

CUATRO TRAYECTORIAS, UNA MISMA PASIÓN: LA DOCENCIA

El ser docente es algo gratificante para muchas personas, pues **tienen la oportunidad de enseñar y compartir sus conocimientos** a los alumnos. Es un trabajo en donde se puede **aprender mutuamente** y en donde **ser un guía** para el alumno es fundamental, es decir, ayudarlo a tener las herramientas para el futuro.

Dedicamos esta sección a 4 docentes de la Facultad de Artes Visuales con el propósito de conocer sus trayectorias profesionales. Nos contaron sus inicios, retos, proyectos y su gran pasión por la docencia. Cada una de sus trayectorias son únicas y hasta cierto punto puedes identificarte con sus experiencias tanto en lo personal como en el área laboral.

Directora de la
Facultad de Artes
Visuales

Verónica Delgado

La actual directora de la Facultad de Artes Visuales nos cuenta un poco sobre su trayectoria profesional.

POR: THELMA CORTES

La Dra. Verónica Delgado empezó estudiando la Licenciatura de Administración de Empresas, pero cuando toma la materia de mercadotecnia se da cuenta de que le interesaba mucho esta área, tanto que tomó la decisión de cambiar de carrera para finalmente estudiar la Licenciatura en Mercadotecnia. Aunque le gusta la administración, el marketing es su vida. Empezó trabajando en el área de finanzas y mientras tanto estaba esperando la oportunidad de estudiar alguna maestría. Con el paso del tiempo la invitaron a dar clases para el área de diseño gráfico en la Facultad de Artes Visuales y al enterarse de que la clase sería de mercadotecnia, pero para diseñadores, le pareció muy interesante.

Es aquí donde se dio cuenta de que su verdadera vocación es ser maestra. Empezó a trabajar como consultora independiente de marketing, daba asesoría a pequeñas empresas muy enfocadas en la parte de imagen y publicidad. A ella le gusta mucho investigar sobre los profesionistas del marketing y del diseño, ahí se da cuenta de lo que está sucediendo en las tendencias de hoy en día.

Nos comenta que el mercadólogo es como el diseñador en cierta manera, ya que hay varias ramas del marketing a las que uno se puede dedicar, por ejemplo, mucha gente se va por la parte de investigación del mercado ya que hay que elaborar encuestas para obtener información del mercado e interpretarla para luego sacar un programa de marketing adecuado.

Tuvo oportunidad de participar en muchos proyectos, uno en el que le gustó mucho trabajar, fue para una empresa española que era franquicia de nutrición, le pareció muy interesante porque era hacer el plan de marketing y la promoción, así como el diseño.

La Dra. Verónica nos comenta que el papel que tienen las mujeres en la mercadotecnia es menor comparado con los hombres y que esto se debe a la discriminación que existen en las empresas. Cuando era estudiante de mercadotecnia recuerda que había muchas mujeres estudiando la carrera, pero a la hora de graduarse y de conseguir un trabajo les resultaba difícil porque las empresas tenían el prejuicio de que una mujer iba a dejar de trabajar solo por estar casada y tener hijos, es por esto, que terminaban contratando a un hombre y no a una mujer. Ella nos dice: “el género o el estado civil no tendría por qué venir en el currículum, o sea, eso no es algo que se debería de tomar en cuenta”. Pero ella cree que el papel de la mujer tanto en el marketing como en el diseño ha crecido mucho a lo largo del tiempo, pues ya no se ve tanta discriminación como antes y que la mujer ha demostrado que puede ocupar puestos directivos en las empresas.

Aunque suene cursi, la docencia es su vida entera y lo mejor fue que se dio cuenta que quería ser docente cuando entró a la Facultad de Artes Visuales, aquí despertó su amor por ello y le genera paz.

Yo veo que soy de las pocas personas que puedo decir que mi **TRABAJO ES LO QUE ME PERMITE ESTAR BIEN PSICOLÓGICAMENTE.** Mucha gente que va a trabajar dice que comienzan a estresarse, a mí me pasa lo contrario, yo me relajo en mi trabajo, **EMPIEZO A DAR CLASE Y ME OLVIDO DEL MUNDO**”

Le resulta algo complicado estar en las clases en línea porque son muy diferentes a estar presencialmente en un salón, pero ella nos dice que se siente igual de bonito en una pantalla.

En cuanto a su puesto como directora ha estado muy contenta, pero aun así ha sido todo un reto para ella. Nos contó que: cuando estaba como docente en la facultad se dio cuenta de que había muchas necesidades y muchas cosas que faltaban, pero como docente no podía tomar decisiones, así que decide entrar a la parte administrativa. Estando ahí se da cuenta de que es un trabajo con muchísimos retos, además de ser muy absorbente y extenuante, también se da cuenta de que hay cosas y momentos muy bonitos.

POR: VERÓNICA DELGADO

Dra. Verónica Delgado Conferencia en los cursos propedéuticos de la Facultad de Artes Visuales.

Las acreditaciones en cuestión de la calidad y las mejoras de infraestructura de la escuela, son de los proyectos que han sido todo un reto para ella, pero lo disfruta cada día porque se van viendo los frutos de todo el trabajo y se siente muy orgullosa ya que es un trabajo pesado. Aunque muchos directores no dan clases, ella no lo ha dejado porque le gusta mucho. Actualmente con la pandemia extraña mucho los eventos que se realizaban en la facultad y extraña estar con sus alumnos de manera presencial. Han habido muchos avances, cambios, que poco a poco se irán revelando o bien cuando sea el regreso de los estudiantes a la facultad.

Amparo Vázquez

La transparencia de una mujer en el mundo audiovisual.

POR: NÁTALI GUERRA

La maestra Amparo Vázquez es docente de la materia “Dirección de arte” en la Facultad de Artes Visuales de la UANL también se dedica a la dirección, guionismo y al diseño de producción. Nunca llegó a pensar que se dedicaría a lo audiovisual, ya que lo veía como algo muy lejano, además de creer que no era para ella. Desde pequeña sabía que tenía esa atracción hacia este campo, pues se la pasaba viendo películas y programas en la televisión. El contar historias también era uno de sus mayores pasatiempos, incluso llegó a hacer opera y teatro por mucho tiempo, esto hizo que se empezara a cuestionar acerca de lo que estaba detrás de todas estas obras y sobre el cómo se realizaban, de esta forma fue como empezó a conocer y a enamorarse de lo audiovisual.

A ella siempre le encantó crear nuevos mundos y deseosa de poder llevar las imágenes de su cabeza a la realidad, comenzó a involucrase en el mundo del diseño de producción en lo audiovisual. Creando las historias y escribiendo fue cuando también comenzó a dirigir. “Me encantaba la idea de crear mundos, diseñar las imágenes exactamente como yo las quería aunque en ese momento no tenía idea de lo que era el diseño pero siempre tenía claro la visión que yo quería, el mundo que yo quería crear y el resultando a donde yo quería llegar y de pronto no podía expresarlo solamente a través de la palabra porque mucha gente me decía: “¿por qué no te dedicas a escribir?”, “¿por qué no te dedicas a hacer oratoria?”, “¿por qué no te dedicas al teatro?”, y mucho tiempo pensé que cada uno de estos era mi lenguaje, hasta que una vez que me di cuenta que lo que quería hacer era lo audiovisual”, nos cuenta la maestra Amparo.

FOR: AMPARO MARÍA

Maestra de Lenguaje y producción audiovisual.

POR: JAVIER MOLINA

La maestra Amparo participó como Stylist en producciones junto con otros maestros maestros de FAV.

Sabemos que el mundo audiovisual para una mujer es un ambiente pesado y poco valorado. Ella nos comparte su pensamiento acerca de las mujeres cineastas: “Gracias a que las mujeres hemos tenido un mayor peso esto ha sido posible, creo que el peso de las mujeres siempre ha sido bastante, desde las actrices que ha sido el peso menos valorado hasta el más valorado que son las directoras. Por ejemplo, creo que las productoras siempre han sido una figura que están ahí, pero viven a la sombra de un hombre “la productora que le produce a un director”. Las mujeres cinefotógrafas no siempre han sido valoradas. Siempre hemos estado ahí y qué bueno que se nos esté reconociendo en este momento, pero siempre hemos estado ahí.”

Hemos visto muchas películas en estos últimos años, la cuestión es, ¿qué le hace falta hoy en día al cine?, ella nos compartió su opinión acerca de este tema: “Al cine actual le falta ser auténtico y ser único sin el afán o afición de ser diferente. Que venga desde el alma, desde las entrañas, desde las historias individuales. Menos de las mismas historias de siempre, más humanidad, más variedad.”

Para muchos de nosotros nos ha costado el encontrar nuestro lenguaje para poder compartir las miradas que queremos mostrar y realmente no es algo sencillo, buscarlo nos lleva hacia muchas cosas. “En mi caso, encontrar mi lenguaje me ha tomado muchas cosas, decepciones, rechazos, fracasos, mucha remembranza, mucho reconocimiento a posterior como: “ah, mira, es que era tu estilo”, pero creo que siempre he sido alguien que no se ha dejado constreñir por las normas y soy muy terca, muy perseverante, muy segura de lo que hago, y de pronto no soy tan segura desde el principio, pero una vez que lo decido nada me mueve. También he pasado por muchísimos retos. El primero y más fuerte ha sido la barrera de género, honestamente. El segundo ha sido la barrera de ser regiomontana y no ser de la Ciudad de México que es donde está la producción más fuerte aquí en México, de no ser una mujer estadounidense o donde se produzca mucho más natural que aquí, el tercero el no venir del privilegio y creo que ha sido de lo más fuerte que he tenido que pasar y sobre todo de las barreras más fuertes que he tenido que quitar”, nos comparte la maestra.

Por último, le preguntamos cuál es su propósito como profesora de la materia de Dirección de Arte en la Facultad de Artes Visuales:

“Mi propósito en la docencia es **EMPODERAR, PARA HACERSE NOTAR, PARA SOBRESALIR Y PARA SER SUFICIENTEMENTE HUMILDES Y RECONOCER LO QUE HAY QUE MEJORAR.** Esa es mi intención y mi mayor deseo. En lo que a mí respecta **COMUNICAR, GUIAR, CONTRIBUIR AL APRENDIZAJE,** pero todo eso se resume en empoderar a mis alumnos que tenemos la fortuna de coincidir en el aula”

Alma Banda

Una docente apasionada por la producción audiovisual y el diseño gráfico.

POR: LIZBETH ESTRELLO

Con una trayectoria tanto en producción audiovisual como en diseño gráfico, la maestra Alma Banda nos cuenta un poco sobre cómo llegó a interesarse el diseño web y de cómo se desenvuelve en esta área.

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales, en la especialidad de Camarografía, que sería lo equivalente a los lenguajes audiovisuales. Después de un tiempo laborando en la producción audiovisual, se da cuenta de que la producción de video se estaba volviendo en un proceso cíclico y es aquí donde decide refugiarse en el diseño.

Aunque tenía conocimientos en diseño, no fue hasta que trabajó en el CEDIM que reforzó todo ese aprendizaje ya adquirido, incluso llegó a aprender más sobre esta área. Su curiosidad por el diseño fue aumentando, así que comenzó a aprender por su cuenta, además de certificarse en los software de Adobe, fue explorando varias áreas del diseño, como la identidad y la ilustración. En la que más se enfocó fue en el diseño web; no sólo quería diseñar páginas web, también quería saber cómo programar una, al no querer depender de un ingeniero o de un programador decide aprender ella misma y también de personas que sabían del tema. Cuando tenía dudas se acercaba a estas mismas personas para que le explicaran, fue así hasta que logró independizarse por completo.

Sus inicios en el diseño web fueron como los de cualquier estudiante de diseño, pues se concentraba mucho en aprender los códigos de programación, y también tenía tropiezos al momento de programar, ya que al ver el código completado y de tener la certeza de que iba a funcionar, al final no ejecutaba lo que ella quería. A veces era frustrante para ella porque no funcionaba en el primer intento y porque dedicaba horas en la programación.

Maestra de Diseño Gráfico

Cuando te gusta algo tienes que agregarle horas de vuelo, o sea, **PRACTICAR Y PRACTICAR PARA AL FINAL ESTAR SATISFECHO CON LO QUE LOGRASTE”**

El proceso creativo que le ayuda a diseñar páginas web es empezar por hacer bocetos y trazar retículas conforme se imagina cómo podría ser el diagrama para una página, trata de hacer 3 o 4 diferentes. Después las pasa a ilustrador donde revisa cada una de las propuestas y elige una para mostrársela al cliente, estas no tienen diseño ya que puede que el cliente quiera cambiar algo de la estructura. Una vez aprobada por el cliente lo que hace es ponerle diseño y volverle a mostrar al cliente el trabajo para que autorice el diseño, cuando se aprueba y no hay ningún cambio por hacer es cuando empieza la etapa de programación. Un consejo que nos da, es no empezar a programar cuando aún está en la etapa de aprobación del diseño porque pueden solicitar cambios en el diseño y sería doble trabajo volver a programar la página.

La maestra Alma Banda nos comenta que lo más difícil del diseño web es no saber cómo subir una página web a internet o cómo hacer una base de datos. Aunque son conceptos que normalmente no enseñan en la escuela y que pueden sonar muy complicados y lejanos, son cosas que también puede hacer un diseñador, solo hay que relacionarnos con los conceptos. Nos menciona que “Si nos quitamos la etiqueta de que algo es complejo desde la primera instancia, la verdad es que nos vamos a facilitar mucho las cosas”.

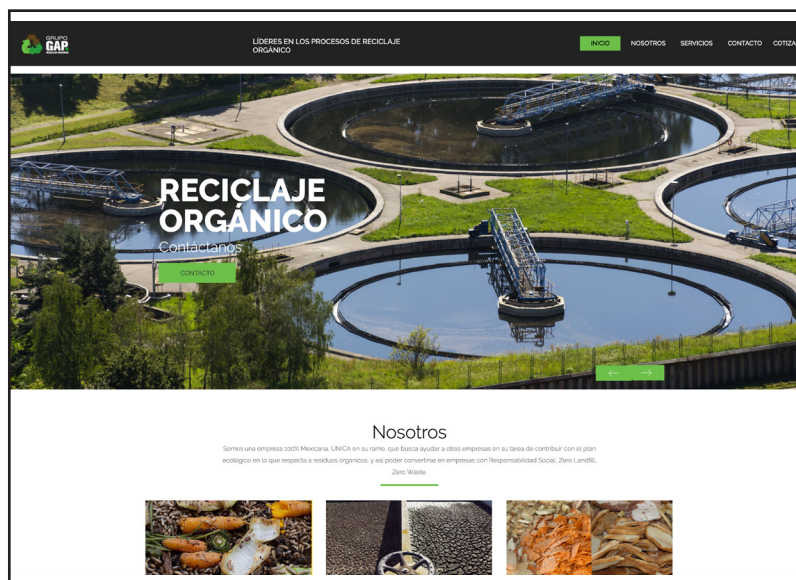
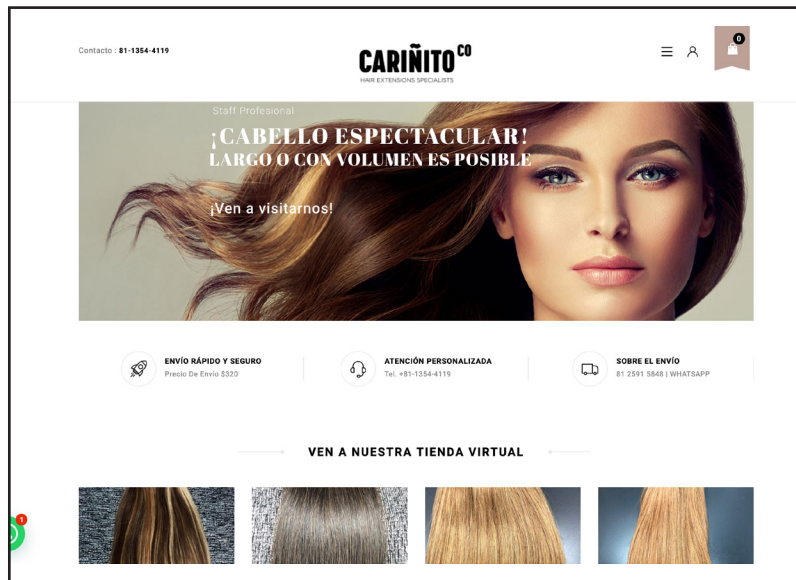
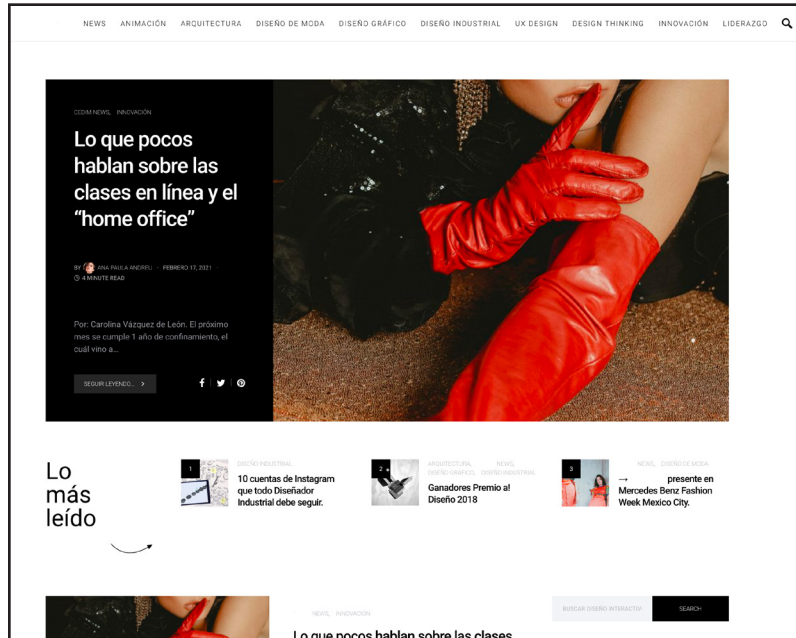
Para respetar la confidencialidad que tiene la maestra con sus clientes no mencionaremos los nombres de sus proyectos, pero hay uno que le gustó mucho diseñar y se trata de un diseño de interfaz, una aplicación móvil para un banco. Fue un proyecto en el que tardó un año y medio en bocetar, diseñar y de enseñarle al cliente propuesta tras propuesta. Cada mínimo detalle de la aplicación fue planeado para poder llevarla a la ejecución con programación. Se hicieron pruebas para verificar que todo funcionara, luego los ingenieros estuvieron 6 o 7 meses más trabajando en las actualizaciones. Para ella fue todo un aprendizaje pues nunca había tenido un proyecto como este.

En la actualidad tiene dos proyectos de tiendas web, una es de productos para la salud y la otra es para artículos promocionales, son proyectos que le emocionan mucho porque ambos son de amigos diseñadores y mientras ellos se encargan del diseño, ella se encarga de programar.

Por último, nos compartió que le gusta ser docente porque le da retos todos los días, siempre trata de actualizarse, de investigar, de ver tutoriales, incluso de preparar su propio material pues no se puede quedar con lo que encuentra en internet. Ella busca que sus estudiantes tengan las herramientas necesarias para que las apliquen en el ámbito laboral. Lo que más disfruta es que no hay posibilidad de que se aburra porque siempre está aprendiendo y todos los días se sorprende.

Todo mi proceso de trabajo me enseña y mi proceso de dar clases también”

Jeimy Martínez

La producción y experimentación del sonido como arte.

POR: LIZBETH ESTRELLA

Con estudios en Artes Visuales por parte de la UANL y actualmente terminando su tesis de maestría en esta misma institución con el proyecto “Creaciones sonoras disruptivas: el sonido como elemento crítico en el espacio social”, la maestra Jeimy Martínez nos compartió su trayectoria profesional, así como su gusto por la docencia.

Además de ser docente en la Facultad de Artes Visuales cuenta con proyectos artísticos en progreso y pertenece a dos colectivas de mujeres. Una de ellas es “Magadaleonas Teatro de las Oprimidas”, y la otra es “Son Combativas Batucada Feminista”.

Su producción artística es variada, ha creado dibujo, instalaciones interactivas, esculturas sonoras y acciones in situ. El uso del sonido se ha convertido en su eje central para crear obras, sin embargo, no es el único elemento que emplea, pues lo visual sigue estando presente. Esto la ha llevado a explorar aspectos del sonido desde su acústica, su percepción, su representación en unidades de tiempo, textuales y a la experimentación con materiales y objetos. Incluso ha llegado a generar obra que implica su cuerpo. También logra la participación de otras personas en composiciones sonoras, acciones, grabaciones y experimentos con cintas magnéticas o esculturas que utilizan elementos digitales. Se ha acercado a cuestiones de la física del sonido, hasta lo simbólico de la escucha. En cuestión a las colectivas ya mencionadas, ha hecho un trabajo colaborativo con mujeres que, como ella, comparten la necesidad de hablar de cuestiones de género que tienen mucha urgencia en la actualidad, como la lucha por el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres y el fin de la violencia. Esto a través de proyectos teatrales, de performance y de música.

Su interés por el arte sonoro viene de descubrir que el arte es una área muy amplia, pues no solo a través de la vista sino también a través del oído nos pueden hacer sentir y pensar. Por algunos años su inspiración para crear sus piezas fue entender la física del sonido, pero después empezó a importarle el significado de lo que escuchamos cotidianamente, como el sonido del cantar de un pájaro que puede indicar que la naturaleza que nos rodea sigue viva.

Maestra de Artes

Dentro de sus producciones ella destaca su obra “Ejercicio I para pozo de agua”, ya que es una intervención in situ cuyo proceso se desarrolló en dos lugares. En Monterrey NL. y Boca del cielo, Chiapas. Se realizó una serie de grabaciones de audio a niñas y niños jugando y se combinaron con algunos sonidos de agua, estos audios se colocaron en varias norias donde se colocó equipo de amplificación. El propósito de esto era usar la noria como un “amplificador” del sonido por su concavidad. La instalación se quedó por algún tiempo y se esperó a tener cierta interacción. Este proyecto pertenece a una serie de piezas de intervención en espacios públicos y la relación con diversos contextos y el uso de las concavidades de las construcciones arquitectónicas, como puentes, norias, espacios vacíos etc.

Ejercicio I para pozo de agua

Intervención in situ
Noria, audio 2:34min.
Video-registro 4:33min.

Sin título. (Resonancia del trabajo de mujeres en un restaurant)

Moviliario de restaurant intervenido (mesa y dos sillas), bocinas de tres pulgadas, material aislante, amplificador.

Audios 7'05" / 6'69".

*Se invita a participar, tomar asiento y acercarse a la escucha a la mesa.

Actualmente está desarrollando entrevistas y diversas grabaciones a mujeres que laboran en distintos sitios. Inició con mujeres que laboran en la preparación de alimentos debido a la relación que tiene con esto, pues su madre, Sylvia Galavíz Treviño, sacó adelante a su familia teniendo un pequeño restaurant en el Barrio Antiguo de Monterrey. Con este proyecto ella quiere reconocer todo el esfuerzo de su madre y el de las mujeres que con sus conocimientos y oportunidades mantienen económicamente a sus familias. Además de las entrevistas, ha grabado el ambiente en donde estas mujeres se desempeñan para luego hacer ediciones y finalizar con una intervención de sonido sobre o a través de objetos. La primera pieza que surgió de su primer acercamiento fue una mesa y dos sillas, al poner tu oído sobre la mesa escuchas el ambiente en un lado, si te sientas del otro lado, escuchas la voz de algunas mujeres conversando de sus experiencias laborales entre otras cosas.

Ser artista es complicado no sólo en Nuevo León, la maestra Jeimy Martínez nos comentó que esto se debe a que los públicos son pequeños y a que no se cuenta con mucha difusión y apoyo al arte, pero que gracias a los medios de difusión actuales es más fácil establecer contactos y desplegar el trabajo. Para las mujeres es todavía más difícil, pues hay cierta discriminación en los círculos artísticos, además de los asuntos de acoso sexual. Esto se vuelve doblemente difícil para las mujeres que inician en el ámbito profesional.

Para ella el papel de las mujeres en todas las artes es importantísimo, incluso menciona que “los discursos hegemónicos patriarcales han silenciado a las mujeres en toda la historia y actualmente se empiezan a rescatar esas voces, obras, descubrimientos, y creaciones de las mujeres que fueron aplastados por

FOTO POR: ARCHIVO ARS

Golpe y Voz

Composición sonora en colaboración con la colectiva feminista.

Son Combativas.

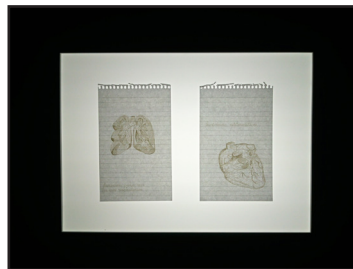
2019

la mirada masculina”. También nos comparte que la mujer no necesita ser musa para tener visibilidad, que las mujeres pueden crear sus propias posibilidades creativas, no solo en el campo de la creación, también en la curaduría, museografía, la crítica de arte, la educación y la investigación. Hoy en día las mujeres están recuperando estos espacios y creando proyectos para mostrar sus propias inquietudes, quehaceres y asuntos.

Lo que más disfruta de ser docente es el aprendizaje mutuo, escuchar las inquietudes de sus estudiantes, así como compartir y emocionarse por sus proyectos. Desde que empezó a dar clases ha aprendido mucho y sus métodos se han ido transformando, pero también ha crecido como persona. Cada generación, cada clase y cada estudiante la ha marcado de una u otra manera, incluso ha forjado amistades con ellos, pues la carrera de artes es pequeña y todos se conocen muy bien. Ha cometido errores, pero también ha tenido algunos aciertos y espera poder continuar con la educación por las artes ya que lo considera como un proyecto de vida.

Considero que el arte **POSIBILITA** nuevas formas de **EXISTENCIA** en un mundo tan locuaz como el nuestro, que tanto requiere de un **SENTIDO SENSIBLE**”

Sin título (Órgano)

10 dibujos en tinta blanca

de aceite sobre papel

20 x 12cm

Cajas con luz