

autor : Alejandra Salgado
título : Eje y continuidad
año : 2022

Investigación-creación y formación docente en artes en América Latina (2010-2024)

Volumen 9 N.º 59
julio - diciembre de 2025
ISSN: 0122-4328
ISSN-E: 2619-6069
e23380

Research-creation and
Teacher Education
in the Arts in Latin
America (2010-2024):
a Systematic Review

Pesquisa-criação
e formação de
professores de artes
na América Latina
(2010-2024): uma
revisão sistemática

Lina Marcela Torres-Ascencio*

Fecha de recepción: 13-06-2025

Fecha de aprobación: 09-10-2025

CÓMO CITAR

Torres-Ascencio, L. M. (2025). Investigación-creación y formación docente en artes en América Latina (2010-2024). *Nodos y Nudos*, 9(59), e23380. <https://doi.org/10.17227/nyn.vol9.num59-23380>

* Licenciatura en Educación Artística y Cultural. Universidad de la Amazonia. linamarcelatorresascencio@gmail.com

Volumen 9 N.º 59
 julio - diciembre de 2025
 ISSN: 0122-4328
 ISSN-E: 2619-6069
 e23380

RESUMEN

La investigación-creación ha emergido en América Latina como una alternativa epistemológica para integrar la producción artística con la práctica investigativa en la formación de docente en artes. Este artículo presenta una revisión sistemática de literatura publicada entre 2010 y 2024 con el objetivo de analizar la evolución pedagógica de esta modalidad en contextos universitarios latinoamericanos. El estudio se desarrolló bajo el modelo PRISMA, incluyendo 50 documentos de acceso abierto evaluados mediante análisis cualitativo de contenido seleccionados en bases académicas de SciELO, Redalyc y Dialnet. Los resultados se presentan en tres categorías: aportes conceptuales, innovaciones y proyección institucional de la investigación-creación. Desde el análisis se identifica el trayecto desde la consolidación teórica hacia las propuestas didácticas, así como la creciente legitimación académica. Este giro epistemológico y metodológico de la investigación-creación está acompañado por transformaciones en las prácticas formativas y evaluativas del profesorado lo que reconfigura los contenidos curriculares de la educación artística y el papel de las universidades en la producción de conocimiento desde las artes. No obstante, se requiere consolidar una articulación entre políticas públicas, comunidades académicas y sistemas de evaluación que reconozcan los lenguajes artísticos como formas legítimas de indagación ampliando los métodos tradicionales y hegemónicos de producción del conocimiento.

Palabras clave: análisis cualitativo; educación artística; evaluación del currículo; formación del personal docente; política educativa

ABSTRACT

Research-creation has emerged in Latin America as an epistemological alternative to integrate artistic production with research practice in arts teacher training. This article presents a systematic review of literature published between 2010 and 2024 with the aim of analyzing the pedagogical evolution of this modality in Latin American university contexts. The study was developed under the PRISMA model, including 50 open access documents evaluated qualitative content analysis selected from academic databases from SciELO, Redalyc, and Dialnet. The results are presented in three categories: conceptual contributions, innovations, and institutional projection of research-creation. The analysis identifies the path from theoretical consolidation to didactic proposals, as well as the growing academic legitimization. This epistemological and methodological turn of research-creation is accompanied by transformations in the formative and evaluative practices of teachers, reconfiguring the curricular contents of arts education and the role of universities in the production of knowledge from the arts. However, it is necessary to consolidate an articulation between public policies, academic communities and evaluation systems that recognize artistic languages as legitimate forms of inquiry, expanding the traditional and hegemonic methods of knowledge production.

Keywords: qualitative analysis; arts education; curriculum evaluation; teacher training; education policy

RESUMO

A pesquisa-criação surgiu na América Latina como uma alternativa epistemológica para integrar a produção artística com a prática de pesquisa na formação de professores de artes. Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura publicada entre 2010 e 2024 com o objetivo de analisar a evolução pedagógica dessa modalidade em contextos universitários latino-americanos. O estudo foi desenvolvido sob o modelo PRISMA, incluindo 50 documentos de acesso aberto avaliados por meio de análise qualitativa de conteúdo e selecionados das bases de dados acadêmicas SciELO, Redalyc e Dialnet. Os resultados são apresentados em três categorias: contribuições conceituais, inovações e projeção

institucional da criação de pesquisas. A análise identifica o caminho da consolidação teórica para propostas didáticas, bem como a crescente legitimação acadêmica. Essa virada epistemológica e metodológica da pesquisa-criação é acompanhada por transformações nas práticas formativas e avaliativas dos professores, reconfigurando os conteúdos curriculares da educação artística e o papel das universidades na produção de conhecimento a partir das artes. No entanto, é necessário consolidar uma articulação entre políticas públicas, comunidades acadêmicas e sistemas de avaliação que reconheçam as linguagens artísticas como formas legítimas de investigação, ampliando os métodos tradicionais e hegemônicos de produção de conhecimento.

Palavras-chave: análise qualitativa; educação artística; avaliação do currículo; formação de professores; política educacional

Introducción

En la última década, el desarrollo epistemológico de la investigación-creación ha transformado de manera progresiva la forma de comprender y construir el conocimiento en la educación artística y la formación de docentes en América Latina. Tradicionalmente, la producción artística y la investigación académica se consideraron ámbitos divergentes, sin embargo, diversos autores señalan que superar esta dicotomía puede generar nuevas formas de conocimiento desde la experimentación, la expresión y la producción artística que, en los procesos formativos, aportan a la construcción de un saber pedagógico sensible y creativo propio del arte. En este sentido, la Investigación Educativa Basada en Artes o ABER, por sus siglas en inglés (*Arts-Based Educational Research*), surge en la década de 1990 impulsada por autores como Elliot W. Eisner con el propósito de reivindicar modos imaginativos y creativos de indagación en la educación a través de lenguajes artísticos (Alba y Buenaventura, 2020; Eisner, 1995).

Derivado de lo anterior, emergieron nuevas metodologías afines, como la *a/r/tografía* propuesta por Rita Irwin en el 2003 que buscaba integrar de forma equilibrada aspectos artísticos, educativos e investigativos. De esta manera, se dio paso a nuevas rutas que transformaron las prácticas educativas mediante la creación artística del profesorado en formación. Estas perspectivas epistemológicas han ido ganando terreno en el panorama de la educación artística latinoamericana, aproximando la investigación en ciencias sociales a la creación artística y desplegándose en distintas disciplinas como las artes visuales, la música, el teatro, la danza, entre otras. Este desarrollo ha sido objeto de sistematizaciones recientes que evidencian un crecimiento sostenido

en la producción científica del campo (Arias Ramírez y Díaz Quero, 2023).

Para el año 2010, en el contexto latinoamericano, la noción de investigación-creación se consolidó como categoría emergente que señalaba la convergencia entre indagación académica y proceso creativo, especialmente a partir de iniciativas en países como Colombia (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020). De este modo, la producción artística puede considerarse como el resultado de un proceso de comprensión y reflexión similar a la investigación científica, eliminando la separación de los términos arte y ciencia (Zambrano, 2016). A partir de este periodo, otros autores aportaron a la integración de ambos términos, Mejía Echeverri (2013) propuso vincular de forma intencional las nuevas tendencias de investigación en educación artística con la formación de docentes en artes plásticas, lo que enfatizó la discusión frente a la posibilidad de cruzar métodos entre la investigación basada en las artes y la investigación educativa con métodos de creación artística. Esta discusión también contempla experiencias como la expuesta por Restrepo Arteaga y Ospina Álvarez (2020) y Romero Sánchez (2012) sobre el papel de los laboratorios de investigación-creación como espacios donde se articulan cuerpo, sensibilidad y pensamiento.

Paralelamente, las discusiones sobre el estatuto epistemológico de la creación artística en el ámbito académico permitieron reconocer que las artes generan conocimiento de manera distinta pero complementaria a la ciencia convencional (Dalagna y Salgado, 2024). En Colombia, Bonilla Estévez *et al.* (2019) documentaron el debate tanto académico como político que llevó al reconocimiento de la creación artística como forma de producción de nuevo

conocimiento en artes, arquitectura y diseño en el marco de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, dándole el estatus de investigación. Asimismo, los autores añaden que la investigación-creación comparte con la investigación científica la búsqueda de sentido y la imaginación de formas posibles de habitar el mundo, por lo que no deben concebirse por separado. Por su parte, investigaciones como las de Hernández Salgar (2020) o Páramo Morales (2021) también profundizan en la necesidad de reconfigurar los criterios de producción académica para incluir las especificidades del conocimiento artístico.

En línea con lo anterior, Gamboa-Medina (2023) propone un término integrador de investigación+creación+educación+ (ICE+) donde convergen tanto la indagación como la creación artística y la enseñanza, entendidas como prácticas sociales que dotan de sentido la realidad y resaltan la relación intrínseca entre el hacer artístico, investigar y educar. Autores como Ramírez (2020) y Gutiérrez Mavesoy y Rodríguez Peña (2019) coinciden en la necesidad de metodologías que surjan desde la práctica artística misma, legitimando formas de saber que hasta hace poco eran impensadas en el ámbito académico.

Esta articulación entre el arte, educación e investigación ha contribuido a transformar la formación de docentes en educación artística desde una perspectiva que promueve la creación como forma de investigación. Bajo este panorama, el artículo indaga la evolución pedagógica de la investigación-creación en la formación de docentes en artes en América Latina durante el periodo comprendido entre los años 2010 y 2024. Se busca comprender de qué manera las propuestas teóricas se han traducido en prácticas formativas, teniendo en cuenta cómo las políticas educativas han acompañado este giro epistemológico, además de los efectos en la preparación de los educadores en artes.

Metodología

Para la revisión sistemática, se siguieron las pautas del modelo Prisma (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en tres bases de datos académicas de acceso abierto y alta circulación:

SciELO, Redalyc y Dialnet. La estrategia de rastreo se realizó mediante el uso de palabras clave en español combinadas mediante operadores booleanos de la siguiente manera: "investigación-creación" OR "investigación basada en artes", AND "educación artística" AND "formación docente en artes" excluyendo los términos NOT "primaria" y NOT "secundaria". La búsqueda se delimitó al periodo de publicación comprendido entre los años 2010 y 2024.

Se identificaron inicialmente 76 registros, de los cuales se eliminaron 8 artículos duplicados entre las bases de datos. Luego, se evaluaron 71 documentos a partir de los títulos, resúmenes y texto completo, lo que permitió verificar la correspondencia temática y seleccionar finalmente 50 artículos para el análisis, al cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos. Entre los criterios de elegibilidad se incluyeron documentos que abordaran la intersección entre investigación-creación y formación docente producidos en el contexto de América Latina, publicados entre el 2010 y el 2024, en español o portugués y que correspondieran a artículos científicos, tesis de posgrado o documentos institucionales de política educativa. Se excluyeron los documentos con falta de vinculación temática, poblaciones no pertinentes sin relación con los procesos de formación docente, documentos duplicados o aquellos con accesibilidad limitada.

Los documentos seleccionados fueron examinados mediante análisis de contenido cualitativo, codificando las ideas centrales vinculadas con cuatro dimensiones: definiciones y fundamentos teóricos de la investigación-creación, enfoques pedagógicos aplicados a la formación docente, recomendaciones curriculares y evidencias sobre impacto en procesos formativos. A partir de esta codificación emergieron tres categorías temáticas que sintetizan los principales hallazgos sobre la evolución pedagógica de la investigación-creación en la región.

Resultados

La presentación de los resultados se realiza mediante categorías que dan cuenta de la evolución pedagógica de la investigación-creación en la formación docente en artes. Si bien, en los primeros años predominan los

textos fundacionales y exploratorios sobre qué es la investigación-creación, a partir del 2015 los estudios empiezan a enfocarse tanto en aplicaciones pedagógicas como en la vinculación curricular y la validación académica de la investigación-creación, lo cual da mayor visibilidad al concepto como metodología que integra lo artístico, lo pedagógico y lo investigativo.

Aportes conceptuales de la investigación-creación en educación artística

La investigación-creación (ic) se ha consolidado en las últimas tres décadas como un enfoque metodológico y epistemológico que reconoce el proceso creativo como núcleo de producción de conocimiento. En la literatura internacional, se la describe como investigación en y a través de las artes, donde la obra, la experiencia o la acción artística se constituyen simultáneamente en método y resultado de indagación (Beltrán y Villaneda Vásquez, 2020; Borgdorff, 2010). Este planteamiento rompe con la división tradicional entre investigación académica y práctica artística, situando la creación en el mismo nivel de legitimidad epistemológica que la indagación científica.

En América Latina, la ic emerge como categoría híbrida que articula arte, pedagogía y territorio, con énfasis en procesos situados y colaborativos (Alba y Buenaventura, 2020; Barriga Monroy, 2011; Daza Cuartas, 2009). Autores como López Cano (2015b) insisten en que la ic produce tres tipos de conocimiento: proposicional, procedimental y tácito-sensible, este último ligado a la experiencia estética y difícilmente reducible a lógicas discursivas. De este modo, la ic difiere de la investigación artística centrada solo en la producción de obra, al tiempo que se distingue de la investigación educativa tradicional por asumir la práctica creativa como medio de indagación legítima.

Por su parte, Marín Viadel (2011) plantea que la ic opera como un giro epistemológico que amplía las metodologías cualitativas y desafía las hegemonías de validación del conocimiento. En lugar de subordinarse a marcos científicos convencionales, incorpora formas de pensamiento y representación propias del arte como narrativas visuales, dramatizaciones, musicalidad, corporalidad, entre otros, como lenguajes

válidos para generar y comunicar saber pedagógico. En este sentido, la autobiografía se posiciona como una obra pedagógica que integra la escritura como creación, pensamiento y experiencia, un acto que transforma la identidad profesional del maestro-artista-investigador (Martínez-Cano, 2023).

En esta línea, Delgado *et al.* (2015) y Marín-Viadel y Roldán (2019) destacan que la ic amplía las metodologías cualitativas al incorporar diversas narrativas como lenguajes legítimos de investigación educativa que, en contextos comunitarios, activa modos sensibles de conocer y resignificar los territorios, fortaleciendo así el vínculo entre arte, pedagogía y transformación social (Acosta Ramírez, 2024).

De esta manera, la ic se distingue por integrar en un mismo proceso los roles de artista, investigador y docente, lo que produce un conocimiento que es simultáneamente sensible, performativo y situado. Esta convergencia, de acuerdo con Irwin y García (2013), genera una práctica reflexiva donde texto e imagen, acción y análisis coexisten para construir significados educativos. Esta triada permite que las prácticas artísticas se conviertan en modos de indagación pedagógica, desplazando la idea de que la creación es un resultado separado del proceso investigativo.

Asimismo, la ic promueve reflexividad y participación comunitaria en donde los sujetos dejan de ser informantes para convertirse en coautores y coproductores de conocimiento, lo que le otorga un carácter ético y político al reconocer los contextos socioculturales como escenarios de producción de saberes. Así, la ic trasciende la transmisión de contenidos para configurarse como práctica investigativa que reconfigura la relación entre creación, educación y sociedad, legitimando con ello su estatuto epistemológico y metodológico en el campo educativo.

Ahora bien, con relación a las diferentes tipologías y modelos de la ic, se evidencian cambios en la evolución y diversidad metodológica. Un ejemplo de lo anterior lo expone Borgdorff (2010) en su distinción de tres aproximaciones complementarias: la investigación en las artes, sobre las artes y a través de las artes. La primera se centra en la práctica artística como objeto de estudio; la segunda analiza las artes desde perspectivas externas históricas o críticas, y

la tercera integra la práctica creativa como medio y resultado de la indagación académica.

En paralelo, nuevas formulaciones como el modelo ICE+ planteado por Gamboa-Medina (2023) amplían el alcance tradicional de la ic al incluir explícitamente la dimensión educativa. Este modelo sugiere que la docencia y la formación docente no son contextos externos, sino espacios constitutivos del proceso creativo-investigativo, reforzando la idea de co-aprendizaje y co-creación en entornos educativos. Otra vertiente central es la a/r/tografía, impulsada por Irwin y García (2013) y profundizada por Marín-Viadel y Roldán (2019), que articula de forma simultánea los propósitos artísticos, educativos e investigativos. Para los autores es posible operar con narrativas mixtas que integran la experiencia estética, la reflexión pedagógica y la producción académica, a partir de los conceptos metodológicos de indagación vital, metáforas, metonimias, reverberaciones y búsqueda de sentido en la combinación de textos e imágenes.

Innovaciones curriculares y didácticas en la formación de docentes en artes

La investigación-creación surgió con fuerza en Estados Unidos a partir del desarrollo teórico de Elliot Eisner en Stanford University (Eisner, 1995) y, posteriormente, se adaptó al contexto latinoamericano. En la región, su incorporación en la formación docente se evidencia en los estudios de Mejía Echeverri (2013), Morales *et al.* (2018) y Castillo Carvajal (2024) para Colombia; Benavente Millán (2021) para Chile; Carrillo Quiroga (2015) para México y Fracasso (2015) para Argentina, quienes documentan cómo universidades y programas han integrado pedagogía, creación artística e investigación educativa. Este proceso se ha visto fortalecido por sistemas nacionales de ciencia y tecnología como Conacyt en México y Chile, Colciencias en Colombia y Conicet en Argentina, que han creado marcos de apoyo y reconocimiento para iniciativas de investigación-creación en la educación artística (López Cano, 2015a).

Este cambio denotó el reconocimiento de la sistematización de las prácticas pedagógicas de la investigación-creación y generó guías metodológicas para la implementación en entornos formativos, a

través de orientaciones que integran los procesos en proyectos académicos y artísticos (Barriga Monroy, 2013). Para Asprilla (2013), esta sistematización exige un modo particular de investigar desde las artes basado en la construcción reflexiva del hacer artístico, lo que permite, desde esta perspectiva, el trazo de rutas metodológicas a partir de la experiencia creativa misma. Un ejemplo de lo anterior son las estrategias que sistematizan los viajes y las expediciones pedagógicas, las cuales operan como dispositivos de investigación y formación alternativa, articulando saberes como la educación artística, la pedagogía y las ciencias sociales, a través de procesos de reflexión y la elaboración de crónicas de viajes (Manosalva *et al.*, 2018).

Fracasso (2015) también lo señala, cuando menciona que estos modelos representan nuevas formas de producción de conocimiento en la educación superior y amplían los límites de la práctica investigativa. Por su parte, Niño Morales *et al.* (2016) advierten sobre la necesidad de repensar los dispositivos pedagógicos institucionales de la investigación-creación dado que su implementación demanda nuevas relaciones entre teoría, práctica y subjetividad en la formación docente.

De esta manera, se difundieron tres modelos investigativos-creativos: el modelo bucle, que plantea un ir y venir continuo entre creación y análisis teórico; el modelo ortodoxo, que conserva fases secuenciales similares a la investigación académica tradicional, pero incorporando momentos de creación artística; y el modelo invertido, que inicia desde la práctica creativa para derivar categorías y marcos teóricos a posteriori. A partir de estos modelos se articulan formas diferenciadas de las fases de la creación artística con las fases de la investigación académica, permitiendo adaptar la investigación-creación a distintas realidades culturales y educativas.

Otra de las innovaciones surge en el campo curricular. Nuevos contenidos surgieron dentro de la formación docente mediante la inclusión de cátedras sobre metodologías de investigación-creación que orientaban la práctica profesional del futuro docente en la investigación basada en artes. Es importante señalar que, estas modalidades de investigación son transversales, sin limitarse a un solo campo artístico

y se manifiestan en múltiples lenguajes desde lo sonoro hasta lo visual y performativo, en palabras de Ramírez (2021) corresponde a una naturaleza interdisciplinaria. En la misma línea, Villegas Vergara (2018) señala que esta transversalidad ha impulsado una instalación gradual del enfoque en los sistemas académicos, en especial en las instituciones chilenas.

Asimismo, para Gamboa-Medina (2023) la articulación entre investigación, creación y formación docente puede desarrollarse bajo el enfoque ICE+ y vincularse de modo transversal en los currículos formativos. Complementariamente, los programas han alineado la investigación-creación con pedagogías críticas y decoloniales, buscando que los docentes en formación aborden problemáticas sociales concretas a través del arte, como lo propone Gómez Moreno (2024), quien recalca la importancia de descolonizar las formas de conocimiento desde el arte y los contextos locales.

Lo anterior ha derivado en el desarrollo de estrategias que tienden puentes entre la teoría y la práctica, al incentivar roles de creador e indagador en la formación docente. Tal como afirman Ramírez y Salcedo (2021), estas prácticas constituyen ejes transformadores de la identidad profesional. Dichas transformaciones e innovaciones han impactado la práctica pedagógica y la construcción subjetiva del docente como artista-investigador (Cortés Muñoz, 2021). Este fenómeno refleja un proceso de formalización curricular que, en algunos contextos, se ha integrado en programas de posgrado, según lo evidencia Silva-Cañaverl (2016) en su análisis sobre la formación doctoral en diseño y creación desde la investigación-creación. En este marco, Carrillo Quiroga (2015) subraya que la incorporación de la práctica artística como vía de investigación universitaria redefine las estructuras tradicionales de producción académica y da lugar a formas expandidas de pensamiento pedagógico.

Proyección de la investigación-creación en la educación artística

La consolidación de la investigación-creación en la formación docente de artes ha ido de la mano con cambios en el entorno institucional y normativo.

En países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México esta modalidad ya cuenta con reconocimiento formal por parte de las políticas educativas, en favor de incentivar la integración arte-investigación en los programas de formación docente y dotar de validez académica los resultados derivados de la creación como forma de saber (Castro-Cifuentes, 2020). Este ajuste a los reglamentos en la admisión de productos creativos como opción de titulación muestra un marco normativo cambiante, más acorde con las dinámicas actuales en la educación artística (Hernández Salgar, 2020; Páramo Morales, 2021).

Tal como argumenta Galarza-Neira (2023), este proceso de inclusión reconoce distintas modalidades de investigación artística como componentes legítimos dentro de la educación superior. En el mismo sentido, Benavente Millán (2021) describe cómo la institucionalización de la investigación-creación en Chile ha exigido transformaciones curriculares que reconozcan la creación como parte del desarrollo científico y formativo. Sin embargo, la adopción de la investigación-creación en la formación docente no es homogénea en toda América Latina; aun así, la tendencia general apunta a una creciente legitimación y apoyo institucional al paradigma emergente.

Esta evolución ha traído consigo impactos a nivel formativo, como el fortalecimiento de la reflexividad y la actitud investigativa en los docentes de artes. La formación del profesorado desde un perfil creador-investigador promueve el desarrollo de habilidades críticas y analíticas aplicables en la práctica pedagógica. Daza Cuartas (2009) ya anticipaba este giro al considerar la creación como un proceso epistemológico capaz de enriquecer la práctica docente desde lo sensible y lo situado. De manera afín, Martínez (2020) sostiene que la integración entre estética y pensamiento filosófico en la investigación artística genera marcos conceptuales más amplios para el ejercicio reflexivo del docente-artista. Esta combinación entre producción artística y análisis educativo ha generado mayor conciencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, impulsando la innovación en la generación del conocimiento. Anudado a ello, el desarrollo de competencias creativas e investigativas

desplaza la educación artística tradicional centrada en contenidos teóricos o técnicos, permitiendo un rol del educador más expresivo y capaz de abordar ideas complejas a través del arte.

Además, la inclusión de la investigación-creación en los currículos formales ha influido en las prácticas de evaluación y apreciación del aprendizaje en artes. Tradicionalmente, evaluar en arte y evaluar investigación eran procesos dispares; sin embargo, al converger en la investigación-creación, ha surgido la necesidad de nuevos enfoques evaluativos. Hernández-Chavarría (2018) plantea que estos procesos requieren instrumentos que reconozcan tanto la dimensión formativa como la estética del conocimiento producido. De forma complementaria, Carmona (2019) advierte que los sistemas de evaluación aún tienden a privilegiar los enfoques académicos tradicionales, lo que dificulta la validación plena de los resultados obtenidos desde la creación. En este sentido, resulta indispensable valorar tanto el producto artístico como el proceso reflexivo y metodológico que lo sustenta, aportando con ello al cambio del paradigma evaluativo en contextos educativos.

Por otra parte, también se señalan desafíos en el campo de la investigación-creación. Si bien se ha avanzado en su reconocimiento, aún persisten tensiones en torno a la legitimidad de ciertos conocimientos artísticos, por lo cual el reto es sensibilizar y capacitar a las comunidades académicas sobre el valor de esta práctica (Soto Silva *et al.*, 2017). Para ello, es necesario implementar directrices claras que orienten la integridad investigativa en contextos de creación garantizando una mayor profesionalización bajo criterios éticos y metodológicos. Autores como Mela Contreras (2019) insisten en que la formación docente en investigación-creación debe ir acompañada de marcos estructurados que eviten improvisaciones y fomenten la consistencia entre arte, docencia e investigación.

Conclusiones

La incorporación de la investigación-creación en la formación docente en artes representa un cambio de paradigma en la profesionalidad del educador artístico, el cual desplaza los modelos transmisivos hacia

una práctica pedagógica situada, reflexiva y comprometida con el acto creativo como forma de conocimiento (Irwin y García, 2013; Mejía Echeverri, 2013). Este giro epistemológico se basa en la convergencia entre la investigación basada en artes y marcos investigativos tradicionales. A pesar de los avances en la institucionalización, persisten tensiones asociadas a la adecuación de los sistemas de evaluación tradicionales frente a metodologías creativas, así como barreras estructurales que limitan la implementación en contextos periféricos (Osuna Barriga, 2012). Este paradigma exige una reconfiguración de los sistemas de formación y validación académica. Así, consolidar la adopción implica generar marcos normativos inclusivos y fortalecer los vínculos entre políticas educativas, comunidades académicas y actores educativos para poder avanzar en estudios demostrativos de la eficacia de la investigación-creación sin reducirse a las lógicas métricas. De esta manera, reconocer la investigación-creación como vía legítima de titulación, producción de conocimiento y transformación pedagógica académica, da paso a la aceptación de la pluralidad de saberes.

Referencias

- Acosta Ramirez, V. (2024). *Educación artística y a/r/tografía social: La formación de formadores y los procesos de creación artística en comunidades de Medellín-Colombia* [Tesis doctoral. Universidad de Granada]. <https://hdl.handle.net/10481/96220>
- Alba, G. y Buenaventura, J. G. (2020). Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-creación. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, (79), 21-49. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi79.3675>
- Arias Ramirez, N. y Díaz Quero, V. (2023). Tendencias de la investigación en educación artística en Colombia en el periodo 2010-2020. *Praxis Pedagógica*, 22(33), 202-225. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.33.2022.202-225>
- Asprilla, L. I. (2013). *El Proyecto de Creación-Investigación. La investigación desde las artes*. Instituto Departamental de Bellas Artes. https://www.researchgate.net/publication/339595836_El_proyecto_de_creacion-investigacion
- Barriga Monroy, M. L. (2011). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística. *El Artista*, 8, 317-330. <https://www.redalyc.org/pdf/874/87420931021.pdf>

- Barriga Monroy, M. L. (2013). La investigación en educación artística. Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado. *El Artista*, 10, 306-308. <https://www.redalyc.org/pdf/874/87429022025.pdf>
- Beltrán, E. M. y Villaneda Vásquez, A. (2020). La investigación-creación como producción de nuevo conocimiento: perspectivas, debates y definiciones. *Index, Revista de Arte contemporáneo*, (10), 247-267. <https://doi.org/10.26807/cav.vi10.339>
- Benavente Millán, D. (2021). Investigación en la creación y formación artística chilena: Caso UMCE. *Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales*, (48), 1-26. <https://revistas.umce.cl/index.php/contextos/article/view/1580>
- Bonilla Estévez, H. A., Cabanzo, F., Delgado, T. C., Hernández Salgar, O. A., Niño Soto, A. S., y Salamanca, J. (2019). Investigación-creación en Colombia: la formulación del "nuevo" modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño. *Kepes*, 16(20), 673-704. <https://doi.org/10.17151/kepes.2019.16.20.24>
- Borgdorff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: Revista de Ciencias de la Danza*, 13, 1-33.
- Carmona, F. (2019). Actitud hacia la investigación de los artistas docentes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. *Revista Franz Tamayo*, 1(1), 32-54.
- Carrillo Quiroga, P. (2015). La investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. *Revista mexicana de investigación educativa*, 20(64), 219-240. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000100011&lng=es&tlng=es
- Castillo Carvajal, C. (2024). *Cuerpos contenedores / Cuerpos contenidos. Proyecto de investigación-creación* [Tesis de maestría]. Universidad de Nariño.
- Castro-Cifuentes, J. D. (Ed.). (2020). *Investigación-creación en el ámbito universitario: diálogos, prácticas, perspectivas*. Ediciones Universidad Central. <https://doi.org/10.30578/9789582604745>
- Cortés Muñoz, C. H. (2021). *Formación en investigación-creación: Una mirada etnográfica multivocal* [Tesis de maestría. Universidad El Bosque]. <https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/1c398d24-7712-48d7-bb6c-ccbcb55f1f8/content>
- Dalagna, G. y Salgado, J. (2024). Investigaçao artistica é criação. *História Debates e Tendências*, 24(2), 101-124. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10089143.pdf>
- Daza Cuartas, S. L. (2009). Investigación - creación. Un acercamiento a la investigación en las artes. *Horizonte Pedagógico*, 11(1), 87-92.
- Delgado, T. C., Beltrán, E. M., Ballesteros, M. y Salcedo, J. P. (2015). La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento. *Iconofacto*, 11(17), 10-28. <https://doi.org/10.18566/iconofac.v11n17.a01>
- Eisner, E. W. (1995). *Educación la visión artística*. Paidós Ibérica.
- Fracasso, L. (2015). Producción de nuevo conocimiento para la ciudad: investigación-creación y prácticas contemporáneas en la educación superior. *Revista Nodo*, 9(19), 84-100. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5646261>
- Galarza-Neira, M. T. (2023). Investigación artística en la educación superior: contexto de inclusión y modalidades. *Artnodes, Revista de Arte, Ciencia y Tecnología*, 31, 1-8. <https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i31.402862>
- Gamboa-Medina, A. (2023). La investigación + creación + educación + (ICE+) como práctica de generación de conocimiento. (*pensamiento*), (*palabra*)... *Y Obra*, (30), 58-74. <https://doi.org/10.17227/ppo.num30-17149>
- Gómez Moreno, P. P. (2024). Descolonizar la investigación-creación. *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 20(37), 10-12. <https://doi.org/10.14483/21450706.22>
- Gutiérrez Mavesoy, A. y Rodríguez Peña, A. (2019). La creación como investigación: aportes para la reflexión desde la experiencia en la Universidad Central. *La Palabra*, (34), 55-69. <https://doi.org/10.19053/01218530.n34.2019.9528>
- Hernández-Chavarría, F. (2018). La visión de un científico sobre la investigación en artes plásticas. *El Artista*, (15), 1-15. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87457958007>
- Hernández Salgar, O. (2020). La creación y la investigación artística en instituciones colombianas de educación superior. *A Contratiempo*, 23, 1-18. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7511935.pdf>
- Irwin, R. L. y García, D. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación y Pedagogía*, 25(65-66), 106-113. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/328771>
- López Cano, R. (2015a). La investigación artística en música en Latinoamérica. *Quodlibet*, 74(2), 139-167. <https://doi.org/10.37536/quodlibet.2020.74.779>
- López Cano, R. (2015b). Educar para la investigación-creación: áreas de trabajo, tipos de conocimiento y problemas de implementación. *A Contratiempo*, 25, 1-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7529324>
- Manosalva, M., Palacios, M. y Gutiérrez, O. (2018). Los viajes y las expediciones: experiencias de interculturalidad y educación artística en la formación de maestros. *Nodos y Nudos*, 5(44), 105-122. <https://revistas.upn.edu.co/index.php/NYN/article/view/7834/7094>
- Marín-Viadel, R. y Roldán, J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama

- de las metodologías de investigación en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31(4), 881-895.
- 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. <https://www.redalyc.org/pdf/848/84820027003.pdf>
- Martínez-Cano, P. (2023). La autobiografía como posibilidad para crear una obra pedagógica. *Nodos y Nudos*, 8(54), 51-66. <https://doi.org/10.17227/nyn.vol8.num54-16628>
- Martínez, M. (2020). Motivaciones desde la filosofía y la estética a la investigación creación artística en la educación superior. *Sophia*, 16(1), 76-92.
- Mejía Echeverri, S. A. (2013). Investigación en educación artística y formación de docentes en artes plásticas. *Uni-Pluriversidad*, 12(2), 80-90. <https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.14438>
- Mela Contreras, J. (2019). La investigación basada en las artes: análisis de su uso y experiencia docente en el colegio Hispanoamericano. *Páginas de Educación*, 12(2), 107-123. <https://doi.org/10.22235/pe.v12i2.1839>
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2020). *Investigación + Creación: definiciones y reflexiones*. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/M601PR04G02%20Investigacion%20%2B%20Creacion%20-%20Definiciones%20y%20reflexiones.pdf
- Morales, B. L., Giraldo, A. M., Rodríguez, Y. y Casas P. (2018). Investigación-creación en los trabajos de grado de pregrado en música. Un estudio de caso. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 15, 97-118. <https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/417751d4-4eb4-4d6e-8f12-1580f60555cf/content>
- Niño Morales, S., Castillo Ballén, S., Camacho López, S. y Gutiérrez Castañeda, R. (Eds.). (2016). *Diálogos sobre investigación-creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Facultad de Artes ASAB*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. <https://biblioteca-repositorio.clasco.edu.ar/bitstream/CLACSO/5008/1/Dialogos-investigacion.pdf>
- Osuna Barriga, J. G. (2012). Un viaje a ninguna parte: la investigación-creación como vehículo de validación institucional de la producción artística. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 7(1), 5-9. <https://www.redalyc.org/pdf/2970/297023537001.pdf>
- Páramo Morales, D. (2021). Investigación basada en el arte. *Pensamiento y Gestión*, 54, 25-41. <https://dx.doi.org/10.14482/pege.54.025.369>
- Ramírez, J. (2021). Investigación-creación e interdisciplinariedad: experiencias, posibilidades plásticas y conocimientos. *Hojas de El Bosque*, 8(14). <https://doi.org/10.18270/heb.v8i14.3687>
- Ramírez, L. A. (2020). Investigación-Creación: identificación de problemáticas y propuesta para el establecimiento de una metodología de investigación propia de las artes. *Desbordes*, 10(1), 10-19. <https://doi.org/10.22490/25394150.3732>
- Ramírez, J. y Salcedo, J. P. (2021). Investigación-Creación en Colombia: análisis, definiciones y utilidades. *Hojas de El Bosque*, 8(14). <https://doi.org/10.18270/heb.v8i14.3772>
- Restrepo Arteaga, A. M. y Ospina Álvarez, T. (2020). Laboratorio de creación-inención: una manera de proceder en la investigación con artes. *Revista Académica Etesis*, (9), 44-55. <https://doi.org/10.37127/25393995.87>
- Romero Sánchez, M. M. (2012). Habitar los laboratorios de investigación creación. Apuntes desde la experiencia. *Praxis y Saber*, 3(6), 89-103.
- Silva-Cañaverl, S. J. (2016). La investigación-creación en el contexto de la formación doctoral en diseño y creación en Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 7(1), 49-61. <https://doi.org/10.19053/20278306.v7.n1.2016.5601>
- Soto Silva, I., Alvarado Toledo, P. y Ferrada Sullivan, J. (2017). Pensar y re-pensar la producción académica en el campo de las artes: una reflexión a partir de las experiencias docentes en una universidad al sur de Chile. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 12(1), 1-11. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297049847001>
- Villegas Vergara, I. (2018). Práctica artística como investigación: su instalación y desarrollo en el sistema académico chileno. *Tercio Creciente*, 7(1). doi:10.17561/rtc.n13.2
- Zambrano, M. (2016). La investigación en el arte –la relación arte y ciencia, una introducción. *Index, Revista de Arte contemporáneo*, (01), 110-116. <https://doi.org/10.26807/cav.v0i01.25>

Diálogo de conocimiento

El artículo aborda una temática fundamental para la construcción de conocimiento en los espacios formativos de la docencia en artes en Latinoamérica. Presenta un panorama general de la relación entre la investigación-creación y la formación del profesorado. La revisión documental, rastreada en el periodo entre el 2010 al 2024, arroja tres categorías, a saber: aportes conceptuales de la investigación acción creación, innovaciones en esta área de investigación y proyección institucional. A partir de estas tres categorías se logran trazar varios puntos de diálogo y mostrar tendencias en el vínculo entre investigación creación y formación docente.

El artículo abre algunos interrogantes: ¿cómo la investigación – creación moviliza transformaciones en el campo académico en relación con los criterios de validación y construcción del conocimiento? ¿De qué manera este paradigma exige reconfiguraciones en la formación docente en la educación artística? Visibilizar estas cuestiones permite fortalecer el diálogo acerca de la producción de conocimiento y de la formación profesional.