

Innovación Educativa. Colaboración internacional en investigación de campo en Oaxaca, México

Sergio Dávila Urrutia ⁽¹⁾

Ana V. Valdez Chagoya ⁽²⁾

Carlos E. Hernández García ⁽³⁾

Resumen: Este artículo presenta una innovación educativa que involucró la colaboración entre alumnos de México y Estonia, en una investigación de campo de talleres artesanales y artísticos en Oaxaca, México. Se discute el potencial de aprender de artesanos de pueblos originarios y se destaca la participación de alumnos de maestría de la academia de artes de Estonia. Se propone una visión del futuro del diseño y sus modelos educativos, enfocados en el trabajo de campo, la colaboración intercultural y el empoderamiento económico de artesanos y alumnos. Esta investigación busca reunir conocimiento global desde perspectivas diversas para revalorizar la disciplina del diseño y el trabajo artesanal.

Palabras clave: Innovación Educativa - Dark Classrooms - Colaboración internacional - Artesanía y Diseño

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 61]

⁽¹⁾ **Sergio Dávila** es candidato a doctor en Estudios Urbanos e investigador académico con más de 20 años de experiencia en investigación de diseño, desarrollo de productos, tecnologías de impresión 3D, biodiseño y diseño para la innovación social. Estudió su maestría en la Universidad Aalto (Finlandia). Sergio ha estado mostrando su trabajo en la feria del mueble de Milán, la Semana del Diseño Holandés, el Museo del Diseño de Helsinki y la Bienal de Diseño Mexicano. Ha impartido conferencias sobre biodiseño e investigación de diseño en Seattle Design in Public, Tallinn Design Fest y de Biodiseño en Nueva York. Ha sido coordinador de programas académicos en UAM Azcapotzalco.

⁽²⁾ **Ana Valeria Valdez Chagoya** es maestra en Diseño y Desarrollo de Productos por la UAM Azcapotzalco. Ha sido coordinadora y facilitadora en los eventos de “Global Goals Jam CDMX” en las ediciones del 2017 al 2022. Sus proyectos buscan integrar el diseño y la tecnología para abordar las problemáticas sociales, los cuales han sido exhibidos en lugares como el Museo Franz Mayer, Centro Cultural “El Rulé”, Medialab MX, University of Illinois at Chicago y en el Seattle Design Festival. En 2019 obtuvo el Premio Nacional

de Diseño: Diseña México, en la categoría de “Hardware para dispositivos móviles”. Fue miembro activo del Círculo de Jóvenes Diseñadores 2023 de World Design Organization, donde fue líder del proyecto “Design for Peace”. Actualmente es docente de diseño en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de UAM Azcapotzalco.

⁽³⁾ **Carlos Enrique Hernández García** es candidato a maestro en artes visuales, orientación escultura, por la FAD-UNAM, cuenta con 24 años dedicado a la docencia y es Profesor-investigador de la UAM Azcapotzalco, donde ha sido miembro titular de la Comisión Dictaminadora de Análisis y Contexto de la Rectoría General; Representante de profesores en el H. Consejo Divisional de CyAD; Responsable del colectivo de docencia de Teoría e Historia del Departamento de Investigación y Conocimiento del diseño y como Coordinador tanto de Servicio Social, como de talleres de Cerámica, Vidrio y Acabados. Ha investigado y realizado producción cerámica durante los últimos 10 años, desde baja, hasta alta temperatura y ha participado en 10 exposiciones individuales y en más de 40 colectivas en México. Entre su producción destacan: escultura, cerámica, pintura y fotografía.

Introducción

Innovación Educativa: Más Allá del Aula Tradicional

La educación ha evolucionado significativamente en los últimos años, desafiando las estructuras tradicionales del aula de clase. La modalidad convencional, en la que los estudiantes pasan horas escuchando a un profesor, está siendo cuestionada en vista de los nuevos desafíos que enfrentan los jóvenes en la era digital. Con la creciente prevalencia del déficit de atención y la constante estimulación proporcionada por las redes sociales, es imperativo buscar enfoques educativos más estimulantes y atractivos.

Los salones de clase tradicionales ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes contemporáneos. Necesitamos métodos que no solo transmitan conocimientos, sino que también fomenten la curiosidad, amplíen el entendimiento y promuevan la participación activa. Los profesores deben transformarse en curadores de contenido, proporcionando experiencias de aprendizaje enriquecedoras que trasciendan los límites del aula.

Un ejemplo fascinante de esta nueva tendencia educativa, son los ‘Dark Classrooms’ –Aulas Oscuras–, espacios temporales o alternativos donde se facilita el aprendizaje de manera horizontal y colaborativa. Estos entornos innovadores desafían las estructuras jerárquicas y patriarcales del sistema educativo tradicional, permitiendo un intercambio de ideas más equitativo y democrático entre profesores y estudiantes. (Figura1)

Figura 1. Visita al Taller familiar de Doña Rosa, ubicado en San Bartolo Coyotepec, donde los alumnos presenciaron el uso de un plato como torno artesanal para realizar ollas de barro negro. Fuente: Elaboración propia

El término ‘Dark Classrooms’ implica un nivel de rebeldía y como tal, no hay un autor al que se le atribuya el término que se comienza a usar, pero tiene similitudes con autores como John Holt, Paulo Freire, e Ivan Illich. John Holt es considerado frecuentemente como el padre del movimiento de la desescolarización. Sus libros desafían las visiones tradicionales de la educación y abogan por el aprendizaje autodirigido y la exploración liderada por el niño (Holt, 1964). Paulo Freire fue un educador y filósofo brasileño conocido por su trabajo en pedagogía crítica. Su libro seminal, *Pedagogía del oprimido*, explora la relación entre la educación y la justicia social, enfatizando la importancia del diálogo, el empoderamiento y la liberación en la educación (Freire, 1970). Ivan Illich fue un crítico social y filósofo que escribió extensamente sobre las limitaciones de la educación institucionalizada. Su libro *La sociedad desescolarizada* critica el sistema educativo y aboga por la descentralización del aprendizaje, la educación autodirigida y la desinstitucionalización de la escolarización (Illich, 1971).

Algunos términos similares a la idea de *Dark Classrooms* serían los siguientes:

- **Unschooling / Desescolarización:** Es una filosofía educativa y enfoque que rechaza los métodos y currículos escolares tradicionales, a favor de experiencias dirigidas por el aprendiz. Se enfatiza el aprendizaje auto-dirigido, la exploración y la independencia. La desescolarización puede ser vista como una forma de rebelión educativa contra las normas escolares convencionales (Holt, 1964).
- **Educación Radical:** Se refiere a enfoques educativos que desafían las estructuras de poder, jerarquías y normas tradicionales. A menudo implica pedagogía crítica, educación para la justicia social y esfuerzos para empoderar a grupos marginados. Los educadores radicales pueden abogar por cambios transformadores dentro de los sistemas educativos y la sociedad en general.
- **Educación de Liberación:** Inspirada en las ideas del educador Paulo Freire, enfatiza el empoderamiento de los aprendices y la transformación de condiciones sociales opresivas. Busca liberar a las personas de sistemas de dominación y promover la conciencia crítica y la acción social (1970).

- **Escuelas Libres:** Son instituciones educativas que operan fuera de los sistemas escolares tradicionales dirigidos por el gobierno. A menudo enfatizan la toma de decisiones democráticas, la libertad individual y métodos de enseñanza no autoritarios. Las escuelas libres pueden ser vistas como una alternativa rebelde a la educación convencional.
- **Educación Guerrilla:** Se refiere a esfuerzos no convencionales y de base para proporcionar educación en entornos no tradicionales o a través de medios alternativos. Puede involucrar redes de aprendizaje informal, iniciativas educativas basadas en la comunidad y proyectos educativos de bricolaje. Los educadores guerrilleros pueden desafiar las instituciones y prácticas educativas establecidas a través de sus acciones (Llewellyn, 1991). (Figura 2)

En conclusión, la innovación educativa es fundamental para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad contemporánea. Al salir del aula tradicional y abrazar enfoques más flexibles y colaborativos, podemos empoderar a los estudiantes para que se conviertan en aprendices autónomos y críticos, preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Figura 2. Visita al Taller de Escultura y Cerámica Coatlicue, ubicado en Santa María Atzompa, donde Ana María Alarzon invitó al alumnado a practicar su técnica y a escuchar su historia. Fuente: Elaboración propia

Explorando los ‘Dark Classrooms’: Expanding las Fronteras del Aprendizaje

En ocasiones, el entorno formal y estructurado del aula de clases, puede limitar la experiencia educativa y solemnizar el conocimiento. Es por ello que surge la idea de los “dark classrooms”, espacios alternativos que desafían las convenciones educativas tradicionales y ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje.

Al salir del aula y buscar educación fuera de los límites del contexto escolarizado, se abren puertas hacia un mundo de posibilidades educativas. Sin embargo, es crucial que estas experiencias estén cuidadosamente planificadas y dirigidas, garantizando que el aprendizaje sea significativo y enriquecedor. La rebeldía inherente a este acto de salirse de

lo establecido, a menudo atrae a los jóvenes, convirtiéndolos en cómplices activos en su propio proceso de aprendizaje.

Es fundamental involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones y en la creación de contenido educativo. Esto les otorga agencia y les permite proponer temas de interés, impartir clases entre pares, curar contenido relevante y explorar libremente áreas de conocimiento. En nuestro experimento, aprovechamos la oportunidad de ocupar espacios fuera del aula donde los estudiantes pudieran bajar sus barreras y sumergirse completamente en la experiencia educativa. (Figura 3)

La convivencia en un hostel al final del día proporcionó un entorno propicio para compartir experiencias, escuchar música y conectarse con compañeros de Estonia, es decir, resonar en conocimientos interdisciplinarios de interés mutuo como algunas técnicas para el diseño y las artes, como los puntos de vista de un contexto a otro, dentro de un mundo globalizado. Esta interacción no solo fortaleció los lazos entre los estudiantes, sino que también profundizó el conocimiento y las oportunidades de desarrollo desde un intercambio de vivencias significativas para su aprendizaje. Durante estas sesiones, se reforzaron conocimientos previos de la licenciatura como algunas técnicas para la elaboración de piezas de barro y teñido de textiles, se aplicaron en casos prácticos, tales como en la elaboración de piezas en torno, dentro del Taller “Coatlicue” y se identificaron áreas de oportunidad para futuros desarrollos e investigaciones enriquecidos por el aprendizaje en los talleres de Santa María Atzompa, Oaxaca.

Además, la experiencia en los talleres artesanales permitió a los estudiantes practicar herramientas de investigación de campo y ganar confianza en su perfil profesional al estar más cerca de la práctica y darse cuenta del potencial que ya poseen. En resumen, salir del aula convencional puede resultar en un espacio innovador y estimulante para el aprendizaje, donde los estudiantes pueden explorar, experimentar y crecer tanto académica como personalmente.

Figura 3. El profesor Carlos Hernández revisando los murales en la ciudad de Oaxaca junto con el alumnado.
Fuente: Elaboración propia

Aprendizaje de las Comunidades Originarias: Un Recurso Invaluable para la Educación

México posee una riqueza cultural extraordinaria, reflejada en sus cientos de comunidades originarias que han conservado y desarrollado conocimientos ancestrales a lo largo de siglos. Estas comunidades, arraigadas en tradiciones milenarias, ofrecen una oportunidad única para enriquecer el aprendizaje de estudiantes de diversas disciplinas como el diseño y las artes en este caso. (Figura 4)

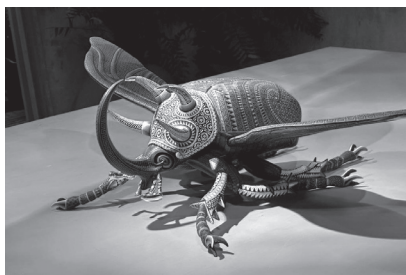
El contacto directo con los artesanos y habitantes de estas comunidades permite a los estudiantes adentrarse en un mundo de saberes alternativos, complementarios a la educación occidentalizada. Desde técnicas artesanales ancestrales hasta innovaciones recientes en prácticas artísticas, los alumnos tienen la oportunidad de presenciar y aprender de primera mano el proceso creativo y productivo de estas comunidades. (Figura 5)

Un ejemplo destacado es el Taller de Alebrijes de Jacobo y María Ángeles, en San Martín Tilcajete, que ha logrado trascender fronteras y expandir su práctica artesanal a nivel internacional. A lo largo de dos décadas, este taller ha desarrollado modelos de negocio innovadores, como la venta de kits para pintar alebrijes y la organización de talleres y residencias para visitantes. Esta experiencia demuestra el potencial de colaboración entre estudiantes y artesanos para desarrollar productos y servicios innovadores que respeten y valoren la cultura y las tradiciones locales.

Figuras 4 y 5. Visita al Taller Familiar Arte y Diseño de Textiles en Teotitlán del Valle, en donde Itzel demostró a los alumnos el proceso de teñido de lana de borrego con tintes naturales como la grana cochinilla.
Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Alebrije del Taller de Jacobo y María Ángeles en San Martín Tilcajete, Oaxaca. Fuente: Elaboración propia

Además de aprender técnicas y procesos artesanales, los estudiantes tienen la oportunidad de sumergirse en la riqueza cultural y espiritual de estas comunidades. Desde la producción de artesanías hasta las creencias y visiones de futuro de los habitantes, el contacto con las comunidades originarias ofrece una experiencia enriquecedora, que va más allá del ámbito académico, permitiendo procesos de aprendizaje integrales. (Figura 6)

En conclusión, el aprendizaje de las comunidades originarias representa una oportunidad invaluable para la educación. Al involucrarse en el intercambio de conocimientos y la colaboración creativa, los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda de la diversidad cultural y fortalecer sus habilidades como diseñadores y creativos.

En el contexto de la educación en diseño, la colaboración entre estudiantes de diferentes países y culturas representa una oportunidad única para el aprendizaje intercultural y la innovación educativa. En este sentido, el presente estudio se centra en la experiencia de reunir alumnos de México y Estonia en una investigación de campo de talleres artesanales y artísticos en el Estado de Oaxaca, México.

Breve Descripción de la Colaboración

Explorando el Potencial del Aprendizaje Directo de Artesanos: Una Colaboración Internacional

La colaboración entre alumnos de México y Estonia surgió de la voluntad de explorar el potencial del aprendizaje directo de artesanos de pueblos originarios en un entorno de talleres artesanales y artísticos en Oaxaca. Sin embargo, la participación de alumnos de maestría de la Academia de Artes de Estonia (EKA), cursando el programa de Estudios Artesanales, añadió una dimensión invaluable al proyecto al aportar una perspectiva externa y diversa.

Es común que, al pertenecer periféricamente a un contexto, uno tienda a invisibilizar o despreciar ciertos elementos culturales. La mirada extranjera de los participantes de Estonia nos invitó a apreciar con profundidad aspectos que quizás no considerábamos como

riqueza cultural. La fascinación de los estudiantes de Estonia por los pigmentos naturales, su transformación a partir de criterios químicos al modificar la alcalinidad o acidez de las técnicas ancestrales y la variedad de materiales y técnicas artesanales fue reveladora. (Figura 7)

Su participación en el proceso creativo, desde la extracción de barro de la montaña, hasta la quema de las piezas en el horno, los sumergió en un proceso meditativo hasta lograr llegar a un trance creativo y una conexión profunda con el entorno, una experiencia que rara vez se encuentra en el “primer mundo”. Además, los alumnos de Estonia valoran su proceso creativo por encima de los resultados finales, en contraste con el enfoque más centrado en los resultados comúnmente observados en el alumnado mexicano. Esta dinámica crea un equilibrio entre las perspectivas y abre nuevas posibilidades creativas para todos los participantes. (Figura 8)

En resumen, la colaboración con la Academia de Artes de Estonia y los alumnos de maestría en Estudios Artesanales enriqueció significativamente el proyecto, proporcionando una perspectiva única y fomentando un intercambio cultural y creativo profundo que beneficia a todos los involucrados.

Objetivos del Estudio

El objetivo principal de este estudio es analizar la experiencia de colaboración entre alumnos de México y Estonia en la investigación de campo mencionada. Se explorarán los beneficios del aprendizaje intercultural, el valor del trabajo artesanal y las implicaciones educativas para el diseño. El artículo se estructura en secciones que incluyen el enfoque metodológico, los materiales y métodos utilizados, los resultados obtenidos, las conclusiones y las referencias bibliográficas.

Desarrollo

Enfoque Metodológico: Explorando la Cultura Artesanal de Oaxaca

La investigación de campo llevada a cabo en Oaxaca, México, se basó en un enfoque metodológico multidisciplinario que combinó métodos de investigación de campo tradicionales con técnicas etnográficas para profundizar en la cultura artesanal de la región.

1. Métodos de Investigación de Campo: Se realizaron exploraciones en diferentes comunidades y talleres artesanales para observar de primera mano el proceso de trabajo de los artesanos, así como su interacción con el entorno y la comunidad.

2. Entrevistas: Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con artesanos locales para comprender sus procesos creativos, técnicas tradicionales, y sus perspectivas sobre la importancia del trabajo artesanal en la cultura local.

3. Safaris Culturales: Se organizaron safaris culturales para explorar diversos lugares de interés cultural en la región, como mercados locales, museos de arte popular y sitios arqueológicos, con el fin de obtener una visión completa de la riqueza cultural de Oaxaca.

4. Mapas de Rutas: Se crearon mapas detallados de las rutas exploradas durante las investigaciones de campo, que ayudaron a visualizar y documentar las ubicaciones visitadas y las interacciones con la comunidad.

5. Métodos Etnográficos: Se utilizaron técnicas etnográficas como el diario de campo para registrar observaciones, reflexiones y emociones durante las exploraciones. Además, se realizó un análisis de dominios para identificar patrones y temáticas recurrentes en la cultura artesanal de Oaxaca. (Figura 9)

6. Evaluación del Curso: Al final de cada exploración, se llevaba a cabo una evaluación del curso, en la que se discutían y analizaban las herramientas utilizadas, los hallazgos y las lecciones aprendidas. Esto permitió construir un conocimiento común sobre la investigación situada y prospectar posibles escenarios en los que los diseñadores, artistas y creativos pudieran generar impactos de mutuo beneficio en la comunidad y el entorno.

8

9

7

Figura 8. Visita de alumnos de Estonia y México a Monte Albán, Oaxaca.

Figura 9. Visita a Talleres Familiares de San Bartolo Coyotepec.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Este trabajo ha sido un punto de encuentro entre varios ejes fundamentales. En primer lugar, destaca la visita y el interés de la Academia de Artes de Estonia (EKA) por conocer el trabajo de los artesanos mexicanos y explorar oportunidades de colaboración con ellos. Esta colaboración se vio fortalecida por el establecimiento de una vinculación oficial mediante un convenio con la UAM Azcapotzalco.

En segundo lugar, se destaca el producto de investigación final realizado por los alumnos de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM. Esta actividad les permitió poner en práctica métodos de investigación situada, enriqueciendo así su experiencia académica y profesional.

El tercer eje de este trabajo fue la exploración de la innovación educativa a través de los “Dark Classrooms”. Al salir del entorno convencional del salón de clases y sumergirse en el espacio del artesano, los estudiantes pudieron acceder a un aprendizaje enriquecedor que va más allá de los límites físicos de la academia.

Si bien las conclusiones finales del trabajo de los alumnos, así como sus colaboraciones e intercambios, están aún por verse, podemos evaluar de manera cualitativa el éxito de llevar la teoría a la práctica. La taxonomía de Bloom nos recuerda la importancia de construir un conocimiento práctico que permita a los estudiantes apropiarse de los aprendizajes al aplicarlos en situaciones reales.

Es fundamental que los docentes actúen como curadores de contenidos, complementando y reforzando los aprendizajes adquiridos en el aula, al tiempo que brindan espacio para la integración de saberes y conocimientos externos en el proceso educativo.

Esta aproximación permitió abrir nuevas perspectivas sobre las posibilidades de la enseñanza situada en compañía de las comunidades, fuera del aula académica. Brindó el espacio necesario para que el alumnado reconociera su agencia, dentro de la comunidad emergente que se conformó con alumnos de México y Estonia, dando paso a la práctica de la autogestión del grupo para investigar sobre las técnicas y lugares de interés.

Referencias Bibliográficas

- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Future of Design Education (n.d.) Rethinking Design Education. From <https://www.futureofdesigneducation.org/>
- Holt, J. (1964). *How children fail*. Delta Publishing.
- Illich, I. (1971). *Deschooling society*. Harper & Row.
- Kumar, Vijay (2013) *101 Design Methods*. Ed. Wiley. USA.
- Llewellyn, G. (1991). *The Teenage Liberation Handbook: How to Quit School and Get a Real Life and Education*. Lowry House Publishers.
- Mindling, E., & Pérez, G. (2011). *Barro y Fuego: El Arte de la Alfarería en Oaxaca*. Editorial Arte Oaxaca.

Petit, I. (n.d.). *Designing for learning goes beyond the classroom*. RIBAJ. <https://www.ribaj.com/intelligence/designing-for-learning-beyond-the-classroom-ingrid-petit-rising-stars>
World Economic Forum. (n.d.). Strategic Intelligence. Strategic Intelligence. Retrieved January 20, 2022. From <https://intelligence.weforum.org/>

Abstract: This article presents an educational innovation that involved collaboration between students from Mexico and Estonia, in a field research of artisanal and artistic workshops in Oaxaca, Mexico. It discusses the potential of learning from artisans of indigenous communities and highlights the participation of master's students from the Estonian Academy of Arts. It proposes a vision for the future of design and its educational models, focused on fieldwork, intercultural collaboration, and the economic empowerment of artisans and students. This research aims to gather global knowledge from diverse perspectives to revalue the discipline of design and artisanal work.

Keywords: Educational Innovation - Dark Classrooms - International Collaboration - Craftsmanship and Design

Resumo: Este artigo apresenta uma inovação educacional que envolveu a colaboração entre alunos do México e da Estônia, em uma pesquisa de campo de oficinas artesanais e artísticas em Oaxaca, México. Discute-se o potencial de aprender com artesãos de comunidades originárias e destaca-se a participação de alunos de mestrado da academia de artes da Estônia. Propõe-se uma visão do futuro do design e de seus modelos educacionais, focados no trabalho de campo, na colaboração intercultural e no empoderamento econômico de artesãos e alunos. Esta pesquisa busca reunir conhecimento global de perspectivas diversas para revalorizar a disciplina do design e do trabalho artesanal.

Palavras-chave: Inovação Educacional - Salas de Aula Escuras - Colaboração Internacional - Artesanato e Design

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
