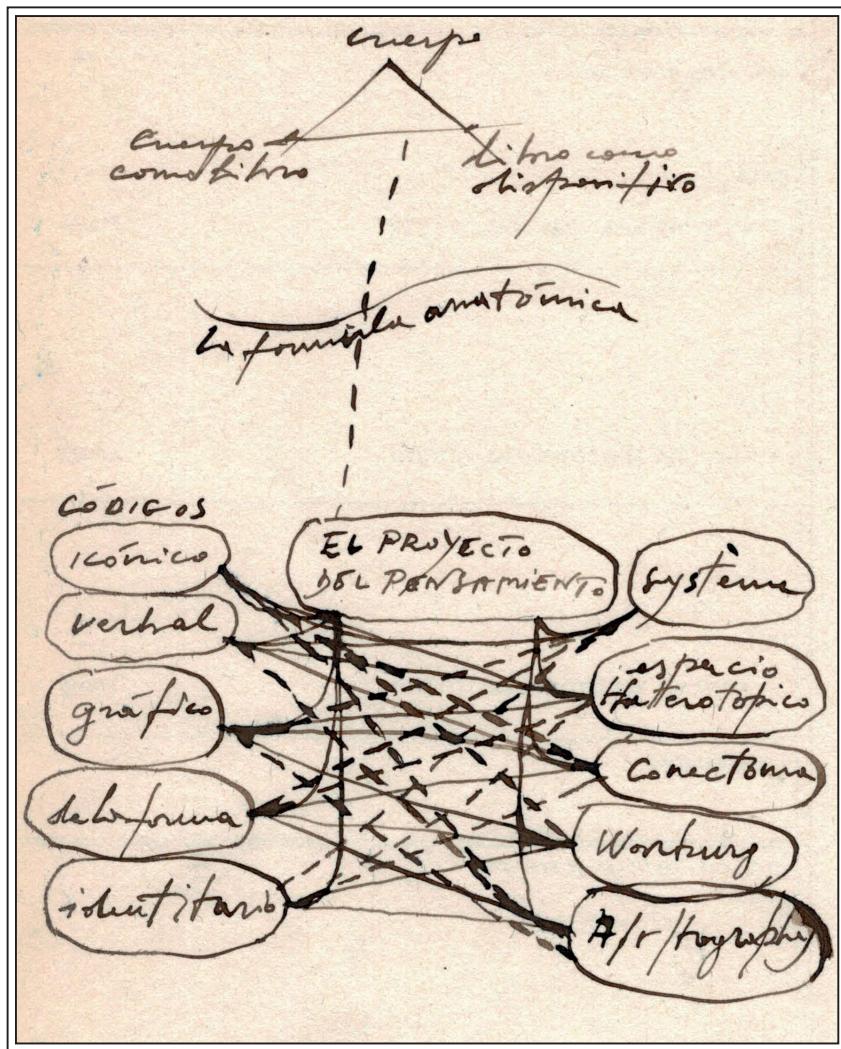

Fig. 10. Cita Visual Literal | Literal Visual Quotation (Galli, 2015, p. 120)

La Figura 8 muestra una Foto-Instalación en la sala histórica del Centro Europeo de la Mujeres ‘Marina Pineda’ en Granada. Junto a un camisón (que probablemente perteneció a la familia de la heroína) y un grabado de época aparece, en la parte superior, una fotografía en blanco y negro que es un autorretrato de la artista Andrea Burelli. Este fue uno de los resultados de un seminario de Investigación Artística sobre el tema de la violencia de género que dirigió la artista Concha Jerez en la Universidad de Granada. (Anónimo, 2008)

5. EL ENFOQUE A/R/TOGRÁFICO [A/R/TOGRAPHY]

Las tres primeras letras de ‘a/r/tografía’ son un acróstico que, en inglés significa ‘arte’ [art]. Las tres letras corresponden a las palabras: ‘artista’ [artist], ‘investigador’ [researcher] y ‘profesor’ [teacher]. Actualmente, el rasgo metodológico definitorio más claro de la a/r/tografía es el equilibrio coherente entre las tres dimensiones que se mencionan

to the family of the heroin) and a vintage engraving, a black and white photograph appears, which is a self-portrait by the artist Andrea Burelli. This was one of the results of an artistic research seminar on the topic of gender violence that was directed by the artist Concha Jerez in the University of Granada. (Anonymous, 2008)

5. A/R/TOGRAPHY

The first three letters of ‘a/r/tography’ are an acrostic of the word ‘art’. The three letters correspond to the words: ‘artist’, ‘researcher’ and ‘teacher’. Currently the most clear and definitive methodological trait of a/r/tography is the coherent equilibrium between the three dimensions that are mentioned in their denomination: it is research in which the researcher acts interchangeably as teacher and as artist. The three components, research, education and artistic creation, are founded on the

5. **¿La metodología de investigación**

combina
de forma equilibrada y coherente
las TRES dimensiones

**Artística,
Investigadora,
y Docente ?**

Fig. 11. Autor (2016) *A/r/tografía*. Paráfrasis Visual y Cita Visual Fragmento (Mayakovsky y El Lissitzky, 1923, p. 34)

en su denominación: es una investigación en la que el investigador o investigadora actúa indistintamente como docente y como artista. Los tres componentes, investigación, educación y creación artística, están fundamentados en las tres categorías aristotélicas: la teoría, la praxis y la ‘poiesis’. Pero en *a/r/tografía* estas tres dimensiones no deben apuntar hacia objetivos diferentes, sino que por el contrario deben de integrarse buscando las zonas intermedias y mestizas entre cada una de las tres dimensiones (Irwin, 2004).

La Figura 10, muestra un dibujo de María Cristina Galli. Es un dibujo y es también un mapa metodológico y una síntesis de los contenidos para la enseñanza de dibujo. En su investigación de doctorado ella sintetizó en esta imagen su enfoque *a/r/tográfico* sobre el dibujo como forma de pensamiento tanto en la formación de artistas visuales como en los libros de artista, que es, precisamente, el medio que ella utiliza para su creación

Will the research methodology

combine,
in a balanced and coherent way,
THREE dimensions:
Art,
Research,
and Teaching?

Fig. 11. Author (2016) *A/r/tography*. Visual Paraphrases and Fragment Visual Quotation (Mayakovsky and El Lissitzky, 1923, p. 34)

three Aristotelian categories: theory, praxis and ‘poiesis’. However, in *a/r/tography* these three dimensions should not aim at different objectives, but, on the contrary, should integrate together, seeking the intermediary and hybrid zones between each of the three dimensions (Irwin, 2004).

Figure 10 shows a drawing by María Cristina Galli. It is a drawing and it is also a methodological map and a overview of the subject matters for the teaching of drawing. In her doctoral research, within this image, she synthesized her *a/r/tographic* approach of drawing as a form of thought in the training of visual artists as well as in artist’s books, which are precisely the medium that she uses for creation as an artist. The lines, the geometric figures and the delicate calligraphy with which she writes the concepts that she relates to her creating-teaching-research, produces an image that is representative of the *a/r/tograph-*

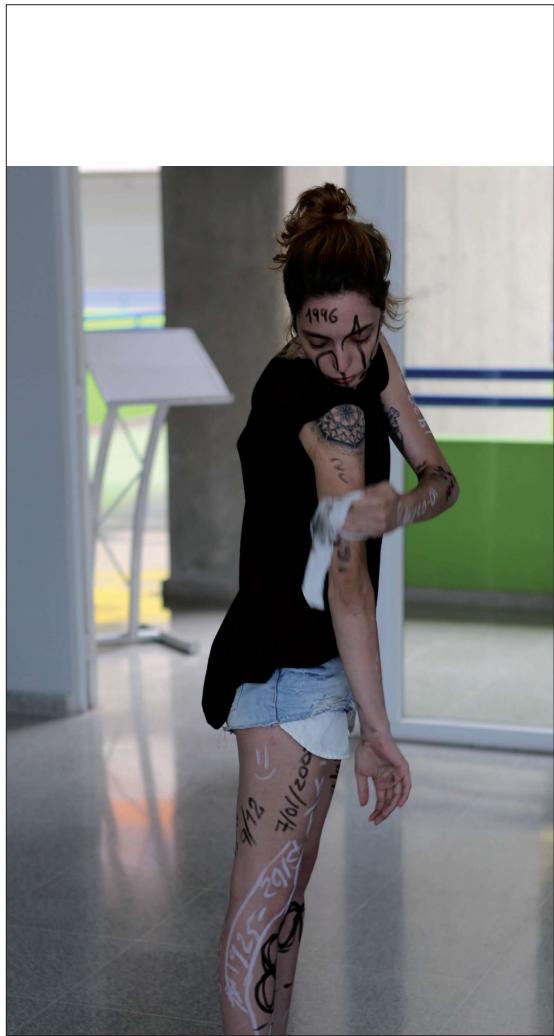

Fig. 12. Autor (2015) *Performance de Alicia*. Fotografía

Fig. 12. Author (2015) *Alicia performance*. Photo

como artista. Las líneas, las figuras geométricas y la delicada caligrafía con la que escribió los conceptos que puso en relación en su creación-docencia-investigación producen una imagen representativa de la síntesis metodológica a/r/tográfica, palabra que ella ha escrito en inglés en la esquina derecha inferior del dibujo (Galli, 2015).

La a/r/tografía es un feliz hallazgo metodológico, dentro de las metodologías de Investigación Basadas en Artes, para responder a las necesidades artísticas, docentes e investigadoras del profesorado de disciplinas artísticas de cualquier nivel educativo (Springgay, Irwin, Gouzouasis, 2008). La mayoría del profesorado de arte, en cualquier disciplina artística, tiene una formación artística especializada. Además, junto a su actividad docente enseñando arte muchos desarrollan una obra artística personal. En muchos casos, la simbiosis entre la creación artística personal y la actividad docente como profesor de arte es muy intensa. Pero hasta la aparición

ic methodological synthesis. She has written this word in English in the bottom right corner of the drawing (Galli, 2015).

A/r/tography is a happy methodological discovery, within Arts Based Research methodologies, responding to artistic, teaching and research requirements of teaching staff in artistic disciplines of any educational level (Springgay, Irwin, Gouzouasis, 2008). The majority of art professors in any artistic discipline have specialized artistic training. In addition, alongside their work of teaching art, many work on their own personal artworks. In many cases, the symbiosis between personal artistic creation and the work of teaching art is very intense. However, up until the appearance of Art Based Research methodologies, when these artists and professors had to conduct research they had to change tactics. It was necessary to leave behind writing poetry and teaching literature, or composing and teaching music,

6.

La metodología de investigación
combina
de forma equilibrada y coherente las
CUATRO dimensiones
Artística, Investigadora, Docente y Social?

Fig. 13. Autor (2016) *A/r/tografía Social*. Paráfrasis Visual y Cita Visual Literal (Mayakovsky y El Lissitzky, 1923, p. 56)

de las metodologías de Investigación Basadas en Arte, cuando estos artistas y profesores tenían que hacer una investigación era obligatorio cambiar de registro. Era necesario dejar de escribir poesía y enseñar literatura, o componer y enseñar música, o pintar y enseñar artes visuales, para pasar a hacer cuestionarios, entrevistas, tratamiento estadístico de datos o análisis de contenido. Una de las ideas más atractivas de la a/r/tografía es que las funciones de hacer arte, la de enseñar arte y la investigar sobre educación pueden desarrollarse al unísono.

La a/r/tografía se produce en cualquier disciplina artística, cuando está centrada en las artes visuales se denomina A/r/tografía Visual (Roldán y Marín Viadel, 2014).

6. A/R/TOGRAFÍA SOCIAL

Esta metodología de investigación añade una cuarta dimensión a la a/r/tografía, junto a la artística, la investigadora y la enseñanza, se suma la dimensión

Will the research methodology
combine,
in a balanced and coherent way,
FOUR dimensions:
Art,
Research,
Teaching
and **Social?**

Fig. 13. Author (2016) *Social A/r/tography*. Visual Paraphrases and a Literal Visual Quotation (Mayakovsky and El Lissitzky, 1923, p. 56)

or painting and teaching visual arts, in order to switch to creating questionnaires, conducting interviews, performing statistical data processing, or doing content analysis. One of the most attractive ideas of a/r/tography is that the role of making art, teaching art and researching education can be developed in unison.

A/r/tography occurs in any artistic discipline, and when it is centered on visual arts it is called Visual A/r/tography (Roldán and Marín-Viadel, 2014).

6. SOCIAL A/R/TOGRAPHY

This research methodology adds a fourth dimension to a/r/tography, alongside the artistic dimension, the research dimension, and the teaching dimension, the social dimension is added. The educational, artistic research project converts into a social transformation as well, crossing and transcending academic territory to achieve greater social integration of the people directly involved.

social. El proyecto investigador, educativo y artístico se convierte también un proyecto de transformación social, que traspasa y trasciende el territorio académico, para lograr una mayor integración social del grupo de personas directamente implicadas.

La A/r/tografía Social es un tipo de metodología a/r/tográfica que está directamente emparentada, desde el punto de vista metodológico con la 'Investigación-Acción' [Action Research] y más particularmente con la 'Investigación Acción Participativa' (Chevalier y Buckles, 2013); y desde el punto de vista artístico con el Arte social y Comunitario (Palacios Garrido, 2009). En los dos casos, tanto en el metodológico como en el artístico, el énfasis se pone en la comunidad, en la participación y en la acción para cambiar la situación, de manera que se busca representar, comprender y explicar, cambiando cooperativamente el mundo social.

La Figura 12, resume una performance de la artista Alicia Arias-Camisón Coello realizada en el contexto de un curso de formación del profesorado de arte en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa en agosto de 2015. El tema de debate era la violencia institucional y social y su repercusión en los centro escolares. El tema artístico era la performance como una de las formas de creación artística del arte contemporáneo. Fue una performance para aprender ¿qué es una performance? Como en otras performances suyas anteriores, ella ofrecía su cuerpo como lápida mortuoria en la que los participantes escribían las fechas de personas fallecidas que habían conocido personalmente. Al final, ella borraba cuidadosamente las fechas escritas sobre su cuerpo, y depositaba en el suelo, a sus pies, las toallitas manchadas con las huellas de esas fechas.

Las motivaciones fundamentales de los proyectos de A/r/tografía Social no son académicas, sino que más bien proceden de los problemas que aparecen en el contexto de las escuelas y que obligan necesariamente a cuestionarse el entorno social. El proyecto educativo se transforma en un proyecto social y la obra artística necesariamente es producida por el conjunto de los participantes. Dos precedentes modelícos *avant la lettre* son: la trayectoria del artista conceptual y activista Tim Rollins & K.O.S. (Kids of Survival) [niños de la supervivencia] (Berry, 2009), y los proyectos que la fotógrafa Wendy Ewald (1982) ha desarrollado con niñas y niños de comunidades en varios países (<https://www.artangel.org.uk/project/towards-a-promised-land/>). En ambos casos es imposible diferenciar las dimensiones educativas, de las artísticas, las sociales y de las investigadoras, en cada uno de sus proyectos.

Social A/r/tography is a type of a/r/tographic methodology that, from the methodological point of view, is directly related to 'Action Research' and more specifically to 'Participatory Action Research' (Chevalier and Buckles, 2013). From the artistic point of view, it is directly related to social and community Art (Palacios Garrido, 2009). In both cases, in the methodological as well as in the artistic, the emphasis is placed on the community, the participation and the action that effect change. It seeks to represent, understand and explain, cooperatively changing the social world.

Figure 12 summarizes a performance by the artist Alicia Arias-Camison-Coello, performed in the context of an art teacher's training course in the National Autonomous University of Honduras, in Tegucigalpa in August, 2015. The topic of discussion was institutional and social violence and their repercussions in schools. The artistic topic was performance as one of the forms of artistic creation in contemporary art. It was a performance for learning through asking the question: what is a performance? As in other performances she has done before, she offered her body as a tombstone on which the participants wrote dates of people who had passed away that they had known personally. At the end she carefully erased the dates written on her body, and deposited on the floor, at her feet, the wipes with the traces of the dates.

The key motivations of Social A/r/tography projects are not academic, but rather proceed from the problems that appear in school contexts and that, necessarily, obligate one to question the social environment. The educational project transforms into a social project, and the artistic work is produced, necessarily, by the group of participants. Two exemplary precedents *avant la lettre* are: the career of the conceptual artist and activist Tim Rollins & K.O.S. (Kids of Survival) (Berry, 2009), and the projects that the photographer Wendy Ewald (1982) has developed with girls and boys of communities in various countries (<https://www.artangel.org.uk/project/towards-a-promised-land/>). In both cases it is impossible to differentiate the educational dimensions from the artistic, the social and the research dimensions.

REFERENCIAS | REFERENCES

- Anónimo. (2008). *Miradas sobre la violencia de género* [Perspectives on Gender Violence]. Granada: Ayuntamiento de Granada.
- Barone, T. & Eisner, E. (2012). *Arts based research* [Investigación Basada en Artes]. Los Angeles: Sage.
- Barton, G. M., Baguley, M., & MacDonald, A. (2013). Seeing the Bigger Picture: Investigating the State of the Arts in Teacher Education Programs in Australia [Una panorámica general: Investigando el estado de las artes en los programas de formación de maestros en Australia]. *Australian Journal of Teacher Education*, 38 (7). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2013v38n7.5>
- Berry, I. (ed.) (2009). *Tim Rollins and K.O.S. A History* [Tim Rollins and K.O.S. Una historia]. Cambridge-London: MIT.
- Bisquerra Alzina, R. (Coordinator) (2014). *Metodología de la investigación educativa* [Educational Research Methodology]. Madrid: La Muralla.
- Chevalier, J.M., and Buckles, D.J. (2013). *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry* [Investigación Acción Participativa: Teoría y métodos de una investigación comprometida]. London: Routledge.
- Collier, J., & Collier, M. (1999). *Visual anthropology: photography as a research method* [Antropología visual: la fotografía como un método de investigación]. Alburquerque: University of New Mexico Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research* [El manual Sage de investigación cualitativa]. Thousand Oaks, CA, US: Sage.
- Ewald, W. (1982). *Retrato de un pueblo : fotografías tomadas por niños de Ráquira : historia de Mónica y Luz Marina Bautista* [Portrait of a people: photographs taken by the children of Ráquira: the story of Monica and Luz Marina Bautista]. [Colombia]: Presencia.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. [Introduction to qualitative research]. Madrid: Morata.
- (2015) *El diseño de investigación cualitativa*. [Qualitative research design]. Madrid: Morata.
- Galli, C. (2015) *El libro de artista como lugar de pensamiento. Anatomía del proceso creativo*. [The artist's book as a place of thought. Anatomy of the creative process] Granada: Universidad de Granada.
- Irwin, R. L. (2004). A/r/tography. A Metonymic Métissage. In Rita L. Irwin, C. Leggo, & Alex De Cosson (eds.) *A/R/Tography: Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry* [A/R/Tografía: la representación del yo a través de la indagación vital basada en artes] 27-38. Vancouver: Pacific Educational.
- Marin-Viadel, R. & Roldan Ramirez, J. (2011). Descripción visual de las metodologías artísticas de investigación en educación [Visual description of artistic research methodologies in education]. In J. Vallés Villanueva, D. Álvarez Rodríguez, & R. Rickenmann del Castillo (eds.) *L'activitat docent. Intervenció, innovació, investigació*. [Teaching. Intervention, innovation, research], (pp.359-370). Girona: Documenta universitaria.
- Mayakovsky, V. (texto | text); El Lisitski (imágenes | images). (1923). *[For the voice | Para la voz]*. Berlin: Lutze & Vogt GMBH. Retrieved from <https://www.wdl.org/en/item/9609/view/1/19/>
- Palacios, A. (2009)."El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas". [Communal art: origin and evolution of collaborative artistic practices]. *Arteterapia – Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social* .Vol. 4, 197-211.
- Placky, R. (2000). On Site: A Residency with Tim Rollins/KOS [*In situ*: Un taller con Tim Rollins/KOS]. *Art Education*. (pp. 50-54) DOI: 10.2307/3193829. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3193829>
- Power, B., & Klopper, C. (2011). The classroom practice of creative arts education in NSW primary schools: A descriptive account [La práctica en el aula de la educación artística creativa en las escuelas primarias de NSW: una descripción]. *International Journal of Education & the Arts*, 12(11) (n.p.). Retrieved from <http://www.ijea.org/v12n11/>.
- Roldan, J., & Marin-Viadel, R. (2012). *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. [Artistic Research Methodologies in Education]. Archidona: Aljibe.
- (2014). Visual a/r/tography in Art Museums [A/r/tografía visual en los museos de arte]. *Visual Inquiry: Learning & Teaching Art*. 3 (2) pp. 172-188. DOI: 10.1386/vi.3.2.172_1
- Rose, G. (2007). *Visual Methodologies. An introduction to the interpretation of visual materials* [Metodologías Visuales. Una introducción a la interpretación de los materiales visuales]. London: Sage.
- Springgay, S.; Irwin, R. L.; Gouzouasis, P. (Eds.). (2008).*Being with a/r/tography* [Ser a/r/tográficos]. Rotterdam: Sense.