

<https://dx.doi.org/10.7203/eari.14.25916>

Estrategias del Arte alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible **Art Strategies Aligned with the Sustainable Development Goals**

Begoña YÁÑEZ-MARTÍNEZ. Universidad Complutense de Madrid (España).
begona.yanez@ucm.es

Resumen. La educación artística debe reflejar la realidad de los lenguajes artísticos. Estos lenguajes son, a su vez, reflejo de los cambios de la sociedad. Entre los años sesenta y setenta el paradigma del arte cambia hacia un compromiso socioambiental. La situación actual ha seguido avanzando hacia un arte ecosocial, en conexión con los cambios globales de nuestra realidad y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecen las Naciones Unidas. Con el objetivo de insertar en la asignatura de Estrategias del Arte los ODS, se desarrollan una serie de fichas de artista que conectan su obra con los ODS como ejemplo de incorporación directa a la enseñanza artística. El arte se alinea de forma natural con estos objetivos pudiendo identificar en sus lenguajes los distintos valores presentados en ellos. Destacando especialmente la igualdad de género, reducción de desigualdades, el cuidado del medio ambiente y la denuncia del consumo irresponsable.

Palabras clave: arte, educación artística, medio ambiente, consumo, género, objetivos de desarrollo sostenible.

Abstract. Education in the arts must respond to the reality of artistic languages. These languages in turn reflect changes in society. Between the 1960s and 1970s, the art paradigm shifted towards a socio-environmental commitment. Currently, it has further progressed towards an eco-social art, in connection with the global changes in our reality and with the Sustainable Development Goals (SDGs) established by the United Nations. With the aim of introducing the SDGs into the subject of Art Strategies, a series of artists' worksheets have been developed to connect their work with the SDGs as an example of direct integration into art education. Art is naturally aligned with these goals and the different values presented in them can be identified in their respective languages. In particular, gender equality, reduction of inequalities, care for the environment and denouncing irresponsible consumption stand out.

Keywords: art, art education, environment, consumption, gender, sustainable development goals.

Introducción

La actualidad del arte y la educación artística es inseparable de lo social. Vivimos una época de grandes cambios a nivel global que han movido las conciencias de unos e incentivado la superioridad de otros. En poco tiempo nos hemos visto envueltos en un terreno de actuación complicado marcado por la pandemia y sus consecuencias, catástrofes climáticas y, actualmente, una nueva guerra que devora poco a poco lo que encuentra a su paso tanto a nivel físico como psicológico.

Sin caer en definiciones complicadas, una de las funciones del arte es la de crear conocimiento, transmitir mensajes. En este contexto de cambios y emergencias sociales, el arte se convierte en la voz de la denuncia y el activismo, en vehículo del mensaje público, con una fuerte sensibilidad estética y un uso variado de los lenguajes artísticos.

Como indica Soto (2021) el paradigma en el arte cambia hacia un arte comprometido socioambientalmente en los años sesenta y setenta. Es una época de manifestaciones por los derechos civiles y protestas estudiantiles. Se suceden las primeras llamadas de atención sobre el cambio climático y sus consecuencias y se da la voz de alarma desde un movimiento ecologista, apoyado por el resurgir del movimiento feminista, asentando “las bases de teorías y prácticas artísticas que utilizaron el arte como herramienta de cambio con un compromiso político, social y ambiental militante” (p. 34).

En esta introducción vamos a hacer un recorrido, iterativo en muchos casos, a través de aspectos y estrategias del arte que ponen su foco de atención en lo social y lo comunitario, y que tienen en común muchas veces el trabajo en el espacio público.

La reivindicación del espacio público, la reapropiación y/o recuperación para la sociedad, es una de las intenciones del arte urbano. Hablamos de espacio público en lugar de arte público por la confusión que suelen generar estas dos manifestaciones, arte urbano y arte público. A grandes rasgos podemos identificar el arte público como aquel que está subvencionado y respaldado por instituciones, y el arte urbano como “otras pequeñas y alternativas que toman el espacio de forma ilegal” (García, 2019, p. 154). Luque y Moral (2019) identifican el arte público como una subvertiente del arte urbano que es encargado por una institución. Tienen en común los lenguajes plásticos y el espacio público.

La proliferación de los murales, “un pseudo arte urbano [...] aceptado por las instituciones por su valor ornamental [...] aunque sea reflejo de una libertad perdida” (García, 2019, p. 163), supone un escaparate de producción artística que, aparte de las connotaciones institucionales que puedan recoger, permite sacar al arte “a la calle” y acercarlo al público en general. Nuevamente el espacio público es el factor que va hilando nuestro discurso. Y es así porque un arte que quiere denunciar, educar y contribuir a la mejora de la sociedad tiene que pasar por llegar al mayor número de personas. Nuestro recorrido nos lleva a dos contextos interconectados: el arte comunitario y el arte social.

El arte comunitario conjuga arte, cultura, espacio público y educación. Por ejemplo, en proyectos educativos que trabajan el arte contemporáneo desde la perspectiva social y de apropiación del espacio. “Es enriquecedor crear prácticas artísticas innovadoras generadoras de nuevas narrativas alternativas para el fomento del bienestar social” (Marques, 2018, p. 95). “En la actualidad, se ha revalorizado este tipo de arte a través del

Aprendizaje basado en Proyectos artísticos con un fin social y en el que se implica la comunidad” (Marques, 2018, p. 102).

El ámbito de las prácticas artísticas comunitarias también nos presenta una doble vertiente con relación a las instituciones y el sistema del arte. Palacios (2009) nos lo resume en estos dos tipos de contextos, aunque afirma que cada vez se diluyen más las fronteras y los contextos se entremezclan, dificultando tratar por separado el arte público, el arte comunitario, la educación y la intervención social. De esta manera vemos unos contextos menos institucionalizados con mayor iniciativa por parte de artistas y colectivos o asociaciones, que se pueden centrar más en los “aspectos educativos, de activismo sociopolítico y de bienestar social y menos sujetos a consideraciones estéticas y críticas” (p. 206). Y, en contraposición, otros contextos más condicionados por las estructuras propias del sistema del arte (interacciones con comisarios, instituciones y/o comunidades), que operan en la órbita del arte público “dentro del engranaje de certámenes, proyectos, conducidos por artistas más o menos conocidos y que se mueven en un ámbito de mayor notoriedad crítica (p. 206).

Esta misma doble visión la encontramos al hablar de arte social. Por un lado, la vertiente más alejada de las instituciones, centrada en la crítica o construida “a partir de la búsqueda de la colectividad enfocada en un fin común a través del activismo organizado [...] capaz de modificar el entorno de una comunidad” (Girón, 2018, p. 6). Por el otro, el interés institucional que usa el arte social de puente para reflejar sus propios valores, tergiversando en ocasiones el valor social hacia un valor más comercial y monetario. El arte social por definición debe alejarse de las intenciones capitalistas (Girón, 2018, Albelda et al., 2018; Raquejo y Perales, 2022).

De esto nace la necesidad de buscar formas alternativas de gestión y difusión para el artista disruptivo, las cuales pueden ser: la acción y la obra diseñada y elaborada en el espacio público o el uso de la Web como un medio de difusión y producción (Girón, 2018, p. 22).

Una vez más desembocamos en el espacio público como medio de difusión del arte social (comunitario, político, crítico, etc.) alejado de las instituciones. Lo que nos lleva al artivismo.

El término artivismo procede de la unión de arte y activismo, que surge de forma espontánea como un lenguaje global a inicios del siglo XXI. Este lenguaje global es heredero de algunas formas que hemos visto ya como el arte urbano o el arte social. “El artivismo se basa en la recuperación de la acción artística con fines de inmediata intervención social” (Aladro-Vico et al., 2018, p. 10).

[El artivismo] ha dejado de ser un fenómeno minoritario y reservado a espacios restringidos para convertirse en una dinámica urbana visible de las ciudades. Es un movimiento que busca romper y reconocer la problemática social a través de acciones culturales de resistencia en el espacio público. Asimismo, esta práctica se ha convertido en una representación de la identidad del espacio urbano y permite a los ciudadanos posicionarse y establecer visiones críticas con el modelo social y político imperante. (Klein y Rius-Ulldemolins, 2021, p. 754)

El artivismo contribuye a la alfabetización artística y sociopolítica, tiene un gran valor formativo y capacidad de romper fronteras en las aulas (Aladro-Vico et al., 2018), lo que

desarrolla una relación natural con los principios presentados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, s.f.), que son el otro hilo conductor de este estudio, y que conectan, como veremos más adelante con la necesidad de relacionar estos aspectos con los contenidos de la asignatura Estrategias del Arte

Este deambular por el compromiso social del arte nos lleva a desembocar en el arte ecosocial, que podríamos considerar como concepto abierto que engloba todas las manifestaciones artísticas que buscan contribuir a un cambio positivo. Hablamos de todas esas estrategias que se han etiquetado como #arte social, #arte público, #arte urbano, #arte transformador, #arte comunitario, #activismo, etc. No vamos a entrar en definir o establecer jerarquías entre estos conceptos del arte, ya que se escapa de nuestro objeto de estudio, pero todos ellos confluyen por su conexión directa con los ODS y un movimiento en dirección contraria al capitalismo y sus consecuencias (Sgaramella, 2019; Raquejo y Perales, 2022).

El arte ecosocial nos brinda la posibilidad de experimentar, explorar y registrar las experiencias oponiéndose a los cánones conductuales marcados por el patriarcado: producción compulsiva, competitividad agresiva (la ley del fuerte/listo/«emprendedor»), y la desigualdad como resultado de unas políticas sociales injustas y opresivas que no respetan los derechos del otro. (Raquejo y Perales, 2022, p. 8)

Nuestro estudio se contextualiza en la educación formal de la educación artística. En el máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales se busca “fomar profesionales del área de la educación artística y de la creación plástica para desarrollar propuestas desde la educación, creación y mediación en contextos no formales e instituciones sociales y culturales” (UCM, s.f.). Las materias que se imparten en el máster tienen una relación transversal con lo social y los distintos cambios y necesidades que las circunstancias que vivimos van configurando. Esto nos lleva a enlazar, no solo con la necesidad de actualizar toda esta visión del arte, como arte comprometido, conectado con las necesidades de la sociedad, sino también a dejar constancia de esta relación con los ODS, que, por obvia que parezca, resulta necesario especificar dentro del aula para la reflexión del alumnado. La conciencia socioambiental, inclusiva y el pensamiento crítico deben ser pilares en la formación de los futuros docentes del máster.

Antes de continuar con nuestro contexto concreto, analizamos brevemente algunas de las estrategias que conectan la educación artística con los ODS en distintos ámbitos, ya que debemos apostar por los aspectos que nos presentan ODS “incidiendo en la mejora de la calidad educativa y de la salud y el bienestar de las personas, atendiendo a la salud del planeta” (Huerta y Domínguez, 2021, p. 11). Estas estrategias se seleccionan por su actualidad y por tener afinidad con la presentada en este estudio.

Escribano (2022), plantea el desarrollo de los ODS las funciones del arte en el Diseño Curricular base: “utilizarse y concebirse como un medio de expresión de ideas, pensamientos y sentimientos; como un medio de comunicación empleando el lenguaje artístico; y como un medio para el disfrute del patrimonio cultural y artístico” (p. 109). Con la mirada puesta principalmente en la creatividad y su desarrollo para los distintos ámbitos del desarrollo, Escribano propone una relación de trabajo con los 17 ODS.

Mesas, López y Santos (2023), plantean una conexión directa de inclusión y la experiencia del arte a través de la participación de personas con diversidad funcional dentro de ámbitos de educación formal. Aunque su estudio no especifica directamente una relación con la Agenda 2030, sus puntos de trabajo tienen una relación directa con muchos ODS y con muchas de las experiencias de prácticas externas del máster. “Una educación artística enfocada a la transformación social, por y para la igualdad puede convertirse en la llave que abra paso a sociedades más inclusivas, donde tomen fuerza acciones mixtas e integradas” (p. 39).

Vázquez (2022), presenta un proyecto transformador desde la educación formal que conecta educación artística con la concienciación hacia nuevos hábitos de vida. A través de esta conexión pretende transformar relatos y valores, desde la integración de los ODS en el currículo escolar para despertar la conciencia de actuación a nivel local y pensar a nivel global.

Volviendo a nuestro contexto. La organización de la asignatura *Estrategias del Arte* se establece desde la premisa que nos presentan Raquejo y Perales (2022) de la manifestación del arte como múltiple y cambiante, y las variables en constante crecimiento sobre cómo, cuándo y dónde lo experimentamos. No podemos estudiar actualmente el arte como compartimentos estancos sino como estrategias de comunicación, de arte-educación. Se trabaja una selección de estrategias artísticas desde las que se realizan conexiones a través del trabajo de artistas y colectivos concretos –que ya se enseñaban en la asignatura, pero bajo otra clasificación–, que nos ayudan a revisar un listado abierto de características y a realizar conexiones con la educación artística en las entidades hacia las que va dirigida la futura práctica profesional del alumnado (principalmente en ámbitos sociales, museísticos y de salud).

En la asignatura realizamos un recorrido iterativo en el que muchos artistas van surgiendo en distintas estrategias y nos sirven para construir conexiones educativas y abrir el aprendizaje a través de la investigación, más allá de lo presentado en el aula. El recorrido pasa por estos puntos principales: El juego en el arte, Arte-jugadores contemporáneos, La creación colectiva como estrategia artística, Eventos de arte contemporáneo, Apropiacionismo, Street Art y Artivismo, y Estrategias corporales. Muchos de los debates asociados a las distintas estrategias giran en torno a la identificación de esa fuerte vertiente social actual del arte, tanto en los circuitos institucionalizados del sistema del arte, como fuera de ellos, que hemos desarrollado en esta introducción.

En paralelo a la impartición de la asignatura se desarrollan otros proyectos³⁶ que investigan la relación de los ODS con los procesos educativos tanto en el máster como fuera de él y su necesaria alineación con los planes de estudio (Real Decreto 822/2021). Inmersos en estas necesidades nos planteamos la meta (a modo de objetivo general) de conectar la asignatura de *Estrategias del Arte* directamente con los ODS, para dejar una constancia clara de la relación de estos objetivos con los artistas y colectivos que aparecen

---

³⁶ La contribución del arte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las titulaciones universitarias. Recursos e instrumentos para su implantación (Proyecto de investigación ministerial. Ref. PID2020-112964RB-I00). Universidad de Barcelona y Recursos online y en abierto sobre la colección del MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) (Proyecto 87). BBAA (UCM).

en la asignatura. Identificamos un punto natural de conexión mediante la selección de algunos representantes que trabajan principalmente la igualdad de género, el clima, el consumo responsable y el arte comunitario. De esta forma podemos enunciar nuestros objetivos específicos de la siguiente manera:

- Identificar y analizar una selección de artistas y colectivos, trabajados en la asignatura, que mejor conectan con los ODS.
- Diseñar un sistema de presentación de los ODS de una forma más directa en la asignatura, que sea adecuado para el trabajo en el aula y como material de apoyo a la investigación autónoma del alumnado.

Método

Desde una perspectiva del arte con potencial para desencadenar cambios (Raquejo y Perales, 2022) se evalúa cómo se ha desarrollado la asignatura y se identifican conexiones de los artistas presentados en las sesiones con los ODS.

El método comprende las siguientes fases, que se presentan de forma resumida:

- Análisis de la información de la asignatura, conectado con el estudio previo de los ODS llevado a cabo en el proyecto de investigación (fuente de financiación de este estudio) y el proyecto de innovación llevado a cabo para la elaboración de materiales que conectan los fondos del MuPAI (Museo pedagógico de Arte Infantil) y los ODS (Antúnez et al., 2022).
- Diseño de la plantilla de ficha más adecuada para la presentación de la información necesaria de forma esencial para el conocimiento de los artistas y colectivos, su conexión con los ODS y el aprendizaje propio de los objetivos.
- Elaboración de fichas de una selección de 11 artistas y colectivos que contienen la investigación y reflexión tanto de las estrategias artísticas como de los ODS. Los criterios de selección se basan en la presentación de figuras relevantes del arte social y una representación de artistas y colectivos que conecten con los ODS que hemos identificado con mayor frecuencia en el análisis los contenidos de la asignatura (que se presentarán en resultados).
- Valoración del uso de las fichas como método de presentación de los ejemplos en la asignatura para darle una mayor presencia a los ODS en las sesiones y materiales.

El diseño de las fichas responde a esa síntesis o simplificación de la información para que se asimilable de forma rápida y visual en sus aspectos más importantes. Como en las metas generales de la asignatura, estas fichas pretenden ser una píldora de conocimiento que conecte con la experiencia del alumnado y despierte el interés de profundizar en la investigación de estos ejemplos concretos, de nuevos ejemplos y de las estrategias en general.

Después de un proceso de toma de decisiones para que la ficha sea claramente en reflejo de las necesidades del estudio, se concretan los espacios clave que se ven representados en esta plantilla (Fig. 1) que describimos a continuación:

Figura 1. Plantilla de ficha para síntesis de artistas. Elaboración propia.

Encabezando la ficha tenemos el nombre artístico, ya sea de la persona (que en ocasiones coincide con el nombre de pila) o del colectivo. Precediendo al nombre el icono que identifica el género, en el caso de los colectivos pueden aparecer ambos iconos. No hay paridad en las fichas ya que hay un mayor número de mujeres que de hombres en contraposición con lo habitual en los libros de texto. Esta información personal se complementa con una imagen (con su respectiva fuente).

A continuación de la imagen se presentan los aspectos generales de su obra: características destacadas, conceptos clave y estrategias del arte en forma de etiquetas precedidas por un hashtag (#). En la parte superior derecha encontramos los iconos de los principales ODS con los que relacionar su obra, o al menos los proyectos seleccionados para la ficha. Estos proyectos cubren la parte inferior de la ficha, tanto a nivel de datos y breve descripción, como a nivel visual con un *collage* de elaboración propia en cada ficha.

Tanto las etiquetas, como los conceptos y los ODS nos permiten crear distintas organizaciones para las fichas, en este caso con las de ejemplo, y en un futuro con las que compongan el material complementario de la asignatura.

Se realizan un total de 11 fichas con una serie de ejemplos representativos de los aspectos más trabajados en la asignatura con relación a los ODS. Son artistas y colectivos que trabajan en entornos de pobreza, para la igualdad de género y raza, para visibilizar a las minorías, para concienciar del cambio climático, etc. A partir de estos 11 ejemplos se pretende reestructurar la presentación inicial de la mayoría de los artistas implicados en la asignatura, para dar pie al alumnado a la construcción personal tanto de sus fichas como de las conexiones con los ODS.

Resultados y discusión

Antes de iniciar la presentación de las fichas, mostramos la lista de ODS que se han identificado en mayor medida en el análisis de los contenidos de la asignatura:

- Fin de la pobreza (ODS1).
- Hambre cero (ODS2).
- Salud y bienestar (ODS3).
- Educación de calidad (ODS4).
- Igualdad de género (ODS5).
- Agua limpia y saneamiento (ODS6).
- Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8).
- Reducción de desigualdades (ODS10).
- Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11).
- Producción y consumo responsables (ODS12).
- Acción por el clima (ODS13).
- Vida Submarina (ODS14).
- Vida de ecosistemas terrestres (ODS15).
- Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16).

Las fichas comienzan por Joseph Beuys (Fig. 2), por ser uno de los pioneros en conectar el arte con su capacidad de transformación social. También es un representante de la lucha contra las ideologías materialistas del poder y sus beneficios (Ortuzar-González, 2022).

Un arte que indaga sobre la multidimensionalidad vinculante entre arte y sociedad, comenzando con la noción de la escultura social, y continuando algunas prácticas instituyentes actuales. Talleres comunitarios, arquitecturas colectivas y tácticas urbanas son las herramientas [...] Donde la colaboración y producción cultural se entremezclan para potenciar y describir las posibilidades de agencia que tiene el arte actual. (Aguilar, 2019, p. 49)

Figura 2. Ficha de Joseph Beuys. Elaboración propia.

La obra que elegimos como representativa para su ficha y la presentación de las seleccionadas para el estudio es *7000 robles*, que tiene una conexión directa con la acción por el clima (ODS13) y la vida de ecosistemas terrestres (ODS15). Es una obra que, una vez más, lleva el arte al espacio público, a una dimensión que permita la apreciación e identificación de todas las personas. Como nos indica Soto (2021) Beuys trabaja la dimensión pública e invita a interactuar con la obra llevándola al exterior y confrontando al espectador con la realidad. “Gran parte de su obra se basa en la construcción de comunidad y la expansión de la conciencia colectiva desde la acción en el espacio público” (p. 34).

La siguiente ficha, *Boa Mistura* (Fig. 3), es un colectivo que representa un aspecto que hemos tratado antes, el arte comunitario. Una de las características de esta estrategia artística y educativa, como nos indica Marques (2018) buscan mejorar las concisiones de vida del entorno y dan visibilidad a los problemas locales contribuyendo al cambio. En sus intervenciones implican a toda la comunidad local para que sean partícipes de la obra y puedan sentir una mayor pertenencia con el proyecto³⁷.

³⁷ Tuvimos la suerte de contar con un integrante de *Boa Mistura* en las sesiones de la asignatura, que nos acercó los objetivos de su obra de forma directa y contribuyó a la mejora de los trabajos finales.

Figura 3. Ficha de Boa Mistura. Elaboración propia.

Ambos proyectos seleccionados tienen relación con el fin de la pobreza (ODS1), hambre cero (ODS2), salud y bienestar (ODS3), reducción de desigualdades (ODS10), ciudades y comunidades sostenibles (ODS11) y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16), entre otros ODS. Es un ejemplo destacado por conjugar todos estos aspectos, características que conectan directamente con el arte comunitario, ya que “vincula la interacción creada en una comunidad y el arte, los individuos que la constituyen y habitan, el proyecto artístico basado en ideas de justicia aplicadas a lo social y las metodologías empleadas para educación” (Marques, 2018, p. 99).

Cooking Sections (Fig. 4) son un ejemplo de cómo el arte social no pierde fuerza siempre al pasar por los circuitos institucionales.

Fueron nominados a los premios Turner 2021, pero uno de sus mayores logros fue conseguir que la Tate construyera un compromiso de actuación ante la emergencia climática, que comenzaba con retirar el salmón de piscifactoría de sus centros.

Como podemos ver en la ficha, tenemos una clara concienciación hacia el clima y el consumo responsable, que se manifiesta artísticamente a través del trabajo con los alimentos.

♂ Cooking Sections
<http://www.cooking-sections.com/>
 España (1984-) e Israel (1984-)

Dúo formado en 2013.
 Examina los sistemas que organizan el mundo a través de los alimentos.
 Nominados al premio Turner 2021.

Conceptos: comida, medio ambiente, consumo sostenible, espacio público.
 #Instalación

Proyecto(s):

Becoming Xerophile
 New Commission. Sharjah Architecture Triennial 2019
<http://www.cooking-sections.com/Becoming-Xerophile>
 Reimaginar el paisaje y valorar las plantaciones de zonas desérticas.

CLIMAVORE: On Tidal Zones
 Installation-Performance (2015-...)
 Commissioned by Atlas Arts, Isle of Skye, Scotland
<http://www.cooking-sections.com/CLIMAVORE-On-Tidal-Zones>
 Adaptar los espacios centrándose en las alteraciones climáticas para un consumo sostenible.

Figura 4. Ficha de Cooking Sections. Elaboración propia.

El Trash Art va cobrando fuerza en el ámbito artístico y en el ámbito de la educación. Lo podemos ver en tres de nuestras fichas: Basurama (Fig. 5), Marina DeBris (Fig. 6) o Bordalo II (Fig. 7), pero también en trabajos de Viz Muniz, o algunos proyectos de investigación artística interesantes como el que nos presentan Prieto y Ruiz (2020), que combina el trabajo artístico con la basura como materia prima y “Educación Ambiental, centrada en la problemática medioambiental contemporánea, buscando formas de solventarla y, de favorecer algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030” (p. 59), mediante la reflexión en torno al consumo, nuestros hábitos de reciclaje, la gestión de residuos, etc.

♂ Basurama
<https://basurama.org/>
 España (2001)

Trabajos artísticos con desechos y de concienciación social. Talleres, instalaciones y trabajo con la comunidad.

Conceptos: desechos, consumo, acción, medio ambiente, espacio público.
 #Trash Art
 #Instalación
 #Talleres

Proyecto(s):

WATER MEMORIES ITINERANT OFFICE EXPOSICIÓN
 Washington, Estados Unidos, 2019
 Botellas de plástico
<https://basurama.org/proyecto/water-memories-itinerant-office/>
 El arte como herramienta para abordar el cambio climático y conectar con los ODS.

NUESTRO APORTE
 León, España, 2017
<https://basurama.org/proyecto/nuestro-aporte/>
 Crítica a la huella que dejamos a través de nuestro consumo. La basura se presenta como hermana del consumo e identidad de nuestro tiempo.

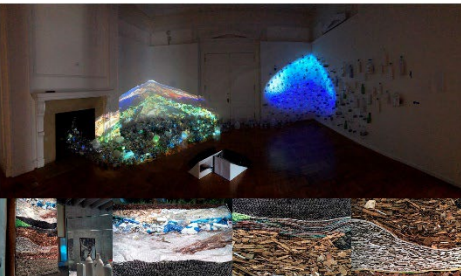

Figura 5. Ficha de Basurama. Elaboración propia.

Basurama y Marina DeBris trabajan especialmente ese factor educativo en talleres y en organizaciones y trabajo en escuelas. Tienen en común el objetivo de concienciar sobre la contaminación que generamos la especie humana y los desajustes que producimos en el medio ambiente. Sus trabajos son más conceptuales y reflexivos.

Marina DeBris
<http://www.washedup.us/>
 Australia (2009)

Reutilización de la basura para concienciar sobre la contaminación de los océanos y las playas. Recauda fondos para organizaciones ambientales, y colabora con organizaciones sin fines de lucro y escuelas para educar a los niños sobre la contaminación del océano.

Conceptos: desechos, consumo, océanos, medio ambiente, espacio público.
 #Trash Art
 #Instalación
 #Escultura ambiental
 #Acciones performativas

Proyecto(s):

Trashion (2016-...)
<http://www.washedup.us/trashion.html>
 Realiza desfiles de ropa realizada con los desechos que devuelve el océano.

Swan Song
<http://www.washedup.us/Swan-Song.html>
 Diseño realizado con juguetes encontrados en la playa.

STORM BREWING
 2018
http://www.washedup.us/Storm_Brewing.html
 Realizado usando tapas desechables de café recolectados un mes en un edificio.

Figura 6. Ficha de Marina DeBris. Elaboración propia.

Bordalo II tiene los aspectos de denuncia en común con Basurama y Marina DeBris, y también la materia prima. Los desechos son obras de arte en potencia que transforma especialmente en la fauna marina y terrestre, representando la naturaleza que la contaminación destruye.

Bordalo II
<https://www.bordaloii.com/>
 Portugal (1987-)

Trabaja con basura en el espacio público para cuestionar a nuestra sociedad materialista. El consumo y la producción excesivos son sus principales focos de atención. Para Bordalo II no existe el término basura, todo es susceptible de ser arte. Representa la naturaleza utilizando aquello que la destruye.

Conceptos: consumo, desechos, sobreproducción, espacio público.
 #Trash Art
 #Instalación
 #Street Art

Proyecto(s):

Human Steps - Plastic Feet
 2021
<https://www.bordaloii.com/news/human-steps>
 Instalación en la playa con desechos que llegan del océano.

Lighted Jelly Fish
 2020
 (from the series of works Big Trash Animals - Lighted Plastic)
<https://www.bordaloii.com/news/lighted-plastic-jellyfish-in-europa-building-for-the-portuguese-presidency-semester-in-the-eu>
 Aborda los desechos y la contaminación global, centrándose en los desechos marinos.

Figura 7. Ficha de Bordalo II. Elaboración propia.

Otra ficha que funciona de introducción y referente inicial es Judy Chicago (Fig. 8), pionera en el arte feminista y el artivismo. Aunque todos estos proyectos y artistas tienen un claro carácter educativo y colaborativo con el espectador, algunas de las personas que presentamos tienen una conexión directa con proyectos educativos. Este es el caso de *The Dinner Party Curriculum Project*, un programa de pedagogía artivista que conecta reflexiones sobre el feminismo y la inclusión en el currículum de artistas femeninas. La interacción con la obra por parte de estudiantes y profesores lleva a la investigación e identificación de la realidad: la escasa presencia de la mujer en la historia, y al diálogo sobre el feminismo (Mesías-Lema, 2018).

Judy Chicago
<https://www.judychicago.com/>
 EEUU (1939-)

Pionera del arte feminista.
 Examina el papel de las mujeres en la historia y cultura.

Conceptos: género, igualdad, derechos humanos.
 #Instalación
 #Acción
 #Arte conceptual
 #Talleres

Proyecto(s):

The Dinner Party
 1979
 (Actualmente en la colección permanente del Brooklyn Museum de Nueva York)
<https://www.judychicago.com/gallery/the-dinner-party/dp-artwork/>
 Primera obra de arte feminista que se expuso en un museo. Es una mesa a la que están invitadas 39 importantes en la historia, las ciencias, la cultura y las artes. La vajilla recuerda a la obra de Georgia O'Keeffe.

The Dinner Party Curriculum Project
<https://judychicago.arted.psu.edu/dpcp/>
 Proyecto educativo en torno a esta obra de arte.

Figura 8. Ficha de Judy Chicago. Elaboración propia.

Con Judy Chicago como presentación, agrupamos las cuatro últimas fichas, que tienen una vertiente de género, raza e igualdad. Tres de ellas asociadas al ámbito del espacio público: Guerrilla Girls (Fig. 9), Olek (Fig. 10) y Tatyana Fazlalizadeh (Fig. 11), y otra relacionada con una lucha de raza, igualdad y derechos humanos desde la institución educativa y artística, Lubaina Himid (Fig. 12), ganadora del premio Turner 2017.

♀ Guerrilla Girls
<https://historia-arte.com/artistas/guerrilla-girls>
 EEUU (1985)

5 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Estas referentes del arte feminista comienzan su trabajo en una manifestación frente al MOMA en el que se recogían *Los artistas más importantes del momento* y en cuya lista no había ninguna mujer.

Conceptos: género, igualdad, derechos humanos, espacio público.
 #Carteles
 #Performance
 #Street Art

Proyecto(s):

¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Metropolitan Museum? (*Do Women Have To Be Naked To Get Into the Met. Museum?*)
 1989
<https://historia-arte.com/obras/tienen-que-estar-desnudas-las-mujeres-para-entrar-en-el-met>
 Cuestiona la condición de la mujer en la obra de arte como musa, como modelo o amante, pero sin reconocimiento como artista.

Figura 9. Ficha de Guerrilla Girls. Elaboración propia.

Guerrilla Girls (Fig. 9) es otro de los grandes referentes en el activismo de reivindicación de la paridad en el mundo del arte. Este colectivo de mujeres anónimas llama la atención sobre la figura de la mujer en el arte a lo largo de la historia, como musa, como objeto, pero rara vez como artista/autora.

La artista urbana Olek (Ágata Oleksiak) (Fig. 10) trabaja principalmente la estrategia artística del *Yarn bombing*, una estrategia que combina las cualidades estéticas propias de un lenguaje artístico y la reivindicación del lugar de la mujer en la historia, habitualmente relegada a las labores y tejidos. Olek quiere devolver la atención a lo que siempre ha estado ahí.

♀ Olek (Ágata Oleksiak)
<https://www.olek.space/>
 Polonia (1978-)

5 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Es una de las artistas más conocidas en el ámbito del Yarn Bombing (bombardeo de hilo).

Es una estrategia artística dentro del Street Art que trabaja sobre los estereotipos de oficios femeninos para darle una nueva fuerza expresiva a las labores como el crochet o el punto.

Conceptos: género, igualdad, espacio público.
 #Street Art
 #Yarn Bombing

Proyecto(s):

Yarn Bombing a la estatua del Cid Sevilla, España. 2013
<https://metisrestauro.com/olek-y-el-cid-de-sevilla-instalacion-temporal-de-olek-en-la-estatua-de-el-cid/>
 Como en otras líneas del Street Art, se trata de apoderarse de los espacios públicos y recuperarlos para la gente. Sorprenderse, volver a observar lo que siempre ha estado ahí.

Yarn Bombing 2016 (documental)
<https://yarnfilm.com/>
 YARN: una artista de grafiti, de lana, artista de circo y diseñadora estructural en una mirada visualmente impactante de las mujeres que adoptan una postura creativa mientras construyen una de las tendencias más candentes del arte moderno.

Figura 10. Ficha de Olek. Elaboración propia.

Tatyana Fazlalizadeh (Fig. 11), trabaja a través del arte mensajes de denuncia hacia el maltrato y acoso callejero.

Tatyana Fazlalizadeh
<http://tlynnfaz.com/>
EEUU (1985)

Nacida de madre negra y padre iraní, Tatyana trabaja la reivindicación de la igualdad sin importar la raza o el género, y denuncia el acoso sexual y racial callejero.

Conceptos: raza, género, igualdad, derechos humanos, espacio público.
#Cartel
#Ilustración
#Pintura
#Street Art
#Arte comunitario

Proyecto(s):

Stop telling women to Smile
2012-...
<http://www.tlynnfaz.com/Stop-Telling-Women-to-Smile>
El proyecto aborda el acoso callejero de género mediante carteles en los que se ilustra a mujeres con sus historias reales sobre el acoso sufrido. Es un proyecto itinerante que sigue creciendo.

NYC Commission on Human Rights PAIR
2015-...
<http://www.tlynnfaz.com/NYC-Commission-on-Human-Rights-PAIR>
Dentro del Proyecto de artistas que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad trabajan en objetivo de abordar problemas cívicos apremiantes a través de la práctica creativa.

Figura 11. Ficha de Tatyana Fazlalizadeh. Elaboración propia.

Lubaina Himid (Fig. 12), es artista, docente y activista del movimiento *Black Art* de Reino Unido que, como ella misma indica en su web “ha dedicado su carrera de cuatro décadas a descubrir historias, figuras y expresiones culturales marginadas y silenciadas” (Himid, 2022, párr. 1).

Lubaina Himid
<https://lubainahimid.uk/>
Zanzibar-UK (1954-)

Trabaja el legado cultural de la gente negra y de la esclavitud en otras culturas. Se centra en temas de historia cultural y la reivindicación de identidades.
Es una de las primeras artistas involucrada en el movimiento *Black Art* de Reino Unido.
Ganó el Premio Turner en 2017.

Conceptos: raza, igualdad, derechos humanos.
#Pintura
#Instalación

Proyecto(s):

Naming the money
2004
Premio Turner 2017
<https://lubainahimid.uk/portfolio/sate-turner-prize/>
Instalación de figuras recortadas de sirvientes, músicos y trabajadores negros para revelar su historia. Da voz a unos personajes que fueron considerados secundarios para la historia, en contraposición con los retratos de la nobleza habituales.

Figura 12. Ficha de Lubaina Himid. Elaboración propia.

La selección de estos referentes tiene como criterio principal su conexión natural con los ODS que hemos ido destacando en la parte superior derecha de las fichas y que se condensan en el listado inicial de este apartado.

Estas fichas constituyen un material visual, sintético y actual de referentes artísticos que nos permiten trabajar por un lado las estrategias artísticas de la asignatura y, por otro, los valores que el Real Decreto 822/2021 establece para la calidad de las enseñanzas universitarias. Conectar de una forma clara y directa los ODS con la asignatura nos ayuda a establecer mejores conexiones de lo que se imparte con las experiencias personales del alumnado, sus inquietudes y su realidad en los centros de prácticas.

Tras la presentación de las fichas se plantea al alumnado la tarea de realizar una nueva ficha bajo los mismos parámetros. Se facilita la plantilla y se solicita la investigación, síntesis y presentación de sus resultados en clase. El resultado es solo una aproximación, por lo que no se considera concluyente, pero en general la mayoría han profundizado en el arte ecosocial, han buscado referentes que conectan con sus intereses y han aprendido a profundizar en los ODS para seleccionar aquellos que mejor conectan con las estrategias artísticas de los artistas y colectivos que han elegido.

Conclusiones

Los últimos eventos de arte contemporáneo han tenido una dimensión más social tanto en el ámbito institucional como fuera de él. Lo podemos ver en las nominaciones al premio Turner de los últimos años o en la documenta 15 con el comisariado del grupo *ruangrupa* y el proyecto *lumbung* de arte colaborativo. La realidad social cambia constantemente y en estos tiempos lo hace de formas radicales y globales. El arte toma partido, como siempre lo ha hecho, en la crónica de la historia y como agente de cambio.

El arte va tomando un cariz más social, pero el arte social dentro de las instituciones se tergiversa y se censura, suavizando el mensaje y adormeciendo en parte la conciencia hacia la temática trabajada en favor de los valores de la institución. Esto hace que se aleje de las conexiones con los ODS, ya que en muchas ocasiones las intenciones se dirigen más a aspectos comerciales y productivos, lejos de los valores del arte ecosocial y los principios recogidos en los ODS.

El espacio público es uno de los factores comunes de la capacidad de transformación social del arte. El espacio público actual se extiende a los espacios virtuales. La calle y la web constituyen un espacio de difusión de mensajes sociales a través del arte, muchas veces a expensas de las instituciones artísticas, para poder transmitir de una forma más pura e implicada con los valores sociales, no condicionados por lo económico o lo profesional.

En un repaso de nuestros objetivos interconectados podemos concluir que se han cumplido gracias a la tarea inicial de establecer conexiones transversales de la asignatura con los ODS mediante la revisión de las principales estrategias tratadas y la detección de los aspectos directos que van apareciendo en los ODS y sus metas. Como indicábamos anteriormente, este aprendizaje de los ODS se produce gracias a proyectos de

investigación que trabajan el análisis de la presencia de los ODS en las enseñanzas universitarias, y el proyecto de innovación docente que trabaja la búsqueda de referentes artísticos conectados con ODS específicos. Estos proyectos nos abren la puerta al conocimiento de los ODS y las necesidades para conectar con, en este caso, la asignatura de Estrategias del Arte, que se conoce y profundiza gracias a su impartición como docente.

Este estudio se concreta en el diseño de las fichas y la selección de representantes artísticos que realizan un trabajo directo en pro de algunos ODS, identificando unas conexiones naturales de sus trabajos con los valores expuestos en los ODS, destacando las relaciones con los conceptos de igualdad de género, clima, consumo responsable y arte comunitario.

El formato de ficha está pensado para este ámbito multimedia que en muchos casos reivindica el arte como nuevo espacio público. Gracias a su simplificación, su composición visual, el uso predominante de imágenes y los enlaces para ampliar la información, podemos considerar la estrategia de las fichas un sistema de síntesis de información actual y adecuado para ese espacio público virtual, aunque en este caso se lleve a un espacio virtual de la asignatura. El alumnado recibe esa píldora de conocimiento guiado inicial que es el origen de una investigación autónoma posterior para una mejor asimilación del conocimiento. En este sentido, la experiencia con las fichas realizadas por el alumnado responde positivamente a las expectativas.

Para finalizar, desde el propio desarrollo de las fichas, comprobamos que el activismo y el enfoque ecosocial del arte tienen claras conexiones con los ODS, lo que supone una propuesta prospectiva para la continuación de este estudio, que puede servir como estrategia para llevar al aula los ODS de una forma directa sumada a la visión transversal que hemos trabajado a través de las fichas en este artículo.

Esta investigación fue financiada por la Agencia Estatal de Investigación [PID2020-112964RB-I00/AEI/10.13039/501100011033]; el Instituto de Desarrollo Profesional-ICE de la Universidad de Barcelona [REDICE22-3242]; el Vicerrectorado de Política Docente y el Programa de Investigación, Innovación y Mejora de la Docencia y el Aprendizaje de la Universidad de Barcelona [GIDC-ODAS y 2021PID-UB/001].

Referencias bibliográficas

- Aguilar, Y. (2019). Arte transformador. *El Ornitorrinco Tachado. Revista De Artes Visuales*, (9), 49-62. <https://doi.org/10.36677/eot.v0i9.11055>
- Aladro-Vico, E., Jivkova-Semova, D., y Bailey, O. (2018). Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. *Comunicar*, 57, 09-18. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-01>
- Albelda, J., Parreño, J. M. y Marrero, J. M. (coords.). (2018). *Humanidades ambientales: pensamiento, arte y relatos para el Siglo de la Gran Prueba*. Catarata.
- Antúñez, N., Belver, M. H., Zapatero, D., Albar, P. J., Torres, S., Ranilla, M., García, L., Salazar, A., Fernández, R., Gil, M. Ortega, I., Jiménez, L., Fuentes, M., López, L., Yáñez, B., Flores, L., Muñoz, C., García, J. y Agudín, V. (2022). *Recursos online*

- y en abierto sobre la colección del MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil). <https://hdl.handle.net/20.500.14352/2968>
- Escribano, B. (2022). La búsqueda, reescritura e innovación en la Didáctica de la Educación Artística para el desarrollo de los ODS. En C. López (Ed.). *Los ODS. Avanzando hacia una educación sostenible* (pp. 107-118). Ediciones Universidad de Salamanca.
- García, E. (2019). El espacio intermedio del arte urbano. *Ge-Conservacion*, 16, 154-165. <https://doi.org/10.37558/gec.v16i0.704>
- Girón, D. (2018, marzo 31). Arte social y arte político. Definiciones, censura institucional y formas de difusión alternativas. *Entretejidos*, 5(1). https://entretejidos.iconos.edu.mx/thesite/wp-content/uploads/2020/02/Entretejidos_Arte-Social_Arte-poli%CC%81tico.pdf
- Huerta, R. y Domínguez, R. (2021). ODS, COVID-19, trabajo por ámbitos e innovación educativa *EARI. Educación artística. Revista de investigación*, 12, 11-23. <https://dx.doi.org/10.7203/eari.12.22094>
- Himid, L. (2022). *Bio*. Lubaina Himid. <https://lubainahimid.uk/about/bio/>
- Klein, R., y Rius-Ulldemolins, J. (2021). Prácticas culturales y espacios públicos como lugares de interacción social y política. Un análisis de activismo y de crítica festiva en Barcelona y València. *Arte, Individuo y Sociedad*, 33(3), 753-767. <https://doi.org/10.5209/aris.69984>
- Luque, L. y Moral, C. (2021). El arte urbano como patrimonio inmaterial. Posibilidades para su protección y difusión. En *I Simposio anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España* (pp. 57-64). Editorial Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/160166>
- Marques, A. M. (2018). Arte comunitario: Cohesión entre arte, ecología y educación. *AusArt*, 6(1), 95-114. <https://doi.org/10.1387/ausart.19466>
- Mesas, E. C., López, M. D., y Santos, E. (2023). Encuentros artísticos participativos para la construcción de relaciones inclusivas en espacios universitarios. *Pulso. Revista De educación*, 46, 37-58. <https://doi.org/10.58265/pulso.5413>
- Mesías-Lema, J. (2018). Activismo y compromiso social: Transformar la formación del profesorado desde la sensibilidad. *Comunicar*, 57, 19-28. <https://doi.org/10.3916/C57-2018-02>
- ONU (s.f.). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Ortuzar-González, M. (2022). Transversalidad en la obra de Joseph Beuys. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(3), 1069-1086. <https://doi.org/10.5209/aris.77094>
- Palacios, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la*

- inclusión social*, 4, 197-211.
<https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0909110197A>
- Prieto, J. y Ruiz, V. (2020). Transformando los desperdicios en arte participativo: Trashart+Patrimonio. *ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales*, 10, 59-72. <https://doi.org/10.4995/aniav.2020.17238>
- Raquejo, T. y Perales, V. (eds.). (2022). *Arte Ecosocial. Otras maneras de pensar, hacer y sentir*. Plaza y Valdés.
- Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. *Boletín Oficial del Estado*, 233, de 29 de septiembre de 2021. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/09/28/822>
- Sgaramella, C. (2019). Ecologías sensibles. Arte de enfoque colaborativo y crisis ecosocial en el contexto americano. En *IV Congreso Internacional de investigación en artes visuales: ANIAV 2019 Imagen [N] visible* (pp. 670-676). Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2019.2019.8981>
- Soto, P. (2021). Lugares Fértiles. Un proyecto de investigación artística en un solar urbano para la concienciación ecológica y la creación colectiva. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 16, 33-46. <https://doi.org/10.5209/arte.72308>
- UCM. (s.f.). *Competencias Medart*. <https://www.ucm.es/med-art/competencias>
- Vázquez, L. (2022). Arte y ODS: educación para el desarrollo sostenible a través del arte. *Aula de innovación educativa*, 316, 52-56. <https://hdl.handle.net/11162/238950>