

La práctica A/R/Tográfica como experiencia creativa desarrollada por mujeres sin formación previa en Artes y en Docencia

The A/R/Tographic practice as a creative experience developed by women without prior training in Arts and Teaching

Ivonne Valdés Bascañán

Universidad Central de Chile
ivonnevaldesbascunan@gmail.com

Verónica Romo

Universidad Central de Chile
eromo@ucentral.cl

Ximena Vergara

Universidad Central de Chile
ximenavergarave@gmail.com

Sugerencias para citar este artículo:

Valdés Bascañán, Ivonne; Romo, Verónica y Vergara, Ximena (2022). «La práctica A/R/Tográfica como experiencia creativa desarrollada por mujeres sin formación previa en Artes y en Docencia», *Tercio Creciente*, 22, (pp. 195-211), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.22.6886>

Recibido: 09/01/2022
Revisado: 27/03/2022
Aceptado: 27/03/2022
Publicado: 31/07/2022

Resumen

La tarea A/R/Tográfica se comprende como una indagación que promueve el hacer de prácticas y procesos artísticos configurados desde la trilogía: Artista (Artist), Investigador/a (Researcher) y Profesor/a (Teacher). Dada esta conformación, el siguiente artículo aborda una investigación basada en el desarrollo de la creatividad desde la perspectiva A/R/Tográfica, impulsada en mujeres adultas sin formación previa en artes

ni en docencia. El estudio consistió en la participación de un primer grupo de mujeres iniciadoras en el rol de A/R/Tógrafas que vivenciaron y transmitieron a un segundo grupo de mujeres continuadoras, las exploraciones extraídas desde su propia cotidianeidad vinculadas al concepto de creatividad. Para ello, la investigación realizada se planteó desde un enfoque cualitativo, describiendo e interpretando mediante micro etnografías resultantes de entrevistas y registros diarios producidos por las mujeres participantes, las correspondencias entre la acción creadora y la transferencia de experiencias textuales y visuales. Finalmente las artistas-docentes colaboradoras, constataron a través de sus percepciones, la importancia de la práctica A/R/Tográfica no como un método aislado y ajeno a la idoneidad de las mujeres partícipes, sino definiendo el análisis a partir del reconocimiento de las capacidades constitutivas del ser humano, fomentadas y exploradas desde el accionar y los sentidos otorgados a la experiencia por las mismas mujeres colaboradoras.

Palabras clave: a/r/tografía, mujer, creatividad, artista-docente.

Abstract

The A / R / Tographic task is understood as an inquiry that promotes the doing of artistic practices and processes configured from the trilogy: Artist (Artist), Researcher (Researcher) and Teacher (Teacher) represented in the same person. Given this conformation, the following article addresses a research based on the development of creativity from the A / R / Tographic, promoted in adult women with no previous training in the arts or teaching. The study consisted of the participation of a first group of women initiators in the role of A / R / Tographers who experienced and transmitted to a second group of continuing women, explorations drawn from their own daily lives linked to the concept of creativity. For this, the research carried out was raised from a qualitative approach, describing and interpreting, through micro-ethnographies resulting from interviews and daily records produced by the participating women, the correspondences between creative action and the transfer of textual and visual experiences. Finally, the collaborating artists-teachers confirmed through their perceptions, the importance of the A / R / Tographic practice not as an isolated method and alien to the suitability of the female participants, but rather by defining the analysis based on the recognition of capacities constitutive of the human being, fostered and explored from the actions and meanings given to the experience by the collaborating women themselves.

Keywords: A / R / Tography, Woman, Creativity, Artist-Teacher.

1. Introducción a la ruta A/R/Tográfica

El ejercicio investigativo en las Artes es el núcleo de su hacer, experimentando e indagando aquellos elementos que confluyen en la creación artística. En paralelo, la transmisión de las experiencias, técnicas y conceptos del arte, suscitan el nexo entre el arte y la educación como medios para el incremento de la creatividad y la apreciación estética (Read, 1995). De este modo, dentro de las búsquedas que se desarrollan a partir de la experiencia artística y educativa, la A/R/Tografía concepto formulado por Rita Irwin (2003), reúne fundamentalmente en una única figura al Artista (Artist), Investigador/a (Researcher) y Profesor/a (Teacher), disponiéndolo como una vía que pesquisa a través de comprensiones y vivencias artísticas y textuales, el conocimiento del mundo interior y exterior.

En la A/R/tografía se interrumpen ciertos criterios conocidos y aplicados como modelos únicos para dar cabida a oportunidades de conocimiento, en donde la creatividad posibilita la generación de preguntas, proponiendo soluciones desde lo individual a lo colectivo y reconociendo aspectos ligados a la propia vida, propiciando la aproximación a la creación artística. Como señala Irwin (2013): “las prácticas investigativas no solo se añaden a la propia vida, sino que son la vida misma” (p. 108).

Desde esta configuración, la A/R/tografía otorgó el rumbo adecuado del estudio, con la variante de ser vivenciada y transmitida por mujeres adultas que no contaban con formación previa en artes y en docencia. Desde el comienzo la propuesta fue formulada por la investigadora, para luego a lo largo del proceso, diversificar las direcciones que implicaron cambios de rumbo, en este caso las mujeres iniciadoras fueron las protagonistas, otorgando el curso que estimaron oportuno según los requerimientos que surgían desde la experiencia. La autoría de la investigación se difuminó en la medida que se comprendió el ejercicio cambiante, activo y orgánico, con el fin de reafirmar que las capacidades creativas y comunicativas/educativas, podían ser exploradas y transferibles como condiciones inherentes al ser humano. De este modo, cada colaboradora experimentó la figura de artista, investigador/a y docente respecto de si misma y de su entorno.

Para González-García (2020) una de las características de la A/R/Tografía es que es capaz de adaptarse a “diferentes circunstancias, en tanto que esencia líquida y modulable, ocasiona que la A/R/Tografía no responda como metodología a fórmulas fijas, sino que va modelando procedimientos a seguir según demande cada situación” (p. 41-42). En este sentido, la práctica A/R/Tográfica favoreció el escenario que permitió en las mujeres colaboradoras la construcción de sus propias experiencias. Por otro lado, la participación de artistas-docentes como testigos de la investigación, otorgó la imparcialidad en el análisis del proceso y de los resultados del estudio.

En consecuencia, el objetivo planteado radicó en rescatar la transferencia de la experiencia artística sin distinción ni condiciones en cuanto a formación especializada, incursionando en las propias capacidades de crear y comunicar de los seres humanos que ancestralmente dieron forma a la historia a través de la enseñanza y el aprendizaje, pero esta vez mediante el arte.

Figura 1: Tarea-encargo de Mujer Iniciadora-56 años / Registro Día 2 y Registro Día 23.

2. Marco Teórico o referencial

Las diversas teorías actuales y de hace algunas décadas replantean el concepto de creatividad, acentuándola como una capacidad perteneciente a todas las personas (Sánchez Carlessi, 2017). En este sentido y como lo exponen Elisondo y Piga (2020) en su estudio *Todos podemos ser creativos*: “las teorías actuales indican que la creatividad es un potencial que tienen todas las personas, plausible de ser desarrollado en diferentes actividades artísticas, sociales, culturales y empresariales” (p. 2). De este modo, capturando la idea anterior y complementándola con la perspectiva de Sánchez Carlessi (2017), el ser humano “traería consigo un conjunto de potencialidades codificadas genéticamente” (p. 7).

Esta capacidad posible de ser potenciada y transmitida materializándose por ejemplo a través de las artes y vinculada a la práctica docente, nos permitió introducirnos entonces, en la idea de la A/R/Tografía como un enfoque metodológico de investigación (Irwin, 2003) que posibilita el desarrollo creativo.

Es así como la A/R/Tografía se manifiesta como un método factible de explorar, siendo “una indagación de vida, un encuentro personal llevado a cabo mediante *comprensiones y experiencias* artísticas y textuales, así como por *representaciones* artísticas y textuales” (Irwin, 2013, p. 108) de modo que al reconocerse como una indagación de vida presenta un perfil metódico. En efecto, la A/R/Tografía explora procedimientos dinámicos y se formula para que su aplicación sea conducida por artistas-

docentes, quienes suscitan experiencias a individuos o comunidades que permiten a través de prácticas interdisciplinarias, proponer ejercicios que conlleven experiencias que provoquen nuevos conocimientos (Irwin, 2013).

En vista de lo anterior, fue necesario repensar cuáles eran las posibles propuestas que sostuvieran el progreso del estudio. En ese marco, Martínez Morales (2017) desde su experiencia A/R/Tográfica expresa que “la a/r/tografía anima a los colaboradores a ser artógrafos/as de sus vidas, a comenzar a crear y a escribir para favorecer nuevas narrativas que visibilicen nuestra experiencia o vivencias personales” (p. 122). Con ello y continuando con la autora, cabe mencionar que bajo su perspectiva “el producto artístico funciona como catalizador de acciones y cuestionamiento sobre los aspectos que derivan del proceso de indagación y reflexión, generador de narrativas y discusiones que favorecen nuevas relaciones de intercambio” (p.127).

De este modo es que la importancia que adquiere cada A/R/Tógrafo en las experiencias propuestas, cobra relevancia dada su función pedagógica en la transmisión de la tarea, asimismo y como señala González García (2020) logre “generar sorprendentes experiencias al desplegar cuestiones relacionadas con el fomento de una creatividad colectiva, ayudando a cada individuo participante a establecer relaciones con su realidad a partir de un sentido crítico” (p. 43).

Por otro lado, otra arista del estudio fue plantear la composición de la investigación, determinando que las participantes fuesen en su totalidad mujeres. Esta estrategia emanó desde la comprensión sobre la no participación y presencia histórica de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad. Afloró con ello la necesidad de otorgar además un sentido simbólico y una toma de postura de la visión de mundo desde la propia investigación. Es así como en el estudio de Ferrer Valero (2018) sobre la presencia de las mujeres a lo largo de la historia, la autora nos interpela subrayando que “mientras que el hombre escribía la historia, siendo su principal protagonista, la mujer observaba silenciosa desde el rol social que se le había asignado. Si algo se dijo de las mujeres fue por boca de los hombres” (p.11). Considerando lo anterior, fue de este modo como la historia se hilaba, reduciendo a la mujer a labores que no exigieran participación social y cultural de manera activa, es así como la autora expresa que “la mujer real, la artesana, la lavandera, la esposa, la madre, permaneció durante siglos en la sombra” (p. 12).

De igual forma en el ámbito artístico es posible identificar que dadas las convenciones manifestadas desde la Historia del Arte, las mujeres también han sido relegadas, existiendo mutismo respecto de sus contribuciones en el hacer creativo ignorando por ejemplo, la relación existente entre la mujer y la creatividad, siendo en el estudio realizado por Romo (2018) sobre si *¿Tiene género la creatividad?*, en donde se interrogan los factores que inciden en el desarrollo de esta. Para Romo (2018) a las mujeres se les ha adjudicado el rol de cuidadoras, remitiéndolas a ser la matriz y centro de la vida familiar e intencionando su incompatibilidad con el afuera. De este modo para la autora, la sociedad históricamente relegó a las mujeres restándole la posibilidad de interacción, factor incidente en el reconocimiento y desarrollo de la propia creatividad.

Teniendo en cuenta lo anterior y al circunscribir la presencia femenina por ejemplo en el circuito artístico, nos detenemos en la reflexión de G. Pollock, que citada por Mayayo (2003) expresa que “nunca hablamos de hombres artistas o del arte de los hombres; hablamos simplemente de arte o de artistas” (p.52) lo que a todas luces y corroborado por los libros, para la teórica del arte era una demostración de que “el arte hecho por mujeres tiene que ser mencionado, y despreciado acto seguido, precisamente para poder seguir garantizando la supervivencia de esta jerarquía” (p.52).

A partir de lo anterior, cabe señalar entonces que el ejercicio A/R/Tográfico al cual fueron invitadas las mujeres participantes de la investigación, propuso estimular sus propias percepciones respecto al desarrollo de la creatividad, siendo la cotidianeidad el primer paso de esta búsqueda de experiencias y transmisiones creativas.

Figura 2: Tarea-encargo de Mujer Iniciadora-46 años / Registro Día 8 y Registro Día 28

3. Metodología

La investigación consistió en resolver la percepción de ocho mujeres adultas respecto del desarrollo de las capacidades creativas producto de su vivencia como A/R/Tógrafas. Diariamente desde su cotidianeidad debieron registrar visual o textualmente una acción, momento, lugar y/o elemento que para ellas tuviese un valor artístico o creativo. Para ello la investigación se realizó desde el Paradigma Fenomenológico Hermenéutico con diseño de estudio de corte micro etnográfico.

Las sujetas de estudio fueron en su totalidad mujeres adultas quienes presentaron características comunes en cuanto a: sexo, mayoría de edad y no poseer formación previa en arte y en docencia. El estudio se desarrolló seleccionando a las primeras cuatro mujeres; tres de ellas residentes en la ciudad de Santiago de Chile y la cuarta mujer colaboradora, residente en la ciudad de Concepción de Chile.

Sus ocupaciones: trabajadora social, dueña de casa, auxiliar paramédico y secretaria. Este primer grupo seleccionado es quien se apropia del rol de A/R/Tógrafas y se les denominó *Mujeres iniciadoras de la experiencia*.

El segundo grupo perteneció a la elección realizada por cada mujer iniciadora luego de haber vivenciado la experiencia y que así como el primer grupo debieron presentar como condición, las mismas características solicitadas a las mujeres iniciadoras para el desarrollo de la investigación. A este grupo se les denominó *Mujeres continuadoras de la experiencia*. Por otra parte, la experiencia se evaluó a través de tres artistas docentes colaboradoras, con formación profesional en artes y docencia pertenecientes a las disciplinas de las artes visuales, artes escénicas y danza, quienes observaron, analizaron y concluyeron el logro de los objetivos planteados y la resolución de la pregunta de estudio.

4. Proceso de recogida de información

El proceso de recogida de información de la investigación, se realizó entre los meses de mayo y agosto del año 2021. Durante el mes de mayo y junio se desarrolló la experiencia del primer grupo de mujeres, quienes a lo largo de un mes ejecutaron el encargo solicitado. Antes de comenzar la experiencia se realizaron entrevistas individuales a cada mujer, diagnosticando las apreciaciones respecto a qué inferían cuando se hablaba de creatividad. Una vez terminado el mes de recopilación de registros, se efectuó un Focus Group con este primer grupo y las artistas-docentes colaboradoras quienes evaluaron esta primera etapa. En el mes de junio, les correspondió al segundo grupo de mujeres quienes realizaron la tarea encomendada durante tres semanas. Luego de terminado el proceso, en el mes de julio para evaluar la experiencia, se desarrollaron entrevistas centradas en la percepción de este grupo, respecto de cómo valoraban la transmisión del encargo por parte de las mujeres iniciadoras. Finalmente, se recogió información en un Focus Group realizado en el mes de agosto, con la participación de ambos grupos de mujeres, las artistas-docentes colaboradoras y la investigadora, con la finalidad de evaluar la totalidad del proceso y reunir con ello todas las percepciones.

Figura 3: Tarea-encargo de Mujer Iniciadora-58 años / Registro Día 1 y Registro Día 21.

5. Análisis de datos: Arribo a la ruta A/R/Tográfica

Las pistas para construir el análisis de la investigación, además de las entrevistas, fueron la serie de imágenes, sonidos, escritos, pensamientos, aromas o silencios que cada mujer abstraigo desde su mirada de mundo cotidiana. Se abrió con ello una ventana que mostraba el paisaje necesario para confirmar los supuestos. De este modo el análisis de los datos recogidos, se estructuraron a través de cinco estaciones que componen una suerte de viaje, deteniéndose con paciencia en cada una de ellas y permitiendo transitar desde una dimensión general a una particular.

Primera estación: El velo de la mirada

Definir una línea auténtica, diáfana y reflexiva que dibujara la ruta discursiva, contuvo el reconocimiento del horizonte por donde el hilo gráfico debía transitar. De este modo, la indagación se fue sosteniendo en los aportes de diversos estudios, transformando a la investigación en un cúmulo de percepciones que se entrelazan con los bastones del conocimiento anterior. Posicionarse desde ahí, nos permitió ubicar como epicentro a la **percepción política y social** de las colaboradoras, identificando su repercusión en el desarrollo transversal de la creatividad. Por ello cabe señalar que, como menciona Boal (2012), la reducción de los individuos a espectadores, situando a la gran masa humana como seres imposibilitados de reconocer sus capacidades creativas, sino mas bien de estar en una constante posición de observadores, sumidos en las problemáticas diarias, concentrados principalmente en los aspectos básicos de subsistencia, ha provocado esta castración y debilitamiento del auto reconocimiento de las capacidades creativas. Por lo mismo para Boal (2012) la sociedad se ha transformado en un lugar de analfabetismo que se comporta con una “ciega y muda sordera estética”, señalando que esta “aliena al individuo respecto a la producción de su arte y de su cultura, y respecto al ejercicio creativo de todas las formas de Pensamiento Sensible. Reduce a individuos, potencialmente creadores, a la condición de espectadores” (p. 17).

Lo mencionado refuerza además lo expresado por las artistas docentes colaboradoras, quienes desde una mirada crítica, desplegaron sus reflexiones puntualizando e indicando como centro neurálgico de lo que deviene en el desarrollo creativo que: “vivimos en una sociedad que nos ha ido robando hasta la capacidad de saborear las cosas, de apreciar lo bello que está ahí todo el rato” (AD-D) ¹.

Así como para las artistas docentes, también para Boal (2012), la castración estética ha vulnerado a la ciudadanía, limitando la mirada a aquellos mensajes categóricos que nos rodean desde diferentes frentes, los que han servido como un instrumento peligroso de dominación. Desde aquí, se fusionan las dos visiones sobre un mismo parecer, ya que para las artistas docentes “al sistema le interesa tenernos en la angustia, de no entender por qué hacemos las cosas, de querer consumir para poder satisfacer nuestras necesidades

1 Artista-Docente de Danza

creadas” (AD-AV) ², detectando con ello, un diagnóstico sobre la distancia en el concepto y exploración de la creatividad del común de la sociedad. Bajo esta premisa, desde las apreciaciones de las colaboradoras sobre la percepción política y social respecto al desarrollo creativo, los poderes que establecen las reglas sociales, han manifestado la resistencia ante aspectos dialógicos constructivos asumiendo una suerte de monólogo, detectándose con ello la falta de reconocimiento y la escasa potenciación de la creatividad de manera transversal y simbiótica.

Por otro lado podemos extraer que para Boal (2012) la importancia del desarrollo creativo y el pensamiento sensible, serían esenciales para la “liberación de los oprimidos”, ampliando y profundizando su capacidad de conocer, ya que para el autor “solo con ciudadanos que, por todos los medios simbólicos (palabras) y sensibles (sonidos e imágenes), cobren conciencia de la realidad en la que viven y de las formas posibles de transformarla, surgirá, un día, una democracia real” (p. 19).

Segunda estación: La puerta de entrada

Una vez reconocidas las circunstancias del crear arrecido, las mujeres colaboradoras se detuvieron en la observación de la resonancia que significaba la atención al entorno. Desde ahí se encauzaba el punto de partida del ejercicio de observación y selección de elementos que resumieran un día. Día tras día los resúmenes en una imagen, una fotografía, un video, un escrito, una reflexión o una acción, dieron paso a considerar lo que iba ocurriendo desde lo cotidiano. La relación entre la **Cotidianeidad** y **Creatividad** se estableció como la puerta de entrada a la indagación del desarrollo creativo. Es así como López Quintás (2006) en su estudio sobre *Creatividad y Cotidianeidad*, nos señala que “somos creativos cuando asumimos activamente ciertas posibilidades que nos ofrece el entorno y damos lugar a algo nuevo valioso” (p. 190) y en este sentido, la investigación necesitó de esta “apertura confiada al entorno” (p. 191) por parte de las mujeres partícipes vigorizando la conexión con sus contextos.

Las posibilidades que se presentaron fueron variadas, así como sus reflexiones al respecto, indicando que la acción diaria de observar, registrar y resumir en una imagen, texto o lo que apareciera como idea, logró un estado de atención provocada, expresando luego de la indagación que “ahora por ejemplo el hacerlo consciente y ver que en pequeñas situaciones cotidianas uno sí va plasmando actos creativos, eso, eso cambió en mí” (MI-46) ³. En este sentido, se amplió la concepción de la creatividad, valorando en situaciones concretas la propia percepción de las mujeres, desplegando sus propias definiciones extraídas desde la experiencia: “pero de repente la creatividad también está en mirar el cielo, mirar un árbol, un pajarito que vuela” (MI-58) ⁴. El asumir

2 Artista –Docente de Artes Visuales

3 Mujer Iniciadora de 46 años

4 Mujer Iniciadora de 58 años

esa posibilidad, implicaría para López Quintás (2006) que hasta el “oler una flor puede ser una experiencia creativa” y continúa señalando que “si, al oler el perfume, entro en relación con la planta, y con la tierra, el agua y el sol (...) y considero el olor como la forma de expresarse una planta en sazón, inicio una relación de encuentro con dicha flor” (p.191-192). Desde lo mencionado, sintetiza finalmente manifestando como ejemplo que “con razón, el principito — en el relato homónimo de Antoine de Saint-Exupéry— reprochaba a las personas mayores el no haber olido jamás una flor en plan creativo” (p. 192).

Dado estos argumentos, el rescate de las reflexiones de las mujeres colaboradoras, coincidentemente apuntaron a ideas similares a las que plantea López Quintás (2006), considerando que una vez realizada la experiencia se despertó en ellas la toma de conciencia de lo que entendían y hacían como actos creativos, claro ejemplo es la siguiente reflexión: “cuando miro la ventana de mi hija, le pongo una flor y una flor que sea morada, una flor natural, un maceterito y que ella lo mire desde adentro y que combine con sus muros por ejemplo, lo veo como un acto creativo, hago como ese tipo de situaciones y lo hago consciente” (MI-46).

Tercera estación: La musa Naturaleza

Horadar la superficie de las percepciones de las mujeres colaboradoras, introdujo reflexiones comunes en ellas en cuanto a los momentos en donde cada una se aproximó de mejor y mayor manera al desarrollo creativo. De este modo, se encendieron las luces apagadas a través del encuentro con la **Naturaleza como inspiración**, invitando a confluir ideas y sensaciones relacionadas con la intensidad en la inventiva de cada una. Un ejemplo claro se observa en lo expresado por una de ellas, quien señala que “por ejemplo cuando vamos a la laguna o cuando vamos al cerro, me pasa mucho de cómo las ideas ideas ideas e ideas” (MI-46)⁵ o “al observar la naturaleza me surgían muchas ideas creativas, ese contexto facilitaba mi proceso” (MI-46).

Cabe señalar que en el contexto de la investigación, la pandemia COVID-19, hubo una necesidad generalizada dado el encierro existente, por convivir en espacios naturales que equilibraran lo perdido durante estos años. No obstante, los niveles de inspiración en el encuentro con lo natural no respondieron solo al contexto existente, sino también, a las formas de vida imperantes que nos han apartado del contacto con la naturaleza, ampliándose cada vez más las ciudades y reduciendo los espacios naturales.

Lo mencionado se ve reforzado con los estudios de Vega & Manzanera en el año 2016, quienes expresan que “cuando los ciudadanos, inmersos en grandes urbes, realizan pequeñas incursiones en el medio natural, el contraste percibido es más evidente” (p. 2) haciendo referencia a los niveles de inspiración que se encuentran en el contacto con la naturaleza para desarrollar la creatividad. En este mismo estudio se asegura la idea desde

5 Mujer Iniciadora de 46 años

el hacer artístico indicando que “en numerosas épocas y lugares los artistas han buscado el contacto directo con la naturaleza para inspirarse” (p. 9).

Cabe señalar entonces que la misma búsqueda de las y los artistas, podría extrapolarse a las mujeres colaboradoras en el minuto que gran parte de sus percepciones y registros, apuntaron a la naturaleza como un medio de inspiración. La naturaleza pertenecía a un espacio vital, que era observado por las participantes, extrayendo de ella el resumen de un día en una idea, una sensación e incluso una percepción de la definición de creatividad, como lo señala una de ellas a continuación: “pero de repente la creatividad también está en mirar el cielo, mirar un árbol, un pajarito que vuela, entonces si, si, porque yo eso lo entendía como que era como admirar, como admirar la naturaleza” (MI-58)⁶.

De este modo, la idea de las mujeres y su vínculo con la naturaleza, se vio fortalecida a través de Vega & Manzanera (2016), quienes señalan que en definitiva “el contacto con la naturaleza no solo puede inspirar a los artistas con bellas imágenes, sino que también transmite mensajes” (p.15). En esta ocasión, estos mensajes fueron estímulos que invitaron a las participantes a detenerse en aquellos detalles, que gatillaban la conciencia del entorno y sus múltiples oportunidades de exploración. En consecuencia para Vega & Manzanera (2016), esta detención en el medio natural, fue un medio para poder contemplar y extraer desde la naturaleza un impulso creativo, retornando a la capacidad que estaba restringida, expresando que “desde que el ser humano se apartó del entorno natural, que es su medio idóneo, los expertos han demostrado cómo la vuelta a la naturaleza repercute en numerosos aspectos tanto de su salud como de su estado de ánimo” (p. 15)

Cuarta estación: Indagación vital

El corazón de la investigación realizada, radicó en lograr desarrollar la creatividad a través de la **Práctica A/R/Tográfica**. Es así como en los dos grupos de mujeres colaboradoras, unas que iniciaron la experiencia para luego transmitirla al segundo grupo de mujeres, se generaron una serie de desafíos que implicaron posicionarse desde los conceptos que surgieron a raíz de la indagación, como lo fueron las nociones de creatividad, de arte y apreciación estética, como también, el pesquisar desde lo cotidiano aquellos elementos seleccionados diariamente.

Por otro lado, las mujeres iniciadoras de la indagación reflexionaron respecto de lo que significó para ellas la transmisión de la experiencia, en donde buscaron sus propias estrategias y metodologías para replicar lo vivido. Es así, como las mujeres continuadoras fueron evaluando esa transmisión, destacando la paciencia, la capacidad y el método que las mujeres iniciadoras aplicaron en la transferencia de esta. Las observaciones de las mujeres iniciadoras detallaron los componentes de la investigación que les fueron más fáciles de desarrollar, puntualizando que para ellas el comienzo de la intervención se complejizó, sin embargo una vez transcurridos los días, la labor se desplegó adquiriendo fluidez, instalando en ellas una forma de resolver y disfrutar la tarea.

6 Mujer Iniciadora de 58 años

Adicionalmente, las mujeres iniciadoras detectaron que en el momento de transmitir la experiencia a las mujeres continuadoras, se produjo una nueva dificultad, que consistía principalmente en tener que organizar desde ellas una forma de entregar las directrices y administrar los tiempos. Es así como nos encontramos con reflexiones como la siguiente: “pero si, se me hizo mas difícil, mas complicado esta segunda parte, porque era como un tema de que tu tenías que trabajarlo, programarlo y estar pendiente de otra persona, ya no dependía de ti no más” (MI-47)⁷.

Si bien, la tarea encomendada, despejó aspectos que estaban adormecidos en las mujeres y que mediante la sistematización de una práctica sencilla, como lo fueron los registros diarios, provocó un mayor nivel de conciencia de cada una respecto de su propio desarrollo creativo, por otro lado tensionó la experiencia en el momento de su transmisión. En este sentido, la práctica A/R/Tográfica como metodología, fue una aliada que se adaptó a este nuevo escenario, debido a la no formación previa de las mujeres colaboradoras en arte y en docencia.

Dicho lo anterior, se revela en el texto de Marín & Roldán (2019), algunas de las definiciones y las ideas claves de la A/R/Tografía, lo que nos invita a realizar un chequeo de aquellos elementos presentes o no presentes dentro de la investigación. Junto a lo mencionado, los autores nos mencionan por ejemplo que “la a/r/tografía es un campo extremadamente laxo y abierto, cuyos horizontes son difusos y permeables, porque está interconectado con multitud de enfoques de investigación, con cualquier práctica artística y con cualquier proyecto educativo” (p. 888).

Desde lo anterior se podría señalar entonces que “siempre que se den sus tres componentes básicos, investigación/indagación, práctica artística y enseñanza/aprendizaje, estamos a/r/tográficamente situados” (Marín & Roldán, 2019, p. 888). Dadas estas condiciones, las reflexiones de las mujeres colaboradoras fueron entregando las respuestas que se buscaban, mencionando por ejemplo que “me gustó hartito hacer el trabajo, encontré que practiqué mi lado artístico, la imaginación igual hartito, fue entretenido, lo pasé bien” (MC-23)⁸ o lo que señala una de las artistas-docentes luego de escuchar a las mujeres colaboradoras: “de partida porque te está sometiendo a una disciplina, si tu estas hablando de que hay tareas diarias, esa imposición, que suena feo esa imposición, o esa tarea de decirte okey, una vez al día tienes que generar este ejercicio o no se qué, impulsa a la otra persona a que se ordene y a que se haga el tiempo” (AD-T)⁹.

En definitiva, el desarrollo creativo mediante la práctica A/R/Tográfica, impulsó a las mujeres colaboradoras al desafío de posicionarse desde la mirada estética, desde la creatividad, desde la indagación y la transmisión de lo aprendido. Dado este panorama, podemos entonces acudir a lo que menciona Marín & Roldán (2019), indicando que la A/R/Tografía no busca llegar a respuestas cerradas, por lo que “se prefiere hablar de

7 Mujer Iniciadora de 47 años

8 Mujer Continuadora de 23 años

9 Artista-Docente de Teatro

‘comprensiones’ en lugar de resultados y de ‘provocaciones’ mejor que de conclusiones”. (p. 889). En consecuencia, para los autores “el principal criterio de evaluación de una acción a/r/tográfica es su irresistible y convincente capacidad para facilitar una nueva y emocionada comprensión de una situación o de un problema particular” (p. 889), es así como para ellos cabe preguntarse lo siguiente: “¿Ha conseguido provocar o inducir nuevas comprensiones y sentidos sobre el tema que trata?” (p. 889); a lo que una de las mujeres colaboradoras podría responder desde su afirmación: “es que es súper importante como una lo transmite a las demás personas, a su compañero en mi caso, a su hija, a sus amigas, si uno puede ser como un agente de cambio en ese sentido, es maravilloso, es un regalo y desde eso estoy súper agradecida de haber participado” (MI-46).

Estación terminal: Capacidad humana

Observar el proceso de la investigación derivó en que cada mujer colaboradora esclareciera su perspectiva sobre el concepto de **Creatividad**. Fue a medida que las intervenciones se desarrollaban, el cómo cada una tuvo conciencia de su rebrote y repercusión en la vida cotidiana. Las reflexiones fueron variadas, sin embargo, hubo definiciones comunes que transitaron entre la importancia de tener un tiempo para incursionar en el desarrollo creativo hasta percibir cómo la creatividad podía emerger desde la adversidad.

El territorio en que fueron posicionándose, les permitió reconsiderar ciertas ideas previas respecto a lo que cada una entendía por creatividad y a medida que se avanzaba en la investigación, las apreciaciones fueron tomando una forma definida. Así surgieron premisas como la que mencionó una de las mujeres al decir que “a mi me ha pasado que también en ambientes adversos, ya sea por enfermedad, me han llevado a crear y es como un remedio” (MI-56)¹⁰, advirtiendo con ello, cómo se asoma la creatividad en situaciones desfavorables. Por otra parte, el ejercicio ejecutado contribuyó a que pudiesen reconocer en ellas su propia creatividad y nos encontramos por ejemplo con reflexiones como las siguientes: “para mi también fue bonito, a pesar que en un principio me compliqué, pero fue entretenido darse cuenta que si era creativa, mucho mas de lo que yo me imaginaba” (MI-47)¹¹. Sumemos a esto, la percepción de una de las artistas-docentes quien expresa “que la mujer continuadora diga ¿dónde está mi creatividad? y de a poco se da cuenta que si, que la tiene, creo que es muy revelador, muy revelador, y me hace mucho sentido” (AD-D)¹².

De esta manera, fueron concluyentes las percepciones de las mujeres colaboradoras, quienes construyeron sus propios discursos a raíz de la acción sistemática y de la transmisión de lo experimentado. Con ello, se afianzó la idea dentro de las conversaciones en cuanto a que, el desarrollo de la creatividad contribuyó a un cambio de visión respecto a

10 Mujer Iniciadora de 56 años

11 Mujer Iniciadora de 47 años

12 Artista Docente de Danza

la auto percepción de cada una. Lo anterior, podemos sostenerlo a partir de la perspectiva de Cuevas J. C. (2009) quien hace referencia al desarrollo creativo señalando que “la creatividad constituye parte de nuestra materia prima, de nuestra sustancia, y sólo tenemos más o menos desarrollada esa sustancia” (p. 8), en este sentido la autora reflexiona que “por esa razón es que todos somos creativos en algunos niveles y todos tenemos un gran potencial de que esa sustancia siga evolucionando” (p. 8), lo que es coincidente con lo que por otro lado postuló una de las mujeres colaboradoras mencionando que “el hacer consciente a los otros que somos todos potencialmente creativos, y que es una capacidad que se puede desarrollar, eso, yo creo que es increíble, que cambia al mundo” (MI-46)¹³. En definitiva, el ser conscientes del proceso vivido, dando por resultado una serie de productos, sin despegarse del concepto de creatividad, logró fusionar la experiencia y permitir reflexiones como las señaladas a continuación, contribuyendo a sellar la investigación: “y después que entregaba mis trabajos seguía haciéndolo y me reía sola porque en todas partes andaba viendo creaciones” (M1-56) o “de hecho estos días como ya finalizamos esta primera etapa, se me despertó eso y no se ha vuelto a dormir, me siento con un despertar de la creatividad, muy interesante” (M1-46).

Figura 4: Tarea-encargo de Mujer Iniciadora-47 años / Registro Día 2 y Registro Día 15

6. Conclusiones

Por medio de los datos extraídos desde las mujeres iniciadoras de la experiencia, a través de sus registros y entrevistas, se concluye que vivenciar la práctica A/R/Tográfica tuvo menos dificultades que transmitirla. En este sentido, se logró estimar por parte de las mujeres partícipes que la atención al entorno desencadena un proceso de identificación y desarrollo de la creatividad personal, posibilitando diluir los bloqueos creativos internos y externos presentes, instalados ya sea por experiencias propias y/o por la herencia cultural

13 Mujer Iniciadora de 46 años

y social. Es así como las mujeres iniciadoras analizaron la relevancia de reflexionar sobre los elementos que se extraen en el día a día, permitiendo con ello efectuar actos conscientes que intencionan el desarrollo creativo.

Asimismo, las mujeres continuadoras al ser receptoras de la experiencia A/R/Tográfica por parte de las mujeres iniciadoras, advirtieron que la cotidianidad entrega elementos que revierten la concepción de lo “creativo” como un requisito extraordinario. De este modo, en su condición de destinatarias de las prácticas de las mujeres iniciadoras, evaluaron positivamente la presencia de una organización metodológica por parte de ellas, distinguiendo una impronta personal en la transmisión de la vivencia, rescatando la propuesta conjunta y el diálogo que se estableció entre quien transmite y quien recibe la tarea-encargo.

Por otro lado, las percepciones de las artistas-docentes-colaboradoras se enfocaron en la importancia del entorno político y social que acompaña a lo largo de la historia a las mujeres, imposibilitándolas dado el rol impuesto, a explorar sus habilidades y en especial su creatividad. Identificaron que el desarrollo de las capacidades creativas de las participantes de la investigación, fueron posibles gracias al despliegue de la A/R/Tografía como metodología de vivencia y transmisión de las acciones ejecutadas por ellas. En este sentido, para las artistas-docentes la práctica A/R/Tográfica sí propicia el desarrollo de la creatividad, como también potencia la capacidad de conectarse con el propio universo sensible, prestando atención al entorno, especialmente a la naturaleza como una fuente de inspiración.

En consecuencia, para las artistas-docentes sí se percibió el cumplimiento del objetivo propuesto, abarcando aspectos incluso no abordados en el diseño de los objetivos, los que se expresaron en las búsquedas y reflexiones de las mujeres colaboradoras, como lo son: la relación de la creatividad con el arte, la apreciación estética como medio de encuentro con el entorno y la importancia de lo colectivo en la construcción de la singularidad.

Las ideas surgidas, desde la perspectiva de las artistas-docentes fueron producto de la tensión que se estableció en las mujeres colaboradoras, asumiendo la tarea para luego responsabilizarse de la continuidad del estudio adquiriendo un rol activo. En definitiva, es posible considerar que en la investigación la práctica A/R/Tográfica a pesar de no ser desarrollada exclusivamente por especialistas, pudo abrir caminos de indagación a través de la intención de encontrar la creatividad desde lo cotidiano, impulsando a reconocer sus propias historias, sus propias formas de ver el mundo desde el lenguaje artístico, motivando la búsqueda del potencial de cada una desde una mirada poética, amable y veraz

Referencias

- Boal, A. (2012). *La estética del oprimido*. Alba Editorial.
- Cuevas, J. C. (2009). Creatividad hoy: una evolución hacia mayores niveles de conciencia y complejidad. *Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas*, (21), 15-42.
- Elisondo, R. C., & Piga, M. F. (2019). Todos podemos ser creativos. *Aportes a la educación. Diálogos sobre educación*, (20).
<https://doi.org/10.32870/dse.v0i20.590>
- González-García, R. (2020). La perspectiva A/r/tográfica y la correspondencia de las artes en programas de mediación socioeducativa. *Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural Tercio creciente*.
<https://doi.org/10.17561/rtc.extra3.5756>
- Irwin, R. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación y Pedagogía*, vol. 25, núm. 65-66.
- López Quintás, A. (2006). La creatividad en la vida cotidiana. In *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas* (pp. 189-204). Ministerio de Justicia.
- Marín-Viadel, R., & 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.
<https://doi.org/10.5209/aris.63409>
- Martínez Morales, María (2017). Un lugar común. El proceso colaborativo desde mi experiencia como a/r/tógrafa. *Revista de Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural*. <https://doi.org/10.17561/rtc.n11.8>
- Mayayo, P. (2003). *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra.
- Read, H. (1995). *Educación por el arte*. Paidós Ecuador, Barcelona.
- Romo, M. (2018). ¿Tiene género la creatividad? Obstáculos a la excelencia en mujeres. *Estudios de Psicología (Campinas)*, 35(3), 247-258.
<https://doi.org/10.1590/1982-02752018000300003>
- Sánchez Carlessi, H. (2017). *Arte, Creatividad y Desarrollo Humano*.
<https://doi.org/10.31381/tradicion.v0i17.1362>

Valero, S. F. (2017). Breve historia de la mujer. Ediciones Nowtilus SL.

Vega, M. M. R., & Manzanera, S. V. (2016). Mejora personal e inspiración artística en el entorno natural. *Revista de Ciencias de la Comunicación e Información*, 21(1), 1-17 [https://doi.org/10.35742/rcci.2016.21\(1\).1-17](https://doi.org/10.35742/rcci.2016.21(1).1-17)