

Diálogos con mujeres artistas docentes. Transitar entre mi práctica artística y de investigación académica.

Dialogues with women art teachers. Transit between my artistic practice and academic research

Rosario García-Huidobro Munita

Universidad de Barcelona

rosarioghm@gmail.com

Resumen

En este escrito busco compartir los recorridos y cuestionamientos que me han llevado a repensar mis desplazamientos como mujer, artista e investigadora. Cuando señalo que inicio esta exploración desde mi posicionamiento como mujer, artista e investigadora, implica contarles que desde estos tres roles, ser mujer ha sido la dimensión que ha permitido comenzar los diálogos entre mi sentido de ser artista e investigadora. En este trayecto me han acompañado las voces de diversas académicas feministas, quienes han sido claves para ayudarme a comprender que en ningún tipo o forma de investigación puedo eludir mis propias circunstancias como mujer (Welier, 1988). Frente a esto, he comprendido que mi sentido de ser no queda eludido ni de mis intereses artísticos ni de mi investigación doctoral. Por el contrario, intentan dialogar y, es en ese diálogo cuando comienzo a transitar entre ambas disciplinas y formaciones.

Para contarles este proceso, compartiré parte de mi práctica y reflexión artística y cómo ésta ha comenzado a entrelazarse con mi investigación doctoral, a través del proyecto artístico “Diálogos con mujeres artistas docentes”. A partir de mi experiencia como artista e investigadora en formación, comparto en qué consiste este proyecto de indagación artística y reflexiono sus puntos de encuentro con la noción de `práctica artística como investigación´ desarrollada por Graeme Sullivan (2010, 2011). Por otro lado, de la misma manera que Kan Koon (2009), en esta investigación busco reflexionar cómo mis identidades como mujer artista y mujer académica están en un constante diálogo personal. Este proyecto artístico me ha permitido comprenderme no en un espacio o posicionamiento fijo o delimitado, sino más bien como mujer investigadora y artista que transita entre ambas disciplinas.

Palabras Clave: Investigación artística, investigación doctoral, transitar.

Abstract

In this paper I seek to share routes and questions that have led me to rethink my displacements as woman, artist and researcher. When I point that I start this exploration from my position as woman, artist and researcher, implies to tell that from these three roles, be a woman is the dimension that has allowed to begin the dialogs between my

sense of being an artist and a researcher. In this way I have been accompanied by the voices of diverse feminists' scholars, who have been key in helping me understand that in any type or form of research I cannot elude my own circumstances as woman (Welier, 1988).

Against this, I have understood that my sense of being doesn't remain eluded neither of my artistic interests nor of my doctoral investigation. Instead, they attempt to dialogue and are in this dialogue when I start to transit between both disciplines and formations.

Telling this process is to share my artistic practice and how it has begun to intertwine with my doctoral research, through the art project "Dialogues with women art teachers". In the same way as Kan Koon (2009), this research seeks to show how my identity as a woman artist and female academic are in a constant personal dialog.

I course the PhD "Arts and Education" at the University of Barcelona. The name of my research is "Art teachers in Chile. Understand the transits between their art and teaching practice, from narrative experiences ". In this paper I don't seek to share my doctoral research, but to tell how from the interest for the narrative and the theme "women art teachers", my role as a researcher has been built in conjunction and as a whole with my role and identity as an artist.

Thus I wanted to tell that from the subject of my doctoral research, where I seek to understand and visualize the narrated experiences of women art teachers in Chile, and from my artistic interest for the construction of portraits, I have begun to develop an artistic project (parallel to my PhD research) called "Dialogs with women art teachers".

In this project, which is under construction, I have started to link both practices (my doctoral research and artistic investigation) to generate a series of visual narratives. To do this, firstly I asked five women art teachers to narrate how they perceived them self as "women art teachers". From their stories, I have been re- interpreting them for, from pictorial, narrative and digital gestures, find new ways to make them visible and understand them. This project has become a space to inquire from the arts, their stories of experiences intertwined with mine. Throughout this process I have approached to the idea of ' art practice as research ' developed by Graeme Sullivan (2010, 2011), to understand how my process of artistic inquiry with my academic interests are generating new ways to understand me as a woman artist and researcher.

The Proposals to understand the artistic practice as a form of reflection and research, has invited artists to theorize their own artistic practice. Sullivan (2010) defends this position, indicating in first place that visual arts play an important role in the sociocultural and educational contexts, since the artistic ways of knowing help us to understand the world in which we live. From here he proposes the artistic practice not only as a way of interpreting and representing, but also as a way that allows us to understand things, situations or experiences of the daily life in a way that other traditions or disciplines of research cannot.

From this affirmation, Sullivan (2010, 2011) indicates to us that the investigation that the artists develop in studies, galleries, Internet, communities, etc., are forms of investigation based on his practice and that construct new knowledge and comprehensions.

In this sense, if one of the goals of qualitative researches is to generate new knowledge,

it is also possible to think that there are several ways to achieve it, being the artistic practice a visual, plastic, creative and critical form of investigation, which seeks to create comprehensions and to criticize the knowledge.

On the other hand, it is important to consider the artistic practice as a type of research that is transformative. This means that the creation of knowledge in the visual arts constantly generates new insights not only about us, but also new comprehensions of the world. The images we create can communicate new ideas and ways of thinking; generate new meanings from their description, representation, expression or symbolic form. In this process of creation reflective practice is a key element. The process of thinking and rethinking is what allows us to generate a kind of knowledge that helps us understand the world we live in, allows us to learn how we make sense and generate new meanings on what we don't know to uncover new truths (Sullivan, 2010).

In this sense, each picture that compose the project "Dialogues with women art teachers" shows the process of how I made portraits. Each visual narrative counts, both visually and textually, a different process to understand their words and my thoughts. As Sullivan (2010) argues, visual arts involve a type of imaginative thinking that is never fixed, since we always travel between what we know and do not know.

These projects are unfinished processes of reflexivity. The questions that constantly arises is: how to dialogue with their stories when I'm creating the images? From their narratives, as evidence of their stories, I generate a dialogue during the process of portraying them. Their experiences make me think, they go through me and from this point I start the visual dialogue with them. During these reflections I paint their faces, look at them, observe them, do close-up and I approach them to talk intimately. To draw, write, paint, write, write and paint are all acts that are woven in a spontaneous and consecutive way. I draw and think about them, write about their thoughts, paint our thoughts and again I write to reaffirm our dialogues. A dialogue with three voices. The voice of their experiences, the voice of how their experiences bounce in me and the voice of their portraits, being this ways of looking at them while we talk. These conversations are what lead me to create, in my own view as an artist, a new story that is written and pictorial.

This process has become a make and break, and for me, this process is the project "Dialogues between women art teachers ". When I refer to my art research as a process, means that the results are the last thing I expect to find, because as Janneke Wesseling (2011) says, the artwork is not a finished product or the finished result of an artistic thought. On the contrary, it is the intermediate stage of a thought process that never ends.

Due to it in this article I do not present results of anything, but everything what I show is my process, where every image that moves is due to a process of thought, every sentence I write is a reflection about their stories, in what they have told me and related in how I want to portray them.

So, from Sullivan's reflections about art practice as research and the artistic project that I have told before, I have begun to wonder if there is a boundary between my identity as an artist and researcher and what it means that both roles dialogue jointly to develop my personal and academic questions.

During this process, Kan Koon (2009) is an academic who has illuminated these questions. She also has told that, due to the fact that she first was formed as a creative artist, she has had to find ways to complement its role as an academic. Through her ways of question and dialogue their own struggles as artist-academic has allowed me to understand how she has asked herself the meaning of being an artist scholar from the point of view of being an Asian woman. Her positioning has also led to wonder what it means to train as a female investigator, without neglecting or leaving of side my role as artist.

The author talks of making a way - or space I would think - between images and words, to give content to the diverse dimensions of her existence as woman, artist and Asian academic. In my case, generate a dialogue between images and words is a way of moving in multiple ways from what I'm thinking.

In this sense, what I reflect is not the painting independent from the text or the text a reflection of what I paint, but I attempt that both gestures, painting and writing, be my way to talk with my experience and that of the other women art teachers. In this respect, writing has become an artistic practice and academic. I write not only to explain but also to understand and question what I think and paint. The text, which represents my position or academic thought as a researcher, dialogues with the pictorial image, which has to do with my artist momentum. The text, as my obsession to try to understand me and others from dialogues and stories, and the image like my other obsession for the face, for what it says and shows the look.

Now then, in relation to the above, a major challenge as an artist is the question: how to make this process an artistic experience? If John Dewey (1934) proposed that in an artistic experience we "fly" our mind to live this experience of creation, I wonder if perhaps writing shows as a control gesture. If the act of painting is something *irrational* and the rational act of writing seeks to explain and understand, how they dialogue without one prevail over the other?

Through these thoughts and questions I point out how I move between the arts and the academic research. The visual narratives that I am shaping in my project "Dialogs with women art teachers", are a new way to tell my stories, which go beyond just writing a text and painting a portrait. I try to tell these stories from the place of the arts, but also from my position as an academic. In this respect, the writing, as that one that I have learned from my role as researcher in formation travels towards my art practice to merge with the pictorial creation. In this process, the words that I write do not seek to interpret and to understand only actions or thoughts, but also they are a way of expression.

Finally, this process has led me not to settle in a certain or given space or fixed role, but to position myself as a woman artist and researcher in-between. That is to say, in a space between, since I never act completely as artist or totally as investigator. I constant move and transit between these two roles. In spite of the fact that both could question or in some instances be in tension, both work as a whole and allow me to develop me as woman, artist and researcher

Key Words: Artistic investigation, PhD research, transit.

Situándome como artista e investigadora académica

Como artista visual puedo contarles dos aspectos básicos sobre mi práctica artística. La técnica que experimento y mi línea de investigación. Hace años que la acuarela se ha transformado no sólo en *mí* técnica o *mí* medio de expresión visual, sino en un proyecto. Mi obsesión por construir retratos, enfocándome principalmente en el gesto de la mirada, ha sido el hilo conductor que me ha permitido comprender visual y plásticamente cómo conformamos nuestra identidad, desde la construcción de retratos. En mi indagación artística, retratar a un otro no se limita en simplemente representarlo, sino explorarlo y comprender sus posibilidades, lo que conlleva un proceso que es tanto técnico como reflexivo e introspectivo. Bracha Ettinger (2012) ha señalado que pintar es preguntarse, y preguntarse conlleva un proceso de reflexión. El proceso de interpretar a otros (o a mí) desde la acuarela, me ha permitido transitar entre la dilución del agua, el juego de capas y transparencias, como metáfora del cómo nos conformamos desde múltiples *yo*es, historias y relatos.

Durante este proceso re-interpreto y reconstruyo el rostro de un individuo (no cualquier individuo) dialogando con su historia y la relación de nuestras historias. Este proceso es lo que Donald Schön (1992) ha llamado metafóricamente 'conversación reflexiva con los materiales de una situación'. Este aspecto lo profundizaré más adelante, pero hace alusión al cómo, a medida que voy pintando puedo pensar en *reorganizar* lo que voy haciendo. Es decir, a través de esta reflexión *en* acción no sólo voy siendo consciente de las direcciones del pincel o de los colores que utilizo, sino que también cuáles son sus significados, o mejor aún, puedo ir reflexionando sobre la relación de ese individuo conmigo.

Para continuar contándoles sobre mi práctica artística, puedo compartir que estas reflexiones se enriquecieron tras concluir el máster en Artes Visuales y Educación de la Universidad de Barcelona el año 2012, a partir del cual los diversos aprendizajes y cuestionamientos teóricos fueron cobrando sentido en mi práctica artística. Para ser honesta, ese año acabé con la cabeza saturada de teorías y perspectivas de conocimiento. Viví todo ese año apegada a intensas horas de lecturas, cuando yo me había formado como artista visual y mi lenguaje de expresión estaba más relacionado con la pintura o el grabado y no la escritura. Mi manera de comprender el mundo siempre había sido desde la experiencia práctica, experiencial y sensorial. A pesar de ello, acercarme a comprender la escritura no sólo como un medio para organizar o transmitir ideas ha sido fundamental. A través de este proceso de formación comprendí que nos conformamos de y desde relatos de experiencia (Clandinin y Connelly, 1990, 1994, 1995, 2000), lo que me ha presentado a la narrativa como un nuevo lenguaje de expresión para contar a otros nuevas formas de ver e interpretar el mundo. Así fue como resurgió en mí la necesidad de volver a conectarme con lo mío: la pintura, los retratos y la acuarela, pero esta vez la escritura era un nuevo elemento que entraría en mi indagación artística. Si narrarnos es una forma de comprendernos, entonces la narrativa era una herramienta que ligada a la acuarela, también me permitiría comprender cómo nos conformamos como individuos.

No fue muy difícil pensar qué pintaría, todo lo que había aprendido ese año en el máster había despertado en mí muchas preguntas que inevitablemente gritaban con euforia que las llevara a un nuevo medio de representación. Las teorías feministas, o más bien, la

noción de mujeres estaba muy latente en mí, por lo que comencé a reflexionar cómo y desde qué lugar podía comenzar a llevar estos nuevos aprendizajes al campo artístico.

Tímidamente comencé a explorar estos cuestionamientos centrándome en las mujeres docentes. A través de mis propios relatos reflexivos y el trabajo con la acuarela, intentaba dialogar, o más bien, al igual que Regina Cortina y Sonsoles San Román (2006), criticar la tradicional idea que asocia a las mujeres maestras como seres de estrato social bajo, con bajas remuneraciones y faltas de autoridad y disciplina debido a sus características maternas y amor incondicional a los niños.

Temas de este tipo, quizás más ligados a un feminismo radical, fueron los que comencé a desarrollar en mis indagaciones como artista. La escritura comenzó a ser un apoyo y un medio de expresión crítico, mediante el cual intentaba dialogar entre las imágenes y mis pensamientos sobre las mujeres docentes.

A través de las siguientes imágenes comparto mis indagaciones. El primer ejemplo (figura 1) corresponde a mis primeros encuentros con el tema de mujeres docentes. En el segundo ejemplo (figura 2) la escritura ya se muestra como un elemento significativo en conjunto con la pintura.

Esta serie surgió cuando comencé a indagar el rol de las mujeres en la educación. A través de estas imágenes buscaba criticar ese "rol maternal innato" que se le ha atribuido a la mujer como docente.

Algunas las retraté "como si fueran vírgenes", haciendo alusión, irónicamente, a esa imagen sagrada de la mujer docente.

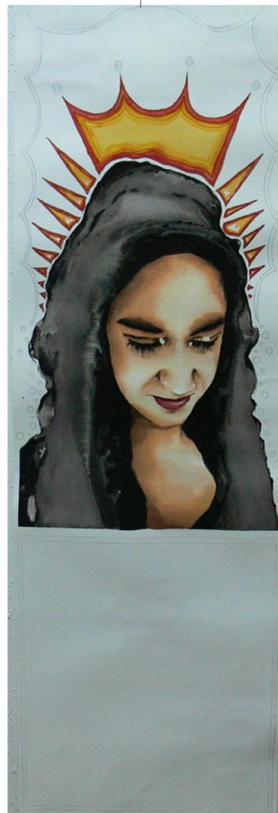
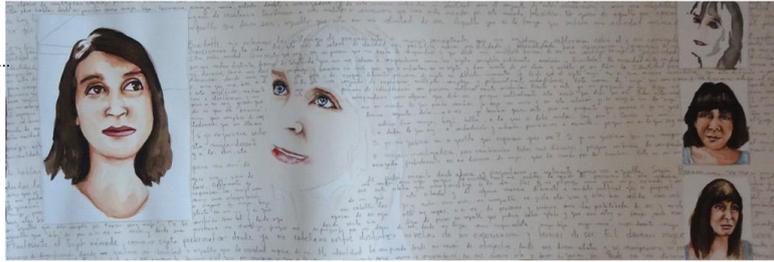

Figura 1: Rosario García-Huidobro (2012) *Sin título*. Acuarela, fotografía, photoshop.

Aquí comencé a explorar el potencial de la escritura junto con la pintura. A partir de interpretar a estas mujeres reflexionaba los roles de la mujer en la educación.

A su vez también exploraba técnicamente cómo generar diálogos entre la imagen y el texto. En este caso jugué con superponer el retrato sobre mis palabras.

En este otro caso, entrecruzaba mis palabras y reflexiones con el rostro de esta mujer.

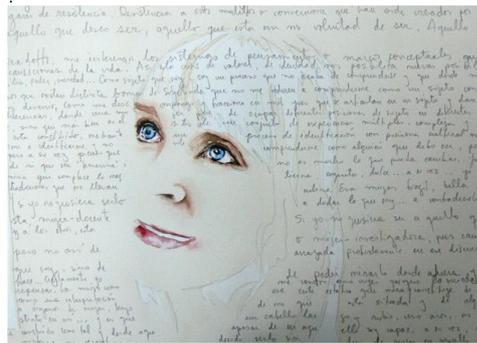

Figura 2: Rosario García-Huidobro (2012) *Sin título*. Acuarela, lápiz grafito sobre papel, fotografía y photoshop.

Actualmente curso el doctorado “Artes y Educación” de la Universidad de Barcelona. El nombre de mi investigación es “Profesora de Artes Visuales en Chile. Comprender el tránsito entre la práctica artística y docente, desde experiencias narrativas”. En este escrito no busco contarles mi investigación de doctorado, sino contarles cómo a partir del interés por la narrativa y el tema “mujeres artistas docentes”, mi rol como investigadora se ha ido construyendo en conjunto con mi rol e identidad como artista.

Para ello quisiera contarles que a partir del tema de mi investigación doctoral, donde busco comprender y visibilizar la experiencia narrada de mujeres artistas docentes en Chile, y de mi interés artístico por la construcción de retratos, he comenzado a desarrollar un proyecto de investigación artístico (paralelo a mi investigación de doctorado), que llamé “Diálogos con mujeres artistas docentes”. Este es un proyecto en construcción, donde he vinculado ambas prácticas (de investigación doctoral y la artística) para generar una serie de narrativas visuales. A través de diversos intercambios hemos compartido narrativamente cómo se perciben como mujeres artistas docentes hoy. A partir de sus relatos las he ido re-interpretando para, desde gestos pictóricos, narrativos y digitales, buscar nuevas formas de visibilizarlas y comprenderlas. Este proyecto se ha transformado en un espacio para indagar desde las artes, sus relatos de experiencias entrecruzados con los míos.

A lo largo de este proceso me he acercado a la idea de ‘práctica artística como investigación’ que desarrolla Graeme Sullivan (2010, 2011), para intentar comprender cómo mi proceso de indagación artística junto a mis intereses académicos van generando nuevas formas de comprenderme como mujer artista e investigadora.

La práctica artística como investigación

La idea del arte como una forma de investigar surgió en los años 60’, a partir del arte conceptual. En esta época los artistas se opusieron a la visión del arte como una producción aislada de la historia, la política y el mundo social, y desde estos cuestionamientos proponen al arte y las experiencias artísticas como una forma de pensar y un saber cognitivo. Desde aquí que el arte moderno dejó de ser representacional para transformarse en autocrítico. Las estrategias de la crítica y la auto reflexividad fueron claves para generar nuevas comprensiones y significados artísticos. A partir de la época posmoderna, reflexión e investigación fueron aspectos que se entrelazaron con la práctica artística. Los artistas ya no buscaban sólo el resultado de la obra, sino comprender el proceso crítico (Wesseling, 2011).

Las propuestas de comprender a la práctica artística como una forma de reflexión e investigación, ha invitado a los propios artistas a teorizar sobre su práctica artística. Sullivan (2010) defiende este posicionamiento, al señalarnos en primer lugar que las artes visuales cumplen un rol importante en los contextos socioculturales y educativos, ya que las formas de saber artísticas nos ayudan a comprender el mundo en que vivimos. Desde aquí nos propone a la práctica artística no sólo como una forma de interpretar y representar, también como una manera que nos permite comprender aspectos, situaciones o experiencias de la vida cotidiana de una forma que otras tradiciones o disciplinas de investigación no pueden. En este sentido, el autor plantea

que el trabajo imaginativo e intelectual de los artistas es una forma de investigación, ya que las formas de presentar, encontrar y de analizar la información produce un tipo de conocimiento que es transformativo, es decir, que tiene el potencial de cambiar la forma en que vemos y pensamos para mostrarnos nuevas formas de comprender (Sullivan, 2011). Desde esta afirmación, nos señala que la investigación que los artistas desarrollan en estudios, galerías, internet, comunidades, etc., son formas de investigación basadas en su práctica y que construyen nuevos conocimientos y comprensiones.

En este sentido, si uno de los objetivos de cualquier tipo de investigación es generar nuevos conocimientos, también es factible pensar que existen diversas maneras y caminos para lograrlo, siendo la práctica artística una forma visual, plástica, creativa y crítica de investigación, que busca crear comprensiones y criticar el conocimiento. Desde este mismo lugar, Borgdorff (Sullivan, 2010:79) señala que “la práctica artística califica como investigación si su objetivo es expandir nuestro conocimiento y comprensión al conducir una investigación original en y hacia los objetos visuales y procesos creativos”. Además, la práctica artística como una forma reflexiva de investigación, genera un tipo de conocimiento creativo que tiene la capacidad de transformar nuestras formas de comprender, ya que sus objetivos, más que representar y confirmar una realidad son provocar, desafiar e iluminar (Sullivan, 2010).

Por otro lado, es importante considerar a la práctica artística como un tipo de investigación que es transformativa. Esto significa que la creación de conocimiento en las artes visuales constantemente genera cambios y nuevas comprensiones no sólo de nosotros mismos, sino que también en las nuevas comprensiones que generamos. Las imágenes que vamos creando pueden comunicar nuevas ideas y miradas, generar nuevos significados desde su descripción, representación, expresión o forma simbólica. En este proceso de creación la práctica reflexiva es un elemento fundamental. Este proceso de pensar y repensar es lo que nos permite generar un tipo de conocimiento que nos ayuda a entender el mundo en que vivimos, nos permite aprender cómo le damos sentido y generar nuevos significados sobre aquello que no sabemos para develar nuevas verdades (Sullivan, 2010).

Comprender la práctica artística como investigación en el proyecto “Diálogos con mujeres artistas docentes”.

Para contarles cómo mi práctica artística ha ido articulándose como investigación, les contaré más en profundidad sobre este proyecto, para dejar entrever cómo la importancia de éste radica en su proceso y no en su resultado. En este sentido, lo primero que debemos tener en cuenta es que este proyecto es un proceso que se encuentra en construcción. Por otro lado, demás está comentar desde dónde surgió este proyecto, pero sería importante recalcar dos aspectos.

Primero, es importante aclarar que este proyecto artístico no constituye parte de mi investigación doctoral, sino que son exploraciones artísticas que surgen desde mi tema de investigación. A partir de la creación de estas narrativas visuales, como artista busco comprender, generar sentido, visibilizar, dar significado y dialogar con las experiencias de otras mujeres artistas docentes, desde lo visual (Bach, 2007).

En este sentido, si bien en la investigación doctoral y también en la artística desarrollo el tema “mujeres artistas docentes”, las participantes que inspiran este proyecto artístico, de momento, no son las cuatro profesoras con quienes desarrollo mi tesis. Es decir, no hablamos ni me refiero a las mismas mujeres. ¿Por qué? Primero, porque las profesoras que participan en mi investigación doctoral aun no las conozco físicamente. Para mí esto tiene mucha importancia, ya que como artista, acercarme a interpretar la vida, gesto, rostro y mirada de un individuo, desde la pintura, implica conocer esa vida, gesto, rostro y mirada. Para mí, pintar no es sólo un acto mecánico y técnico de reproducción, sino que es una acción de conexión profunda, en la cual entro en su historia para conectarme con ese sujeto desde la reflexividad, aspecto que Schön (1998) llama ‘reflexionar sobre nuestro conocimiento en acción’.

En este sentido, las cinco mujeres artistas que forman parte de este proyecto artístico las he conocido en distintas etapas y contextos de mi vida. Las cinco se identifican como mujeres artistas docentes y desde aquí me he interesado por comprender visualmente cómo dan sentido a su experiencia entre las artes y la educación.

Para ello, en primera instancia le pedí a cada una que narrara, desde el género o forma literaria que quisiera (ensayo, carta, recuerdo, anécdota, cuento, etc.) cómo se percibe como mujer artista docente. Estos relatos me han permitido entrar en sus historias para pensar dónde me coloco como investigadora, dónde me sitúo con mi propia historia como profesora y desde dónde enfrento estas historias como artista.

Llegados a este punto, es importante contarles mi proceso de trabajo y las decisiones que ido tomando en este camino de investigación, ya que el objetivo de este artículo no sólo es develar mi posición como artista e investigadora “in-between”, sino sobre todo subrayar que cada una de estas decisiones o cuestionamientos que he enfrentado, son los aspectos o dilemas que se hacen presentes en el diálogo entre mis identidades y que me llevan a tomar dicho posicionamiento.

Si bien la idea inicial del proyecto era hacer una gran serie donde las *presentara* a todas, me he ido dando cuenta que comprender y dialogar con sus historias y experiencias como mujeres, ha implicado diversas formas de diálogo y acercamiento. Esto me ha llevado a repensar mis estrategias de representación artística para comenzar a realizar series personales, es decir diálogos personales. Con cada una de ellas voy conformando una serie diferente, única y nunca acabada, donde digitalmente voy explorando la posibilidad de generar diversas historias visuales ¿Qué significa esto? Cada sentido de ser mujer artista y docente es diferente, lo que me ha llevado a dialogar de manera muy diversa con cada una.

En este sentido, cada serie muestra el proceso de cómo he realizado los retratos. Cada narrativa visual cuenta, tanto visual como textualmente, un proceso distinto de comprender sus palabras y mis reflexiones. Como plantea Sullivan (2010), las artes visuales implican un tipo de pensamiento imaginativo que nunca es fijo, ya que siempre transitamos entre lo sabemos y no sabemos. En este sentido, estos proyectos son procesos de reflexividad inacabados.

La pregunta que surge constantemente es ¿cómo dialogo con sus relatos en el momento que voy creando las imágenes? A partir de sus relatos, como evidencias de sus historias, genero un diálogo durante el proceso de retratarlas. Sus experiencias me hacen pensar,

me atraviesan y a partir de éstas comienzo a dialogar con ellas. Durante estas reflexiones pinto sus rostros, las miro, las observo, hago close-up, me acerco a ellas para conversar íntimamente. Dibujo, escribo, pinto, escribo, escribo y pinto, como actos que se van tejiendo de manera espontánea y consecutiva. Dibujo y pienso en ellas, escribo sobre sus pensamientos, escribo sus pensamientos, pinto sobre nuestros pensamientos y vuelvo a escribir para reafirmar nuestros diálogos. Un diálogo con tres voces. La voz de sus experiencias, la voz de cómo sus experiencias rebotan en mí y la voz de los retratos, siendo éstos una manera de mirarlas mientras dialogamos. Estas *conversaciones* son las que me llevan a crear, desde mi propia mirada como artista, un nuevo relato que es escrito y pictórico.

Este proceso se ha convertido en un hacer y deshacer, y para mí, justamente este proceso es el proyecto “Diálogos entre mujeres artistas docentes”. Cuando aludo a mi investigación artística como un proceso, refiero a que los resultados son lo último que espero encontrar, ya que como me ha enseñado Janneke Wesseling (2011), el trabajo artístico no es un producto acabado ni el resultado acabado de un pensamiento artístico. Por el contrario, es el estadio intermedio de un proceso de pensamiento que nunca se acaba. Debido a ello en este artículo no presento resultados de nada, sino que todo lo que muestro es mi proceso, donde cada imagen que se mueve es debido a un proceso de pensamiento, cada frase que escribo es pensando en sus historias, en lo que me han contando y en cómo quiero relatarlas.

En las siguientes páginas muestro las cinco narrativas visuales que he ido construyendo. Si bien en cada una he seguido un proceso similar, el resultado es diferente en cada una, ya que el proceso de diálogo durante la pintura ha implicado diferentes reflexiones sobre sus experiencias como mujeres, artistas y docentes.

Dialogos con ...

Mujeres Artistas Docentes

Elisa

Eli fue mi ayudante de acuarela y grabado en la universidad. Siempre ha transitado entre la práctica del grabado, la acuarela y la ilustración. Gran parte de lo que aprendí como artista, se lo debo a ella...

El proceso de diálogo

Mientras pintaba, dialogaba con las palabras que Elisa me ha compartido

Ser Mujer, Ser Artista, Ser Profesora...

De las tres, ser mujer es lo único que no elegí pero es una de las que más valoro...

De las tres, ser artista es la que me hace más feliz y la que se conecta más con mi interior...

De las tres, ser profesor es la que más me cuesta pero con la que me siento mejor persona...

De las tres, las tres creo que son muy difíciles de vivir en un país como Chile...

De las tres, no dejaría de ser ninguna...

De las tres, es muy difícil priorizar una sobre la otra porque las tres me conforman de igual manera y me siento orgullosa de ser mujer, de ser artista y de ser profesora.

"Ser Mujer, Ser Artista, Ser Profesora..."

De las tres, ser mujer es lo único que no elegí pero es una de las que más valoro...

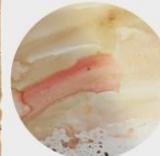
De las tres, ser artista es la que me hace más feliz y la que se conecta más con mi interior...

De las tres, ser profesor es la que más me cuesta pero con la que me siento mejor persona...

De las tres, las tres creo que son muy difíciles de vivir en un país como Chile...

De las tres, no dejaría de ser ninguna...

De las tres, es muy difícil priorizar una sobre la otra porque las tres me conforman de igual manera y me siento orgullosa de ser mujer, de ser artista y de ser profesora."

Mientras miraba mis acuarelas recordaba como para ti la noción de experiencia era un aspecto muy importante de la enseñanza. Recuerdo que ponías mucho énfasis a nuestra experiencia y encuentro con la acuarela.

Pienso en todo lo que me has enseñado... en todo lo que he aprendido contigo. Me has enseñado a comprender mis tiempos con la acuarela, a comprender mi aguada y saturación. A detenerme ante la acuarela, mirarla y reposar la mirada. Frenar el impulso, controlarme e incluso desbordar el control. Dejar de pensar, pensar y volver a pensar.

Tus saberes traspasaron las barreras del arte para enseñarme a vivir la experiencia artística desde un lugar íntimo. Mi lugar como mujer artista.

Comencé a dibujar a Elisa con mucho cariño y respeto. Con ella aprendí no sólo aspectos técnicos de la acuarela y el grabado, sino sobre todo:

CÓMO SE POSICIONABA EN LAS ARTES Y LA ENSEÑANZA DESDE SU ROL COMO MUJER.

Pensaba en cómo su modo de enseñar(me) me llevó a interesarme por la educación. Me cuenta que "ser profesora es lo que más le cuesta", pero yo creo que lo difícil para ella no era enseñar en sí, sino que enseñar en base a las "normas, planes y programas" establecidos en nuestro país. Pienso que su modo de enseñar estaba ligado a su forma de comprenderse como mujer y a su modo de entender la expresión artística.

También pensaba que en Chile, ser mujer artista y docente no es fácil. Pienso en todos los esfuerzos que has hecho para lograr tus cursos en la universidad, y además recuerdo que me contaste ciertos conflictos con el director del colegio donde trabajabas... recuerdo que fue por un tema de género... de los profesores hombres y mujeres... complejo.

Al recorrer tu rostro con el pincel voy pensando que en tu cuerpo, en tu vida y tu experiencia, ser mujer, artista y docente son tres roles intrínsecos... para ti, ser mujer artista docente es tu cuerpo, tu vida y tu experiencia. Son inseparables...

Termino pensando los diversos recuerdos que hemos realizado juntas y cómo tu modo de ser como artista y docente influyó en mi modo de enfrentarme a las artes y la enseñanza artística.

Mis estados durante el proceso técnico de la pintura en acuarela

Momento de tensión con la acuarela, debo actuar rápidamente para que la pintura no se seque.

Momento de mayor soltura y seguridad con la acuarela.

Momentos indiferentes

Figura 3: Rosario García-Huidobro (2013) *Diálogos con mujeres artistas docentes. Elisa*. Acuarela, fotografía y photoshop.

Dialogos con ...

Mujeres Artistas Docentes

Catalina

Nos conocimos estudiando pedagogía, junto a Amelia. Su pintura nace de la libertad que le genera poder crear diferentes recorridos, de encuentros y desencuentros, como pensamientos que durante el día nacen de modo inconsciente.

El proceso de diálogo

Este encuentro pictórico surgió a partir de mis recuerdos cuando estudiábamos juntas y de sus relatos como profesora y artista. Ir acompañando el proceso de pintura con la observación de sus producciones artísticas, me iba ayudando a comprender sus deseos, obsesiones y sus propios recorridos como mujer artista y docente.

Antes de retratarle, miré tu imagen y recordé los momentos que compartimos juntas cuando estudiábamos pedagogía en artes visuales... (1)

Me cuentas que para ti, trabajar como profesora te ha hecho acercarte a lo que consideras más valioso sobre eso que llamamos "arte"... (2)

Y te impresionas con la creatividad y soltura con que los estudiantes crean sus trabajos... eso me hace pensar que tu posición como artista docente, no es exhibicionista o engreída, sino que quieres aprender te los niños (3)

Invasada por la curiosidad busco en internet tu página web y comienzo a indagar en tus trabajos artísticos... Y noto que en tus proyectos personales, dejas fluir tus ideas, emociones, mente y corazón. Me gusta mucho cuando cuentas que tu pintura nace de la libertad que te genera crear diferentes recorridos, de encuentros y desencuentros... (4)

Tu obsesión por los pensamientos inconscientes que expresas en esos recorridos, me hace pensar en mi obsesión por la mirada. (5)

Mientras te dibujaba, pensaba en las facciones duras de tu rostro, pero también recordaba cuando en la universidad nos hacían planificar actividades... tú tenías una mente y un corazón super espontáneos y recuerdo que creamos actividades lúdicas. (6)

Me cuentas que los niños te abren nuevas puertas, alternativas y modos de expresar, plasmar y desarrollar su imaginación en sus proyectos artísticos, te ha hecho valorar las diferentes experiencias artísticas. (7)

Para mí, ese posicionamiento abierto a aprender y sorprenderse de y con los otros, marca tu forma de comprenderte y sentarte como mujer, artista y docente (8)

Y escribes: "Así nos vemos rayando una hoja de papel hasta que no queda ningún espacio en blanco, reiterando una y otra vez un mismo patrón o figura que no logra hacernos conscientes de su escondido mensaje y subliminal deseo..." (9)

Y observo como en todas tus obras se apodera de ti la obsesión por esos recorridos interminables de líneas y rayas... Al mismo tiempo miro mi mesa y noto cómo también se compone por esos recorridos interminables de líneas y rayas... (10)

Y me centro en los detalles de tus ojos. En ese encuentro de deseos... tus deseos y mis deseos, elaborados con manchas que se evaporan, con brillos que dejan entrever nuestros encuentros... (11)

Pienso que este encuentro me ha mostrado que tu forma de comprenderte como mujer artista y docente, se compone por esos interminables recorridos, por tus pensamientos inconscientes, que no son más que sentimientos espontáneos, cargados de cultura, de preguntas y posibilidades. (12)

Mis estados durante el proceso técnico de la pintura en acuarela (13)

Momento de tensión con la acuarela, debo actuar rápidamente para que la pintura no se seque. (14)

Momento de mayor soltura y seguridad con la acuarela. (15)

Momentos indiferentes (16)

Figura 4: Rosario García-Huidobro (2013) *Diálogos con mujeres artistas docentes. Catalina.* Acuarela, fotografía y photoshop.

Dialogos con ...

Mujeres Artistas Docentes

Carlota

A Carlota también la conocí en el master, pero ella es Española. Su producción artística se escapa de los lenguajes tradicionales y me traslada a espacios contemporáneos, donde logro percibir como transitaba entre sus diversos roles.

El proceso de diálogo

Fui pensando en cada una de tus palabras, y cómo el valor simbólico de tu relato dejaba entrever tu forma de ser y sentirte como mujer artista y docente

Inicie este juego sólo con tu presencia en el ordenador, pero poco a poco, a medida que me contabas de tí, tu producción artística comenzó a entrecruzarse entre nosotros

He construido este retrato a partir de tu imagen, tus palabras y tus recorridos artísticos.

Comienzo a retratarte mirándote a ti y a tu historia como mujer artista y docente...

La verdad es que siempre me ha gustado como escribes y describes tu realidad...el aspecto literario que das a tu forma de expresar y narrarte también me hará comprender tu forma de ser como mujer y artista

Incluso, que no importa qué o cuál es esa actividad que realizas de modo paralelo o fuera de la escuela...lo que importa, para tí, es que esa actividad sea una evidencia que interfiera en tu modo de abordar tu cotidianidad en la escuela y con tus propios alumnos...

Me cuentas que tu producción artística se escapa de los lenguajes clásicos del arte y que los muestras abiertamente en internet como un punto de partida para que tus alumnos y compañeros, desarrollen cierto interés por los lenguajes artísticos contemporáneos

Y pienso en las obras que vas creando...me interesa el nivel de sensibilidad que tienes para simbolizar a los objetos y hacerlos parte de tu historia.

Y hago los detalles de tu mirada, como esa obsesión que tengo por comprender los detalles del rostro y el acto de ver, observar... Me interesa cómo observamos y comprendemos el mundo desde nuestras propias realidades...

Comencé a dibujarte pensando en lo que para tí significa ser artista y docente: "...Cuando alguien es profesora, tengo la impresión, ser artista no es diferente de ser hija de pastelero, coleccionista de miniaturas o miembro fundador del club de amantes del seiscientos de Catalunya..."

Me interesa cuando me cuentas que para tí, ser profesora o artista, indistintamente, no deja de ser una manera ordinaria o común de ser o estar en el mundo...

También me hablas de esa tendencia exhibicionista que nos caracteriza como artistas, de cómo estamos más acostumbrados a exponer y explicar aquello que hacemos fuera de nuestra vida docente... y es cierto...a veces olvidamos las relaciones humanas

Y mientras te pinto busco en internet tus obras y voy conociendo tu mundo e interés artístico...

Para mí, eso que desarrollas en tu producción artística tiene mucho que ver con lo cotidiano, lo simbólico...noto como tu rol como mujer se hace presente y media entre tu práctica artística y docente...

Y, pienso que tu forma de ver y comprender la realidad dialoga constantemente con un modo artístico y pedagógico. Pedagógico en el sentido de los otros, de ver y comprender la importancia que tienes los otros, tanto en tu desarrollo docente como en tu producción artística.

Mis estados durante el proceso técnico de la pintura en acuarela

- Momento de tensión con la acuarela, debo actuar rápidamente para que la pintura no se seque.
- Momento de mayor soltura y seguridad con la acuarela.
- Momentos indiferentes

Figura 5: Rosario García-Huidobro (2013) *Diálogos con mujeres artistas docentes. Carlota.* Acuarela, fotografía y photoshop.

Dialogos con ...

Mujeres Artistas Docentes

Sara

Nos conocimos en Barcelona, en el máster. Luego empezamos juntas el doctorado. Siempre me contaba que en Chile tenía su taller, "Ojos de papel", donde hacía clases de grabado.

El proceso de diálogo

Mientras retrataba a Sara en acuarela, iba dialogando con su sentido de ser mujer artista y docente...

y pensaba cómo su interés por la educación y la pedagogía se desprende de los territorios de su cuerpo y de su corazón como mujer y profesora...

y me trasladé a pensar en Elizabeth Elsworth, cuando menciona que la pedagogía como relación social es muy cercana, "te toca directamente ahí; en tu cerebro, tu cuerpo y tu corazón"...

Comencé dibujando trozos de su historia, de sus recorridos como mujer, artista y docente...

Pienso que tu compromiso por repensar la educación, por ese deseo de una educación diferente está profundamente arraigado a tu historia y a aquello que siempre repites... sin cansancio: "cuerpos en acción"

Tu manera de hablarme sobre el cuerpo en educación, también me lleva a pensar en el cuerpo en el arte... y me pregunto cómo conformo tu cuerpo desde el gesto simbólico de la pintura y la escritura.

Experimenté cómo construir parte de tus labios desde tus palabras y las de Elsworth, pero luego me arrepentí y seguí recorriendo tu historia con los pinceles... y pensaba en el cuerpo...

Te interesa comprender el alumbrado como cuerpo, es decir, como sujetos creadores de conocimientos, personas con conciencia crítica, con responsabilidad político-social donde se eduque para la libertad y donde el conocimiento se construya en relación

Nuevamente intenté enlazar tus palabras y deseos por otros con tu rostro, tu cuerpo... y desistí.

Mientras pintaba tus labios recordaba que muchas veces los llevabas rojos... y pensaba en la mujer en el arte como cuerpo (modelo) de deseo.

Reviso mi proceso... crear cuerpos... crear cuerpos no es simplemente pintar un retrato. Para que un retrato tenga vida, debe tener cuerpo... y para que tenga cuerpo debe existir una relación con... Existir en relación. Tus palabras me han ayudado a darle sentido a tu retrato. Pintarte ha sido como un cuerpo que cobra vida, como un cuerpo que he ido conformando desde mis hilos de pensamientos y los tuyos.

Me llevas a pensar en la posibilidad de otros lugares pedagógicos... de nuevos cuerpos... no sólo en la educación, también en el arte.

Pienso en mi forma de crear cuerpos... ¿qué cuerpos voy creando? ¿Cuáles son los cuerpos del deseo?

Mis estados durante el proceso técnico de la pintura en acuarela

Momento de tensión con la acuarela, debo actuar rápidamente para que la pintura no se seque.

Momento de mayor soltura y seguridad con la acuarela.

Momentos indiferentes

Figura 6: Rosario García-Huidobro (2013) *Diálogos con mujeres artistas docentes. Sara*. Acuarela, fotografía y photoshop.

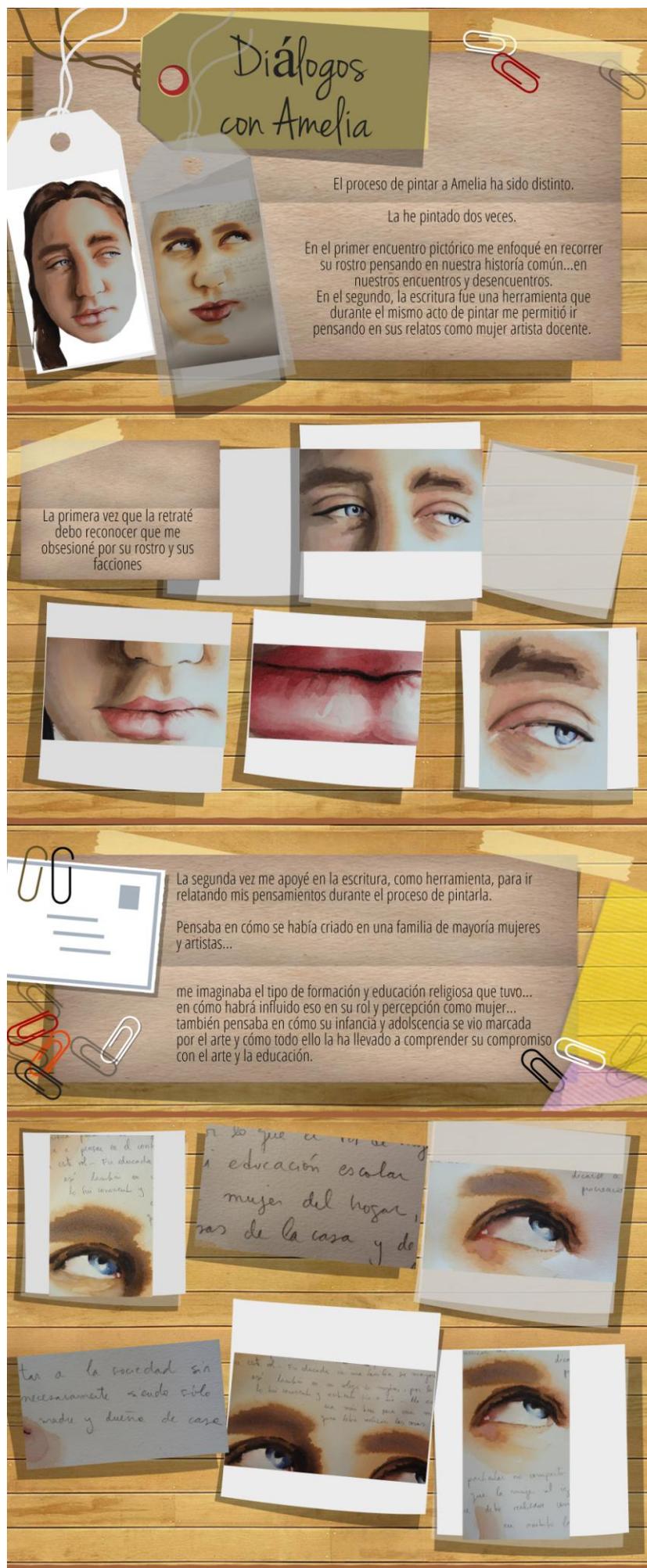

Figura 7: Rosario García-Huidobro (2013) *Diálogos con mujeres artistas docentes. Amelia*.
Acuarela, fotografía y photoshop.

Transitar entre la práctica artística y de investigación. Comprender mis múltiples identidades in-between

Quizás sería útil iniciar este apartado recordando que hoy en día el rol del artista se ha ampliado. Hablamos del artista tanto como un creador, crítico, teórico, profesor y activista, siendo todas estas actividades las que conforman su práctica artística (Sullivan, 2010). Todas estas *funciones* que cumple le permiten construir una práctica que no se caracteriza por ser uni-dimensional, sino que se realiza en y desde múltiples formas. Así, el espacio entre la teoría y la práctica se transforma en un espacio de creación artística y de investigación, que traspasa los límites establecidos por los cánones. El artista como teórico utiliza el poder transformativo de las artes como una práctica interactiva y de resistencia, y como significado de cambio cultural e individual.

A partir de las reflexiones de Sullivan sobre la práctica artística como investigación y el proyecto que les he contado, he comenzado a preguntarme si existe un límite entre mi identidad como artista e investigadora y qué significa que ambos roles dialoguen para desarrollar en conjunto mis cuestionamientos personales y académicos.

Durante este proceso, Kan Koon (2009) ha sido una académica que ha iluminado estos cuestionamientos. Ella también ha contado que, debido a que primero se formó como artista creativa, ha tenido que buscar la manera de complementarlo con su rol como académica. A través de su forma de cuestionar y dialogar sus luchas como artista-académica me ha permitido comprender cómo ella se ha preguntado el significado de ser una artista-académica desde el punto de vista de ser una mujer asiática. Su posicionamiento también ha llevado a preguntarme qué significa formarme como mujer investigadora, sin dejar de lado mi rol como artista.

La autora habla de abrir un paso -o espacio pensaría yo- entre las imágenes y las palabras, para dar cabida a las diversas dimensiones de su existencia como mujer, artista y académica asiática. En mi caso, generar un diálogo entre las imágenes y las palabras, es una manera de transitar y *multidireccionar* lo que voy reflexionando. En este sentido, aquello que reflexiono no es la pintura independiente del texto, o el texto una reflexión sobre lo que pinto, sino que intento que ambos gestos, el de pintar y escribir, sean mi manera de dialogar con mi experiencia y la de otras mujeres artistas docentes. En este sentido, escribir se ha transformado en una práctica artística y a su vez académica. Escribo no sólo para explicar, sino también para comprender y cuestionar aquello que pienso y pinto.

El texto, como esa parte que representa mi postura o pensamiento académico y de investigadora, dialoga con la imagen pictórica, que tiene que ver con mi ímpetu artista. El texto, esa obsesión por intentar comprenderme y comprender a otros desde diálogos y relatos, y la imagen, como esa otra obsesión por el rostro, por lo que dice y muestra la mirada del otro.

Ahora bien, en relación a lo anterior, un desafío importante como artista es la pregunta ¿cómo hacer para que este proceso sea una experiencia artística? Si John Dewey (1934) propone que en una experiencia artística dejamos “volar” nuestra mente para vivir esa experiencia de creación, me pregunto si acaso la escritura se muestra cómo un gesto de control. Si la pintura es aquello irracional y la escritura aquello racional que busca explicar y entender, ¿cómo dialogan sin que una prevalezca sobre la otra?

A través de estos pensamientos y cuestionamientos señalo cómo me muevo entre las artes y la investigación académica. Las narrativas visuales que voy conformando en mi proyecto “Diálogos con mujeres artistas docentes”, son, a modo de proceso, una nueva forma de contar mis historias, que van más allá de sólo escribir un texto y de pintar un retrato. Sino que intento contar estas historias desde el lugar de las artes, pero también desde mi posición como académica. En este sentido, la escritura, como aquello que he aprendido desde mi rol como investigadora en formación, transita hacia mi práctica artística para fundirse con la creación pictórica. En este proceso, las palabras que escribo no buscan sólo interpretar y comprender acciones o pensamientos, sino también son un medio de expresión.

Por último, este proceso me ha llevado a no buscar establecerme en un espacio determinado o rol fijo, sino que a posicionarme como mujer artista e investigadora in-between. Es decir, en un espacio entre, ya que nunca actuó completamente como artista o totalmente como investigadora. Constantemente me muevo y tránsito entre estos dos roles. A pesar de que ambos puedan cuestionarse o en algunas instancias estar en tensión, ambas trabajan en conjunto y me permiten desarrollarme como mujer, artista e investigadora.

Referencias y Bibliografía

Bach, H. (2007) Composing a Visual Narrative Inquiry. En Clandinin, J. (2007) *Handbook of Narrative Inquiry. Mapping a Methodology*. (pp. 280-307) California: Sage.

Cortina, R., San Román, S. (2006) *Women and Teaching. Global Perspectives on the Feminization of a Profession*. United States of America: Palgrave Macmillan.

Clandinin, J. & Connelly, M. (1990) Stories of experience and Narrative Inquiry. *Educational Researcher*, 19(5), 2-14.

Clandinin, J. & Connelly, M. (1994) Teachers telling stories. *Teacher Education Quarterly*, 21(1), 145-158.

Clandinin, J., & Connelly, M. (1995) Relatos de experiencia e investigación narrativa. En Larrosa (Ed) *Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación*. (pp. 11-59) Barcelona: Laertes.

Clandinin, J. & Connelly, M. (2000) *Narrative inquiry: experience and story in qualitative research*. California: Jossey-Bass.

Dewey, J. (1934) *Art as experience*. New York: Perigee Books.

Ettinger, B. (2012) The Sublime and Beauty beyond Uncanny Anxiety. En Dombois, F., Meta Bauer, U., Mareis, C., Schwab, M. *Intellectual Birdhouse. Artistic Practice as Reseach*. (pp. 189- 213) Londres: Koenig Books.

Kan, K. H. (2009). Caught in the betwixt-and-between: Visual narrative of

an Asian artist-scholar. *International Journal of Education & the Arts*, 10(29).
Retrieved [date] from <http://www.ijea.org/v10n29/>.

Schön D. (1992) *La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. Barcelona: Paidós.

Schön D. (1998) *El profesional Reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Barcelona: Paidós.

Sullivan, G. (2010) *Art Practice as Research. Inquiry in Visual Arts*. London: SAGE

Sullivan, G. (2011) The Artist as Researcher. New Roles for New Realities. En Wesseling, J. *See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher*.(pp.79-101) Amsterdam: Valiz Antennal.

Wesseling, J. (2011) *See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher. Introduction*. (pp. 1-15) Amsterdam: Valiz Antennal.