

PROGRAMA DE CURSO DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO

Título: *“La fotografía como estrategia construccionista en investigación educativa basada en las artes visuales”.*

Objetivos:

- Identificar las diferentes metodologías de investigación educativa basadas en las artes visuales comparándolas con otros modelos metodológicos.
- Examinar las diferentes fases que debe seguir una investigación basada en las artes visuales.
- Distinguir las peculiaridades que aportan los diferentes modelos de investigación artística y ser capaces de delimitar conceptualmente aquellos que son propios del medio fotográfico como estrategia construccionista para la investigación educativa.
- Examinar los distintos modos de uso de la fotografía en el entorno del aula con propósitos investigadores en educación artística y reconocer aquellos más apropiados para una perspectiva construccionista.
- Analizar diferentes modelos creativos de artistas-investigadores y aplicar a la investigación educativa sus metodologías artísticas de investigación.
- Construir de forma colaborativa estrategias dialógicas a través de imágenes fotográficas.
- Elaborar argumentos visuales con imágenes fotográficas que puedan fundamentar y defender una teoría educativa en artes visuales.

Contenidos:

- Tema 1: Estrategias construccionistas y modelos de investigación educativa basados en las artes visuales.
- Tema 2: La construcción fotográfica como método de indagación.
- Tema 3: Análisis e investigación en programas educativos construccionistas basados en imágenes.

Actividades de aprendizaje:

- Realización de debates acerca de los textos propuestos.
- Elaboración de argumentos y diálogos visuales a través de la fotografía. Análisis de algunas aproximaciones.
- Debate en diferentes grupos de diversos textos que proponen una visión constructivista de la educación artística.
- Elaboración de un trabajo personal de investigación fotográfica, cuya aportación principal sean las propias imágenes, que indague en alguno de los temas tratado o en otros de interés para el alumnado, que incluya una memoria final, esta sí por escrito, que explicita las diferentes fases de la investigación que se han llevado a cabo.
- Realización de fotografías significativas en el ámbito de la investigación educativa que construyan un reflejo del proceso de enseñanza/aprendizaje llevado a cabo durante todo el curso.

- La evaluación de trabajos realizados durante el curso se considera en este caso una actividad más de aprendizaje en la que será necesaria la contribución de todos y cada uno de los participantes.

Desarrollo:

El presente curso trata de proporcionar al alumnado un modelo de investigación acorde con sus modos de creación. Para ello, por una parte integra diferentes estrategias constructoras en educación y, por otra, los métodos de investigación educativa basados en las artes visuales. Todo ello trata de hacerlos competentes en la tarea de resolver a través de las imágenes y técnicas fotográficas problemas de investigación específicos en el ámbito de la educación artística.

Para ello, propondremos el estudio de diferentes textos de referencia para establecer un marco conceptual óptimo. De igual modo se utilizarán diferentes estrategias dialógicas y técnicas de investigación basadas en el arte que les ayuden a construir el campo de significación de las imágenes estudiadas y, finalmente se elaborarán distintas acciones colaborativas que faciliten la comprensión y aplicación de la metodología propuesta.

Los textos y temas propuestos en el presente curso deben construir un marco conceptual, deben proporcionar el desarrollo de aplicaciones que busquen resolver cuestiones y problemas propios de la investigación educativa en artes visuales y deben capacitar al alumnado para el uso de imágenes fotográficas como hipótesis, argumento, método y conclusión en una investigación educativa. El estudio de las mismas prácticas de aula formará parte del contenido del curso.

Dado que durante todo el curso y como contenido fundamental del mismo se utilizará la fotografía, se pide la asistencia a las sesiones con una cámara fotográfica digital así como con el software y hardware necesario para su tratamiento informático. En caso de no disponer de cámara fotográfica digital, el alumnado deberá ponerse en contacto con el profesor con suficiente anterioridad para que puedan proporcionársele los medios necesarios dentro de lo que se dispone.

Evaluación:

- Durante las sesiones se evaluará el grado de participación y se valorará de forma continua la aportación de cada uno de los alumnos.

- La evaluación de todos los trabajos visuales se realizará teniendo en cuenta la aportación de todos el alumnado a través de una página web que estará disponible a tal efecto, en la que los participantes al curso podrán, después de las sesiones presenciales realizar un seguimiento de los trabajos realizados por el resto de alumnado. Se valorará especialmente: la calidad artística de las obras realizadas; la multiplicidad y riqueza de conexiones argumentales que se haya sido capaz de establecer; el rigor en la aplicación de las distintas fases de una investigación y en su secuenciación; la innovación en los modelos visuales utilizados en las distintas imágenes realizadas; la coherencia formal y estética del conjunto presentado y la limpieza y presentación.

- Respecto de los textos escritos se seguirán los siguientes criterios de evaluación: Si existe o no claridad conceptual y expositiva; si hay referencias y conexiones con los contenidos visualmente expresados en el trabajo con imágenes; si se evitan las traducciones y explicaciones que manifiestan la incapacidad de las imágenes de mostrar su contenido o tratan de condicionarlo y si existe o no concreción y profundidad de los conceptos manejados.

Bibliografía:

- BARTHES, R. (1994): *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.
- BENJAMIN, W. (2004): *Sobre la fotografía*. Valencia: Pre-textos.
- COLLIER, M. & COLLIER, J. (1986): *Visual Anthropology: Photography as a Research Method*. University of New Mexico Press. Albuquerque.
- CORONADO E HIJÓN, D. (2005): *Una mirada a cámara: Teorías de la fotografía, de Charles Baudelaire a Roland Barthes*. Sevilla: Alfar Ed..
- EISNER, E. (2005): *Persistent tensions on Arts-Based Research*. Keynote Paper at the 18th Annual Conference on Interdisciplinary Qualitative Studies. The University of Georgia, April 7-9.
- EISNER, E. W., M. (eds). (2004): *Handbook of Research and Policy in Art Education*. New Jersey: National Art Education Association.
- FLECHA, R. (1997): *Compartiendo palabras*. Barcelona: Paidós.
- FREUND, G. (2004): *La fotografía como documento social*. Barcelona: Gustavo Gili.
- GARCÍA JIMÉNEZ, J. (1995) *La imagen narrativa*. Paraninfo. Madrid.
- MARIN VIADEL, R. (2005): *La investigación educativa basada en las artes visuales o "arteinvestigación educativa"*. (En MARIN VIADEL (ed) (2005): *Investigación en Educación Artística*. Ed. Universidad de Granada y Universidad de Sevilla. Granada.)
- MITCHELL, W. J. (1994): *Picture Theory*. Chicago: The University of Chicago Press.
- MITCHELL, W.J. (1992). *The Reconfigured Eye; Visual Truth in the Post-Photographic Era*. Cambridge: The MIT Press;
- NARANJO, J. (2006). *Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006)*. Barcelona: Gustavo Gili
- PROSSER, J. (ed). (2003): *Image-based Research. A Sourcebook for Qualitative Researchers*. London & New York: Routledge Falmer.
- ROLDAN RAMIREZ, J. (2006): *Fotodiálogos. Conversaciones con imágenes*. [www.fotodialogos.org]. Página web.
- ROLDÁN RAMÍREZ, J. (2006): *Photography-based research in art education*. XXXII INSEA Congress. Viseu.
- ROLDAN RAMÍREZ, J. (2006): *Estrategias dialógicas en Educación artística*. Actas del Congreso Internacional Cultura y Territorialidad en Educación Artística. Sevilla.
- ROLDAN RAMIREZ, J. (2007): *Diálogos de imágenes: metodologías de enseñanza basadas en la imagen*. [En ROLDAN RAMIREZ, J. (Coord.),2007: *Diálogos de imágenes y creación artística en papel*] (54-62). Granada: Editorial Universidad de Granada
- ROSE, G. (2001). *Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. Londres: SAGE Pb.
- SOLOMON-GODEAU, A.. (1991). *Photography at the Dock: Essays on Photographic History, Institutions and Practices*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- SONTAG, S.. (1973-1981). *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa.

SULLIVAN, G. (2005). *Art Practice as Research. Inquiry in the Visual Arts*. Londres: SAGE Pb.

WHISTON SPIRN, A. (2000-2006) *Sensing Place: Photography as inquiry*. [<http://architecture.mit.edu/class/landphoto/>]. Página web.