

Arte, educación y sostenibilidad: hacia una pedagogía transformadora desde la mediación artística¹

Naiara Herrera Ruiz de EguinoUniversidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) <https://dx.doi.org/10.5209/arte.103644>

Recibido: 27 de junio de 2025 • Aceptado: 20 de octubre de 2025

ES Resumen: Las artes movilizan el conocimiento y pueden también fomentar la acción comunitaria, mejorando la comprensión pública sobre la sostenibilidad y motivando un cambio de conciencia. Este artículo presenta una investigación desarrollada dentro del proyecto «Propuestas didácticas de educación artística en favor de una sociedad más sostenible, en la que se alinean la educación, la mediación artística, el arte y la sostenibilidad». En ella se proponen la educación y la mediación artísticas como vías para trabajar la sostenibilidad, con el objetivo de proporcionar al alumnado del Grado en Arte herramientas para poder abordar las diversas prácticas ligadas a las artes y a la educación artística desde un punto de vista comprometido con el entorno que nos rodea. Para ello se colabora con artistas y centros y museos de arte, generando una red de trabajo en contacto directo con el panorama artístico actual, y se propone una acción educativa. Tras su implementación, los resultados evidencian la relevancia del arte en la Educación para el Desarrollo Sostenible, demostrando su capacidad transformadora y la validez de la propia acción educativa para formar una nueva generación de artistas-educadores/as en compromiso con los desafíos contemporáneos.

Palabras clave: Arte, Educación artística, Mediación Artística, Museos de arte, Sostenibilidad.

ENG Art, education and sustainability: towards a transformative pedagogy from art mediation

Abstract: The arts mobilize knowledge and can also foster community action, improving public understanding of sustainability and raising awareness. This article presents a research, developed within the project «Didactic proposals for arts education in favor of a more sustainable society», in which education, artistic mediation, art and sustainability are aligned. It proposes education and artistic mediation as ways to work on sustainability, with the aim of providing students of the Degree in Art with tools that enable the approach to the various practices related to the arts and art education from a perspective committed to our environment. To this end, we collaborate with artists and art centers and museums, generating a network in direct contact with the current art scene, and we propose an educational action. After its implementation, the results show the relevance of art in Education for Sustainable Development, demonstrating its transformative ability and the efficacy of the educational action to train a new generation of artists-educators committed to contemporary challenges.

Key words: Art, Art Education, Art Mediation, Art Museums, Sustainability.

Sumario: 1. Introducción. 2. Arte y sostenibilidad. 3. La mediación artística como terreno de acción. 4. Museos y centros de arte para trabajar la sostenibilidad. 5. El campo de la educación en el futuro profesional del alumnado del Grado en Arte. 6. La acción educativa *Sembrador@s de semillas*. 6.1. Objetivos. 6.2. Metodología. 6.3. Desarrollo del proyecto. 6.4. Resultados. 7. Conclusiones. Referencias.

Cómo citar: Herrera-Ruiz de Eguino, N. (2025). Arte, educación y sostenibilidad: hacia una pedagogía transformadora desde la mediación artística. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 20 (2025).

¹ Artículo vinculado al proyecto «Propuestas didácticas de educación artística en favor de una sociedad más sostenible», financiado por la UPV/EHU dentro de la Convocatoria HPB/PIE i3lab.

1. Introducción

Comprendiendo los centros educativos como un motor de transformación social y, por tanto, la educación como un campo fértil y en constante movimiento cuyo principal cometido es estimular y potenciar el pensamiento crítico, resulta imprescindible trabajar en el terreno educativo en y a través del arte, ya que este facilita la adquisición de habilidades y capacidades para nuestro desarrollo integral y permite también abordar la sostenibilidad. De hecho, aunque cada vez son más las investigaciones que destacan el poder de las artes para contribuir a cuestiones ligadas al desarrollo sostenible, continúan sin ocupar un lugar destacado en dicho ámbito. Por ello, es esencial prestar mayor atención a las posibilidades que nos ofrecen, ya que ayudan a mejorar la comprensión pública en torno a la sostenibilidad y fomentan la acción mediante la integración de diferentes perspectivas, especialmente a través de dimensiones estéticas que provocan una motivación intrínseca y un cambio de conciencia (Poliseli y Caniglia, 2024).

Con ello se subraya el carácter político del arte, cuya capacidad para detonar la reflexión, activar interrogantes y despertar miradas curiosas e inquietas demuestra la relevancia de su papel de cara a lograr una educación de calidad que garantice el pensamiento crítico. De acuerdo con Rancière (2000, 2009), el arte interviene en la distribución de lo sensible en relación con el orden social generando otras formas de hacer, lo que nos lleva a considerarlo como una valiosa vía en la construcción de nuevas perspectivas. En este sentido, se quiere aquí remarcar su potencialidad para movilizar el conocimiento y las acciones comunitarias que abordan cuestiones de sostenibilidad.

En las siguientes líneas se dirige la atención al campo del arte, a la mediación artística y a la colaboración entre centros educativos y espacios de arte, terrenos que ofrecen un amplio abanico de posibilidades para diseñar estrategias con las que generar nuevas vías de enseñanza y aprendizaje que permitan aproximarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Agenda 2030. Así, el arte contemporáneo, en relación con la educación y la mediación artística, la colaboración y la sostenibilidad, son los motivos esenciales entrelazados a lo largo de este artículo, en el que se expone una investigación teórico-práctica enmarcada dentro del proyecto «Propuestas didácticas de educación artística en favor de una sociedad más sostenible», financiado por el Vicerrectorado de Grado e Innovación Educativa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En él se atiende a la necesidad de que el alumnado que se gradúa en Arte adquiera las competencias necesarias para poder abordar las problemáticas que se erigen en nuestro entorno a través de prácticas de educación y mediación.

2. Arte y sostenibilidad

En la construcción de narrativas que caracteriza tanto a la práctica como a la experiencia estética, y dada la capacidad del arte para concienciar y movilizar a las personas, se abren líneas de acción a partir de las que ampliar nuestra perspectiva respecto al desarrollo sostenible. Según Fabbrocino (2021), «el arte conserva el poder de promover el pensamiento sistémico y, en consecuencia, de adquirir diferentes habilidades hacia la sostenibilidad» (p. 394). De hecho, si bien las artes no están contempladas entre los ODS, atraviesan muchos de ellos y se considera que pueden inspirar y motivar a la población, crear conciencia y catalizar la participación de la comunidad (Global Leaders Institute, s.f.).

Uno de los enfoques que así lo demuestran es el que toma como eje la alianza entre arte y ciencia para fomentar el cambio social. De acuerdo con Trott et al. (2020), las iniciativas que combinan arte y ciencia pueden mejorar la comprensión y el compromiso crítico con los desafíos de sostenibilidad, superando las barreras tradicionales entre estas disciplinas y promoviendo una conexión más emocional y personal con los temas científicos. En este sentido, Heras et al. (2021) también hacen hincapié en la capacidad de las prácticas artísticas para trabajar problemáticas ligadas a las ciencias de la sostenibilidad, defendiendo que las artes desempeñan un papel fundamental en la generación de planteamientos innovadores de investigación dentro de dicho campo, al ofrecer puntos de vista que permiten comprender y facilitar las transformaciones sociales. Con ello, ponen de manifiesto que la potencialidad de la colaboración reside en trabajar a partir de un enfoque holístico y dialógico con el que explorar futuros alternativos.

El arte se presenta, así, como un área interdisciplinar idónea para trabajar la Educación para el Desarrollo Sostenible. Esta última fomenta la ampliación de los conocimientos, las competencias, los valores y el poder de acción con los que afrontar los desafíos mundiales (Unesco, 2019). Tal y como expone Singleton (2015), su objetivo es transformar las perspectivas ambientales del alumnado, logrando que considere el medioambiente como un asunto propio de la comunidad y que amplíe su capacidad para conservarlo y evaluarlo. Las artes abren poderosas vías en relación con la sostenibilidad y la educación (Unesco, 2023), por lo que son un prisma clave en este campo, ya que proporcionan líneas de pensamiento y prácticas con las que tratar diversas cuestiones con una mirada crítica.

3. La mediación artística como terreno de acción

Dewey (1934) sostiene que «a través de los hábitos formados en la interrelación con el mundo, también habitamos el mundo» (p. 108) y que el arte es una experiencia que puede cambiar nuestra manera de relacionarnos con él, de observarlo y de vivirlo. En este sentido, nos interesa también el enfoque de Aguirre (2007), quien sugiere abordar el arte como narración abierta, ya que esto permite acercarse a él desde un plano de interrogantes que nos llevan a la indagación, la creación y la reflexión, provocando giros en la manera de entender lo que nos rodea. Comprender el arte a partir de esta perspectiva deja entrever que se trata de un

instrumento ideal para activar la conciencia de la población y para impulsar otras formas de concebir la realidad, contribuyendo al crecimiento del conocimiento y a una educación de calidad.

Aproximarse a la educación artística con una idea de arte como lugar donde generar nuevas conexiones e impulsar otros modos de pensamiento nos lleva a comprender la mediación artística como un terreno de acción. Esta aborda el arte prestando atención a las posibilidades que ofrece el proceso artístico más que al resultado (Moreno, 2010). Más aún, el arte, en sí mismo, puede ser comprendido como agente mediador que incide en las interrelaciones que se generan entre todo lo que nos rodea (Fontdevila, 2018). Este enfoque genera una fusión entre arte y mediación artística que asienta su carácter evocativo y rizomático. La mediación artística deviene así una manera de activar nuevas formas de experimentar, analizar e interpretar. Esto la vuelve idónea para alentar una mirada crítica, ya que nos lleva a indagar sobre los diversos aspectos que transitan en la conexión entre el arte y la sociedad. Es por ello, a su vez, una herramienta poderosa para promover procesos de transformación, inclusión y desarrollo comunitario (Moreno, 2016).

Como lugar desde donde fomentar esos relatos que traspasan la materialidad de las obras de arte, la mediación artística crea espacios de diálogo y reflexión que activan al espectador fomentando el pensamiento crítico y la interrelación. Uno de sus objetivos es, tal y como indica Martínez Cano (2022), «hacer crecer a las personas y los colectivos sociales a través de una nueva cultura del aprendizaje común» (p. 39). Se presenta, por tanto, como un terreno desde el que proyectar nuevas posibilidades y activar una mirada crítica.

4. Museos y centros de arte para trabajar la sostenibilidad

Ya a partir de principios de los años setenta, la nueva museología planteaba que los museos son espacios que deben estar al servicio de la sociedad, y que los y las profesionales de los museos «son agentes sociales al servicio de la comunidad en la que se asientan y deben tener voluntad de transformación social» (Rausell Köster, 2007, p. 159). Siendo así, es evidente su valor en educación para trabajar en torno al desarrollo sostenible. De hecho, son muchos los centros y museos de arte que muestran su compromiso con los ODS organizando exposiciones, actividades o programas educativos relacionados con temáticas como el cambio climático o la igualdad de género. Según la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS, 2021):

Cada vez más agentes y centros culturales se abren a tratar la temática e incorporan en su programación los desafíos globales que enfrenta la Humanidad, como la crisis ecológica, las migraciones o las desigualdades. Estos trabajan en las intersecciones entre arte, cultura y desarrollo sostenible desde distintos ámbitos: la gestión, la programación, las políticas culturales o el activismo. (p. 27)

En España encontramos cada vez más ejemplos de ello, tal y como lo demuestran algunas propuestas del Museo Nacional del Prado (Madrid), el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid), el Museo Nacional de Arte Reina Sofía (Madrid) o el Museo Guggenheim Bilbao. Y es que los centros y museos de arte son un puente entre el arte y la sociedad, una herramienta para desatar el pensamiento. De acuerdo con Sola Pizarro (2019), se trata de espacios en los que pueden crearse nuevas maneras de habitar políticamente el mundo, que dan lugar a la transformación social y a formar comunidades críticas. A partir de este enfoque se vislumbra fácilmente su alcance como recurso en el ámbito educativo, como lugar para generar vínculos entre el arte, la narrativa y la sostenibilidad (Unesco, 2023). Es por ello de sumo interés construir vínculos entre centros educativos y artísticos. En ese camino la responsabilidad es compartida, es decir, se requiere una involucración equilibrada por ambas partes (Herrera y Garaigorta, 2023). Asimismo, es necesario un proceso de trabajo dialógico y horizontal para poder identificar los lugares comunes y las vías de trabajo que pueden surgir, siempre desde el compromiso mutuo.

Las sinergias que surgen en una exposición de arte entre las obras, los públicos, los y las artistas, el contexto global y también el local, dan pie a un entorno propicio para el diálogo y el debate, siendo de gran valor para trabajar el desarrollo sostenible en educación. Tal y como indica Didi-Huberman (2010) en una disertación en torno a la organización de exposiciones, «una exposición no debe tratar de tomar el poder sobre los espectadores, sino proporcionar recursos que incrementen la potencia del pensamiento» (p. 25). Se fomenta, por tanto, la introspección y también el análisis y la observación del mundo exterior.

5. El campo de la educación en el futuro profesional del alumnado del Grado en Arte

Aunque existen asignaturas de educación en las facultades de Bellas Artes, su presencia no suele ser significativa. Esta realidad refleja una limitada formación pedagógica de quienes ejercerán en su futuro una profesión ligada a las artes, lo que influye en su capacitación para hacer frente a roles educativos. Sin embargo, diversos estudios indican que una proporción significativa del alumnado del Grado en Arte se orienta hacia profesiones relacionadas con la educación. Según señala la Universidad de Granada (s. f.), el ámbito de la enseñanza es una de las salidas profesionales más destacadas para el estudiantado que se gradúa en Arte, que suele trabajar como docente en diferentes niveles educativos, tanto en el ámbito público como en el privado.

No solo el alumnado que acaba desarrollando su carrera en el campo de la enseñanza requiere conocimientos pedagógicos, también son relevantes para trabajar en otros campos. Un ejemplo de ello es la mediación artística, estrechamente vinculada a la educación en tanto esfera cuyo objetivo principal es, tal y como se ha mencionado previamente, tender puentes entre el arte y la sociedad. Conforme a Martínez Cano (2022), la mediación artística es, en sí misma, una forma de producción artística que genera conocimiento colectivo. De hecho, favorece una red de relaciones entre la sociedad y el arte que abre múltiples líneas de

significación, para cuya construcción es fundamental poseer recursos didácticos que permitan facilitar experiencias adaptadas a diversos públicos.

Además de ello, gran parte del alumnado que acaba desarrollando una carrera artística profesional, a lo largo de ella se encuentra con distintas líneas de trabajo ligadas con el campo de la educación. Prueba de ello son los programas que fomentan la colaboración entre artistas y centros educativos, algunos de ellos con una larga trayectoria que demuestra su valor y necesidad de cara a lograr una educación artística de calidad. Entre ellos encontramos, por ejemplo, «EN RESIDÈNCiA», programa de creación artística en el que artistas entran en contacto directo con estudiantes de institutos de Barcelona, promovido por el Instituto de la Cultura de Barcelona (ICUB) y el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB); «Artea ikasbide. Aprendiendo a través del arte», programa del Museo Guggenheim Bilbao en el que seis artistas desarrollan un proyecto artístico en colaboración con alumnado de educación primaria para reforzar el currículum desde las posibilidades que ofrecen las artes; o el proyecto educativo «A3», impulsado por el Centro Huarte (Navarra), donde colaboran las educadoras del centro, docentes, alumnado y artistas locales con el objetivo de intercambiar conocimientos entre el ámbito educativo y el artístico. Son solo algunos de los ejemplos que dan cuenta de cómo los y las artistas se encuentran con situaciones laborales en las que resulta necesario poseer competencias didácticas.

En relación con este tipo de programas, Palacios Garrido (2020) alerta sobre la necesidad de prestar atención a la manera en la que se generan los vínculos entre artistas y docentes. Se subraya así la necesidad de una formación pedagógica de calidad que dote a los y las artistas de habilidades para construir una relación más orgánica con los centros educativos y que permita que las conexiones entre su práctica, el alumnado y el currículum sean más provechosas. Más aún, tal y como señala Hernández (2008), las formas de relacionarnos entre nosotros y con el mundo son intrínsecamente pedagógicas, y desde ese punto de vista puede comprenderse que los y las artistas construyen visiones sobre la realidad y fijan maneras de ver y políticas en relación con la mirada, lo cual evidencia su responsabilidad social y el carácter pedagógico de sus acciones artísticas.

6. La acción educativa *Sembrador@s de semillas*

Tal y como se ha puesto en valor en los apartados anteriores, el arte y la educación, comprendidos en conjunto desde un enfoque que subraya su potencialidad para promover el pensamiento crítico y la transformación social, se presentan como un marco ideal para trabajar acerca del desarrollo sostenible. Este prisma es el punto de partida de *Sembrador@s de semillas*, una acción educativa enmarcada dentro del proyecto «Propuestas didácticas de educación artística en favor de una sociedad más sostenible», en la que se trabajan contenidos vinculados a la sostenibilidad, la educación y la mediación. En ella han participado los dos grupos de alumnado de 4º curso del Grado en Arte (Facultad de Bellas Artes, UPV/EHU) de la asignatura obligatoria Educación y Mediación en Arte que se imparte en lengua vasca. Un total de 62 personas cuya edad oscila entre los 21 y los 24 años. Está enmarcado dentro de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa HBP/PIE i3lab de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), siguiendo un modelo educativo en el que se combinan el aprendizaje, la investigación y la sostenibilidad.

En su proceso han colaborado el artista y comisario Iván Gómez Gutiérrez y los y las responsables de los departamentos de educación de tres espacios de arte: Charo Garaigorta, del museo Artium Museoa (Vitoria-Gasteiz); César Ochoa, del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y Eztizen Esesumaga, de la Sala Rekalde (Bilbao). Gracias a estas colaboraciones el proyecto se ha llevado a cabo a través del diálogo y de ideas compartidas. Así, se ha podido desarrollar un proyecto en el que han confluído consideraciones provenientes de diferentes tipos de experiencias, además de haber logrado construir una red entre alumnado y profesionales del panorama artístico local.

6.1. Objetivos

El objetivo principal de esta acción es dotar al alumnado de herramientas que le capaciten para diseñar una propuesta educativa de mediación que fomente una mayor atención respecto a los ODS. Se ha querido, a su vez, demostrar el poder de las exposiciones de arte para favorecer la reflexión sobre los retos para el desarrollo sostenible, considerando el arte como relato abierto desde el que acercarnos al contexto que nos rodea a partir de nuevas miradas. Paralelamente, otro de los objetivos ha sido poner en valor la colaboración con artistas y espacios de arte como metodología de cara a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, en conexión con el entorno y con el panorama artístico actual, ya que, tal y como señala Bamford (2006), una de las características para lograr una educación artística de calidad es la colaboración activa entre centros educativos e instituciones artísticas, así como entre profesores y artistas. Estos tres objetivos se interfieren entre sí a lo largo de todo el proyecto.

6.2. Metodología

La metodología aplicada sigue el modelo IKD (Aprendizaje Cooperativo y Dinámico) impulsado por la UPV/EHU, atendiendo tanto al protagonismo del alumnado en un proceso de enseñanza activo como al desarrollo de competencias transversales, entre las que destacan el aumento de la autonomía, el compromiso social, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Para ello, al alumnado se le propone trabajar a partir de un reto, promoviendo la creación de vínculos entre la realidad circundante y la experiencia del aula y fomentando a su vez la reflexión acerca del desarrollo sostenible y el trabajo colaborativo.

Para dar respuesta a los objetivos planteados, en una primera fase se dan a conocer los ODS y se trabajan, junto al artista invitado, las claves para adoptar un punto de vista holístico al abordar una exposición, ya que adquirir un enfoque integrado u holístico es necesario para tratar las problemáticas que plantean los ODS (Fortier, 2019). En una segunda fase, se acude a los espacios de arte con los que se ha colaborado y se conocen las estrategias de mediación que emplean en cada uno de ellos. El formato de las visitas ha sido diseñado junto a los y las responsables de educación de dichos espacios, atendiendo a los objetivos del proyecto. Así, cada una de ellas se plantea desde una perspectiva diferente: en Artium Museoa el eje es el público y la visita se desarrolla en torno a las siguientes preguntas: qué son los públicos, cómo son, cómo entienden el museo y qué condiciona dicha visión. En la Sala Rekalde la visita se focaliza en cuestiones metodológicas. Se reflexiona sobre las metodologías que se emplean al elaborar una acción educativa ligada a una exposición. Finalmente, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao el eje es la experiencia. La visita se realiza analizando las formas en que experimentamos los espacios expositivos y atendiendo al museo como experiencia.

Plantear las visitas de este modo permite atender a tres aspectos básicos del diseño de una actividad de mediación: público, metodología y experiencia. Esta triada aporta una visión global desde la que enfocar las actividades de mediación y educación que acompañan a una exposición. Son tres aspectos entrelazados entre sí y englobados dentro de cuestiones contextuales referentes al público, al espacio de arte y el lugar en el que se encuentra, y al contexto del artista. Finalmente, tras las visitas, el alumnado genera propuestas de mediación que, una vez diseñadas, se ponen en práctica en la propia facultad, generando a su vez espacios de reflexión.

Con la finalidad de observar en qué medida ha influido este proyecto en el conocimiento del alumnado en torno a los ODS y en sus capacidades para diseñar una actividad de mediación que fomente una mayor atención hacia ellos, antes y después de la implementación se ha pasado un cuestionario. Está dividido en tres categorías y consta de 9 ítems, tal y como puede observarse en la Tabla 1:

Tabla 1. Categorías del cuestionario y sus ítems correspondientes

Categorías	Ítems
Análisis holístico de una exposición de arte	1. Identifico diferentes dimensiones con las que conectar una exposición.
	2. Pongo en relación dichas dimensiones al analizar una problemática.
	3. Utilizo datos objetivos al analizarlas.
Conocimiento sobre los ODS	4. Conozco y contextualizo los ODS.
	5. Hago conexiones entre las obras artísticas y los ODS.
	6. Identifico conexiones con los ODS en una exposición.
Diseño de propuestas didácticas de mediación para fomentar la reflexión sobre los ODS	7. Sé diseñar una propuesta didáctica para una exposición.
	8. Sé aplicar un enfoque holístico al diseñar una propuesta didáctica.
	9. Sé insertar contenido ligado a los ODS en una propuesta didáctica.

Nota. Fuente: elaboración propia.

El cuestionario se ha realizado siguiendo la escala Likert, según la cual 1 significa en total desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutral, 4 algo de acuerdo y 5 muy de acuerdo, donde 1 y 2 corresponden a valores negativos, el número 3 es un valor neutral no polarizado y los números 4 y 5 son positivos.

6.3. Desarrollo del proyecto

La implementación tuvo lugar durante diez semanas lectivas. Las primeras sesiones se dedicaron a situar al alumnado en el marco de la Agenda 2030 con la finalidad de ampliar sus conocimientos sobre el desarrollo sostenible. Seguidamente, contamos con la colaboración del artista y comisario Iván Gómez Gutiérrez, quien ha participado en diversos proyectos educativos y en cuya obra defiende un enfoque que puede ser concebido a través de cuestiones ligadas a la sostenibilidad. Así, el alumnado conoció diferentes mecanismos para adentrarse en una exposición de arte y generar propuestas de mediación ligadas a ella. A su vez, exploramos y analizamos holísticamente junto al artista su exposición «InFirmitas» (2023), que tuvo lugar en el Espai Rampa del centro de arte La Capella de Barcelona entre abril y junio de 2023. Una exposición que, tal y como el propio artista señala, «es una experimentación material de las nociones de desperdicio y residuo. Una aproximación poética a la degradación, las cosas abyectas o la muerte, que da lugar a pequeñas esculturas y procesos que evidencian su fragilidad y resistencia» (Gómez Gutiérrez, s. f.).

Esta sesión sirvió al alumnado para reflexionar sobre la exposición identificando con qué dimensiones podía entrar en contacto y acercándonos desde ahí a cuestiones ligadas a la sostenibilidad.

Tras ello, visitamos el museo Artium Museoa (Vitoria-Gasteiz), el Museo de Bellas Artes de Bilbao y la Sala Rekalde (Bilbao). En los tres espacios nos acompañaron educadores y educadoras, guiándonos en las exposiciones y atendiendo especialmente al poder evocativo del arte y a las conexiones que se producen con el

desarrollo sostenible. De forma colectiva realizamos pequeñas prácticas de expresión plástica, proyectamos posibles herramientas metodológicas para trabajar en torno a una exposición y abrimos espacios de diálogo y debate.

Figura 1. «InFirmitas». Exposición de Iván Gómez Gutiérrez. Espai La Capella (Barcelona), 2023 [Cedida por el autor]

Además de ello, tal y como se ha mencionado antes, cada una de las visitas fue planteada desde un enfoque diferente. Así, en Artium Museoa, en primer lugar realizamos una visita dialogada en la que el alumnado conoció diferentes formas de abordar las obras de arte y generar un relato a través de ellas. También se conversó sobre las diferencias que surgen en las visitas dependiendo del público al que son dirigidas. En segundo lugar, fuimos a los talleres del museo, donde el alumnado pudo conocer y experimentar el tipo de prácticas que plantea el departamento de educación del museo partiendo de las obras de arte observadas, lo que dio pie a discutir acerca de cómo diseñar una actividad que ponga las obras de arte en conexión con los intereses del público.

Figura 2. Visita al Artium Museoa (Vitoria-Gasteiz) [Autoría propia]

En la Sala Rekalde conocimos las metodologías que emplean las educadoras al crear propuestas educativas de mediación dirigidas a diferentes públicos, desde las que tratar sobre las exposiciones y sumergirse en ellas. Tras ello, en pequeños grupos el alumnado creó esbozos para el diseño de actividades con las que explorar la exposición que había en ese momento y terminamos realizando una puesta en común que permitió observar y analizar los enfoques y relaciones que habían surgido.

Figura 3. Visita a la Sala Rekalde (Bilbao) [Autoría propia]

Finalmente, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao el alumnado realizó ejercicios tanto plásticos como dialógicos creando narrativas y conexiones a partir de las obras, al mismo tiempo que habitó diferentes salas del museo expandiéndose en ellas, lo que dio pie a acabar abriendo un espacio de debate sobre qué supone visitar un museo a nivel vivencial.

Figura 4. Visita al Museo de Bellas Artes de Bilbao [Autoría propia]

Tras las visitas, ya en la facultad, el alumnado se organizó en grupos y se les propuso el reto de diseñar una propuesta educativa de mediación con la que vincular una exposición de arte con alguno de los ODS, teniendo que ser una exposición que estuviera visible en esos momentos. Las exposiciones sobre las que trabajaron fueron las siguientes: «Varietés», de Eduardo Sorrouille (Sala Rekalde); «Tierra de los amigos», de Carolina Caycedo e «Ideales», de Nerea Lekuona (Artium Museoa); «Armonías de senectud», de Manu Arregui y «Trece a Centauro», de Sergio Prego (Museo de Bellas Artes de Bilbao), y «Decrecer», de Bene Bergado (Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao). Una vez terminadas, las propuestas del alumnado fueron implementadas en diferentes espacios de la facultad. Tras cada implementación se realizó una puesta en común de lo sucedido, que dio pie a debatir sobre los vínculos entre arte, educación y sostenibilidad.

6.4. Resultados

El alumnado diseñó un total de doce propuestas. Los ODS trabajados entre todas ellas fueron los siguientes: Educación de calidad (ODS 4); Igualdad por el Género (ODS 5); Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11); Producción y consumo responsables (ODS 12); Acción por el clima (ODS 13), y Diversidad lingüística y cultural (ODS 18) —este último, al que también se hace referencia como ODS 17+1, es un objetivo fijado por la UPV/EHU en favor del euskera y la cultura vasca y de la capacitación plurilingüe—.

Todas las propuestas tuvieron un carácter de taller práctico tras el que se abría un espacio de diálogo y debate que facilitaba la reflexión colectiva acerca de los ODS, trayéndolos al contexto cercano y conectándolos con preocupaciones del día a día. La valoración general fue positiva y el hecho de haberlas puesto en

práctica dio al alumnado la oportunidad de experimentar la puesta en marcha de una actividad de mediación, de tomar conciencia de las conexiones que pueden llegar a generarse reenfocando una exposición hacia los ODS y de trabajar en equipo. También se expusieron nuevas miradas respecto a las exposiciones y compartieron sus puntos de vista sobre las líneas de pensamiento que habían surgido.

Atendiendo a los cuestionarios que cumplimentaron antes y después de participar en el proyecto, en primer lugar, se les preguntó si se veían capaces de analizar holísticamente una exposición de arte. Los datos recogidos muestran que antes de la implementación entre un 60 y un 70 % del alumnado estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con relación a los tres ítems planteados (véase Tabla 1), mientras que en el cuestionario posterior entre un 70 y un 80 % está algo de acuerdo o muy de acuerdo con ellos. En segundo lugar, se les preguntó sobre los ODS. Un 40 % del alumnado indicó que antes del proyecto no los conocía (ítem 4), un 45 % que no se veía capaz de conectarlos con obras de arte (ítem 5), y un 48 % que tampoco sabría identificar claves conectadas con ellos al analizar una exposición (ítem 6). Frente a estos datos, en el cuestionario posterior un 92 % del alumnado está de acuerdo o muy de acuerdo al responder a la primera cuestión, y más del 70 % está de acuerdo o muy de acuerdo al responder si se ve capacitado para ligar los ODS con obras artísticas y para identificarlos en relación con una exposición. En tercer lugar, mostraron su grado de acuerdo acerca de su capacidad para diseñar actividades que fomenten la reflexión sobre los ODS. En este caso, ya en el cuestionario previo un 14 % del alumnado estuvo de acuerdo o muy de acuerdo al responder si se veía capaz de diseñar una propuesta didáctica en relación con una exposición (ítem 7), si bien en el posterior puede observarse un gran incremento de las valoraciones positivas, con un 87 % de alumnado. Al preguntarles respecto a su capacidad para enfocar holísticamente el diseño de una propuesta didáctica (ítem 8), frente a un 2 % de respuestas positivas del cuestionario previo, hay un 87 % que responde de forma positiva en el posterior. Finalmente, al indicar si se veían capaces de insertar contenido ligado a los ODS en una propuesta didáctica (ítem 9), un 89 % del alumnado respondió negativamente en el cuestionario previo, mientras que en el posterior no hay respuestas negativas y un 84 % responde de manera positiva.

7. Conclusiones

La investigación desarrollada dentro del proyecto «Propuestas didácticas de educación artística en favor de una sociedad más sostenible» demuestra que la mediación artística posee una extraordinaria capacidad transformadora cuando se enmarca en procesos colaborativos, reflexivos y vinculados al entorno. A través de la acción educativa *Sembrador@s de semillas* enmarcada dentro de dicho proyecto se evidencia, mediante una experiencia práctica, la relevancia del arte en el contexto de la Educación para el Desarrollo Sostenible. Constituye un ejemplo concreto de cómo dar respuesta a la necesidad de que las artes ocupen un lugar más destacado en las estrategias para alcanzar los ODS (Poliseli y Caniglia, 2024), mostrando cómo integrarlos dentro del diseño de propuestas educativas de mediación, lo cual pone en valor la capacidad del arte para funcionar como catalizador de reflexión y acción social, todo ello desde una experiencia educativa activa y significativa.

Además de ello, el enfoque metodológico de la acción educativa permite articular aprendizajes a través de una mirada holística e interdisciplinar, coherente con lo que Heras et al. (2021) denominan «nuevos modos de investigación dentro de la ciencia de la sostenibilidad que abordan las transformaciones sociales» (p. 1876). En línea con esta perspectiva, la experiencia desarrollada no solo contribuyó a la adquisición de conocimientos sobre los ODS, sino que también fortaleció habilidades como la autonomía, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, todos ellos considerados componentes esenciales para una Educación para el Desarrollo Sostenible (Unesco, 2019).

Asimismo, se ha detectado que una de las claves del éxito de la acción reside en su apuesta por la colaboración con un artista y con educadores y educadoras de espacios de arte, alianzas que resultan imprescindibles para lograr una educación artística de calidad (Bamford, 2006). Además, en coherencia con lo defendido por Herrera y Garaigorta (2023), la dimensión dialógica y horizontal del trabajo conjunto ha permitido conectar las realidades del alumnado y del contexto artístico local, ampliando así los marcos de referencia y los imaginarios desde los que abordar los ODS.

En cuanto a los datos obtenidos —recogidos mediante los cuestionarios completados por el alumnado participante en la acción educativa antes y después de la misma—, se constata una mejora en las tres dimensiones planteadas: (1) capacidad del alumnado para realizar el análisis holístico de una exposición; (2) conocimiento y contextualización de los ODS, y (3) habilidad para diseñar propuestas educativas de mediación relacionadas con los ODS. El aumento significativo en las respuestas positivas tras la implementación del proyecto —con incrementos de más del 70 % en varios ítems— no solo valida la efectividad del enfoque metodológico y pedagógico adoptado, sino que también demuestra la necesidad de integrar estos contenidos en la formación artística universitaria. Esta necesidad se vincula directamente con una de las principales cuestiones planteadas: la urgencia de dotar al alumnado del Grado en Arte de competencias pedagógicas y didácticas que le permitan asumir de manera consciente su papel como posible agente educativo. Como bien señala Palacios Garrido (2020), la formación pedagógica de los y las artistas es clave para garantizar relaciones orgánicas, fructíferas y transformadoras con los centros educativos y con los distintos públicos.

En suma, plantear acciones educativas innovadoras, críticas y colaborativas que consigan integrar de manera efectiva el arte, la mediación y la sostenibilidad es una manera de abrir nuevas vías para la experimentación, la reflexión y el aprendizaje. Este tipo de prácticas son especialmente necesarias si queremos formar a una nueva generación de artistas-educadores capaces de afrontar los desafíos contemporáneos desde una mirada crítica, sensible y comprometida con su entorno.

Referencias bibliográficas

- Aguirre, I. (2007). *Contenidos y enfoques metodológicos de la educación artística*. Congreso de Formación Artística y Cultural para la Región de América Latina y el Caribe. Medellín (Colombia).
- Bamford, A. (2006). *El factor ¡Wuu!: el papel de las artes en la educación*. Octaedro.
- Dewey, J. (1934). *Art as experience*. Penguin Books.
- Didi-Huberman, G. (2010). La exposición como máquina de guerra. *Minerva. Revista del Círculo de Bellas Artes*, 16, 2011, 24-28.
- Fabbrocino, M. (2021). El arte al servicio de la sostenibilidad en E. Castro León (Coord.), *Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital* (pp. 394-414). Dykinson.
- Fontdevila, O. (2018). *El arte de la mediación*. Consonni.
- Fortier, F. (15 de agosto de 2019). *El análisis sistémico para una Agenda 2030 holística*. CEPAL.
- Global Leaders Institute. (s. f.). *The United Nations Sustainable Development Goals. How the arts are building a transformative bridge to 2030*. GLI.
- Gómez Gutiérrez, I. (s. f.). La Capella, Institut de Cultura de Barcelona. *InFirmitas*. <https://www.lacapella.barcelona/es/infirmitas>
- Heras, M., Galafassi, D., Oteros Rozas, E., Ravera, F., Berraquero Díaz, L. y Ruiz Mallén, I. (2021). Realising potentials for arts-based sustainability science. *Sustainability Science*, 16, 1875-1889. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-01002-0>
- Herrera, N. y Garaigorta, C. (2023). El museo de arte contemporáneo como herramienta educativa. Propuesta de un programa de vinculación universidad-museo diseñado para alumnado del Grado en Educación Primaria. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35(4), 1455-1474. <https://doi.org/10.5209/aris.88819>
- Hernández, F. (7-8 de noviembre de 2008). *¿De qué hablan los artistas cuando llevan a cabo proyectos artístico-pedagógicos?* [Conferencia]. Accions Reversibles. Seminari sobre art, educació i territori, Vic, Centre d'Arts Contemporànes de Vic.
- Martínez Cano, S. (2022). La mediación artística en entornos universitarios: lo corporal, lo emocional y lo performático. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 17, 37-48. <https://doi.org/10.5209/arte.77905>
- Moreno González, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación*, 52(2), 1-9. <https://doi.org/10.35362/rie5221797>
- Moreno González, A. (2016). *La mediación artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario*. Octaedro.
- Palacios Garrido, A. (2020). Artistas en escuelas. ¿Una oportunidad para la mejora educativa? *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 15, 97-106. <https://doi.org/10.5209/arte.65894>
- Poliseli, L. y Caniglia, G. (2024). Inter- and transdisciplinary reasoning for action: the case of an arts-sciences-humanities intervention on climate change. *Sustainability Science*, 19, 949-965. <https://doi.org/10.1007/s11625-024-01469-7>
- Rancière, J. (2000). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. LOM, 2009.
- Rausell Köster, P. (Dir.) (2007). *Cultura. Estrategia para el desarrollo local*. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
- Red Española para el Desarrollo Sostenible (2021). *Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas desde la perspectiva cultural*. REDS/SDN Spain.
- Singleton, J. (2015). Head, heart and hands model for transformative learning: place as context for changing sustainability values. *Journal of Sustainability Education*, 9, 1-16. https://www.susted.com/wordpress/content/head-heart-and-hands-model-for-transformative-learning-place-as-context-for-changing-sustainability-values_2015_03/
- Sola Pizarro, B. (2019). Exponer o exponerse: de la educación a la producción cultural crítica como una forma política de habitar el mundo museo en B. Sola Pizarro (Ed.), *Exponer o exponerse. La educación en museos como producción cultural crítica* (pp. 5-11). Catarata.
- Trott, C. D., Even, T. L. y Frame, S. M. (2020). Merging the arts and sciences for collaborative sustainability action: a methodological framework. *Sustainability Science*, 15(3), 1067-1085. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00798-7>
- Unesco. (2019). *Qué debe saber acerca de la Educación para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.unesco.org/es/sustainable-development/education/need-know?hub=72522>
- Unesco. (2023). *Fomentar la educación para el desarrollo sostenible mediante el arte, la expresión y la cultura*. <https://www.unesco.org/es/articles/fomentar-la-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-mediante-el-arte-la-expresion-y-la-cultura>
- Universidad de Granada. (s. f.). *Salidas profesionales*. <https://grados.ugr.es/bellasartes/estudiantes/salidas-profesionales>