

El arte como sistema de empoderamiento para los universitarios: caso Costa de Oaxaca

A arte como sistema de empoderamento de estudantes universitários: o caso Costa de Oaxaca | Art as a System of Empowerment for University Students: The Case of the Oaxaca Coast

Mario Alberto Gómez-Rivera · marioalberto.umar@gmail.com

Universidad del Mar, Campus Huatulco, Instituto de Ciencias de la Comunicación · México

<https://orcid.org/0009-0003-3752-4078>

Linda Mayell · linda.mendez@aulavirtual.umar.mx

Universidad del Mar, Campus Huatulco, Instituto de Turismo · México

<http://orcid.org/0009-0001-7207-7280>

Recibido · Recebido · Received: 09/10/2024 | Aceptado · Aceito · Accepted: 03/06/2025

Cómo citar este artículo · Como citar este artigo · How to cite this article: Gómez-Rivera, M.A., y Mayell, L. (2025). El arte como sistema de empoderamiento para los universitarios: caso Costa de Oaxaca. *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*. Online First.

Artículo bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA · Artigo sob licença Creative Commons BY-NC-SA · Article under Creative Commons license BY-NC-SA.

Resumen:

Este proyecto se materializó desde una reflexión sobre las diferencias culturales de los estudiantes de una universidad pública en la costa de Oaxaca, un estado mexicano ubicado al sur del litoral del océano Pacífico. La universidad es un espacio de intercambio de ideas; conformada por un cúmulo de jóvenes provenientes de diferentes contextos culturales, en este caso, convergen estudiantes de comunidades originarias que conservan un fuerte arraigo en su cosmovisión. Esta condición espacial es ideal para proponer una actividad interdisciplinaria con enfoque intercultural, a través del arte y las técnicas de las ciencias sociales se busca afianzar en los universitarios, los valores de identidad y empoderamiento por medio de diez retratos de formato mural. El objetivo central es visibilizar la importancia de cada uno de los retratados y su comunidad con una serie de exposiciones artísticas dentro de la misma universidad. Esta investigación es cualitativa, de alcance exploratorio en la que se utilizaron entrevistas en dos momentos; el primero fue para crear un archivo audiovisual con las preocupaciones más importantes de los participantes y el segundo sirvió para saber el impacto que tuvo en ellos el verse retratados en obras de arte. Los estudiantes sintieron orgullo, representación y reconocimiento. Al final coincidieron en los beneficios que tuvo el proyecto en su empoderamiento dentro de su comunidad universitaria.

Palabras clave:

Arte. Educación. Empoderamiento. Interculturalidad. Estudio de caso. Universitarios.

Resumo:

Este projeto surgiu de uma reflexão sobre as diferenças culturais de estudantes de uma universidade pública no litoral de Oaxaca, estado mexicano localizado ao sul da costa do Oceano Pacífico. A universidade é um espaço de troca de ideias; formada por um grupo de jovens de diferentes contextos culturais, neste caso, convergem alunos de comunidades indígenas que mantêm fortes raízes na sua visão do mundo. Esta condição espacial é ideal para propor uma atividade interdisciplinar com um enfoque intercultural, através de técnicas de arte e ciências sociais, o objetivo é fortalecer os valores de identidade e empoderamento em estudantes universitários através de dez retratos em formato mural. O objetivo central é tornar visível a importância de cada um dos retratados e da sua comunidade com uma série de exposições artísticas dentro da mesma universidade. Esta pesquisa é qualitativa, de âmbito exploratório, em que foram utilizadas entrevistas em dois momentos; A primeira foi criar um arquivo audiovisual com as preocupações mais importantes dos participantes e a segunda serviu para conhecer o impacto que tiveram sobre eles verem-se retratados em obras de arte. Os alunos sentiram orgulho, representatividade e reconhecimento. No final, concordaram sobre os benefícios que o projecto teria na sua capacitação dentro da sua comunidade universitária.

Palavras-chave:

Arte. Educação. Empoderamento. Estudantes universitários. Interculturalidade. Estudo de caso.

Abstract:

This project emerged from a reflection on the cultural differences among students at a public university located on the coast of Oaxaca, a Mexican state in the southern Pacific region. The university serves as a space for the exchange of ideas and is composed of a diverse group of young people from various cultural backgrounds. In this case, it brings together students from Indigenous communities who maintain a strong connection to their traditional worldviews. This unique setting provided an ideal context for proposing an interdisciplinary activity with an intercultural approach. Through art and social science methodologies, the project aimed to strengthen values of identity and empowerment among university students by creating ten large-format mural portraits. The primary objective was to highlight the importance of each portrayed individual and their community through a series of artistic exhibitions within the university. This qualitative, exploratory research utilized interviews conducted in two phases: the first to create an audiovisual archive reflecting the participants' main concerns, and the second to assess the impact of seeing themselves represented in works of art. The students expressed feelings of pride, representation, and recognition. Ultimately, they agreed that the project contributed positively to their sense of empowerment within the university community.

Keywords:

Art. Education. Empowerment. Interculturality. Case of Study. University Students.

...

1. Introducción

Este proyecto exploró la interculturalidad en una universidad pública de la costa oaxaqueña en México, usando el arte como puente entre teorías y métodos. Tradicionalmente, las artes plásticas se limitan a sistemas culturales de apoyo estatal o privado, definiendo fronteras socioeconómicas que reducen el capital cultural periférico. La experiencia artística es vital, no solo para disminuir brechas cognitivas, sino porque el arte, lenguaje humano, promueve la autorreflexión esencial para la identidad y el espíritu.

La educación universitaria en el litoral oaxaqueño tiene un particular sistema socioeconómico derivado de la hibridación cultural con comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, como región presenta una dependencia económica en el turismo que se complementa con actividades de agricultura y pesca; esta situación adquiere mayor complejidad por la mencionada interculturalidad de las auto adscripciones étnicas: en México el 19.4% de la población se considera indígena mientras que, concretamente en Oaxaca, el 31.2% habla una lengua indígena (chatino, zapoteco, mixteco) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). Aunque estas comunidades deberían influir significativamente en la educación regional, los procesos socioculturales predominantes actualmente lo impiden.

Para la propuesta de investigación, se planteó lo que acontece en las aulas, notando la falta de estudios sobre artes plásticas, representación étnica e interculturalidad en educación superior oaxaqueña. Por lo anterior se establece una justificación basada en la necesidad de explorar el impacto que tiene el arte en estudiantes principios étnicos indígenas y afrodescendientes.

La institución universitaria como eje catalizador de transformaciones sociales ha sido objeto de análisis académicos (Demirdag y Nirwansyah, 2025; González-Hernández, 2013; Lértora, 2008; Marra, 2022; Martí-Noguera et al., 2016), mientras que en el contexto actual las complejidades emergen a partir de los retos que plantean la inteligencia artificial y la vulnerabilidad socioeconómica en la experiencia diaria del alumnado universitario. En este contexto, el arte se considera una herramienta de empoderamiento (Wu et al., 2025) que vincula la imagen artística de los jóvenes con sus experiencias y orígenes, fortaleciendo su pertenencia universitaria. Por ello, es crucial explorar la relación entre arte, identidad y

educación (De Albeniz, 2017) para promover estrategias inclusivas que reconozcan a los estudiantes como agentes activos del conocimiento y la transformación comunitaria.

La investigación planteó la pregunta de cómo empoderar a los estudiantes para que se conciban como generadores de futuro. Se inició con el concepto freudiano de "sentimiento oceánico" (Freud, 2016), un principio emocional ilimitado construido por el cristianismo, análogo a la vastedad del océano. Este concepto se aplica tanto a la construcción de vínculos emocionales en la educación como a la amplitud del espacio interno individual. La psique se entiende como una conciencia colectiva donde los estados mentales son vitales para el bienestar. Así, la interiorización reflexiva a través del arte busca conectar con la identidad de estudiantes universitarios de comunidades étnicamente diversas.

Paralelamente, se indagó el vínculo entre retratos e identidad/autopercepción de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Un estudio (Padrón-Salas et al., 2015) halló correlación negativa entre sobrepeso y autoestima en universitarios. Esto justifica usar retratos de gran formato para que los estudiantes se reconozcan desde una perspectiva diferenciada de los cánones de belleza occidentales (Berger, 1980). Se explora el arte como medio de autoafirmación y empoderamiento, fortaleciendo la autovaloración.

Desde lo anterior, se planteó el siguiente objetivo central: explorar las representaciones artísticas y su impacto en el empoderamiento de los estudiantes universitarios del litoral oaxaqueño. Como diseño metodológico cualitativo se recurrió a un estudio de caso para examinar la construcción identitaria y las herramientas de empoderamiento que el arte puede otorgar a los jóvenes en sus dinámicas académicas cotidianas.

Es crucial considerar la influencia de los discursos visuales y el consumo mediático, cuya normalización afecta la percepción de la realidad. Esto influye en la observación crítica del entretenimiento (Baudrillard, 1969; Dorfman y Mattelar, 1979; Fontcuberta, 2011; Morin, 2011; Sontag, 2011), saturando con información de una cultura dominante sostenida por sistemas políticos y mercantiles, y configurando el imaginario colectivo. El arte, como portador de reflexión crítica (Larralde y Velasco, 2014), es un mecanismo de resistencia y reivindicación cultural.

En un contexto de restricciones estructurales en la educación superior (ruralidad, discontinuidades lingüísticas, brechas económicas), el arte emerge como una herramienta para visibilizar y expresar la diversidad cultural de la costa oaxaqueña. Los principios del arte pueden resignificar el arraigo, la identidad y las afiliaciones culturales (Viñuales, 2003), impactando positivamente la trayectoria educativa y consolidando a las universidades como espacios interculturales que promueven el desarrollo de la identidad.

Se espera que los resultados permitan crear programas y espacios educativos que integren el arte como componente esencial del desarrollo universitario. Esta investigación se basa en los estudios culturales y visuales, analizando la imagen, la representación, la identidad y las dinámicas sociales. Los estudios culturales analizan el arte como cultura (Cáceres, 2008), incluyendo manifestaciones como el grafiti, relevantes para la construcción de la identidad en contextos educativos como espacios de resignificación e interacción simbólica.

Los estudios visuales, por su parte, ayudan a comprender las imágenes desde sus dimensiones sintáctica, semántica y pragmática. Las proporciones buscan captar la atención y otorgar poder y autoafirmación a la identidad de los jóvenes, confrontando narrativas dominantes (Garrido, 2009). Indagar la relación arte-educación desde estas perspectivas cuestiona las necesidades de representación y agencia en contextos de inequidad, ofreciendo herramientas para enfoques educativos inclusivos y transformadores.

2. Desarrollo de las bases teóricas

2.1. Metodología

El presente estudio de indagación requirió del método cualitativo como enfoque, fundamentado en la necesidad de recopilar las experiencias individuales y colectivas dentro del contexto universitario de la costa de Oaxaca. Al plantear un acercamiento interpretativo a los significados y establecer los objetivos de acuerdo con la pregunta de investigación, se observó que la investigación cualitativa permitía un acercamiento a las percepciones y emociones de los estudiantes en relación con el arte y el proceso de empoderamiento. También se determinó el uso del estudio de caso como una estrategia metodológica para lograr un proceso sistematizado, orientado a la comprensión de lo aportado por los estudiantes y sus interacciones en la manifestación artística dentro de su entorno educativo. Se consideró la idoneidad del proceso cualitativo para analizar la construcción identitaria a través del retrato, algo que podría estar limitado desde un enfoque cuantitativo.

Dado que se requería profundizar en los participantes a un nivel fenomenológico, por la forma en que el arte interviene en los procesos de identidad y agencialidad, se comprendió que, mientras los métodos cuantitativos, en sus procesos estadísticos, nos aproximan, los métodos cualitativos permiten registrar el testimonio individual y la construcción de significados por parte de los estudiantes, en relación con los procesos planteados en la investigación. Además de lo mencionado, el estudio de caso nos permitió focalizar cómo los estudiantes participantes experimentaban el proceso artístico y su influencia en la autoestima y el sentido de pertenencia. Es posible, a través de narrativas visuales y verbales, identificar los patrones de empoderamiento que, de otra manera, serían difíciles de captar.

El estudio de caso se llevó a cabo con un grupo de estudiantes universitarios de la costa de Oaxaca, cuya participación estuvo determinada por procesos éticos y específicos de un protocolo de investigación establecido. Así, la institución educativa de los jóvenes se convirtió en un factor determinante al ubicarse en el litoral oaxaqueño. La región de la costa oaxaqueña se caracteriza por su diversidad cultural; sus problemáticas activas en el nivel superior; y la falta de arte —a un nivel institucional mientras que las expresiones artísticas de corte no formal están en la pintura, música y poesía que genera sin instrucción cada comunidad— que propicia, en los jóvenes, un arraigo a través de tradiciones y esquemas parentales que al mismo tiempo se ven determinados por los productos de entretenimiento que consumen desde sus dispositivos móviles, de manera inmediata. Es por eso que se busca generar una exploración sobre cómo la producción visual, específicamente los retratos, pueden contribuir a la consolidación de la identidad y el fortalecimiento del sentido comunidad en contexto configurado en dinámicas interculturales y procesos de discriminación.

El proyecto tiene un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio que se complementa con los principios del estudio de caso, pero, durante el proceso, se recurre a la creación artística por lo que deriva en una metodología propia. En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica que apoyara teóricamente la idea creativa de una propuesta artística que contribuyera a la visibilización y el empoderamiento de los estudiantes marginados por su etnicidad.

Como segundo paso se identificaron los estudiantes que cumplieran con el criterio de ser oriundos de una comunidad que tuviera una cosmovisión propia; esta condición se cumplía con los jóvenes que hablarán una lengua diferente al español. Mediante la técnica de la bola de nieve se identificaron a los modelos, citándolos para un primer registro fotográfico de sus rostros justo a las 12:00 horas del mediodía, debido a que se quería generar una representación unificada del tiempo.

Se optó por realizar las sesiones de fotos durante el minuto que transcurre de las 12:00 a las 12:01 horas para contextualizar a los modelos en un momento constante para todas las culturas y personas. Eliza Ramírez (2018), en su libro *El fin de los Monticó. Tradición Oral de los Huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca*, recopila la información de Juan Olivares, quien comenta que para los mero ikooc solo basta con clavar una vara en la arena y que no proyecte sombra para saber que es medio día, es por esta razón que tomar las fotos a mediodía da sentido a los relojes solares; a un principio arquetípico de las culturas en el mundo.

El siguiente paso fue comenzar a trabajar en las obras artísticas, utilizando pliegos de papel Kraft y carboncillo; se utilizaron diversas técnicas de representación en las 10 obras, en todas se utilizó el mismo material. La primera obra realizada tuvo un formato más pequeño, de 125 centímetros de alto por 100 de ancho, debido a que se consideró como el prototipo para las demás, sin embargo, se decidió que las nueve restantes midieran un poco más de alto, 150 centímetros, mientras que el ancho fue el mismo.

Simultáneamente al tercer paso, se realizó el registro de los estudiantes en formato video. Se les proporcionó la primera entrevista que constó de seis preguntas, para que ellos prepararan sus respuestas y pudieran expresarlas frente a cámara. La parte técnica estaba configurada por dos cámaras de video, un micrófono inalámbrico, luces y un ciclorama. Después de tener todas las grabaciones se editaron se pusieron en un solo video y se agregaron subtítulos.

El cuarto paso fue exponer los resultados a la comunidad estudiantil y local, en donde los modelos tuvieron la oportunidad de verse reflejados en un formato de gran escala y ser parte fundamental de la exposición *Respuestas Interculturales*. Por último, se realizó una encuesta de cierre a través de Google Forms, con otras seis preguntas en dónde se buscó principalmente conocer el sentir de los estudiantes al verse expuestos como obras de arte frente a la comunidad.

3. Desarrollo del proyecto

El estudio incluyó la elaboración de retratos artísticos a diez discentes de nivel licenciatura y posgrado, con edades comprendidas entre los 20 y 28 años; la muestra estuvo conformada de la siguiente manera:

Género	Programa Académico	Estado de Origen	Municipio/Región	Comunidad étnica	Lengua(s) hablada(s)
Varón	Relaciones Internacionales	Chiapas	Arriaga	Afrodescendiente	Español
Mujer	Administración Turística	Chiapas	San Juan Chamula	Maya Tzotzil	Tzotzil y español
Varón	Administración Turística	Oaxaca	Región Costa	Mixteca (Mixteca Baja)	Mixteco y español
Mujer	Administración Turística	Oaxaca	Región Costa	Mixta	Mixteco y español
Varón	Administración Turística	Oaxaca	Región Sierra Norte	Mixe	Mixe y español
Mujer	Administración Turística	Oaxaca	Sierra Sur	Zapoteca	Zapoteco y español
Mujer	Ciencias de la Comunicación	Oaxaca	Istmo	Zapoteca	Zapoteco y español

Mujer	Ciencias de la Comunicación	Oaxaca	Región Costa	Mixta	Español
Mujer	Ciencias de la Comunicación	Oaxaca	Istmo	Zapoteca	Zapoteco y español
Mujer	Maestría en Mercadotecnia Turística	Oaxaca	Istmo	Zapoteca	Zapoteco y español

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes (N = 10).

3.1. Primera entrevista

Durante la primera entrevista se les preguntó sobre los elementos culturales de su comunidad que les gustaría ver en todo el país, esto con la finalidad de entender qué es lo que más les gusta a ellos de su comunidad o con qué se sienten más identificados. Se obtuvieron diversas respuestas como se observa en la figura 1. La más mencionada fue la lengua, ya que les gustaría que se preservara y se respetara:

Quizá no que se adopte, simplemente respetar lo que son las lenguas indígenas, en especial el mixe y que no haya una discriminación. También pudiera rescatar esa parte de que en las escuelas se enseñara, o sea, que hubiese esa oportunidad o que las personas, los niños, tengan esa oportunidad de conocer nuevas lenguas y no quedarse con el español (Persona entrevistada 7, 2023).

En segundo lugar, se encuentra la vestimenta y los trajes típicos de sus comunidades, las cuales portan con orgullo “La vestimenta es muy bonita y cada prenda representa algo para nosotros, por ejemplo, el mandil, el rebozo, el arete y los collares. Así lo usaban las personas antes y aún lo seguimos usando” (Persona entrevistada 9, 2023).

Las fiestas del pueblo, el tequio y la gastronomía fueron nombrados tercer elemento cultural que les gustaría a los estudiantes verlos adaptados en todo el país:

No simplemente es comida o sabores, sino también son saberes; es saber cómo, no tanto cocinar, sino cómo en comunidad se cocina para las velas o se hace esta mezcla de sabores, algunos exóticos o no, pero que al fin de cuentas es una riqueza (Persona entrevistada 6, 2023).

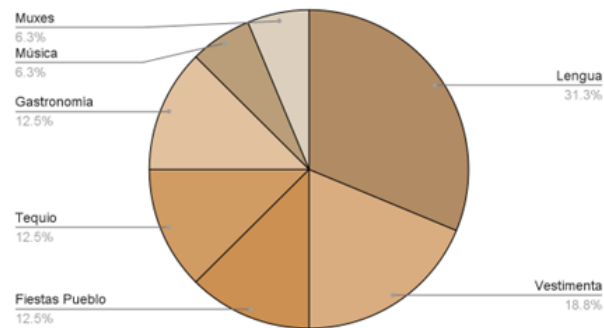

Figura 1. Elementos culturales adaptables en todo el país.

Como últimas opciones fueron nombrados la música y la aceptación de la comunidad Muxe (miembros de la comunidad LGBTQ+ de la región del istmo) ya que, para la cultura zapoteca istmeña, ellos no son discriminados e incluso son un orgullo familiar.

La región del istmo de Tehuantepec se identifica mucho por la aceptación libremente y abiertamente de la comunidad de personas que pertenecen al Grupo de LGBTQ+, donde nosotros como parte de nuestra identidad, amamos abiertamente a las personas, para nosotros no existen tapujos, para nosotros no existen prejuicios, es más, para nosotros existe un amor pleno hacia este tipo de personas con preferencias de diversos tipos sexuales, donde para nosotros es una gran bendición poder tener a una persona en nuestra familia que pertenezca a la comunidad Muxe, es por eso, que a mí me encantaría que en cualquier rincón del mundo, con un alcance internacional en cualquier país se vean a las personas que pertenecen a este grupo, sin tapujos, libremente y sin prejuicios (Persona entrevistada 2, 2023).

Se les preguntó a los estudiantes cuál sería la mayor problemática a la que se enfrentará la sociedad en cinco años, y se obtuvieron diversas respuestas las cuales la mayoría hacía hincapié en la pérdida cultural de algún tipo; la más

mencionada fue la pérdida de la lengua y después la de la vestimenta. También mencionaron la gastronomía, la danza y el plagio de textiles. “El problema que veo (...) dentro de 5 años es que va a disminuir la cantidad de hablantes de lo que es la lengua mixe y es un problema el cual tenemos que rescatar porque es parte de nuestra identidad” (Persona entrevistada 7, 2023).

En segundo lugar, se mencionó la desigualdad económica y la intolerancia cultural, los encuestados piensan que en el futuro habrá pérdida de los trabajos artesanales y que la brecha entre ricos y pobres será cada vez más grande. Así también consideran que cada vez hay menos tolerancia a las diferencias.

(...) la no aceptación a la diferencia o el no aceptar desde incluso la forma de pensar, la forma de vestir, incluso no aceptar, lo que el otro come crea conflictos y la intolerancia es lo que nos está llevando a todos estos conflictos, estas guerras que se están viviendo y que, pues a mi parecer es el mayor problema que tenemos el no aceptar la cultura del otro, a lo mejor tal vez porque no la conocemos o porque no nos hemos acercado (...) (Persona entrevistada 6, 2023).

Por último, los estudiantes consideraron que las problemáticas también serán la violencia, el narcotráfico y la pérdida de los recursos, “...considero que una problemática a largo plazo sería la producción de sal, específicamente en las salinas del Marqués, por las familias salineras, debido a los megaproyectos como el rompeolas” (Persona entrevistada 3, 2023).

Todas las personas entrevistadas coincidieron en que las problemáticas mencionadas con anterioridad se pueden resolver y compartieron algunas ideas para poderlo hacer. En primer lugar, ya que varias mencionaron la pérdida de la lengua como una problemática, cinco de ellas sugirieron que las escuelas sean bilingües con el idioma originario de la comunidad, esta práctica ya la llevan a cabo escuelas a nivel básico en algunos lugares.

Para no perder las costumbres y tradiciones sugirieron que haya más contacto entre los adultos mayores y los jóvenes para que puedan transmitir los conocimientos, así mismo proponen que la educación artística que se lleva a cabo en las escuelas sea basada en las costumbres de sus comunidades específicas. Como última estrategia referente a este tema, comentan que es importante impartir cursos, talleres y capacitaciones especialmente a los jóvenes para seguir incentivando la identidad cultural.

Las personas entrevistadas piensan que mostrar la cultura local a nivel país es importante para que haya un reconocimiento, especialmente a los artesanos, quienes deberían tener oportunidad de llevar sus creaciones y conocimientos fuera de sus comunidades. Para los demás temas, proponen consumir la gastronomía local, seguir usando la vestimenta tradicional, promover proyectos económicos locales, respetar la democracia, impartir justicia y motivar la empatía y la sensibilidad para apreciar y respetar las diferencias culturales.

(...) a veces como que se hace esa vergüenza de aprender o hablar una lengua indígena o avergonzarte de tus raíces; entonces sería muy bueno implementar como ese orgullo y estar como que contento con lo que somos y con lo que representamos (Persona entrevistada 4, 2023).

Las figuras comprendidas entre la 2 y la 6 son los retratos de 5 de los 10 modelos elegidos para esta propuesta. Las obras son creación del artista Mario Alberto, quien utilizó papel Kraft y carboncillo para realizarlas.

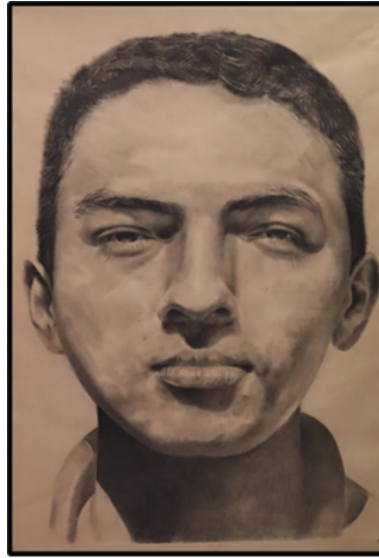
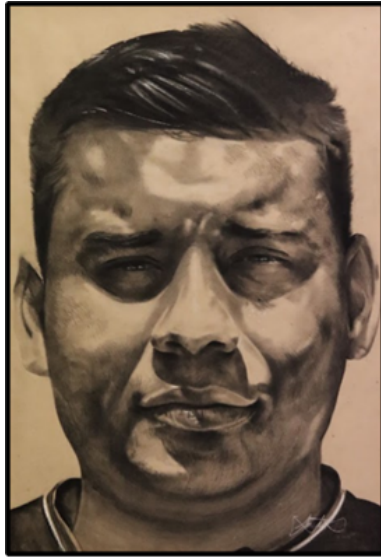

Figura 2. Retrato de Jorge Nuricumbo, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm. Figura 3. Retrato de Andrés Gallangos, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm.

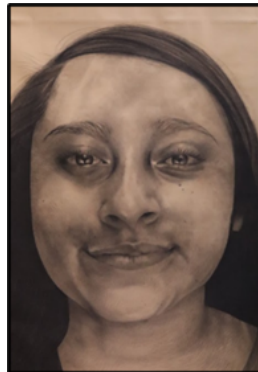

Figura 4. Retrato de Eva Gonzaga, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm. Figura 5. María de Jesús García, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm. Figura 6. Retrato de Lorena Cañas, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm.

3.2. Segunda entrevista

El segundo momento en el que se entrevistó a los estudiantes fue una vez que las obras ya habían sido expuestas a la comunidad universitaria y a la población local. Se pretendió saber cuál fue su experiencia una vez que vieron sus imágenes como parte de una exposición artística. Para esta segunda ronda solo se obtuvieron respuestas de 9 de los 10 estudiantes que participaron en el proyecto.

Se les preguntó si pensaban que una propuesta artística como esta ayuda a que los jóvenes se sientan empoderados, a lo que el 100% contestó que sí.

Considero que sí ayuda a empoderar a los jóvenes porque enriquece su identidad, de alguna manera orienta su valor cultural plasmado en la obra que quizá no tenía en cuenta o conocimiento de su importancia. (...) Nos empodera además porque nos sentimos tomados en cuenta en este proyecto de gran relevancia, que en un futuro nos atreveremos a participar con más seguridad, ser más activos en este tipo de actividades, etc. (Persona entrevistada 4, 2023).

A través de la siguiente pregunta se les cuestionó lo que sintieron al verse representados en una exposición artística, todos manifestaron emociones y sentimientos positivos como son orgullo de sus raíces y reconocimiento de su cultura a través de ellos mismos "...la sensación de ser sumamente reconocida simultáneamente con todos los elementos culturales que me envuelven y que al mismo tiempo construyen en mí una personalidad con autenticidad representado en cualquier entorno social o personal" (Persona entrevistada 1, 2023).

Figura 7. Retrato de Reynaldo Vázquez, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm. Fuente: Fotografía tomada por Micaela Jiménez (2023). Figura 8. Retrato de Monserrat Merino, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm. Fuente: Fotografía tomada por Linda Méndez (2023).

De la Figura 7 a la Figura 11 se muestran a los estudiantes que participaron en el proyecto al lado de sus retratos, en ellas se puede observar la escala de las obras, así como las reacciones de los modelos al verse representados.

Los estudiantes sintieron felicidad, sorpresa, una gran emoción, admiración; describieron la experiencia como fenomenal e incluso un par de ellos mencionaron que les provocó una estimación propia, una creencia en ellos mismos que los animó a hacer cosas que nunca habían hecho antes "En el video hablo por primera vez en tzotzil para un público, así que fue una experiencia bonita y única" (Persona entrevistada 3, 2023).

Además, las personas entrevistadas dijeron sentirse afortunadas y agradecidas por haber sido tomadas en cuenta para este proyecto y le reconocen al artista el talento para representarlos "Nunca me habían retratado y para ser la primera vez es una experiencia fenomenal, muy grata y de reconocimiento en este caso al artista, por su talento y el mensaje que lleva a través de sus obras" (Persona entrevistada 4, 2023).

Como parte de esta segunda ronda de entrevistas se les cuestionó de qué manera se ha relacionado el arte con su formación educativa, algunos de ellos lo relacionan con materias específicas y con los perfiles de su carrera, otros más con la creación de proyectos y tareas que han realizado. Sin embargo, hubo estudiantes que mencionaron que el arte está implícito en la vida, que se vive a través de las decisiones y que ahora lo valoran más. "Se relaciona desde la creatividad para realizar un trabajo y en el proceso de creación, como ensayos, videos o investigaciones" (Persona entrevistada 8, 2023).

Figura 9. Retrato de Adriana Sánchez, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm. Fuente: Fotografía tomada por Linda Méndez (2023). Figura 10. Retrato de Guadalupe Garfias, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 125 cm. Fuente: Fotografía tomada por Emmanuel López (2023). Figura 11. Retrato de Maryen Toledo, carboncillo sobre papel Kraft, 100 x 150 cm. Fuente: Fotografía tomada de Instagram [@maryentoledo_] (2023).

Los estudiantes tuvieron curiosidades sobre el arte, algunos quisieran saber el origen del arte en los pueblos indígenas, así como qué relación tiene con la cultura, pero de manera importante se preguntan cómo preservar el patrimonio a través de este. Otros más se preguntan cómo se puede desarrollar la creatividad, cómo transformar las ideas en manifestaciones y/o expresiones culturales, qué técnicas utilizar cuando hay estancamiento de ideas o el resultado artístico no es el que esperaban, además les interesa saber cómo se puede hacer una profesión del arte. Por último, también se interesaron en saber cómo impacta el arte en la sensibilidad de los seres humanos y cuál es la diferencia entre arte y artesanía.

Las personas entrevistadas pueden identificar arte en sus comunidades a través de la música, las pinturas (incluso rupestres), los museos, los murales, la comida, los colores, las fotografías, esculturas entre otras cosas.

En mi comunidad existe demasiado arte, como en la composición musical que representa a la comunidad, las festividades tradicionales, en la elaboración de los platillos típicos, la representación de las danzas, el proceso de las artesanías y cada uno de esos elementos para mi comunidad representa alguna historia o transmite sentimientos (Persona entrevistada 7, 2023).

4. Conclusiones

El proyecto cumplió con el objetivo de representar a los estudiantes de esta universidad pública y al mismo tiempo, que se definieron ellos mismos, como los individuos que aportarán las respuestas a los problemas sociales, específicamente a los que ellos le atribuyen mayor peso como es, en este caso, la pérdida de la identidad cultural.

Otro aspecto importante de esta propuesta fue demostrar que la creatividad no tiene presupuestos, es decir, se puede trabajar con materiales sencillos obteniendo una excelente calidad en el resultado final, en este caso las obras se realizaron en papel Kraft con carboncillo, por lo que el costo de material por obra fue menor de los \$50 pesos mexicanos.

Una de las limitaciones de esta investigación fue el tiempo para poder hacer una muestra más amplia y representar a un mayor número de estudiantes con sus diferentes identidades culturales porque, se debe de considerar no solo el tiempo de realización de cada retrato sino el tiempo de gestión y montaje al que debe someterse cada una de las obras. Lo anterior da paso a reflexionar sobre nuevas formas artísticas para poder hacer una recolección más amplia y empoderar a la mayor cantidad de estudiantes.

Se espera que los resultados permitan experimentar de manera directa la creación de programas y espacios educativos que reconozcan la necesidad de integrar el arte como un componente esencial para el desarrollo integral de los universitarios.

Este proyecto puede servir como base para investigaciones futuras sobre interculturalidad, etnicidad y empoderamiento de las nuevas generaciones; pues las dinámicas sociales nos alejan de una reflexión profunda sobre nuestra identidad que sólo el arte puede generar.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a la valiosísima aportación de los estudiantes: Lorena Cañas, Juan Gallangos, María de Jesús García, Guadalupe Garfias, Eva Gonzaga, Mariel Merino, Jorge Nuricumbo, Adriana Sánchez, Maryen Toledo Prez y Reynaldo Vásquez. También agradecemos el apoyo técnico de Aldo Suárez para la edición del video y los subtítulos, y a Micaela Jiménez y Marcos López por su apoyo logístico y documental. Igualmente, se hace un especial reconocimiento a la Universidad del Mar por apoyar el proyecto y ayudar a la difusión de este.

Contribución de los autores

Conceptualización, M.A.G-R; curación de datos, M.A.G-R y L.M; análisis formal, M.A.G-R y L.M; investigación, M.A.G-R y L.M; metodología, M.A.G-R y L.M; administración del proyecto, M.A.G-R y L.M; redacción—preparación del borrador original, M.A.G-R y L.M; redacción—revisión y edición, M.A.G-R y L.M.

Referencias

Baudrillard, J. (1969). *El sistema de los objetos*. Gallimard.

Berger, J. (1980) *Modos de Ver*. Gustavo Gili.

Bovino, B. M. (2021). El arte como un espacio posible de intervención profesional del Trabajo Social en el campo de la Salud Mental. *Millcayac*, 8(14), 219-232. <https://doi.org/10.48162/rev.33.010>

Cáceres, L. J. G. (2008). Comunicología y estudios culturales: encuentro entre la comunicación y la cultura visto desde el inicio del siglo XXI. *Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas*, 14(27), 113-131.

Campuzano, O. (2019). La etnicidad como agente de producción del arte plástico en América Latina: discriminación y multiculturalidad. *Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe*, 16(2), 1-20. <https://doi.org/10.15517/c.a.v16i2.38234>

De Albeniz, I. M. (2017). El arte como tecnología de la identidad: de la obra a la instalación. *Papeles del CEIC*, (1). <https://doi.org/10.1387/pceic.16963>

Demirdag, I., y Nirwansyah, A. W. (2025). Exploring university effect in Turkish regional development—A multifaceted statistical approach. *Cities*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.105730>

Díaz, Y. (2015). *Todo retrato es pornográfico*. Tierra Adentro

Díez, M. L. (2004). Reflexiones en torno a la interculturalidad. *Cuadernos de Antropología Social*, (19), 191–213. <https://doi.org/10.34096/cas.i19.4576>

Dorfman, A. y Mattelar, A. (1979). *Para leer al Pato Donald*. Siglo XXI Editores.

Estermann, J. y Tavares, M. (2015). Hacia una intersubjetividad de saberes: Universidad e interculturalidad. *Revista Lusófona de Educação*, 31(31), 65-83.

Fontcuberta, J. (2011). *El beso de Judas: fotografía y verdad*. Gustavo Gili.

Freud, S. (2016). *El Malestar en la Cultura*. Alianza.

García, M. H. M., Nájera, C. A. B., Álvarez, H. R. P., y Morales, J. F. (2021). El empoderamiento del alumno: una tendencia favorable en la educación superior. *RIDE Revista Iberoamericana Para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(22). <https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.847>

Garrido, E. (2009). La pintura mural mexicana, su filosofía e intención didáctica. *Sophía*, 1(6), 53-72. <https://doi.org/10.17163/soph.n6.2009.03>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022, 8 de agosto). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas* (núm. 430/22) [Comunicado de prensa]. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf

González-Hernández, A. (2013). La universidad como factor de desarrollo local sustentable. *Ra Ximhai*, 65-78. <https://doi.org/10.35197/rx.09.01.e.2013.07.ag>

Guzmán, N., Muñoz, A y García, E. (2020). Tejiendo interculturalidad en una escuela para todos. *Foro Educativo*, (35), 35-62. <https://doi.org/10.29344/07180772.35.2649>

Hernández, M. (2007). Sobre los sentidos de “multiculturalismo” e “interculturalismo”. *Ra Ximhai*, 3(2), 429-442. <https://doi.org/10.35197/rx.03.02.2007.11.mh>

Imbernón, F. (2000). Escuela y Multiculturalidad. *Pensamiento Educativo*, 26(1), 153-171.

Larralde, M. M. F. y Velasco, M. S. (2014). Expresando la existencia: el pensamiento crítico por medio del arte, la ética y la filosofía. *Innovación Educativa*, 14(66), 91-101.

Lértora, C. (2008). La investigación académica: un apoyo universitario al desarrollo regional. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy*, (34), 193-205.

Marra, M. (2022). Productive interactions in digital training partnerships: Lessons learned for regional development and university societal impact assessment. *Evaluation And Program Planning*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102173>

Martí-Noguera, J. J., Melo-Fiallos, D. F. y Díez-Martínez, D. (2016). El desarrollo regional como responsabilidad social de la universidad. Caso del ecoturismo en la provincia de Tungurahua. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 7(1), 96-113.

<https://doi.org/10.21501/22161201.1533>

Martínez, E. B. y Maas, M. L. B. (2014). El derecho a la educación ante la desigualdad y la pobreza: el caso de Oaxaca, México. *El Cotidiano*, 183, 83-90.

Matsuo, M. (2009). Lengua y etnicidad: una relación con matices. *Revista CS*, (3), 75-92. <https://doi.org/10.18046/recs.13.426>

McGrath, C., Pargman, T. C., Juth, N. y Palmgren, P. J. (2023). University teachers' perceptions of responsibility and artificial intelligence in higher education - An experimental philosophical study. *Computers And Education Artificial Intelligence*, 4, 100139. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100139>

Montero, M. (2000). La formación del profesorado ante los retos de la multiculturalidad. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 4(1), 1-20.

Morin, E. (2011). *Cine o el hombre imaginario*. Paidós.

Padrón-Salas, A., Hernández-Gómez, J. F., Nieto-Caraveo, A., Aradillas-García, C., Cossío-Torres, P. E. y Palos-Lucio, A. G. (2015). Asociación entre autoestima y percepción de la imagen corporal en estudiantes universitarios. *Acta Universitaria*, 25, 76-78. <https://doi.org/10.15174/au.2015.769>

Ramírez, E. (2018). *El fin de los Montic: Tradición Oral de los Huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca*. Ediciones Alias.

Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. *American Journal Of Community Psychology*, 9(1), 1-25. <https://doi.org/10.1007/bf00896357>

Retana, J. Á. G. (2012). La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. *Revista Educación*, 36(1). <https://doi.org/10.15517/revedu.v36i1.455>

Rey, N., Delgado, L., Cedena, J. F. y Sainz, S. (2017). Arte comunitario como herramienta de inclusión: experiencias en el Taller de Expresión Artística del Centro Penitenciario Madrid IV de Navacarnero. *Eari Educación Artística Revista de Investigación*, 8, 120-141. <https://doi.org/10.7203/eari.8.9914>

Sontag, S. (2011). *Ante el dolor de los demás*. Penguin Random.

Stefoni, C., Stang, F. y Riedemann, A. (2016). Educación e interculturalidad en Chile: un marco para el análisis. *Estudios Internacionales*, 48(185), 153-182. <http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2016.44534>

Tirzo, J. y Hernández, J. (2010). Relaciones interculturales, interculturalidad y multiculturalismo; teorías, conceptos, actores y referencias. *Cuicuilco*, 17(48), 11-34.

Viñuales, R. G. (2003). El papel de las artes en la construcción de las identidades nacionales en Iberoamérica. *Historia mexicana*, 53(2), 341-390.

Wu, Y., Hwang, Y. y Wei, B. (2025). The impact of art and design competencies on positive psychological qualities among college students in Hainan Province: The chain mediating roles of teacher support and learning adaptability. *Acta Psychologica*, 253, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104709>