

2014

Elena Poniatowska Y Sus Crónicas Femeninas: Construcción De Un Archivo Digital

Maria Claudia Andre
Hope College, andre@hope.edu

Follow this and additional works at: http://digitalcommons.hope.edu/faculty_publications

Part of the [Digital Humanities Commons](#), and the [Women's Studies Commons](#)

Recommended Citation

Andre, Maria Claudia. "Elena Poniatowska Y Sus Crónicas Femeninas: Construcción De Un Archivo Digital." *Diálogo: Teaching the Works of Elena Poniatowska* 17, no. 4 (2014): 19–26.

This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Hope College. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications by an authorized administrator of Digital Commons @ Hope College. For more information, please contact digitalcommons@hope.edu.

Elena Poniatowska y sus crónicas femeninas: construcción de un archivo digital

Siento que en México no se les espera ninguna atención a las mujeres, absolutamente ninguna. Las mujeres no existen.

Elena Poniatowska.

María Claudia André

Hope College

A fin de cada semestre, tanto en la clase de introducción a la literatura como en el seminario de estudios latinoamericanos, pido a mis estudiantes que completen una breve evaluación del curso y de los textos estudiados. Indefectiblemente, la obra de Elena Poniatowska siempre figura entre las favoritas. Es por ello que, cuando el director del Mellon Scholars Program en mi institución me pidió presentar y dirigir un proyecto de investigación interdisciplinario, propuse la literatura y el arte en el México pos-revolucionario tomando como textos referenciales tres obras de Poniatowska: *Tinísima*, *Leonora* y *Siete cabritas*.¹

Mi objetivo era el de explorar, junto a los estudiantes, no sólo la producción artística y literaria de este fascinante y promisorio período en la historia mexicana, sino también examinar el contexto histórico-político y social a partir de las biografías de algunas de sus personalidades más relevantes, cuyo legado intelectual y artístico marcó, en parte, el destino de esta gran nación latinoamericana. Una característica única de la obra de Poniatowska es que su narrativa se extiende más allá del campo del relato biográfico tradicional al conjugar magistralmente el reportaje, el testimonio y la ficción.

¹ *Tinísima* (Ciudad de México, Ediciones ERA, 2004), *Leonora* (Madrid: Seix Barral, 2011) y *Siete cabritas* (Ciudad de México, Ediciones ERA, 2001).

A través de estos múltiples enfoques es posible plasmar, por un lado, un panorama global sobre las tendencias, temáticas e influencias de la producción artística y cultural arte mexicano en los últimos cien años; y por otro, entender cómo la historia, la política y, hasta cierto punto, el amor y la pasión, forjan la cosmovisión y expresión artística tanto de un individuo como de todo un pueblo.

Asimismo, los datos biográficos aportados en su narrativa sitúan al lector en un tiempo y un espacio determinado a fin de esclarecer los preceptos sociales y expectativas en lo referente a las normas de conducta de género y a las tendencias estéticas prevalecientes. Esto resulta sumamente importante para apreciar cómo mujeres del calibre de Nahui Olin, Frida Kahlo, María Izquierdo y Tina Modotti, entre otras desafiaron las restricciones de una sociedad conservadora y lograron un espacio por derecho propio en un ámbito predominantemente masculino.

Como parte del proyecto de investigación solicité y recibí una *New Directions Initiative Grant*² para viajar a México con el fin de recopilar datos en archivos y bibliotecas, visitar museos y entrevistar a la misma Poniatowska. Fue en este proceso, y en el intercambio de datos e información con colegas y estudiantes, en el cual surgió la idea de crear un archivo digital sobre la vida y la obra de pintoras surrealistas mexicanas y europeas radicadas en México a partir de los años 30 en adelante.³

Habiendo asistido a una conferencia de HASTAC (Humanities, Arts, Sciences, and Technology Advanced Collaborative)⁴ organizada por el Instituto de Humanidades de la Universidad de Michigan en 2011, así como también a paneles y demostraciones

² Esta es una beca otorgada por Great Lakes College Association (Ann Arbor, MI).

³ Ver el archivo digital en *Surrealist Women Artists* en <http://faculty.hope.edu/andre/homepage.html>

⁴ Para consultar el sitio HASTAC ir a www.HASTAC.org.

sobre archivos digitales en las recientes conferencias anuales del MLA (Modern Language Association), tomé conciencia del potencial de este tipo de experiencia como herramienta pedagógica para elevar el interés de los estudiantes y para potenciar sus habilidades interpretativas y creativas. Aunque aún queda por determinar el beneficio que brinda la tecnología en la enseñanza de humanidades (lo que se reconoce en los Estados Unidos como *Digital Humanities* o DH), según mi experiencia, esta nueva aproximación al aprendizaje puede constituirse como un valioso instrumento para motivar a los estudiantes asumir roles de investigadores, escritores y creadores. A partir de propuestas interactivas dentro del plano de lo real, –la clase– explorando el espacio virtual –el Internet– con su infinita cantidad de fuentes informativas, los estudiantes pueden participar activamente en el proceso de creación y desarrollar, a la vez, técnicas de investigación que estimulen su curiosidad y promuevan un aprendizaje de índole interdisciplinaria. Stephen Brier en su artículo “Where’s the Pedagogy? The Role of Teaching and Learning in Digital Humanities”, examina que la tecnología en el área de humanidades ha crecido exponencialmente dentro de los últimos cuatro años, arrasando con una amplia variedad de campos académicos y, en este proceso, ha reformado y reavivado el debate en torno a la naturaleza de la investigación superior y de la enseñanza. Para Brier: “El campo de las humanidades es diverso e innovador, comprende la práctica de investigación en y a través de la información tecnológica explorando cómo las humanidades pueden desarrollarse a partir de su relación con la tecnología, los medios y los métodos digitales computarizados” (391).⁵

⁵ En *Debates in the Digital Humanities*, Matthew K. Gold, ed (Minn.: University of Minnesota Press): 390-401. La traducción es mía.

En tal sentido, el archivo digital fue de particular interés tanto para los estudiantes y para la administración de mi universidad, como para las instituciones y museos que tan gentilmente aceptaron colaborar con este proyecto. Parte de la motivación de los estudiantes era la de tener la oportunidad de generar un proyecto original, interactivo e interdisciplinario basado en una amplia gama de materiales y documentos escritos y visuales; mientras que la mía, en función de investigadora e instructora, era la de despertar la curiosidad intelectual en los estudiantes y, a la vez, darles voz y autonomía en proceso de creación del archivo colaborando e investigando junto a ellos. Por otra parte, tanto a los estudiantes como a las instituciones contribuyentes –museos y universidades– les atrajo la idea de participar no sólo en una experiencia educativa innovadora, sino también en colaborar en la creación de un archivo digital que fuese de interés y de beneficio público.

Si bien la idea del archivo resultaba atractiva, porque aportaba nuevas posibilidades interdisciplinarias e interactivas, también era un medio que presentaba varios desafíos en cuanto a cantidad, calidad, diseño y distribución del contenido; en particular, el aspecto visual y la cuestión en torno a los derechos de reproducción de imagen. Otro gran interrogante era determinar cuál sería la mejor plataforma que se prestara a este tipo de proyecto sin que implicara un alto costo de mantenimiento.⁶

⁶ Luego de investigar varias alternativas junto con los profesionales de la oficina de tecnología y computación, determinamos que lo más conveniente era primero armar el archivo en la plataforma de nuestra universidad y, una vez terminado, trasladar toda la información a una plataforma o un banco de datos externo.

Tuve la gran suerte de contar con un excelente grupo de seis estudiantes⁷ quienes pusieron un gran empeño y dedicación al proyecto; no obstante, ninguno de ellos tenía suficiente conocimiento previo en el área de tecnología como para crear un archivo digital y, aun menos, un mínimo conocimiento del tema de investigación. Un gran factor a considerar era que las motivaciones e intereses del grupo eran dispares. A los estudiantes de lengua les desinteresaba enfocarse en la investigación del contenido –la obra literaria y en el estudio de las obras de las artistas–, mientras que a los estudiantes de arte les resultaba más atractivo trabajar en el aspecto visual y creativo del mismo. Cuatro de los seis estudiantes eran miembros de Programa Mellon (Mellon Scholars Program) de Hope College. Para estos estudiantes, el archivo fue parte del proyecto de investigación que debían desarrollar en colaboración con un profesor sobre un tema a determinar entre ambos. Los demás estudiantes, quienes no participaban este programa, recibieron cuatro créditos electivos para completar los requisitos del currículum su especialización en español.

Con el fin de aproximar a los estudiantes al tema, en la primera clase, hice una presentación sobre las biografías de las artistas Leonora Carrington, Tina Modotti, Frida Kahlo, María Izquierdo, Nahui Olin, incluyendo la de Elena Poniatowska.⁸ Me interesaba que los estudiantes percibieran el rol de la escritora mexicana casi como una cronista del ambiente socio-cultural de este período y que, a través de su obra literaria, desarrollaran

⁷ Kara Robarts (español y estudios internacionales), Sara Sánchez (educación e inglés), Athina Alvarez (francés, *historia del arte y pintura*), Tessa Angell (español y estudios internacionales), Taylor Whitefield (español e inglés) y Joseph Carthy (ciencias de la computación y arte).

⁸ Compilé una presentación empleando el programa Photo Story 3 y que es de uso fácil y puede descargarse gratuitamente en línea en <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11132>

una composición de espacio y de lugar conforme a los datos históricos presentados en su narrativa.⁹ Poniatowska se destaca no sólo en la literatura, sino también en el periodismo, por su minucioso trabajo de investigación para el cual emplea técnicas como el nuevo periodismo, combinando recursos y elementos de la literatura de ficción con otras formas de narración, como reportajes, crónicas, testimonios y entrevistas. Sus obras más trascendentes, *Hasta no verte Jesús mío* (1969) y *Fuerte es el silencio* (1980), son producto de este tipo de línea de experimentación narrativa, cuyo fin primordial es el dar voz a los segmentos más marginados de la población, en particular, las mujeres y los humildes. En su estudio crítico en torno a la obra de la escritora mexicana, Carmen Perilli evalúa:

Sus crónicas recogen los moldes tradicionales de la crónica histórica y costumbrista mexicana al mismo tiempo que absorben las innovaciones del "nuevo periodismo". Escritura alternativa en relación a la escritura canónica es periférica en cuanto a la formación textual (la crónica), en cuanto al sujeto (la mujer latinoamericana) y en cuanto al mundo (lo urbano subalterno) (177).¹⁰

⁹ La crónica narra los hechos o sucesos históricos frecuentemente a través de testigos presenciales, y su valor radica en que además de aproximarnos a un más profundo conocimiento del acervo cultural de un pueblo o de una nación, se presenta como una fuente de información alternativa al discurso oficial. Para más información sobre crónica cultural en América y sobre la obra de Poniatowska recomiendo de Mabel Moraña *Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales* (México: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2000) y de Emily Hind *Femmenism and the Mexican Woman Intellectual from Sor Juana to Poniatoska* (New York: Palgrave, 2010).

¹⁰ En "Los sonidos del silencio. La crónica del temblor de Elena Poniatowska." *Fábulas del género: sexo y escrituras en América Latina*. Nora Domínguez y Carmen Perilli, comps. (Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 1998).

El archivo nos llevó un año para completar. En el semestre de otoño del 2011, me reuní con los estudiantes una vez por semana para orientarlos en lo referente al proceso de creación y estructura del archivo, y para proveerles información histórica y política del México post-revolucionario, que les serviría como base para su investigación. Asigné además varios videos documentales y películas de las artistas para que se familiarizaran con sus vidas y su producción pictórica y literaria.¹¹ Durante este semestre, nos dedicamos además a recopilar textos, a la lectura y a la escritura de los ensayos que luego conformarían las páginas de cada una de estas singulares mujeres. En nuestra primera reunión les entregué un detallado plan de investigación en el que se determinaba tanto el contenido como las fechas de entrega de los diferentes puntos sobre los cuales debían leer y escribir. Básicamente, les pedí de dos a tres páginas a doble espacio por cada uno de los siguientes temas: 1- biografía de las artistas asignadas, 2- influencias, estilo y temas, 3- reflexión y opinión de la crítica de su obra, 4- análisis de las obras literarias (como en el caso de Carrington, Olín y Varo), y 5- finalmente, un tema a desarrollar que les resultara de su interés personal. Los ensayos debían ser de un nivel académico intermedio, puesto que se trataba de crear un archivo que fuese de fácil acceso y comprensión para lectores con educación secundaria.

Dada la extensión de las novelas y el hecho que no todos eran estudiantes en el programa de lenguas modernas, seleccioné los segmentos más apropiados de cada uno de los textos para analizar en clase. Durante la lectura, los estudiantes debían tomar nota sobre temas puntuales, entre otros: la ambientación, el contexto histórico-político, la

¹¹ Recomiendo Figueredo "Mujeres revolucionarias: Frida Kahlo y Elena Poniatowska" producción de Lionsgate, 2004. Los videos también pueden darse en el sitio de Internet del archivo.

dinámica de clase y de género, el diálogo transatlántico entre Europa, Estados Unidos y México a través del arte y la cultura, y la construcción los personajes principales, según la visión de la escritora mexicana.

Todos los estudiantes participaron activamente en el proceso de selección del formato, colores, tipos de letra, imágenes y diseño del archivo, su programación y diagramación quedó a cargo de un estudiante especializado en diseño gráfico y en computación al cual se le pagó por su participación en el proyecto. Su tarea fue la de diseñar la página principal así como las páginas correspondientes a cada una de las artistas y, a la vez, configurar algunas páginas interactivas para estimular a aquellas personas quienes entrasen en el sitio a relacionarse activamente con el mismo y con el proceso de creación.¹²

Como modelo para el proyecto, recomendé a los estudiantes investigar el formato y contenido de algunos archivos digitales accesibles en la plataforma de Omeka (<http://Omeka.org/showcase>), la cual dispone de cientos de colecciones, archivos y documentos digitales diseñados por y para universidades, museos y bibliotecas. A la vez, les indiqué que mantuvieran un registro de los sitios en línea que fueran relevantes y que incluyeran datos, imágenes y todo tipo de información útil en el momento de diseñar las diferentes páginas con las biografías y obras de las artistas. Debido a la gran cantidad de información circulante en la red y para asegurarme de que ésta fuese fidedigna, solicité a los estudiantes que, al escribir sus ensayos, se limitaran a investigar únicamente fuentes seleccionadas bajo mi supervisión o provistas por JSTOR o MLA.

¹² Para cubrir el costo de contratación de este estudiante así como los derechos de reproducción de imágenes recibí una beca de verano Hope College. El archivo fue diseñado empleando los programas: Adobe Dreamweaver CS5 and Adobe Photoshop CS5.

Me interesaba que los estudiantes pudieran desarrollar un criterio crítico en cuanto a la selección de contenido y de imágenes; por ello, en cada una de nuestras clases en grupo y reuniones individuales fuimos examinando y determinando cuál material era más relevante para el archivo tomando en cuenta el tipo de público al cual nos dirigiámos. Todos los estudiantes compartieron sus ensayos, los leyeron e hicieron comentarios sobre el contenido. Considerando que se trataba de un proyecto extenso y sobre un tema con el cual no estaban del todo familiarizados, permití que hicieran cuantas correcciones y versiones desearan hasta que estuvieran satisfechos con el producto final. Fue en este proceso en el cual más disfrutamos de la dinámica de trabajar y colaborar en grupo, por cuanto, cada uno de los estudiantes podía compartir no sólo los conocimientos sobre el tema adquiridos en su investigación, sino también expresar su punto de vista personal, aportando ideas puntuales tanto sobre el contenido como sobre el diseño. La estrategia de aprendizaje basada en herramientas provistas por la tecnología digital fue excelente para fomentar la colaboración entre los estudiantes, desarrollar su habilidad analítica y generar un sentido de autonomía en cuanto a la elaboración del material y del contenido en el archivo.

En el semestre primavera, además de pulir los ensayos y de continuar con la investigación de fuente y referencias, nos abocamos al proceso de creación y diseño visual. Luego de examinar la diagramación de varias fuentes de datos y archivos, determinamos que además de una página de introducción, el archivo contendría secciones individuales para cada artista en la que se incluirían los ensayos escritos por los estudiantes. Además se incluirían fuentes, referencias, estudios críticos, fotos y videos.

Los relatos de Poniatowska reunidos en *Siete cabritas* fueron sumamente útiles

para esta fase de nuestro proyecto y, al mismo tiempo, resultaron de gran interés para examinar cómo la autora esboza la biografía y figura de estas mujeres emblemáticas, a partir de memorias, relatos, cartas, comentarios críticos, anécdotas y recuerdos personales. Este análisis nos llevó a una interesante conversación sobre la construcción de la identidad de los personajes en la obra de la escritora, evaluando cómo a través del diálogo Poniatowska construye el carácter y a la personalidad de estas mujeres (dentro del espacio doméstico) y como artistas (dentro del espacio público).

La detallada narrativa de Poniatowska sirvió para que los estudiantes no sólo pudieran familiarizarse con la vida y obra de las artistas, sino también para descubrir una gran variedad de aspectos culturales y sociales que generalmente no se incluyen en los libros de historia o de política tradicionales pero que, sin embargo, se intersectan o son producto de ambas. Uno de los temas que exploramos en profundidad fue el gran aporte e influencia del arte mexicano y de las culturas precolombinas al movimiento surrealista. Para profundizar más en este punto, me fue de gran utilidad el volumen especial de la revista *Artes de México*, titulado “México en el surrealismo: La transfusión creativa,” en particular, el ensayo de Lelia Driben sobre el antropólogo austríaco Wolfgang Paalen y la poeta francesa Alice Rahon.¹³ Pareja de surrealistas quienes fueron los primeros en buscar exilio en México en 1939, invitados por Frida Kahlo, a quien habían conocido en París el año anterior.

¹³ Consultar “México en el surrealismo”: La transfusión creativa,” *Artes de México* 64, 2011 y de Lelia Driben, nuevas perspectivas de este sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales (México: Instituto internacional de literatura iberoamericana, 2000) y de Emil y, riben “Utopía del otro: El gran transterrado, Wolfgang Paalen,” pps. 13-25.

El énfasis en la cuestión de género y de clase –siempre manifiesto en la obra de Poniatowska– sirvió para que los estudiantes entendieran el grado de discriminación que debieron enfrentar las mujeres artistas de esta época, y para explorar, a través del lente biográfico, la dinámica afectiva entre las parejas de artistas. Al evaluar, por ejemplo, la relación íntima y la producción artística de Frida Kahlo/Diego Rivera, María Izquierdo/Rufino Tamayo, Tina Modotti/Edward Weston, Leonora Carrington/Max Ernst, entre otros, los estudiantes notaron un significativo desequilibrio historiográfico, puesto que en las biografías femeninas con frecuencia se ahonda en los detalles de la vida íntima, destacándose la influencia del compañero artista. Sin embargo, en las biografías masculinas, la vida personal del artista pareciera no incidir en su talento o su genio creador. Esto nos indica, implícita o explícitamente, que dicha influencia es fundamental para entender su desarrollo artístico, minimizando así la importancia de su obra. *Codo a codo: parejas de artistas en México* de Dina Comisarenko Mirkin¹⁴ resultó esencial para ahondar sobre este tema, dado que varios de los ensayos que se incluyen en esta colección aportan interesantes datos que complementan la lectura de las novelas de Poniatowska.

A través del análisis de *Leonora* y *Tinísima*, los estudiantes percibieron cómo en el campo de historia del arte, el punto de vista del hombre blanco occidental además de impactar la producción artística nacional moderna y contemporánea, en ocasiones, ya sea directa o indirectamente, ha perpetuado los estereotipos de género, marginalizando la

¹⁴ Dina Comisarenko Mirkin, coord. *Codo a codo: parejas de artistas en México* (Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2013).

visión y el talento de las mujeres artistas e intelectuales en favor de la mirada masculina.¹⁵

En varias oportunidades, durante nuestras clases, conversamos sobre la relevancia y la relación entre el espacio y del momento histórico en cada una de estas historias de vida de estas prominentes mujeres. A través de los viajes, ya sea motivados por el exilio y por las exhibiciones de cada uno de los personajes es posible hacer una lectura transatlántica del intercambio artístico y cultural entre México, los Estados Unidos y Europa de la década de posguerra 20 al presente. Con ello se demuestra que la identidad cultural no está en sí determinada por la sociedad o la cultural local, sino que es producto de mediaciones y redes multiculturales que categorizan los paradigmas sociales de género, raza y etnicidad.

Considerando que algunas de las artistas dejaron también una significativa producción literaria –Carrington, Olín, Varo y Kahlo– leímos y comentamos algunos de los cuentos y poemas, analizando la influencia del surrealismo, ocultismo y primitivismo en sus obras así como las distintas interpretaciones y expresiones de dichos movimientos y tendencias en el arte y en la literatura contemporáneos.¹⁶ El hecho que los estudiantes se hubieran familiarizado con la vida y la obra de estas figuras enigmáticas de la historia mexicana a través del relato de Poniatowska no sólo los ayudó a facilitar la interpretación

¹⁵ Para reflexionar sobre el impacto de las estructuras institucionales en la producción y circulación del arte y la literatura realizados por mujeres, recomiendo de Karen Cordero Reinman e Inda Sáenz en *Crítica feminista en la teoría e historia del arte* (México: Universidad Iberoamericana, 2007).

¹⁶ Leímos cuentos “La dama oval” y “La debutante” de Leonora Carrington (London: Capra Press, 1975); los poemas de Nahui Olin (*Nahui Olin: Sin Principio. Ni Fin*. Patricia Rosas Lopategui, ed. México DF: UANL, 2010); las cartas de Remedios Varo (*Cartas, sueños y otros textos de Remedios Varo*. Isabel Castells, comp. México DF: Ed. Era, 2006) y el diario íntimo de Frida Kahlo (NY: Harry N. Abrams, 2005).

de estos complejos textos, sino que además los motivó a continuar explorando otros aspectos de menos estudiados de sus vidas y a aportar nuevas miradas a los procesos culturales y sociales de este período. Por ejemplo, una estudiante analizó la influencia de las pintoras surrealistas en el video “Bedtime Story” de Madonna y tradujo, a la vez, las cartas de Varo del castellano al inglés; otra escribió sobre la pasión por la danza y la cocina mexicana de Rosa Rolanda Covarrubias; y una tercera se interesó por la figura de Frida Kahlo como ícono femenino popular de fama internacional y sobre su influencia en el mundo de la moda.

Para mí, el mayor desafío fue ubicar y obtener los permisos de reproducción de las obras artísticas y literarias. Afortunadamente, me fue factible tramitar los de las obras de Carrington y Varo mediante la sociedad de derechos de autor con sede en la ciudad de Nueva York; pero, el resto fue adquirido durante mi estadía en la ciudad de México. Allí me contacté y me reuní personalmente con los administradores y dirigentes de cada una de las instituciones y coleccionistas poseedoras de los derechos de las obras de las artistas que figurarían en el archivo. En este proceso, me encontré con un par de impedimentos. Por ejemplo, algunas de las instituciones –como el centro de fotografía creativa de la Universidad de Arizona (Center for Creative Photography)–, no otorga el uso de las imágenes bajo ningún concepto; no obstante, éstas son de acceso al público a través del sitio de Internet de dicha entidad. Resolvimos este problema haciendo un link entre nuestro archivo y el sitio subvencionado por la Universidad de Arizona. Otro impedimento que limitó la cantidad de obras que pudimos subir al archivo fue el alto costo de los derechos de reproducción de imágenes de algunas artistas, alcanzando en ciertos casos más de \$5,000 Euros por imagen. Pero, por tratarse de un archivo

académico de acceso limitado al público, varias instituciones como, el Museo Blaisten, el Museo de Arte Moderno en la ciudad de México, y el Museo Olga Costa/José Chávez Morado, nos cedieron los derechos de reproducción de varias imágenes gratuitamente.¹⁷

Del mismo modo, Elena Poniatowska muy gentilmente me invitó a su casa para entrevistarla.¹⁸ Nuestra charla aportó nueva información no sólo sobre la vida y la obra de varias de estas fascinantes mujeres, sino que además resultó gran provecho para valorar aún más el genio y el sentido del humor de esta grande de las letras mexicanas. Durante la entrevista realicé algunas de las preguntas que surgieron en mis clases con los estudiantes, como por ejemplo, nos interesaba saber cómo Poniatowska construye y se captura en un diálogo elementos de lo cotidiano. A lo que ésta respondió:

Es todo inventado. Lo personalizo mucho, aunque lo hago como el burro que tocó la flauta, así como va saliendo. Claro que después trabajo mucho mi escritura, pero en general, no sé ni cómo lo hago. Me acuerdo que una vez Carlos Fuentes me hizo la gráfica de cómo tenía que escribir. Me dijo: “tienes que hacer primero el planteamiento, luego el desarrollo de la narrativa y, finalmente, haces el desenlace. Tienes que escribir esto en veinte días, y esto otro, en otros veinte....” porque él hacía eso. Yo nunca pude hacer lo que él me decía (570).

Fue un placer charlar con ella sobre la situación política del México contemporáneo y escuchar sus relatos sobre su relación personal con la pintora inglesa Leonora Carrington (artista a quien ella misma entrevistó varias veces y quien ilustró su

¹⁷ En los Estados Unidos colaboraron: Artists Rights Society y National Museum of Mexican Art en Chicago, Illinois, y en México: Museo Blaisten, INAH, Museo Dolores Olmedo, Banco de México, Museo Olga Costa - José Chávez Morado, Fundación Televisa, Museo de Arte Moderno y Archivo Covarrubias.

¹⁸ Consultar “De mujeres, arte y política en el México de ayer y de hoy: entrevista a Elena Poniatowska.” *Alba de América* 32.60 y 61 (Agosto 2012): 567-574.

libro *Lilus Kikus*) y con la fotógrafa húngara Kati Horna, con la cual compartió una gran amistad. Hablamos además de la fascinación popular en torno a la figura de Frida Kahlo y de los últimos años de María Izquierdo así como de otras grandes mujeres de la literatura y la escena mexicana: Elena Garro, Lupe Marín y María Félix.

En conclusión, aunque la creación del archivo digital llevó mucha dedicación, tiempo y esfuerzo, por tratarse de un medio que presentaba grandes desafíos, resultó una experiencia de aprendizaje muy gratificante tanto para los estudiantes como para mí. En lo personal, el archivo fue de gran ayuda para experimentar con nuevas propuestas y prácticas pedagógicas más afines con la cultura visual por la que se mueven los estudiantes hoy en día. Sirvió también para valorar el significativo aporte de la tecnología al área de humanidades y para apreciar el potencial de este medio en la enseñanza de un trabajo de investigación a nivel subgraduado. Además de haber disfrutado enormemente de la entrevista con la escritora mexicana, otro aspecto gratificante de este proyecto fue la

apreciación y la gratitud de mis estudiantes, los cuales evaluaron toda esta experiencia muy positivamente. Incluyo a continuación comentarios detallados de dos estudiantes, Tessa Angell y Athina Alvarez respectivamente:

Antes de mi participación en el archivo digital, no tenía mucho conocimiento del movimiento surrealista o de la relevancia que las mujeres artistas tuvieron en esta revolución política, social, artística y cultural. La profesora, además de brindarme muchos recursos, me animó a hacer investigación sobre las vidas de dos artistas europeas, Leonora Carrington y Remedios Varo. A través de ellas, aprendí mucho sobre la época en la que vivieron. En este proceso, no sólo descubrí que había muchas conexiones personales entre las artistas, sino que también entendí la influencia del ámbito social y político de esta época en el arte surrealista, valorando cómo el surrealismo continúa influenciando el arte moderno y la sociedad hasta hoy. Después de un semestre de investigación sobre las vidas de Carrington y de Varo, me interesó traducir del español al inglés ocho cartas escritas por Varo, para hacerlas accesibles a los lectores de habla inglesa por primera vez. Aunque a veces, el ejercicio de traducción, me resultó muy difícil, porque los temas y el vocabulario empleado por Varo son muy excéntricos, noté que sus pinturas tienen mucho que ver con su obra literaria. Como había estudiado su arte en la investigación del archivo, usé esta información para interpretar y entender mejor su obra literaria. Aprendí que la literatura surrealista es un campo relativamente nuevo para los académicos; por lo tanto, es preciso ser creativo e interpretarla través de la imagen. Agradezco la oportunidad de haber participado en este proyecto porque aprendí mucho sobre el proceso y las técnicas de investigación que van a ser útiles en mi futuro como candidata de estudios graduados. Por otra parte, la experiencia educativa que me ofreció este proyecto también me ayudó a obtener una Beca Fulbright para trabajar en España como asistente de lengua inglesa en una escuela secundaria el año próximo.¹⁹

¹⁹ Tres estudiantes leyeron sus ensayos y presentaron el archivo en la conferencia anual de MASAL (Michigan Academy of Science, Arts and Letters) y en CUR (Conference of

As a triple major at Hope College in French, Art History, and Studio Art, I found that this archive truly embodied both the interdisciplinary and digital aspects of scholarly research. Students with a wide range of differing backgrounds and interests came together to create from scratch a professional academic tool that could be made available to all. Entries that could have been otherwise very banal were personalized by each student's interests and passions; some opted to analyze language and perform translations of original texts, whereas others opted to analyze the symbolic imagery found in the works of art that had otherwise never been discussed. In short, the digital archive was one of the highlights of my education at Hope College. It is extremely rare for Undergraduate students in the Arts and Humanities to have the honor to partake in a project of this magnitude. The archive offered me the chance to perform original research, contact specialists in the field, and present at various locations such as CUR or MASAL. This project truly reinforced my love for conducting field research and strengthened my desire to pursue my scholarly interests in France. It is a joy to share this research in its digital format to both students and professors, knowing that everything from the design of the archive to its contents has been carefully conceived by students from Hope. It is my hope that projects such as these will only continue to flourish in years to come, combining art, humanities, and technology to refresh ordinary research and increase its availability to the public.

En “Building Authentic Research Experiences”, Graham F. Hatfull nota que los estudiantes deben dedicarse a la investigación desde el primer día “no sólo leer lo que han escrito otros”. Incentivarlos al desarrollo del conocimiento que aporta la investigación puede, según varios estudios, transformar drásticamente la experiencia educacional. Hatfull señala que tres factores fundamentales para motivar el interés de los

Undergraduate Research) en Hope College. La traducción de este comentario fue realizado por Tessa Angell.

estudiantes son: darles autonomía para desarrollar un proyecto de investigación de su interés; familiarizarlos con la comunidad académica formulando proyectos que requieran colaboración con otros estudiantes, investigadores y profesionales; y crear experiencias que les proporcionen la oportunidad de contribuir al campo de estudio con sus propios descubrimientos.²⁰

La tecnología provee una fuente inexhaustible de recursos para aproximar a los a los estudiantes al estudio interdisciplinario en las diversas áreas de humanidades y de ciencias, abriéndonos un campo pedagógico nuevo que nos aporta un sin fin de alternativas aún por explorar. Como educadores nuestra tarea es hacer uso de las múltiples posibilidades que ofrecen las distintas metodologías educativas y hacérselas disponibles a nuestros estudiantes, no sólo para despertar su entusiasmo y su curiosidad intelectual durante el semestre, sino también para motivarlos a hacer de la investigación una *praxis* habitual y perdurable durante el transcurso de sus vidas.

²⁰ En www.hhmi.org/advance-science/building-authentic-research-experiences.

María Claudia André es catedrática del Departamento de Lenguas Modernas en Hope College en Holland, Michigan. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales en las áreas de literatura, género y estudios latinoamericanos. Ha publicado reseñas, entrevistas y artículos en varias revistas académicas y ha colaborado con ensayos y artículos en varios textos críticos. Algunas de sus más recientes publicaciones como editora son: *Iconos femeninos latinos e hispanoamericanos*. (Floricanto Press, 2006), *Latin American Women Writers: An Encyclopedia* (Routledge, 2008), *Antología de dramaturgas argentinas de los años 20* (Ed. Nueva Generación, 2010) y *The Woman in Latin American and Spanish Literature: Essays on Iconic Characters* (McFarland, 2012).

ABSTRACTO

La tecnología provee una fuente inagotable de recursos para aproximar a los estudiantes al estudio interdisciplinario en las diversas áreas de humanidades y de ciencias, abriéndonos un campo pedagógico nuevo que nos aporta un sin fin de alternativas aún por explorar. El presente ensayo explica el proceso de creación de un archivo digital sobre la vida y la obra de mujeres surrealistas europeas y mexicanas, y desarrollado en base a tres textos de Elena Poniatowska: *Tinísima*, *Leonora* y *Siete Cabritas*. El objetivo principal de este proyecto era el de explorar, junto a los estudiantes, la producción artística y literaria del México post-revolucionario, a partir de las biografías de algunas de sus personalidades más relevantes. Un segundo objetivo era el de aproximarlos al campo de la investigación colaborando no sólo en un proyecto de su interés, sino también empleando nuevas propuestas y prácticas pedagógicas más afines con la cultura visual por la que se mueven los estudiantes hoy en día.