

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

PROYECTO APRENDIZAJE SERVICIO UCM
Convocatoria 2020/2021

Título del proyecto

SIN PERFIL. EL LIBRO COMO EXPERIENCIA DIVERSA

MEMORIA FINAL

Responsable del proyecto

MARTA AGUILAR MORENO

Facultad de Bellas Artes

Departamento de Dibujo y Grabado

MEMORIA DE ACTIVIDADES

SIN PERFIL. EL LIBRO COMO EXPERIENCIA DIVERSA

1. Introducción

2. Justificación

3. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

4. Objetivos de aprendizaje

4.1. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

5. Objetivos alcanzados

6. Metodología empleada en el proyecto

7. Recursos humanos

7.1. Justificación de los integrantes del grupo

8. Evaluación / conclusiones

9. ANEXO: Difusión del proyecto

1. INTRODUCCIÓN

Talleres sobre poéticas liminales para la creación de un Libro-Arte colaborativo con personas en riesgo de exclusión social y alumnos de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. El Libro-Arte como herramienta de pensamiento, proceso de creación, defensa del bien común, inclusión y expresión de la comunidad.

Exploramos las nuevas posibilidades que ofrece diseñar un libro para la construcción de una ciudadanía activa con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las personas, generar un sentimiento de pertenencia a un grupo, de cohesión e integración.

Buscamos integrar a alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en los talleres de producción de Libro-Arte ofertados a los usuarios de la Fundación San Martín de Porres, para generar un trabajo colectivo entre estudiantes y personas de diversos colectivos, con el objetivo de poner en práctica nuevas formas de aprendizaje colaborativo y auto gestionado. De este modo la creación permite cuestionarse aspectos sociales, igualitarios y propiciar conductas no discriminatorias. Creemos que es posible contribuir a un cambio social a través de la participación del alumnado en proyectos artísticos que requieren implicación, desarrollando procesos de aprendizaje colectivos y así conseguir la participación activa de diferentes grupos sociales.

2. JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta tiene como objetivo dar continuidad al proyecto iniciado en 2011-2012 en la Facultad de Bellas Artes llamado UNIVERSIDAD EN TRÁNSITO.

La UCM invitó al colectivo artístico DentroFuera (formado por Julio Jara y Tono Areán), con dilatada experiencia en el ámbito de la realización de proyectos culturales, con el objetivo de ayudar a la integración social de personas sin hogar, a la exploración de un trabajo conjunto para fomentar el encuentro entre mundos que a simple vista parecen estar muy alejados uno del otro: la Universidad y los llamados "sin-techo". La propuesta fue un puente entre las personas sin hogar del Albergue San Martín de Porres de Madrid y los profesores y estudiantes de las facultades de Bellas Artes, Geografía e Historia y Filología de la UCM. Este proyecto fue un instrumento de ayuda y apoyo para que las personas adquirieran más confianza en sus propias capacidades de acción y de aprendizaje así como establecieran relaciones personales, todo ello a través de la creatividad y del fomento de sus propias habilidades creativas. Las acciones se enmarcaron dentro del Arte Relacional donde el artista genera espacios de encuentro y acción/producción de obra entre los creadores, los participantes y el propio público, difuminándose las cuestiones de autoría singular y promovándose la apropiación colectiva del resultado final.

El proyecto inicial se ha ido consolidando a lo largo de los años, a través de la realización de diferentes propuestas artísticas con usuarios de la Fundación San Martín de Porres y alumnos de Bellas Artes. TALLER EL CIRCO DEL MUNDO: EL OBJETO Y EL EQUILIBRIO, 2012; TALLER DONDE HABITO: IMAGINARIOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO A TRAVÉS DEL DIBUJO Y LA FOTOGRAFÍA, 2013; I JORNADA DE LA PROXIMIDAD, octubre 2013; II JORNADA DE LA PROXIMIDAD. RETRATANDO LA PROXIMIDAD, diciembre 2013; LIBROS PARA LA MEMORIA. Producción de Libros-Arte comunitarios, 2016.

3. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Venimos estudiado el libro como espacio de encuentro, el libro como lugar de creación, el libro como materialización del pensamiento, todo ello desde el campo del arte plástico y visual, enfocado a las artes gráficas en varios casos. En este momento nos interesa profundizar en el libro como instrumento de inclusión social.

En la propuesta presentada tomamos como referente La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tratando de desdibujar los límites hacia un concepto de poéticas liminales en el mundo contemporáneo, entendiendo liminal como espacios de encuentro entre sujetos sociales.

Las personas en estado de exclusión social (sin recursos propios y totalmente dependientes) que están en entidades como la Fundación San Martín de Porres se encuentran en procesos personales de recuperación de su autonomía. Acciones como la creación de un libro colaborativo les hace visualizar la posibilidad real de plantearse objetivos y conseguirlos. Una vez que se desencadena en la persona ese sentido de mejora, el camino a la inclusión, por parte de ella, se encauza, y los objetivos comienzan a ser de más envergadura.

La presentación del proyecto marcaba como objetivo primordial generar una actividad colaborativa con las personas inventando discursos sociales, mapas, relatos vivenciales planteando historias de vida, donde autoevaluarse; formando confianza en sus propias capacidades y acciones, abriéndoles el camino hacia la autonomía. Con estos talleres nos propusimos alcanzar objetivos con resultados concretos como relacionar a personas con dificultades de comunicación social, o que sencillamente no quieren comunicarse, y conseguir que algunas de estas personas se impliquen y se responsabilicen de parte de los procesos.

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Se propone la producción de libros de artista en contextos diversos desde un posicionamiento pedagógico, formativo y creativo, tomando como referente el Libro-Arte como recurso o herramienta con el que materializar la producción de pensamientos y emociones, desde un estudio dirigido y reflexivo.

Con esta experiencia de intervención socio-artísticas, queremos mostrar las muchas posibilidades que ofrece el arte, no solo como herramienta de expresión sino como componente responsable de generar una *conciencia crítica, ayudando a crear afán de superación*, fomentando procesos de emancipación social y toma de conciencia de otras realidades para defender la *igualdad de oportunidades*.

Competencias específicas / genéricas de la materia

- El Libro-Arte como espacio para discutir la identidad y lo colectivo, a través de la investigación, la experimentación y la praxis, con el objetivo de dar respuesta a la sociedad a partir de las discriminaciones sociales.
- Dar visibilidad a la hibridación entre gráfica y diseño generada en talleres impartidos con diferentes colectivos.
- Generar encuentros donde todos los integrantes de la comunidad colaboren para un mismo fin pero con responsabilidades distintas, siendo la coordinación y el trabajo organizativo el objetivo principal.
- La propuesta implica asignar a cada participante un rol, fomentar las habilidades sociales y conseguir así que el proyecto editorial del Libro-Arte cumpla con el objetivo de intercambio y comunicación que tiene la edición.

4.1. VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Tomando el **Objetivo 4 ODS Educación de calidad**:

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Nuestra propuesta incide en el análisis del impacto de los cambios sociales en la educación contemplando nuevos escenarios (la creación interdisciplinaria en el límite), actitudes, comportamientos y tensiones que traen consigo nuevas realidades, así como la resolución de los problemas planteados.

Para ello nos apoyamos en el **Objetivo 10 ODS Reducción de las desigualdades**:

Reducir la desigualdad en y entre los países.

- "Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. Las desigualdades amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas." (ODS 10)
- "La igualdad puede y debe lograrse a fin de garantizar una vida digna para todos. Las políticas económicas y sociales deben ser universales y prestar especial atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas y marginadas." (ODS 10)
- "La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. **Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género.** También empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas." (ODS 4)

5. OBJETIVOS ALCANZADOS

Hemos conseguido el objetivo fundamental: centrar la valía en las personas.

Hemos compartido la prosperidad entre todos y ninguna persona se ha quedado atrás. Consideramos que esta colaboración ha contribuido a la formación de una ciudadanía socialmente responsable, reforzando el diálogo entre los estudiantes universitarios y la sociedad. La transmisión de conocimientos se ha realizado aplicando una metodología innovadora, que nos ha permitido alcanzar los retos proyectados, generando un espacio participativo, abierto y transformador.

La creación de un Libro-Arte colaborativo con personas en riesgo de exclusión social, relacionando a estudiantes y profesores con proyectos de especial relevancia social, ha supuesto la participación de colectivos diversos en procesos de creación y formación para reducir la desigualdad. Además se ha conseguido establecer un espacio colaborativo de aprendizaje entendido como comunicación visual al servicio de la reivindicación, el mensaje y la gráfica participativa.

6. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO

El enfoque y la metodología utilizada: trabajo colaborativo y participación de colectivos diversos en los procesos de creación y formación, ha contribuido a la comprensión de nuestro entorno y ha permitido vislumbrar escenarios de futuro en las Humanidades. Hemos partido del arte como lugar donde generar conocimiento, a través de la búsqueda de soluciones interdisciplinares necesarias que proponen soluciones a la complejidad de los retos sociales planteados.

Para la elaboración del proyecto, como método de trabajo se ha seguido el siguiente plan de actuación:

SEPTIEMBRE 2020

- Establecer un plan de reuniones informativas.
- Planificación de actividades y reparto de tareas.
- Jornadas de pensamiento y debate para compartir conocimiento. Este proceso formativo está dirigido al equipo de trabajo formado por el equipo complutense y el responsable artístico de la Fundación San Martín de Porres. Propuesta de diseño de un libro para fortalecer las relaciones entre las personas.

OCTUBRE 2020

- Breve guía para convocar a los grupos de trabajo y obtener los contenidos de partida.

NOVIEMBRE 2020

- Invitación a participar en el proyecto gráfico-social a alumnos de Bellas Artes y usuarios, con los siguientes objetivos: tender puentes entre gente diversa, borrar límites, hablar de la vida, compartir tiempo y cultura, recuperar el trabajo manual, estar juntos. Para ello se realiza la convocatoria "Lanzar mensajes en una botella" dirigida a los alumnos de Bellas Artes, consistente en escribir "cartas de necesidad/cartas anónimas" sin membrete, sin destinatario, sin remitente, a la dirección SIN PERFIL.

Posibles temas: el fracaso; los deseos; la vida; prueba y error; lo diferente; saber decidir; dentro/fuera; recetario emocional; etc.

DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021

- Recepción y lectura de cartas en tres puntos de la Fundación San Martín de Porres: residencia, albergue y monasterio.
- Recepción de cartas respuesta en la Facultad de Bellas Artes.

FEBRERO – MARZO 2021

- Diseño y confección de talleres formativos presenciales
- Impartición de contenidos a alumnos de Bellas Artes y a usuarios de San Martín de Porres, para familiarizar y sensibilizar a los participantes en la propuesta.

ABRIL 2021

- Impartición de talleres formativos presenciales en los que participan alumnos y usuarios. Los talleres se imparten en dos jornadas, en dos sábados consecutivos, en el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches de Madrid.

Un primer taller para la creación de tipos dirigido a la confección de los textos y un segundo taller de técnicas permeográficas para la estampación y edición.

- Grabación del proceso en soporte digital.

JUNIO 2021

- Cambio de roles, los usuarios nos enseñan a bordar. A través del grupo formado desde la Fundación San Martín de Porres, llamado *TransBordadoras*, se borda el libro cuyo soporte es un mantel colectivo, donde cada participante plasma lo que considera importante de la reunión. El acto de bordar en comunidad. El hilo como metáfora de las relaciones creadas.
- Celebración. Acción de celebrar, festejar juntos, comer sobre los manteles y las servilletas realizadas para documentar una propuesta de estética relacional. En general, las celebraciones suelen estar relacionadas con una comida especial/un día especial. Es lo que llamamos comida de celebración, y es el pretexto para reunirse todos alrededor de una mesa y celebrar ese día, siendo el libro/mantel (el vestido principal de la mesa) el testimonio de la celebración.

7. RECURSOS HUMANOS

Pretendemos fomentar el trabajo interdisciplinar como medio de intercambio y conocimiento, para enriquecer el aprendizaje colaborativo. Todos los miembros del equipo están relacionados con las áreas de conocimiento sobre las que hemos trabajado y comprometidos con la innovación educativa en el ámbito del diseño editorial, la gráfica artística, el dibujo, la ilustración y el libro arte. Las diferentes vías de estudio e investigación que venimos aplicando tienen como objetivo favorecer el intercambio de experiencias e información, con el ánimo de tender lazos para propiciar la colaboración entre instituciones.

7.1. Justificación de los integrantes del grupo

El equipo de trabajo se ha compuesto de 4 PDI de la Facultad de Bellas Artes, 1 PDI de la Escuela Superior de Diseño de Madrid, 4 estudiantes de Grado, 1 estudiante de Máster, 1 coordinador artístico y 6 usuarios de la Fundación San Martín de Porres.

Cuatro de los miembros del equipo procedemos de la Facultad de Bellas Artes de la UCM: MARTA AGUILAR MORENO, MÓNICA OLIVA LOZANO, CARMEN HIDALGO DE CISNEROS WILCKENS y JUAN DOGGENWEILER OLAVARRÍA, profesores en el Departamento de Dibujo y Grabado. Como miembro externo contamos con la participación de ÁNGELA CABRERA MOLINA, ilustradora y profesora en la Escuela Superior de Diseño de Madrid.

Marta Aguilar Moreno, Mónica Oliva Lozano, Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens y Ángela Cabrera Molina formamos parte del grupo de investigación LAMP, El libro de artista como materialización del pensamiento. Edición gráfica, grupo UCM consolidado desde 2007.

Respecto a los miembros de la UCM, todos los profesores cuentan con una gran experiencia en la docencia de grabado, dibujo y libro de artista. Marta Aguilar Moreno y Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens, imparten las asignaturas de Técnicas fotosensible y digitales aplicadas a la estampa; Grabado en relieve y Grabado en hueco. Mónica Oliva Lozano imparte Técnicas Planográficas y Técnicas Permeográficas en la misma área de conocimiento.

Durante el desarrollo del proyecto hemos ampliado el equipo incorporando a Juan Doggenweiler Olavarría, que también imparte Técnicas Permeográficas y al grupo de estudiantes voluntarios de la Facultad de Bellas Artes, que sin su colaboración el proyecto no habría sido posible: PATRICIA PIREZ SÁNCHEZ, ANDREA PÁLÓCZI, LUCÍA GÓMEZ SOLER, ANA FUERTES SACO, todas ellas alumnas del Grado en Bellas Artes y JEISSON HERNANDO TORRES BERMÚDEZ, alumno del Máster en Investigación en Arte y Creación (MIAC), de la Universidad Complutense de Madrid.

Destacar a los participantes de la Fundación San Martín de Porres.

JULIO JARA, coordinador artístico y miembro de la Fundación San Martín de Porres y el grupo de usuarios voluntarios, personas sin hogar que están viviendo en el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches, acogidos por la Fundación San Martín de Porres.

8. EVALUACIÓN / CONCLUSIONES

Con estos talleres damos visibilidad a la hibridación entre gráfica y diseño, generando encuentros donde todos los integrantes de la comunidad colaboran para un mismo fin, pero con responsabilidades distintas. La propuesta implica asignar a cada participante un rol, fomentar las habilidades sociales y conseguir así que el proyecto editorial del Libro-Arte cumpla con el objetivo de intercambio y comunicación que tiene la edición.

En cuanto al aprendizaje se han activado todas las competencias del currículo, con énfasis en la competencia social y ciudadana y en la iniciativa y autonomía personal.

Las actitudes han estimulado el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso solidario.

En cuanto al impacto social se han mejorado las condiciones de vida de las personas, reforzando el sentimiento de pertenencia a un grupo al estimular la participación ciudadana.

Servicio que ha de dar la institución a la ciudadanía y a la sociedad.

Los resultados obtenidos muestran otras maneras de entender la intervención socio-artística. A través de las poéticas liminales se visibiliza un arte inclusivo que aporta valores igualitarios, no discriminatorios, que permite afrontar objetivos como la reducción de la desigualdad y por supuesto, la educación para todos.

9. ANEXO: Difusión del proyecto

Audiovisual digital sufragada por el Proyecto de investigación PID2019-104628RB-E00 «Poéticas liminales en el mundo contemporáneo: creación, formación y compromiso social», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; realizado por BORJA JAUME PÉREZ.

COCINANDO LETRAS. https://youtu.be/GD--GLO7_DQ

II Jornadas ApS 2030

21 de mayo 2021

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Seminario webinar. Formato semipresencial. Edificio Multiusos de la UCM.

Presentación del Proyecto SIN PERFIL. El libro como experiencia diversa.

Participa como ponente invitada MARTA AGUILAR MORENO.

Programa de la Oficina de Aprendizaje Servicio de la UCM.

<https://www.bigmarker.com/fgu/cm/II-Jornada-ApS-2030>

