

Metodologías de creación en clave de Aprendizaje-Servicio

Eulalia Grau-Costa¹, María-Dolores Callejón-Chinchilla² y Joan-Miquel Porquer-Rigo¹

Universitat de Barcelona, Universidad de Jaén

1 INTRODUCCIÓN

El arte *siempre* ha roto moldes a lo largo de su historia. Se han ido modificando y *expandiendo* los conceptos que definen tanto su práctica como a quien la práctica. Se han ampliado sus técnicas, métodos y procesos, cada vez más diversos, cada vez más *transmedia*. El arte de las últimas décadas es *transgenérico*, fruto de un juego combinatorio incesante (Polidori, 2018). En el contexto actual, siempre preocupado por dar una respuesta crítica a los retos sociales que se plantean³, transita de la vana transgresión al consciente activismo (Callejón-Chinchilla, 2015) y «ha dejado de ser una actividad creativa individual para transformarse en una vía adicional de reflexión que atañe tanto a la vida política y económica de las sociedades como a su propia dinámica de transformación y desarrollo» (Morató, 2011, p. 253).

De la misma manera también la enseñanza de las artes ha ido evolucionando, incorporando contenidos del lenguaje y de la cultura visual (Eisner, 1992; Mirzoeff, 1999; Mitchell, 1994, Freedman y Hernández-Hernández, 2006), el currículum posmoderno (Efland, Freedman y Stuhr, 1996), e incluyendo la globalización, los discursos y la narrativa de las minorías (Clark, 1996) entre otras cuestiones. Pero, *¿han ido cambiando realmente las prácticas docentes, las metodologías que se enseñan para la creación artística?*

Debemos reconocer que siempre ha habido innovadores en la manera de *enseñar las artes*, figuras históricas que van desde Rousseau a los docentes de la Bauhaus, profesores de las Vanguardias (Bordes, 2007); Herbert Read (1982) y Rudolf Arnheim (1993); podemos retrotraernos y hablar del experimento de la Escuela Waldorf (Carlglén, 1989), de los movimientos de la Escuela Nueva y progresista (Trilla-Bernet, 2001), de las pedagogías libertarias (Grupo de Estudios J. D. Gómez Rojas, 2016) y de *otras educaciones posibles* (García, 2017). Hay que hacer necesaria referencia también a los actuales defensores de la educación y la investigación basada en las artes (Hernández-Hernández, 2008; Marín-Viadel, 2011; McNiff, 2013). Si podemos concluir algo es que no existe un consenso: tan solo encontramos diversidad de *teorías* sobre el enseñar. Pero, *¿cuáles son las estrategias de los y las artistas? ¿Cuál es la «gramática de la creación»? O, mejor dicho, ¿cómo habría de ser la didáctica de los métodos de creación?*

Cuestionamos cómo debería ser la enseñanza de las artes desde una didáctica activa, eficaz, de aprendizaje colaborativo, basada en la resolución de problemas y en la elaboración de proyectos específicos especialmente en clave de Aprendizaje-Servicio (ApS). Pensamos en si realmente existe una educación artística para la democracia (Freedman, 2000), un arte para la justicia y el cambio social

---

¹ Departamento de Artes y Conservación-Restauración. Universitat de Barcelona.

² Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Jaén.

³ Decidimos apostar aquí por esta visión optimista, aunque sin ignorar que en demasiados casos el arte es también un mecanismo que sirve al poder de turno, al beneficio unipersonal y que está condicionado por modas y corrientes de pensamiento afines (véase Groys, 2008).

(Greene, 1995), un marco para una pedagogía del arte activista (Dewhurst, 2014). Nos preguntamos, ¿podemos establecer elementos comunes, de interacción, y declarar algunas metodologías como más eficaces para conseguir una sociedad más sostenible, más *justa*?

Nuestra respuesta es un proyecto de investigación e innovación docente al que denominamos con el constructo *METODOLOGÍe/aS DE LA CREACIÓ(n) APLICADe/aS A LA DOCENCIA EN ART(e)*. Una iniciativa aplicada a la docencia de las artes en los distintos ámbitos –formales y no formales, básicos y profesionales– y niveles educativos –primarios, secundarios y superiores– que comporta la implicación del público/alumnado receptor en una dinámica crítica, comprometida y de responsabilidad social.

2 OBJETIVOS

Los objetivos planteados por este proyecto de investigación/docencia/acción, teniendo como fin último la revalorización de las artes y de los/las artistas en la sociedad como agentes de transformación y mejora, pueden reducirse a dos postulados: 1) *Compartir, discutir, consensuar y difundir metodologías de creación* que sean a) *Eficaces* en cuanto a la capacidad de transmitir y facilitar procesos de creación artística; b) *Transferibles* a cualquier otro/a docente y/o creador/a que quiera aplicarlas tanto en su ámbito inmediato como en otras áreas de conocimiento; c) *Sociales* en un marco de compromiso con la justicia y la sostenibilidad económica, ecológica y social. Y 2) *Valorar su implementación desarrollando instrumentos que demuestren la validez de estas metodologías*.

3 METODOLOGÍA

Los distintos miembros del equipo de trabajo adscritos al proyecto tienen experiencia en la *a/r/tografía* –como constructos de *artista/investigador/docente* (Irwin, 2004; Sinner, 2017)– y se sitúan en distintas localizaciones geográficas, niveles educativos y especialidades artísticas. Nos constituimos como equipo de trabajo, reconocemos la multiplicidad de perfiles y situaciones existentes, fusionamos experiencias y desarrollamos métodos conjuntos que las sintetizan, para así poderlas exportar a diferentes campos educativos/de creación artísticas. Por ello establecemos los siguientes cauces de trabajo: a) *Creamos* un espacio de debate y de intercambio presencial y en línea; b) *Exponemos*, a través de síntesis documentales y de manera teórica, las diversas fórmulas que cada uno emplea y las compartimos a través de dinámicas colaborativas, en contextos profesionales y encuentros científicos; c) *Intercambiamos* en la práctica docente de cada uno de los participantes en el proyecto –asignaturas en distintas titulaciones y niveles educativos, localizaciones geográficas, y experiencias de participación ciudadana y colaboraciones con asociaciones y entidades culturales–; d) *Nos implicamos* en un proceso de evaluación continua desde el debate y el análisis para la mejora, a partir de las divergencias y elementos comunes en estas metodologías que subyacen en las experiencias docentes; finalmente, e) *Establecemos* modelos metodológicos eficaces.

El proyecto está coordinado por Eulàlia Grau Costa, Profesora Titular de la Universitat de Barcelona y coordinadora del Grupo de Innovación Docente ATESI;⁴ Joan Miquel Porquer Rigo, Profesor Asociado de la Universitat de Barcelona; y María Dolores Callejón Chinchilla, Vocal de enseñanza el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía (COLBAA) y Profesora de

---

⁴ ATESI (Arte, Territorio, Estrategia docente, Sostenibilidad e Intervención social – GINDO-UB/162), Grupo de innovación docente de la Universitat de Barcelona. Véase <http://mid.ub.edu/webpmid/content/atesi>

la Universidad de Jaén. En conjunto promueven la reunión de distintos equipos de profesionales de distintas universidades españolas e implican docentes de diferentes niveles educativos y ámbitos no formales –como, por ejemplo, entidades municipales que acogen actividades de Aprendizaje-Servicio en colaboración con instituciones académicas–.

4 RESULTADOS

Para conseguir nuestros objetivos y ejecutar nuestra metodología, planteamos un proyecto para dos cursos académicos (2017/2018 y 2018/2019), con tres fases consecutivas con calendario y estructura flexibles: 1) *Investigación*; 2) *Implementación*; y 3) *Análisis y transferencia de resultados*. Trabajamos y compartimos experiencias en: a) el espacio virtual; b) en reuniones de trabajo por tipología geográfica y/o metodología; c) en estancias de investigación; y d) en encuentros científicos.

4.1 Fases de trabajo

La primera fase del proyecto, de *Investigación*, se desarrolla de forma continuada durante el curso 2017/2018. Sus tres premisas son las siguientes: 1) Buscar profesionales con propuestas metodológicas de interés, crear una red de contactos y foros de intercambio; 2) Realizar un marco teórico, definir términos y contextos, y concretar la naturaleza de las distintas metodologías; 3) Difundir y facilitar la publicación de las distintas metodologías agrupadas por autorías y experiencias.

La segunda fase de *Implementación*, se desarrolla desde el primer semestre del curso 2017/2018 hasta el primer semestre del curso 2018/2019. Sus premisas son las siguientes: 1) Implementar las metodologías en distintos contextos (experimentando las propias y otras ajenas) a través de estancias de investigación e intercambios programados; 2) Evaluar con la intención de conseguir evidencias de la eficacia de estas metodologías, reflexionar y discutir a partir de la observación de las experiencias docentes en cada contexto.

La tercera fase del proyecto, denominada *Análisis y transferencia de resultados* está prevista para el curso 2018/2019. Sus premisas son las siguientes: 1) Analizar conjuntamente los resultados, así como establecer líneas de actuación eficaces y pautas comunes para la docencia de las artes desde el conjunto de la experiencia, en un congreso específico; 2) Desarrollar un manual teórico-práctico conjunto para transmitir la aplicabilidad de los resultados a partir de los ejemplos trabajados; 3) Publicar, individual y colectivamente, textos y materiales en distintos ámbitos –revistas, congresos– que hagan explícitas las diversidades metodológicas y su eficacia. Este último punto puede extenderse también hasta el primer semestre del curso 2019/20.

4.2 Metodologías de creación

Aunque de manera aislada, ya se había trabajado/investigado en el campo de las metodologías de creación –a través de distintos proyectos de innovación docente de los que surgieron reflexiones iniciales, descripciones y ensayos–, es, a raíz del proyecto, que se tiene la oportunidad de compartirlas, comprobarlas, re-definirlas y difundirlas.

Podemos establecer tres grandes bloques geográficos según el origen de los participantes: aquellas metodologías que surgen en el contexto de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona; aquellas que afloran en Andalucía; y otras que se aprecian en centros universitarios de ámbitos

geográficos de la península ibérica. Entre ellas encontramos metodologías de trabajo muy consolidadas –documentadas, probadas– y otras que apenas están siendo sistematizadas.

4.2.1 Metodologías en el contexto de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona

En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona las tipologías metodológicas más consolidadas vinculadas al proyecto son las denominadas *Metodologías para el descubrimiento/Metodologías del descubrir* y su producto, las *Transferencias de métodos de creación de artistas*.

La primera tipología tiene su origen en distintas publicaciones docentes oficiales desarrolladas en el contexto de la educación secundaria de las artes en los que interviene Eulàlia Grau Costa (Grau-Costa y Mujal-Viñals, 1997; Departament d'Ensenyament, 1998), que se trasladarán luego al marco de la Facultad de Bellas Artes a través de distintos proyectos docentes (Grau-Costa, 1996, 2000). Se trata de una forma de hacer muy experimentada (Grau-Costa y Ros-Vallverdú, 2010), en la que han intervenido múltiples generaciones tanto de alumnado y de personal docente como de profesionales externos y que se ha materializado en un buen número de publicaciones escritas y exposiciones/acciones artísticas. Para definir una de estas metodologías podemos tomar las siguientes palabras, extraídas de uno de los volúmenes de la serie *Dimensiones XX* (Grau-Costa, 2013; Grau-Costa y Porquer-Rigo, 2017, 2018), en donde se sistematizan:

Una *metodología del descubrir* consiste en un enunciado concreto que dirige hacia una serie de órdenes (propuestas pautadas) y de espacios de interrogación (más o menos visibles en los enunciados), mientras se hacen intervenir modulaciones que centran la atención en un determinado concepto, procedimiento y/o técnica. Se desvía al lector hacia dificultades que ve asumibles, con un aprendizaje correspondiente, pero que esconden cuestiones y procesos complejos que irán apareciendo en el desarrollo de la actividad (Grau-Costa y Sasiain Camarero-Núñez, 2017, p. 17).

Las *Transferencias de métodos de creación* representan una evolución respecto a las *metodologías del descubrir*. Se trata de estrategias metodológicas amparadas en la transmisión «genealógica» de métodos de creación, en procesos de «ida y vuelta»: metodologías del descubrir desarrolladas por profesorado son adquiridas por alumnado, que genera a su vez nuevas metodologías que pueden ser utilizadas (y modificadas) por nuevas generaciones, en una dinámica de acumulación, interferencia, enlace, cruce y suma ideológica, formal, procesual, poética, tecnológica, etc. Ambas *formas de hacer* –en realidad indisociables la una de la otra– han sido plasmadas en dos tesis doctorales de artistas docentes (Sasiain Camarero-Núñez, 2012; Porquer-Rigo, 2018) y en el trabajo de docentes como Montse López Páez, Ascen García García, Carlos Mauricio Falgueras, Clara Daroca Musté y Laia Moretó Alvarado entre otros/as.

En cuanto a otras metodologías aplicadas en el contexto de la misma Facultad cabe destacar: *Peripateo*, de Francisco Javier Serrano Navamuel y Pep Mata Benedicto; *Del bioterritorio –natura proebet– a la obra de arte acabada –opus consummavi–*, de Rafael Romero Pineda y Marta Juvanteny Colléll; y la menos sistematizada *Metodología de proyectos en arte*, en la que trabajan docentes como Juan José Pacheco Puig, Jaume Ros Vallverdú, Sergi Oliva Torres, Manolo Fontiveros, José Antonio Asensio Fernández, Manuel Aramendia Zuazu, Núria Ricart Ulldemolins, Rosa Povedano, Teresa Valverde y colaboradores de otros centros como Anna Solanilla Roselló (Institut del Teatre de

Barcelona), Francesca Piñol Torrent (Escola Massana) y Andrés Ortega Cruz (Escuela Sagrats Corts de Centelles, Barcelona).

4.2.2 Metodologías en el contexto de Andalucía

En esta comunidad, el COLBAA viene impulsando desde hace años el encuentro profesional y el trabajo conjunto en torno a la didáctica de las artes, colaborando las distintas universidades y centros del profesorado de las distintas provincias andaluzas, implicando, por tanto, a docentes de distintos niveles y ámbitos educativos.

Como metodología enlazada al proyecto, cabe destacar el *Proceso PIE* de María-Dolores Callejón-Chinchilla (COLBAA y Universidad de Jaén) que destaca la importancia de los procesos de percepción-interiorización-expresión en la actividad artística (Callejón-Chinchilla, Granados-Conejo y Maturana Madrid-Salvador, 2001; Callejón-Chinchilla y Granados-Conejo, 2008; Callejón-Chinchilla, Ortega-Cruz, Granados-Conejo, 2017). Plantea la necesidad de educar la percepción para ser conscientes, de la interiorización crítica y la expresión creadora, multimedial como forma de desarrollo, con un poder transformador, mostrando las posibilidades de las artes en respuesta a los restos sociales, la repercusión de la actividad artística y creativa en la justicia social, el desarrollo sostenible, el bienestar personal; para propuestas de acción social y de servicio a la comunidad través de las artes (Callejón-Chinchilla, 2016).

En relación con lo anterior, también se analizan las *Metodologías para el desarrollo personal: implicando narrativa y complejidad*. (Samir Assaleh, José Pedro Aznárez y Juan Román. Universidad de Huelva), que defienden la necesidad de trabajar con procesos de conocimiento y comprensión complejos (Aznárez-López y Callejón-Chinchilla, 2006), por medio de la narrativa visual, para el compromiso y la terapia (Román-Benticuaga, Aznárez-López y Assaleh-Assaleh, 2017).

Otras metodologías en este ámbito son: *El desarrollo de proyectos educativos artísticos basados en la pedagogía crítica* (Pedro Chacón. Universidad de Granada), entendiendo la creación artística como forma de interrogar la realidad (Morales-Caruncho y Chacón-Gordillo, 2018); *Procesos artísticos como dispositivos de conflicto* (Rocio Arregui. Universidad de Sevilla), para pasar de la inercia a la consciencia (Arregui-Pradas, Blanco-Barrera, San José-González y Vives-Almansa, 2017); *De la experiencia artística y la generación de no-lugares autogestionados* (Carmen Vaquero Cañestro y Patricia Durillo Granados. Universidad de Málaga), desde la consideración de romper esquemas y generar verdaderos espacio para el arte (Gómez del Águila y Vaquero-Cañestro, 2014) o el proyecto del *OAIUS. Observatorio de Dibujo Infantil* (Rosa Vives Almansa. Universidad de Sevilla).

4.2.3 Metodologías en el contexto de otros centros universitarios

En torno a los congresos internacionales bianuales de educación artística y visual que se organizan en el contexto de Andalucía, coinciden tanto miembros de facultades de arte como de educación con docentes de otros niveles educativos, así como personal de otros centros educativos nacionales y extranjeros. Se trata de ocasiones que permiten encontrar a otros compañeros/as que también trabajan en mayor o menor medida con metodologías de creación establecidas. lo que facilita que se pongan en común y discutan maneras de hacer. Entre ellas se destacan⁵: *El aprendizaje basado en la creación*

---

⁵ Se enumeran aquí sólo las personas representantes de distintas metodologías, entendiendo que cada una de ellas las trabaja en su contexto con un grupo de trabajo.

artística (Martín Caeiro Rodríguez. Universidad Internacional de la Rioja; descrita en Caeiro-Rodríguez (2017, 2018), *Métodos de creación transcultural.es* (Pablo Romero González. Universidad Autónoma de Madrid), *Metodologías Artísticas con aplicaciones conceptuales*. (Guadalupe Durán Domínguez. Universidad de Extremadura) que tiene su punto de partida en su tesis (Durán-Domínguez, 2015), *Pensar, Sentir, Hacer* (María Nieves Larroy. Universidad del País Vasco; que describe en Larroy-Larroy, 2018); *Aprendizaje basado en proyectos artísticos* (Begoña Medel Bermejo. Universidad del País Vasco), con metodologías activas y cooperativas (Medel-Bermejo, 2015) y *Metodologías eficaces para la educación artística* (José María Mesías Lema. Universidad de Galicia) con una orientación de compromiso social, que tiene la intención de transformar desde la sensibilidad (Mesías-Lema, 2018).

5 CONCLUSIONES

Como señalan Huerta y De la Calle (2008, p. 9), hay una «necesidad social de abastecer de argumentos y propuestas innovadoras», de encontrar respuestas a los nuevos retos. Y para ello es necesaria la *implicación* y el *compromiso*, generando estrategias de colaboración y creando redes de apoyo. Por ello es necesario *compartir*, para avanzar desde la investigación-acción, desde la reflexión conjunta de la teoría y la(s) práctica(s).

Dentro de las distintas acciones programadas (y también ya ejecutadas) podemos destacar intercambios realizados entre las sedes de trabajo de Huelva, Sevilla y Jaén con Barcelona; Barcelona con Madrid; y Bilbao y San Sebastián con Barcelona. También puede apuntarse como hito importante la celebración del *I Congreso sobre metodologías eficaces para la creación artística. Investigación y Docencia (MeCA I+D SUR 2018)* el 13 y 14 de abril 2018 en Sevilla, España.

Aun reconociendo la diversidad de las prácticas artísticas y, por tanto, de las metodologías para la creación, concluimos que es posible establecer elementos comunes que nos permitan valorar su eficacia. Señalamos la importancia de la experiencia y la necesidad de enriquecernos desde la mirada de los otros, desde las distintas perspectivas, en los diferentes contextos. Para ello se estructura el proyecto como un proceso reflexivo, que se va documentando y volviendo a analizar, lo que permite, desde la investigación-acción, conocer para mejorar (Latorre, 2010).

Reconocemos la necesidad de estructurar nuestras metodologías, de regularizar sus procesos y de evaluarlas; de ir consolidando y visibilizando estas prácticas, metodologías que vamos descubriendo eficaces no solo para la enseñanza-aprendizaje de la creación artística, sino para un bien general: *para el aprendizaje y el servicio a la comunidad*. Ofrecer la posibilidad al alumnado y a cualquiera de implicarse a través del arte en un proceso de transformación social.

6 REFERENCIAS

Arregui-Pradas, R., Blanco-Barrera, R., San José-González, A. y Vives-Almansa, R. (2017). Decir haciendo. La responsabilidad de cambiar aquello que nos compete. En T. Ramiro-Sánchez, M-T. Ramiro-Sánchez y M-P. Bermúdez Sánchez, (Comps.), *Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: Libro de resúmenes XIV FECIES* (pp. 239–239). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual.

Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós.

- Aznárez-López, J-P. y Callejón-Chinchilla, M-D. (2006). La necesidad de trabajar con procesos de conocimiento y comprensión complejos. *Escuela abierta, Revista de innovación educativa*, 9, 181–197. Recuperado de http://www.ceuandalucia.com/escuelaabierta/pdf/articulos_ea9/aznarez.pdf
- Bordes, J. (2007). *La infancia de las Vanguardias: sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus*. Madrid: Cátedra.
- Caeiro-Rodríguez, M. (2017). El aprendizaje basado en la creación (abc) desde la perspectiva del arte. aportaciones a la educación. En Z. Calzado-Almodóvar, R. Espada-Belmonte y G. Durán-Domínguez (Comps.), *Actas VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual* (p. 136). Badajoz: Liberlibro.
- Caeiro-Rodríguez, M. (2018). Aprendizaje Basado en la Creación y Educación Artística: proyectos de aula entre la metacognición y la metaemoción. *Arte, Individuo y Sociedad* 30(1), 159–177. doi: <http://dx.doi.org/10.5209/ARIS.57043>
- Callejón-Chinchilla, M-D., Ortega-Cruz, A. y Granados-Conejo, I-M. (2017). Interiorización creadora y crítica por medio de la educación artística. En T. Ramiro-Sánchez, M-T. Ramiro-Sánchez y M-P. Bermúdez Sánchez (Comps.), *Libro de Actas del 5th International Congress of Educational Sciences and Development* (p. 347). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual.
- Callejón-Chinchilla, M-D., Granados-Conejo, I-M. y Maturana Madrid-Salvador, M-L. (2001, abril). Formación integral a través del proceso P.I.E. (percepción, interiorización, expresión). *Jornadas «La escuela actual: nuevas respuestas ante nuevos retos»*. Sevilla, España.
- Callejón-Chinchilla, M-D. (2015) El arte como recurso. *Iniciación a la investigación*, 6 (Número extra), 1–6. Recuperado de <http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/download/2556/208>
- Callejón-Chinchilla, M-D. (2016) Educación estética, creación y retos sociales. En M.I. Moreno y M-P. López-Peláez (coords.) *Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes* (pp. 157-168). Madrid: Síntesis–Investigación.
- Callejón-Chinchilla, M.D. y Granados-Conejo, I-M. (2008, mayo). Educación artística e interioridad. *I Congresso de Educação. Artística - Sentidos Transibéricos*. Beja, Portugal.
- Carlgren, F. (1989). *Pedagogía Waldorf. Una educación hacia la libertad*. Madrid: Editorial Rudolf Steiner.
- Clark, R. A. (1996). *Art Education: Issues in Postmodernist Pedagogy*. Reston (VA): National Art Education Association.
- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1998). *Curs de presentació del Batxillerat Modalitat Arts*. Barcelona: Servei de Difusió i Publicacions. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Dewhurst, M. (2014). *Social Justice Art: A Framework for Activist Art Pedagogy*. Cambridge (MA): Harvard Education Press.

- Durán-Domínguez, G. (2015). *Imágenes e imaginarios: contribuciones desde el NET.ART a la construcción de la identidad en la generación NET*. Tesis doctoral. Universidad de Extremadura.
- Efland, A. D., Freedman, K. y Stuhr, P. (1996). *Postmodern art education: An approach to curriculum*. Reston (VA): The National Art Education Association.
- Eisner, E. W. (1992). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- Freedman, K. (2000). Social perspectives on art education in the U.S.: Teaching visual culture in a democracy. *Studies in Art Education*, 41(4), 314–329.
- Freedman, K y Hernández-Hernández, F. (2006). *Enseñar la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- García, A. (2017). *Otra educación ya es posible. Una introducción a las pedagogías alternativas*. Albuixerch: Litera libros.
- Grupo de Estudios J. D. Gómez Rojas (Ed.) (2016). *Educación anarquista. Aprendizajes para una sociedad libre*. Santiago de Chile: Editorial Eleuterio.
- Gómez del Águila, M-L. y Vaquero-Cañestro, M. C. (2014). Educación artística y experiencia importada. Cuando la construcción de significados recae en lo anecdótico. *Arte, individuo y sociedad*, 26(3), 387–400. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/42543/44018>
- Grau-Costa, E. (1996). *Forma y metodología de los proyectos escultóricos*. [Proyecto docente para optar a la plaza de profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento de Escultura de la Universitat de Barcelona según BOE del 24 de mayo de 1996]. Documento no publicado.
- Grau-Costa, E. (2000). *Escultura y metodologías de la creación*. [Proyecto docente para optar a la plaza de profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento de Escultura de la Universitat de Barcelona según BOE del 27 de junio de 2000 y DOGC del 3 de julio de 2000]. Documento no publicado.
- Grau-Costa, E. (Coord.) (2013). *Dimensions XX. Genealogies femenines. Art, recerca i docència*. Volum 1. Barcelona: Comisión de Publicaciones del Departamento de Escultura de la Universitat de Barcelona y Edicions Saragossa.
- Grau-Costa, E. y Mujal-Viñals, M. (1997). *Batxillerat. Exemple de segon nivell de concreció. Volum*. Barcelona: Servei de Difusió i Publicacions. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Grau-Costa, E. y Porquer-Rigo, J. M. (Eds.) (2017). *Dimensiones XX. Genealogías del anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen 2*. Barcelona: Sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación-Restauración de la Universitat de Barcelona y Edicions Saragossa.
- Grau-Costa, E. y Porquer-Rigo, J. M. (Eds.) (2018) *Dimensiones XX. Genealogías comunitarias. Arte, investigación y docencia. Volumen 3*. Barcelona: Grupo de Innovación Docente ATESI y Edicions Saragossa.

- Grau-Costa, E. y Ros-Vallverdú, J. (Eds.) (2010) *Experiències d'escultura. Estratègies d'innovació docent*. Barcelona: Publicaciones y Ediciones de la Universitat de Barcelona.
- Grau-Costa, E. y Sasiain Camarero-Núñez, A. (2017). Enunciados, condicionantes y presentaciones. Fichas didácticas. En E. Grau Costa y J. M. Porquer Rigo (Eds.) (2017). *Dimensiones XX. Genealogías del anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen 2* (pp. 16–21). Barcelona: Sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación-Restauración de la Universitat de Barcelona y Edicions Saragossa.
- Greene, M. (1995). *Releasing the imagination: Essays on education, the arts, and social change*. New York: Teachers College Press.
- Groys, B. (2008). *Art Power*. Cambridge (MA): The MIT Press
- Hernández-Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, 85–118.
- Huerta, R. y De la Calle, R. (2008) Estrategias y colaboraciones. En R. Huerta y R. De la Calle (Eds.), *Mentes sensibles. Investigar en educación y museos* (pp. 9–20) València: Universitat de València.
- Irwin, R. L. (2004). A/r/tography: A metonymic métissage. En R. L. Irwin y A. de Cosson (Eds.). *A/r/tography: Rendering self through arts based living inquiry* (pp. 27–38). Vancouver (BC): Pacific Educational Press.
- Larroy-Larroy, M-N. (2018, junio). Una pregunta motriz y desconcertante: ¿Qué abordamos en escultura al representar una silla?. *6th International Congress of Educational Sciences and Development*. Setúbal, Portugal.
- Latorre, A. (2010). *La Investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó.
- Marín-Viadel, R. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas. *Educação*, 34(3), 271–285. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84820027003>.
- McNiff, S. (Ed.) (2013). *Art as Research. Opportunities and Challenges*. Bristol: Intellect.
- Medel-Bermejo, M-B. (2015, julio). El aprendizaje cooperativo (AC) en Diseño Gráfico en la Facultad de BBAA de la UPV/EHU. En T. Ramiro-Sánchez, M-T. Ramiro-Sánchez y M-P. Bermúdez Sánchez (Comps.), *XII Foro internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior (FECIES)* (pp. 1256–1262). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual.
- Mesías-Lema, J-M. (2018). Artivismo y compromiso social. Transformar la formación del profesorado desde la sensibilidad. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, 57, 19-28. doi: <https://doi.org/10.3916/C57-2018-02>
- Mirzoeff, N. (1999). *An Introduction to Visual Culture*. New York: Routledge.
- Mitchell, W. J. T. (1994). *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: University of Chicago Press.

- Morales-Caruncho, X. y Chacón-Gordillo, P. (2018). Los futuros docentes y la enseñanza de las artes visuales. Un estudio basado en la creación artística como forma de interrogar la realidad. *Infancia y Aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development*, 41(2), 287–324. doi: <https://doi.org/10.1080/02103702.2018.1434036>
- Morató, M-E. (2011). Arte y crítica: otras realidades, otros objetivos. Nuevos espacios para la reflexión social. *Quaderns de la Mediterrània*, 15, 253–256. Recuperado de <http://www.iemed.org/observatori-es/arees-danalisi/arxius-adjunts/qm-15-es/Arte%20y%20critica.pdf>
- Porquer-Rigo, J. M. (2018). *Hacerse desde la periferia. Cartografía metodológica de un artista/investigador/docente en una institución de educación superior*. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona. Recuperado de <https://tdx.cat/handle/10803/587141>
- Read, H. (1982). *La educación por el arte*. Barcelona: Paidós.
- Román-Benticuaga, J., Aznárez-López, J-P. y Assaleh-Assaleh, M-S. (2017). Narrativas Visuales y Procesos Creativos. El Arte como Terapia, y como Compromiso. En Z. Calzado-Almodóvar, R. Espada-Belmonte y G. Durán-Domínguez (Comps), *Actas VI Congreso Internacional de Educación Artística y Visual* (pp. 55–57). Badajoz: Liberlibro.
- Sasiain Camarero-Núñez, A. (2012). *Una herida arropada: Reminiscencias del vestido en la escultura contemporánea. Una apuesta pedagógica desde la práctica artística*. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona
- Sinner, A. (2017). Cultivating researchful dispositions: a review of a/r/tographic scholarship. *Journal of Visual Art Practice*, 16(1), 39–60.
- Trilla-Bernet, J. (Coord.) (2001). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI*. Barcelona: Graó.