Rosario Garcia-Huidobro Munita
Universidad de O´Higgins, Chile
https://orcid.org/0000-0002-1401-9437

Karen navarrete Astete
Universidad de Los Lagos, Chile
https://orcid.org/0000-0001-8855-3205

Ninoska Schenffeldt Ulloa
Universidad de Los Lagos, Chile
https://orcid.org/0000-0002-3454-4511

Catalina Montenegro González
Universidad de Los Lagos, Chile
https://orcid.org/0000-0002-4432-5582

3
CUADERNILLO DOCENTE

LAS EXPERIENCIAS DE VIDA COMO RECURSO PEDAGÓGICO

COLECCIÓN DE CUADERNILLOS DOCENTES
SOBRE ARTES VISUALES, EDUCACIÓN
Y GÉNERO INTERSECCIONAL

Este cuadernillo docente es parte del proyecto Fondecyt de iniciación 11230391 *Incorporación del enfoque de género interseccional en la enseñanza de las artes visuales en el contexto escolar. Iniciativas, desafíos y propuestas.*

Proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y desarrollo ANID, a través del Fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico.

Investigadora Responsable:
Dra. Catalina Montenegro González
✉ catalina.montenegro@ulagos.cl

Co-investigadoras:
Mg. Karen Navarrete Astete
✉ karen.navarrete@ulagos.cl

Mg. Ninoska Schenffeldt Ulloa
✉ ninoska.schenffeldt@ulagos.cl

Dra. Rosario García-Huidobro Munita
✉ rosario.garciahuidobro@uoh.cl

Primera edición 2025
Reservados todos los derechos de esta obra ©

ISBN: 978-956-422-033-8
100 ejemplares
Distribución gratuita.
Impreso en Chile por Ediciones On Demand
Diseño de portada y diagramación: Natalia Valdés Lagos
Ilustraciones: **Karina Coqc** @karicoqc

Descarga la versión digital en **www.arteducacionygenero.cl**

Cómo citar (APA7)
Montenegro-González, C., Schenffeldt-Ulloa, N., Navarrete-Astete, K. y García-Huidobro, R. (2025). *Cuadernillo docente 3. Las experiencias de vida como recurso pedagógico.* On Demand.

Nota: Los antecedentes utilizados en este cuadernillo, son parte de los artículos científicos del proyecto, disponibles para su descarga en la página web:

www.arteducacionygenero.cl

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Gobierno de Chile

Fondecyt
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico

Fondecyt 11230391
Artes Visuales, educación y género interseccional

Universidad De Los Lagos

Índice

4 Introducción

6 La experiencia de vida como recurso didáctico-pedagógico

16 Preguntas y ejercicios reflexivos

19 Recursos

21 Discusión y conclusiones

22 Referencias bibliográficas

Introducción

Este cuadernillo, parte del proyecto de investigación FONDECYT de iniciación N°11230391, forma parte de una serie de documentos diseñados para acompañar, fortalecer y diversificar la práctica pedagógica de docentes de Artes Visuales en contextos escolares. El proyecto general —titulado Incorporación del enfoque de género interseccional en la enseñanza de las Artes Visuales en el contexto escolar. Iniciativas, desafíos y propuestas— busca comprender cómo se integra el enfoque de género en las aulas desde una perspectiva interseccional, con el propósito de generar herramientas didáctico-curriculares que permitan tratar críticamente estereotipos, sesgos y desigualdades desde la experiencia artística.

Este tercer cuadernillo docente se centra en un aspecto específico, pero profundamente transformador: la historia de vida como recurso pedagógico. Esta propuesta parte de la premisa de que toda experiencia educativa está atravesada por las biografías, trayectorias, emociones y territorios de quienes la protagonizan y que reconocer esta dimensión autobiográfica no solo enriquece la enseñanza, sino que potencia procesos de aprendizaje más significativos, éticos y situados. Como se puede ver en el esquema de nuestro cuadernillo docente 2, la experiencia de vida se transforma en un detonante del proceso reflexivo docente y configura las estrategias del quehacer pedagógico, transformando la clase en un flujo de experiencias que sitúan el proceso de aprendizaje artístico a la vida cotidiana del estudiantado y de los cuerpos docentes. Se organiza entonces, un proceso que, según los resultados de esta investigación, dan paso a clases reflexivas, dialógicas y creativas. Es así, cómo en particular, este cuadernillo propone recuperar la experiencia e historia de vida como una herramienta de reflexión, creación y transformación pedagógica, articulando experiencias personales con procesos sociales más amplios.

Desde las epistemologías feministas[1] y los enfoques críticos del arte-educación, entendemos que lo biográfico no es anecdótico, sino que es una vía legítima

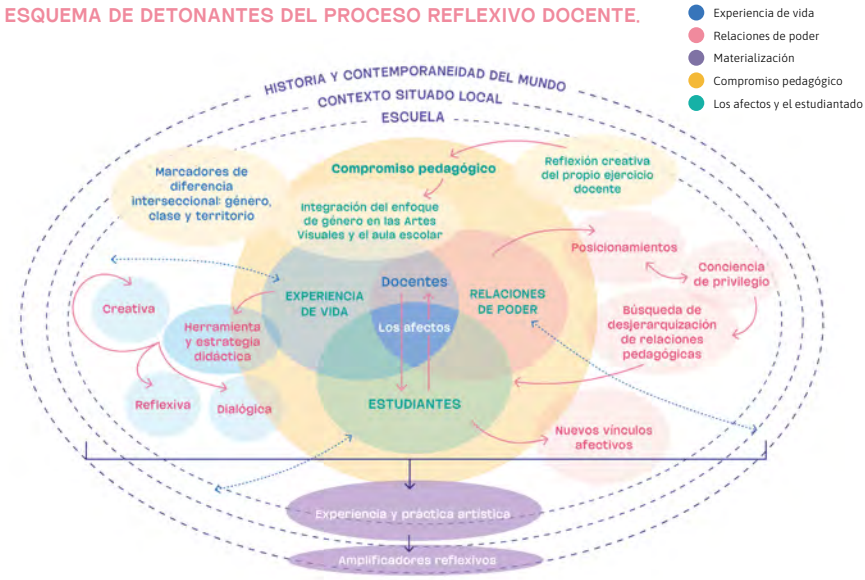
1.- Podemos comprender las epistemologías feministas, como una forma de producir conocimiento en base al cuestionamiento y crítica social respecto del género, el rol de las mujeres en la sociedad y otros elementos interseccionales como raza/etnia y clase social). Buscará producir el conocimiento desde la propia experiencia situada considerando todos los factores que inciden en los fenómenos sociales.

para la producción de conocimiento, para el desarrollo de subjetividades críticas y para la apertura a nuevas formas de entender el mundo (Haraway, 1995; hooks, 1994; García-Huidobro y Montenegro, 2020). A través de este documento se presentan orientaciones para incorporar la experiencia e historia de vida (en tanto la primera es un suceso vivido y la segunda un relato articulado de una experiencia), en el aula desde una perspectiva de género interseccional, ejercicios reflexivos para docentes, propuestas para incorporar en las unidades curriculares y recursos que articulan arte, afectividad y justicia social. Las experiencias compartidas por docentes participantes de la investigación —quienes han utilizado el relato autobiográfico como detonante de procesos artísticos en sus clases— dan cuenta del enorme potencial pedagógico de esta estrategia. Al situar la historia de vida como recurso didáctico-pedagógico, este cuadernillo no solo invita a mirar hacia adentro, sino a entrelazar lo personal con lo colectivo, lo sensible con lo estructural, lo íntimo con lo político. En definitiva, se propone comprender el aula como un espacio donde las historias importan, donde cada experiencia puede convertirse en pregunta pedagógica y donde el arte puede ser el medio para decir, escuchar y transformar.

A continuación, podemos ver en la figura 1, el lugar que tienen las historias y experiencias de vida en el esquema de relaciones de los detonantes del proceso reflexivo docente en la enseñanza de las Artes Visuales.

Figura 1

ESQUEMA DE DETONANTES DEL PROCESO REFLEXIVO DOCENTE.



Nota. Esta propuesta de relaciones de los detonantes del proceso reflexivo, es reproducido del Cuadernillo docente 2 (2025).

La experiencia de vida como recurso didáctico-pedagógico

En el marco del enfoque de género interseccional, la experiencia de vida emerge como una herramienta pedagógica poderosa para visibilizar, problematizar y transformar las relaciones de poder, las memorias silenciadas y los saberes subalternizados, es decir, aquellos saberes que han sido puestos en una posición inferior o de subordinación social. Lejos de ser un ejercicio meramente introspectivo, el trabajo con experiencias e historias de vida en la enseñanza de las Artes Visuales permite conectar lo personal con lo colectivo y situar el arte como medio de expresión, resistencia y agencia educativa.

Desde las epistemologías feministas, el conocimiento se reconoce como situado, afectivo y atravesado por la experiencia (Haraway, 1995; Maffía y Suárez, 2021). En esta línea, la autobiografía no es solo relato, sino también metodología y postura política: una forma de comprender el mundo desde los márgenes, de legitimar voces históricamente invisibilizadas y de cuestionar las estructuras sociales hegemónicas[2] que organizan los discursos en la escuela.

Cuando el profesorado o el estudiantado comparte su historia, no solo se narran vivencias, sino que se enuncian conflictos, memorias, emociones, corporalidades y territorios. Estas narraciones se vuelven detonantes reflexivos que permiten abrir discusiones sobre género, clase, etnicidad, sexualidad y/o discapacidad desde una perspectiva situada, es decir, desde la propia experiencia vital. Como señalan García-Huidobro y Montenegro (2020), las subjetividades docentes en el campo artístico se configuran en un desplazamiento constante entre experiencia, reflexión crítica y producción pedagógica y el relato biográfico es un dispositivo privilegiado en ese tránsito.

El trabajo con experiencias e historias de vida en el aula de Artes Visuales no implica solo escribir o contar, sino **crear a partir del recuerdo, la emoción, la imagen, el cuerpo y la voz, transformando la creación artís-**

2.- Concepto que puede ser definido como un sistema social donde existe un grupo dominante que ejerce control y poder sobre otro en condición de subordinación y que es necesario cuestionar para transformar.

tica en un acto evocativo. En las experiencias recogidas por esta investigación, docentes han desarrollado proyectos donde el estudiantado realiza:

- Autorretratos visuales que exploran su identidad de género, corporalidad y contextos familiares.
- Cartografías personales que vinculan memoria, territorio y emociones.
- Bitácoras visuales sobre sus experiencias escolares o afectivas.
- Obras textiles que rescatan memorias intergeneracionales (madres, abuelas, disidencias).
- Instalaciones colectivas construidas a partir de relatos personales que problematizan estereotipos, violencias o exclusiones.

Estas propuestas no solo activan procesos de creación artística, sino también procesos ético-políticos de reconocimiento mutuo, empatía y agencia3, fundamentales en la formación de ciudadanías críticas y conscientes de las desigualdades que atraviesan sus contextos.

Incorporar historias de vida en la práctica docente implica también una posición ética frente a las violencias estructurales que configuran la experiencia educativa, especialmente aquellas vinculadas al género, la raza, la clase, la edad o la diversidad corporal y sexual.

Cuando el profesorado trabaja desde su propia biografía y valida la biografía del estudiantado, está interpelando la hegemonía y las jerarquías tradicionales del saber, promoviendo una desjerarquización de la relación pedagógica (hooks, 1994), asumiendo que enseñar no es transmitir contenidos, sino crear condiciones para que emerjan otras voces, otros lenguajes, otros mundos posibles y construir de esa manera, nuevos conocimientos de manera colectiva.

Cuando docentes y estudiantes comparten su historia, comparten el cotidiano de las escuelas y las comunidades. Estas narraciones se vuelven

3.- El concepto de agencia puede ser comprendido como la capacidad de autonomía y libertad para la toma de decisiones y la influencia que está tendrá en las comunidades.

detonantes reflexivos que permiten abrir discusiones sobre género, clase, etnicidad, sexualidad o discapacidad desde una perspectiva situada. Como señala una docente participante:

> *Bueno, principalmente el primer acercamiento a una problemática de género fue mi propia identidad de género, entonces a raíz de eso también va surgiendo cómo puedo también ayudar quizás a estudiantes con esas problemáticas... pero es desde una mirada bien personal en el fondo, desde vivencias personales principalmente* (Paola, docente colegio artístico, La Unión).

Este testimonio refleja la dimensión ética del relato autobiográfico como base para generar empatía, agencia pedagógica y diálogo significativo. En este marco, la historia personal no se presenta como un antecedente anecdótico, sino como fuerza configuradora del compromiso docente, que habilita la transformación del aula como espacio de contención, reflexión y cuestionamiento.

Por su parte, la incorporación de relatos estudiantiles también ha sido clave para potenciar la experiencia pedagógica. Como señala otra docente:

> *El diálogo que tenemos en clase permite que se compartan experiencias personales, lo que fomenta un entendimiento más profundo de cómo el género afecta nuestras vidas* (Rocío, docente liceo mixto, Hornopirén).

En este contexto, la experiencia de vida funciona como puente entre lo individual y lo colectivo, entre el mundo emocional de quienes aprenden y la estructura política que organiza lo que se enseña. Este enfoque permite humanizar el conocimiento y complejizar la mirada sobre el currículo escolar desde una pedagogía interseccional.

La relación entre identidad, biografía y territorio se hace visible también en la manera en que el profesorado adapta sus estrategias didácticas. Por ejemplo:

> *La profe otorga espacios de flexibilidad técnica acorde con los intereses artísticos de cada estudiante* (Notas de campo, 2024).

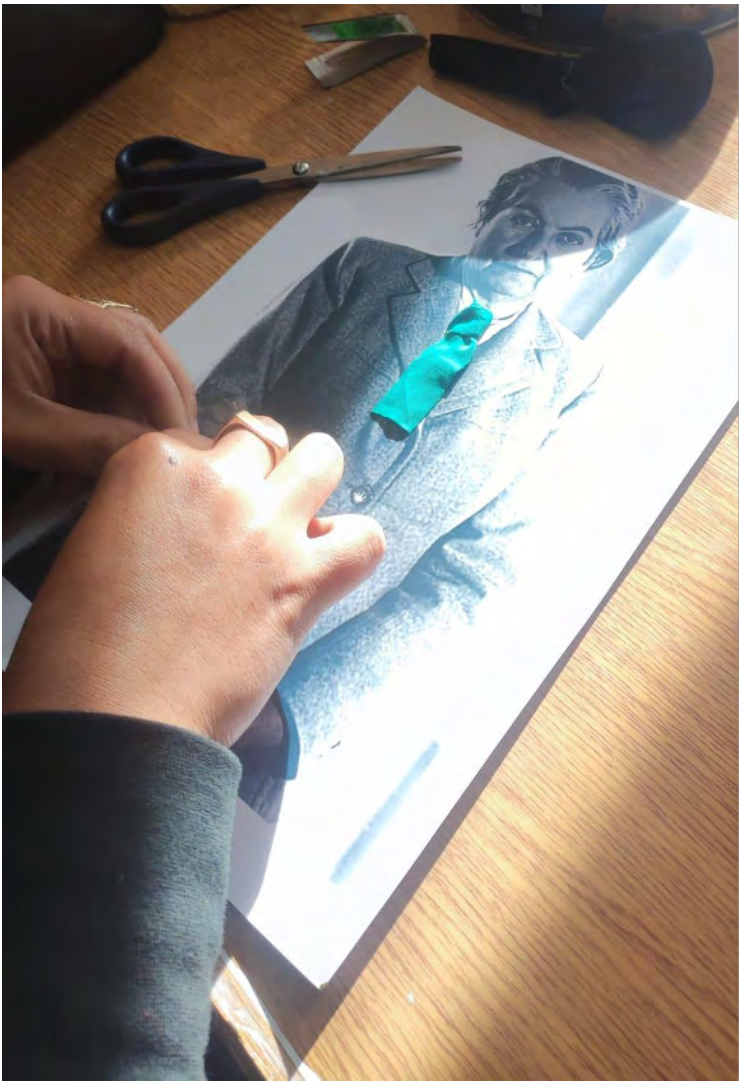
> *El curso identifica los estereotipos de género de los que son víctimas de manera personal y constante* (Notas de campo, 2024).

Estos fragmentos evidencian una voluntad del profesorado por contextualizar el arte y la reflexión crítica a partir de los mundos simbólicos y experienciales del estudiantado, reconociendo que la vivencia, el afecto y el conflicto son recursos válidos para el desarrollo artístico-pedagógico.

Este trabajo exige vulnerabilizar -hacer vulnerable- el rol docente, abrir espacios de cuidado y contención y diseñar dispositivos que permitan al estudiantado contar, crear y reflexionar en condiciones de respeto y acompañamiento. Como afirma Massumi (2011), dejarse afectar es condición para transformar; por ello, el afecto y el relato autobiográfico se vuelven indisociables en la construcción de una pedagogía feminista e interseccional.

En suma, lo que este cuadernillo docente nos permite observar es que **la experiencia de vida se presenta como un motor pedagógico transformador**, capaz de anclar la enseñanza de las Artes Visuales en realidades tangibles, afectivas y colectivas. A través del uso consciente y ético de herramientas autobiográficas, el profesorado crea condiciones para que la educación artística sea también un ejercicio de memoria, crítica y agencia.

COLLAGE.



Nota. Actividad introductoria en torno a retratos y reflexiones sobre la identidad de género, corporalidad y contextos familiares. Procesos creativos de estudiantes de 3ro medio. Profesora Rocío, Hornopirén (2024).

Figura 4

EJERCICIO DIALÓGICO PARA DEFINIR TEMAS DE TRABAJO.

Nota. Actividad desarrollada por estudiantes de 2do medio. Profesora Lesly, Osorno (2024).

Figura 5

INSTALACIÓN COLECTIVA.

Nota. Proceso creativo realizado a partir de relatos personales respecto de estereotipos y violencia de género de estudiantes de 2do medio. Profesora Lesly, Osorno (2024).

Figura 6

OBRA TEXTIL.

Nota. Obra textil que rescata memorias intergeneracionales del estudiantado de 3ero medio. Profesora Rocío, Hornopirén (2024).

Figura 7

EXPLICACIÓN SOBRE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

Nota. Proceso reflexivo y de cuestionamiento a los estereotipos de género. Profesor Julio, Osorno (2024).

Preguntas y ejercicios reflexivos

A continuación te proponemos preguntas para inspirar la reflexión docente y a su vez motivarte a experimentar ejercicios artísticos en los diferentes cursos en los que enseñas Artes Visuales:

7º Básico

¿En qué unidad puedo abordar las experiencias e historias de vida?:
Unidad 3: Creación en el volumen y género.

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:
¿Cómo influyen mis experiencias personales en la forma en que me expreso artísticamente? ¿De qué manera puedo representar aspectos de mi identidad a través de la escultura?

Ejercicio artístico:
Invitar al estudiantado a crear una escultura que represente un aspecto significativo de la historia de vida personal de cada uno/a, utilizando materiales reciclados o elementos naturales del entorno cotidiano.

8º Básico

¿En qué unidad puedo abordar la experiencia o la historia de vida?:
Unidad 3: Instalación y arte contemporáneo

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:
¿Qué elementos de mi entorno reflejan mi historia de vida y mi experiencia cotidiana? ¿Cómo puedo utilizar el espacio y objetos comunes para contar parte de mi historia?

Ejercicio artístico:
Diseñar y crear, junto al estudiantado, una instalación artística colectiva que integre objetos personales y cotidianos, representando momentos clave de la vida de cada estudiante.

1º Medio

¿En qué unidad puedo abordar la historia de vida?:
Unidad 1: Grabado y libro de artista

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:
¿Qué actividades, eventos o hitos han marcado mi vida y cómo los puedo representar visualmente? ¿Cómo puedo narrar mi historia de vida a través de imágenes y textos?

Ejercicio artístico:
Luego de explicar al estudiantado qué es un libro de artista, se les invita a crear uno, combinando grabados y textos, narrando una historia significativa de la vida de cada uno/a. Pueden utilizar elementos personales que hagan más único el libro de artista, tales como fotografías, documentos y/o cartas familiares.

2º Medio

¿En qué unidad puedo abordar la historia de vida?:
Unidad 1: Problemáticas juveniles y medios contemporáneos

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:
¿Qué desafíos he enfrentado y cómo los podría representar y expresar a través de medios artísticos contemporáneos? ¿Cómo puede el arte contemporáneo ser una herramienta para reflexionar sobre mi historia y la de mis pares?

Ejercicio artístico:
Luego de reflexionar sobre la historia de vida personal, se les invita a desarrollar un proyecto audiovisual breve, que aborde una problemática personal o juvenil, utilizando técnicas de videoarte o multimedia.

3º Medio

¿En qué unidad puedo abordar la historia de vida?:
Unidad 2: Referentes para crear

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:
¿Qué artistas o movimientos representan aspectos de mi identidad o historia personal? ¿Cómo puedo reinterpretar obras existentes para contar mi propia historia?

Ejercicio artístico:
Identificar y analizar una obra de arte en la que se vea reflejada la propia historia de vida para crear una reinterpretación (una nueva creación) que incorpore elementos personales y del arte contemporáneo.

4º Medio

¿En qué unidad puedo abordar la historia y experiencia de vida?:
Unidad 3: Desafíos artísticos interdisciplinarios

Preguntas reflexivas para trabajar con el estudiantado:
¿Cómo se entrelaza mi historia personal con las problemáticas sociales actuales?

¿De qué manera puedo utilizar el arte para generar conciencia sobre temas que me afectan personalmente?

Ejercicio artístico:
Luego de reflexionar sobre el rol social del arte -en grupos-, diseñan un proyecto artístico interdisciplinario (pueden invitar a otras asignaturas a participar) que aborde una problemática social vinculada a la propia historia de vida, integrando elementos de otras disciplinas como literatura, historia o ciencias sociales.

Recursos

- Experiencias del uso de la Historia de vida en educación, tanto como herramienta de investigación como estrategia de enseñanza:
  https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/15323/7/Historias%20de%20vida%20en%20Educaci%C3%B3n.%20Biografias%20en%20contexto.pdf

- Cuaderno pedagógico sobre el uso de la fotografía en educación, con propuestas didácticas para abordar las historias de vida desde la fotografía:
  https://obra-gruesa.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/cuaderno-fotografia.pdf

- Te compartimos la creación de una historia de vida desde lo audiovisual:
  https://www.youtube.com/watch?v=XI2hk8zH4Cs

- Aquí podrás encontrar diversos recursos que pueden orientarte sobre cómo desarrollar una bitácora personal con el estudiantado:
  https://obra-gruesa.cultura.gob.cl/publicacion/cecrea-bitacora-2022/

  https://www.museocaraffa.org.ar/pdf/EDUCACIONlabitacora.pdf

- Acá puedes buscar ideas de cómo se ha utilizado la herramienta cartográfica como un lenguaje artístico para relatar lo que vivimos y nos pasa:

  Monográfico de la revista AusArt (2022) (Meta)cartografiando los territorios del arte contemporáneo
  https://ojs.ehu.eus/index.php/ausart/issue/view/1942

- Artículo de Victoria Martínez-Verez y Paula Gil-Ruiz “El uso de la cartografía participativa en la educación artística: representación simbólica de la identidad”
  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10170717&orden=0&info=link

- Jóvenes dibujan sus historias de vida mediante Cartografías:
  https://www.gaceta.unam.mx/jovenes-dibujan-sus-historias-de-vida-mediante-cartogramias/

  https://unamglobal.unam.mx/global_revista/cartogramias-arte-y-sanacion-para-jovenes/

Discusión y conclusiones

Pensar la historia de vida como un recurso pedagógico para nutrir el proceso creativo, invita a pensar cómo las auto narrativas toman diversas formas, son plásticas, porosas y se comparten con las comunidades escolares. Propician la reflexión sobre las trayectorias vitales materializadas a través de diversos lenguajes artísticos que, a su vez, invitan a quienes observan los procesos artísticos como sus resultados, a reflexionar sobre sí mismos/as respecto de los temas abordados y de este modo, amplificar las reflexiones y facilitar nuevas creaciones artísticas, transformando el proceso en una gran red de relaciones, reflexiones y creatividad.

Las epistemologías feministas, nos invitan a mirarnos y valorar nuestra historia y el contexto que habitamos y así, evidenciar que nuestra historia de vida es la razón por la que miramos el mundo desde prismas diversos y dialogantes.

De este modo, las experiencias e historias de vida como recurso didáctico pedagógico se transforman en un detonante que abre la polifonía de relatos y persigue formar un tejido común para contar estas historias a través de experiencias artísticas y transformarse en una acción evocativa, no solo para quien realiza el proceso artístico, sino también para quien lo contempla y dialoga con él.

Referencias bibliográficas

García-Huidobro, R., & Montenegro, C. (2020). Las prácticas artísticas con enfoques feministas como experiencias educativas que promueven la transformación social. *Revista Electrónica Educare, 24* (1), 1–16. https://doi.org/10.15359/ree.24-1.6

Haraway, D. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza. Cátedra.*

hooks, b. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom.* Routledge.

Maffía, D., & Suárez, D. (2021). Epistemología feminista. En S. Gamba & T. Diz (Eds.), *Nuevo diccionario de estudios de género y feminismos* (pp. 217–220). EUDEBA.

Massumi, B. (2011). Palabras clave para el afecto. *Exit Book: Revista de libros de arte y cultura visual, 15*, 22–31.

Montenegro, C., Fierro, N., & Tardón, N. (2021). Procesos reflexivos artísticos sobre problemáticas de género en una escuela primaria de Santiago-Chile. *Revista Actualidades Investigativas en Educación, 21*(2), 1–27. https://doi.org/10.15517/aie.v21i2.46784

Agradecemos la participación al equipo de docentes de Artes Visuales que generosamente participaron de la investigación y nos abrieron las puertas de sus aulas para entrevistarles, observar sus clases y entrar en diálogo.

Fabiola, docente de liceo femenino, Puerto Montt.
Javiera, docente de colegio técnico-profesional, Puerto Montt.
Julio, docente de escuela básica artística, Osorno.
Lesly, docente de colegio confesional católico, Osorno
Paola, docente de colegio artístico, La Unión.
Rocío, docente de liceo mixto, Hornopirén

Muchas gracias

www.arteducacionygenero.cl

@arteducacionygenero

Catalina Montenegro González

Universidad de Los Lagos, Chile

https://orcid.org/0000-0002-4432-5582

Ninoska Schenffeldt Ulloa

Universidad de Los Lagos, Chile

https://orcid.org/0000-0002-3454-4511

Karen Navarrete Astete

Universidad de Los Lagos, Chile

https://orcid.org/0000-0001-8855-3205

Rosario Garcia-Huidobro Munita

Universidad de O'Higgins, Chile

https://orcid.org/0000-0002-1401-9437