

COMUNIDADES MÁS INCLUSIVAS A TRAVÉS DEL LIBRO ARTE

Marta Aguilar Moreno

vol. 13 / fecha: 2024 Recibido:05/09/23 Revisado:02/10/23 Aceptado:18/12/23

Aguilar Moreno, Marta. "Comunidades más inclusivas a través del libro-arte." En *Revista Sonda: Investigación y Docencia en las Artes y Letras*, nº 13, 2024, pp.14-26.

DOI: 10.4995/sonda.2024.20271

COMUNIDADES MÁS INCLUSIVAS A TRAVÉS DEL LIBRO ARTE

MORE INCLUSIVE COMMUNITIES THROUGH ART BOOKS

Marta Aguilar Moreno

Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
maraguil@ucm.es

Resumen

El libro arte como protagonista de acciones formativas fundamentadas en el arte inclusivo. La comunidad universitaria ofrece acompañamiento a colectivos en situación de vulnerabilidad. Con las metodologías de aprendizaje basado en proyectos se fomenta el desarrollo de las capacidades creativas y críticas. Una educación más incluyente, a través de las prácticas artísticas colaborativas, conlleva elaborar herramientas o estrategias innovadoras que generen espacios participativos, donde se promueva la integración y el compromiso social, siendo la responsabilidad del individuo la clave del proceso.

Palabras clave

Libro arte; inclusión; acciones formativas; aprendizaje colaborativo; comunidad.

Abstract

The art book as the protagonist of training actions based on inclusive art. The university community offers support to groups in vulnerable situations. Project-based learning methodologies encourage the development of creative and critical abilities. A more inclusive education, through collaborative artistic practices, entails developing innovative tools or strategies that generate participatory spaces, where integration and social commitment are promoted, being the responsibility of the human being the key to the process.

Keywords

art book; inclusion; training actions; collaborative learning; community.

Sumario: 1. Introducción. 2. El libro arte como herramienta de transformación social. 2.1. Estrategias de creación activa. 3. Prácticas artísticas colaborativas que tienen como eje integrador el libro arte. 4. Conclusiones. Índice de figuras. Referencias bibliográficas.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este artículo es mostrar que es posible la construcción de una ciudadanía activa a través del diseño de un libro. Consideramos que la educación artística debe contribuir a fomentar una conciencia crítica que promueva un cambio de actitudes y valores a favor de una educación más inclusiva. Como docentes e investigadores debatiremos sobre algunas iniciativas artísticas formativas que han promovido cambios en la comunidad universitaria, siendo la herramienta de transformación el libro arte.

Las políticas sociales universitarias desarrollan el derecho de todas las personas a la plena integración en la sociedad. La educación para todos busca fortalecer la inclusión social partiendo de la integridad y la diversidad. Así pues, como en cualquier titulación universitaria se adquiere competencias y valores transversales en formación de una ciudadanía socialmente responsable, trabajamos para suscitar acciones y diseñar estrategias que promueven la participación y dan el protagonismo a las personas en su propio proceso de integración social y laboral. Es así como el libro arte se convierte en una herramienta social. Cohesiona la comunidad y empodera al individuo; da una respuesta social a los retos de la inclusión y genera comunidades interculturales a través de la gráfica participativa.

Las iniciativas innovadoras interdisciplinarias enriquecen las capacidades de acción y de aprendizaje, así como establecen relaciones personales. En todo momento nos centramos en las personas, con el objetivo de lograr un estado de plenitud. En nuestras intervenciones socio-artísticas empleamos la palabra inclusión frente a la de integración porque consideramos que en el entorno comunitario existe una diferencia. En la integración todas las personas son parte de la comunidad pero se encuentran aisladas dentro de esta, mientras en la inclusión todas las personas, además de pertenecer a una comunidad, se relacionan en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y oportunidades, favoreciendo una sociedad diversa. La inclusión supone una transformación social profunda. En el «II Congreso Internacional de

Innovación y Tendencias Educativas INNTED 2021» pusimos de manifiesto como diseñar un libro colaborativo fortalece las relaciones entre las personas, generando un sentimiento de pertenencia a un grupo, de cohesión e inclusión; y como con objetivos realistas y compatibles, planteados desde la transversalidad, se puede producir cambios estructurales en la docencia universitaria (Aguilar, 2021).

Sobre comunidad, inclusión y libro arte hemos escrito en varias ocasiones, por lo que esta vez cedemos el protagonismo a los colaboradores, equipos docentes integrantes en los proyectos, quienes aportan su experiencia personal, mostrando múltiples maneras de entender la intervención socio-artística. Sin los compañeros y compañeras que se implican en cada nuevo proyecto, con esfuerzo adicional y compromiso, ninguna acción hubiera sido posible, porque ellos y ellas son quienes facilitan iguales oportunidades de éxito entre todas las entidades participantes; sin olvidar la relevante acción mediadora de los socios locales. En nuestro caso hemos seguido el modelo integral de intervención social que viene desarrollando la Fundación San Martín de Porres, donde se trabajan todos los ámbitos de la persona. El equipo técnico formado por trabajadores sociales, educadores y técnicos de empleo, que acompañan a las personas en su proceso de cambio e inserción social, ha sido fundamental para el desarrollo de las acciones formativas que se han ido consolidando a lo largo de los años.

2. EL LIBRO ARTE COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Según el *Libro Blanco de la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación. Títulos de Grado en Bellas Artes / Diseño / Restauración* (2004), el estudiante necesita desarrollar:

[...] la capacidad de desenvolverse en el trabajo profesional como artista; la capacidad de comunicación; conocimientos básicos de las técnicas de producción artísticas;

conocimientos teóricos generales y del arte contemporáneo; la habilidad de la percepción e interpretación; la capacidad de trabajo independiente y en equipo; la capacidad de estudio y experimentación constante; la capacidad crítica y discursiva; la capacidad de desarrollar y realizar un proyecto personal o en equipo; la capacidad de autoconfianza...

El libro arte como herramienta de pensamiento proporciona las destrezas, habilidades y competencias profesionales concretas que el estudiante debe alcanzar, sin olvidar que estamos formando individuos sociales. Los resultados obtenidos, al combinar gráfica y diseño, confirman las múltiples posibilidades que ofrece diseñar un libro para la construcción de una ciudadanía activa. Nuestras prácticas artísticas colaborativas se realizan con personas en situación de vulnerabilidad, integrando a estudiantes y docentes en los talleres de producción de libros, con el fin de generar un trabajo colaborativo entre personas de diversos colectivos sociales. Es así como reconocemos las dimensiones políticas y sociales que pueden adquirir las prácticas artísticas (Aguilar & Tejero, 2014).

Diseñar un libro colaborativo requiere de conocimientos previos acerca de su arquitectura, saber componer los elementos distribuidos entre la parte exterior y la parte interior del mismo. Idear y debatir su tipología, su estructura, la portada, contraportada, portadilla, dedicatoria, prólogo, preliminares, índice, introducción, capítulos, colofón (Aguilar, 2017), pero quizás lo más importante es diseñar el *corpus* del libro, construido de acuerdo con criterios de diseño explícitos para un propósito específico seleccionados entre toda la comunidad... en resumen, contar con la participación de las personas afectadas y un necesario acompañamiento individualizado.

La necesidad de plasmar el pensamiento crítico de una sociedad, a través del grabado y las técnicas de estampación, es algo que conocemos bien. La creación de imágenes desde el compromiso social, con el objeto de reclamar unos determinados derechos, ha permitido a la ciudadanía reivindicar, de modo persuasivo y con mayor carga emocional, un sentimiento colectivo. Nos

encontrarnos frente a un requerimiento desde el binomio texto y gráfica. Nos viene a la memoria algunos movimientos de gráfica reivindicativa en los que se relata un determinado proceso social, por ejemplo Estampa Popular en España, que se manifestó de modo crítico frente a una sociedad que se oponía a la libertad de expresión. Hacia la segunda mitad de los años sesenta del pasado siglo, algunos grupos de grabadores se propusieron llevar a cabo una actividad colectiva enfrentada a la situación política y cultural del momento, mostrando su descontento con el régimen del gobierno y defendiendo la necesidad de un arte comprometido en el campo político y social. Con la intención de llegar a la inmensa mayoría se eligió el grabado como lenguaje accesible, comunicativo y popular.

En nuestras prácticas artísticas el grabado, las técnicas de estampación e impresión y la encuadernación artesanal son las herramientas gráficas tradicionales utilizadas, aprovechando que la mayor parte del equipo lo formamos docentes en el área de grabado y los estudiantes implicados en las prácticas adquieren los conocimientos de la técnica en nuestras aulas. Las metodologías, métodos y estrategias de trabajo están centradas en el empleo de prácticas artísticas colaborativas, tanto formativas como de creación.

2.1. Estrategias de creación activa

Las actuales políticas de inclusión social requieren adoptar un modelo de ciudadanía activa que reconozca la múltiple dimensión de la inclusión y sus implicaciones.

Para ello es necesario construir un modelo de inclusión social que, si bien debe estar prioritariamente centrado en el acceso al empleo normalizado, debe estar también abierto a otras actividades socialmente valoradas. Esta reflexión lleva a subrayar la necesidad de que los programas de inclusión trabajen, al margen de la empleabilidad, otras dimensiones vitales como pueden ser el ocio, las actividades culturales, el voluntariado u otras actividades comunitarias o de interés social (Zalakain, 2018).

La inclusión social activa se enmarca en el conjunto de políticas de protección social, inclusión social y de lucha contra la pobreza que tiene lugar en los estados nacionales. [...] en lo que se refiere a las políticas de inclusión activa el déficit en cuanto a gobernanza participativa plantea un doble reto: cómo implicar activamente a las organizaciones civiles y los distintos niveles de gobierno en la inserción activa y, sobre todo, cómo impulsar la participación de los actores implicados en los procesos de inclusión, sobre todo las personas afectadas (Marbán & Rodríguez, 2011, p. 48).

La activación o inclusión social activa combina responsabilidad individual y responsabilidad pública y social. Los procesos creativos en general tienen la característica de catalizador con la que se consigue activar la motivación. Para lograr este objetivo las políticas públicas y los agentes sociales e instituciones promueven acciones y programas. En nuestro caso, con el apoyo de proyectos de Aprendizaje-Servicio y proyectos de cooperación que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la UCM, hemos realizado talleres creativos con personas sin hogar, estudiantes y docentes, ofreciendo acompañamiento social a aquellas personas que están sufriendo un proceso de desestructuración personal, aislamiento social, marginación... con el fin de facilitar su inserción social y laboral. Hemos podido comprobar que la creación de un libro colaborativo resulta ser el pretexto idóneo para plantearse objetivos y conseguirlos.

En la creación de un libro colaborativo con personas en situación de vulnerabilidad existen dos momentos cruciales que activan a esa parte de la ciudadanía que necesita ser activada. Uno es el tiempo del proceso creativo en el que se consigue obtener la atención de los participantes; para ello es necesario establecer un diálogo entre comunidad universitaria y usuarios, ofreciendo un enfoque interdisciplinar y abierto, de manera que ambos actores sean beneficiarios. Hemos podido comprobar la importancia que tiene proponer un concepto o idea estimulante con el que trabajar, porque es lo que hace que los participantes desa-

rollen confianza en sus propias capacidades y acciones.

El otro momento es el proceso de fabricación artesanal del producto. Conocer materiales, herramientas, técnicas de impresión y ponerlas a su disposición. Iniciar una breve instrucción de uso, con el propósito de que cada persona materialice su visión de la temática planteada como base. De este modo se trabaja en directo las capacidades de la persona haciendo crecer el amor propio y el sentido de pertenencia al grupo, valores necesarios para formar parte de una sociedad activa en todo ámbito.

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, siendo la cooperación un índice de superación. Pero lo realmente interesante es relacionar a personas a las que les costaba hacerlo o que sencillamente no querían; conseguir que se impliquen y se responsabilicen de parte de los procesos; o sencillamente disfrutar de una actividad colaborativa generando discursos sociales, planteando historias de vida, porque “en los procesos de inclusión social la responsabilidad del individuo es la clave del proceso” (Marbán & Rodríguez, 2011, p. 49).

3. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COLABORATIVAS QUE TIENEN COMO EJE INTEGRADOR EL LIBRO ARTE

A continuación mostramos algunas de las prácticas artísticas realizadas con estudiantes, docentes, educadores y el artista Julio Jara que, junto a las personas sin hogar residentes en la Fundación San Martín de Porres de Madrid, colaboran voluntariamente en las “intervenciones socio-artísticas, centradas en aportaciones didáctico-pedagógicas, desarrolladas en espacios formales y no formales, enfocadas a promover las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la dignidad humana y la sostenibilidad” (Aguilar & Figueras, 2022, p. 137).

La primera vez que utilizamos el libro arte como recurso inclusivo fue durante el curso académico

2011-2012, momento en que se invita a usuarios de la Fundación a las aulas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, para así conocer de cerca el funcionamiento de la institución. Varios residentes asisten a las aulas de diferentes disciplinas. Concretamente, en la asignatura de *Dibujo para el Diseño* es donde realizamos el primer libro de artista colaborativo con personas sin hogar y estudiantes, resultando el libro titulado *Donde habito*, centrado en los espacios habitables, donde cada participante dibuja los diferentes lugares que frecuenta: una habitación confortable, un banco en un parque, una taza de café, una maleta repleta de deseos... inquietudes y sinsabores que muestran los diversos grupos sociales que componen nuestro entorno.

Con los buenos resultados obtenidos en cuanto a motivación, complicidad y participación, proponemos para el siguiente curso volver a invitar a los residentes a realizar un taller guiado por la técnica de la fotografía participativa conocida como *Fotovoz*, con el objetivo de crear un nuevo libro a partir de las diferentes fotografías que aportan los participantes. Las imágenes ayudan a construir un relato de forma colectiva, visibilizando las maneras en las que percibimos y construimos el mundo que nos rodea. Esta vez ahondamos en un plano más personal el concepto de proximidad, introduciendo el término de “familia”. Dicha metodología permite capturar aspectos de la vida cotidiana de una forma creativa y personal, fomentando procesos de desarrollo comunitario y cambios sociales positivos. El taller es dirigido por Laura Tejero y Carlos Rodríguez, componentes de la Asociación Apurva. El libro está compuesto por fotografías, dibujos y relatos que muestran la idea de familia que cada uno posee.

En el artículo titulado *Prácticas artísticas como herramientas de empoderamiento en colectivos sociales vulnerables*, Eva Figueras (2022) relata algunos ejemplos de experiencias artísticas comunitarias realizadas con colectivos en riesgo de exclusión social. De acuerdo con esta introducción ampliamos los ejemplos *Libros para la memoria* y *El Paseo*, completando la información según las prácticas artísticas realizadas.

Libros para la Memoria es una iniciativa de producción de libros arte con comunidades indígenas en México que busca “la descentralización de la práctica artística, el empoderamiento de los pueblos originarios y el fortalecimiento del uso de las lenguas madre a través del ejercicio de creación colectiva” (Aguilar, 2017, p. 34). Tuve la ocasión de conocer a Francisco Villa, en ese momento estudiante posgraduado con estancia de investigación en la Universitat de Barcelona, y saber un poco más de su trabajo de investigación, de su experiencia profesional y de los talleres de gráfica impartidos en comunidades indígenas de México; de su vinculación con Laboratorio de Arte Tetl y de su interés por la creación colaborativa a través del libro arte.

Laboratorio de Artes Tetl es fundado en 2013 por un grupo de creativos multidisciplinares dirigidos por Anna Gatica, actriz y gestora cultural nahua, que concibieron “*Libros para la memoria* un punto de partida, un ejercicio de asombro y empatía hacia las diversas (y tan distintas) realidades con las que coexistimos y con las cuales precisamos dialogar” (Villa & Gatica, 2019, p. 53), con el objetivo de dar respuesta al panorama sociocultural de México. En los talleres se fomenta el trabajo colectivo, buscando la visión de las gentes que viven los rituales, la lengua, recogiendo la tradición viva y haciendo reflexionar sobre el origen de ella. Con la intención de trabajar por una democracia social, cultural y reconociendo la diversidad de grupos de identidad presentes en la ciudadanía, en noviembre de 2016 Francisco Villa imparte el *Taller de producción de libros-arte comunitarios*, en el albergue de la Fundación San Martín de Porres en Carabanchel, junto a alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. La propuesta implica asignar a cada participante un rol y fomentar las habilidades sociales en los que el libro arte colaborativo actúa como expresión de la comunidad.

Se realiza el libro *El Paseo*. La Fundación pone a disposición los espacios, para impartir los talleres formativos sobre las distintas técnicas a utilizar en la realización del libro: linografía, serigrafía, encuadernación y estuchería.

Ilustración 1. Libro «El Paseo», fotografía Marta Aguilar Moreno (2016)

Se parte de la premisa “el paseo” entendida ésta como acción y metáfora y se inicia el taller de dos semanas de duración, pero se amplía a tres para consumarlo. El libro arte se concluye con una edición de veinte ejemplares con nueve paseos tan variopintos como sus creadores, con ilustraciones en linografía y su correspondiente texto serigrafiado a una sola tinta, en portugués, catalán, gallego, italiano y castellano; presentado en un estuche de cartón con la portada también serigrafiada.

El artista Julio Jara es un componente clave en nuestras prácticas artísticas. Hace casi veinte años comenzó a convivir con los residentes del

albergue que la Fundación atiende en el distrito madrileño de Carabanchel y a desarrollar con ellos actividades culturales y creativas, uniendo arte y exclusión, enseñando y aprendiendo de las personas sin hogar. Su labor está centrada en generar espacios y plataformas de intervención y acción artístico-social donde la autoría individual se diluye y deja paso a la creación colectiva sin nombres propios. Ha expuesto junto a ellos sus experiencias en Noruega, Reino Unido, Italia o Alemania. En 2021 la Fundación Daniel y Nina Carasso le galardonó con el *Premio Artista comprometido* por sus proyectos, que utilizan el arte como herramienta de transformación social. El premio recalca el valor de las prácticas artísticas exigentes, impulsadas por los artistas y

desarrolladas en el marco de proyectos colectivos y sociales. Actualmente “vive y trabaja recluido en un monasterio fundado hace siglos por la más alta aristocracia y habitado ahora por personas excluidas” (Sánchez-Mateos, 2021).

Después de varios años realizando otro tipo de colaboraciones con personas que sufren desarraigo, en el curso 2020-2021 solicitamos, a la Delegación del Rector para la Diversidad e Inclusión, un Proyecto Aprendizaje - Servicio UCM para llevar a cabo el proyecto *Sin perfil. El libro como experiencia diversa* y realizar un nuevo libro arte colaborativo, una vez más con la Fundación San Martín de Porres, docentes y alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. La propuesta se basa “en la realización de tipos móviles y en la composición tipográfica posterior; punto de partida para el análisis de la estética relacional surgida en torno a la ‘mesa’ como marco referencial en el que poder debatir las barreras sociales que giran alrededor del acto alimenticio” (Oliva, 2022, p. 195).

Con las impresiones se confeccionan varios manteles, primero sobre papel y después sobre tela y veintidós servilletas, siendo éstas las páginas del libro *Sin Perfil*. Mónica Oliva imparte dos talleres, uno de tipos móviles llamado *Cocinando letras*, y otro, el taller *Serigrafía portátil*, donde es acompañada por Juan Doggenweiler. Los talleres se imparten en el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches, Madrid, terminándose de estampar en las aulas de la Facultad. El elemento principal en el proceso de creación es “*el libro como expresión de un pensamiento escrito, palabras convertidas en imágenes, donde la impresión tipográfica juega un papel esencial en la composición intuitiva*” (Oliva, 2022, p. 199). Las páginas son serigrafiadas y posteriormente bordadas por cada uno de los participantes. “El libro arte se presentaba como una alternativa plástica donde la página (servilleta) se convertía en escenario artístico dando rienda suelta al ideario emocional de la creatividad” (Oliva, 2022, p. 204).

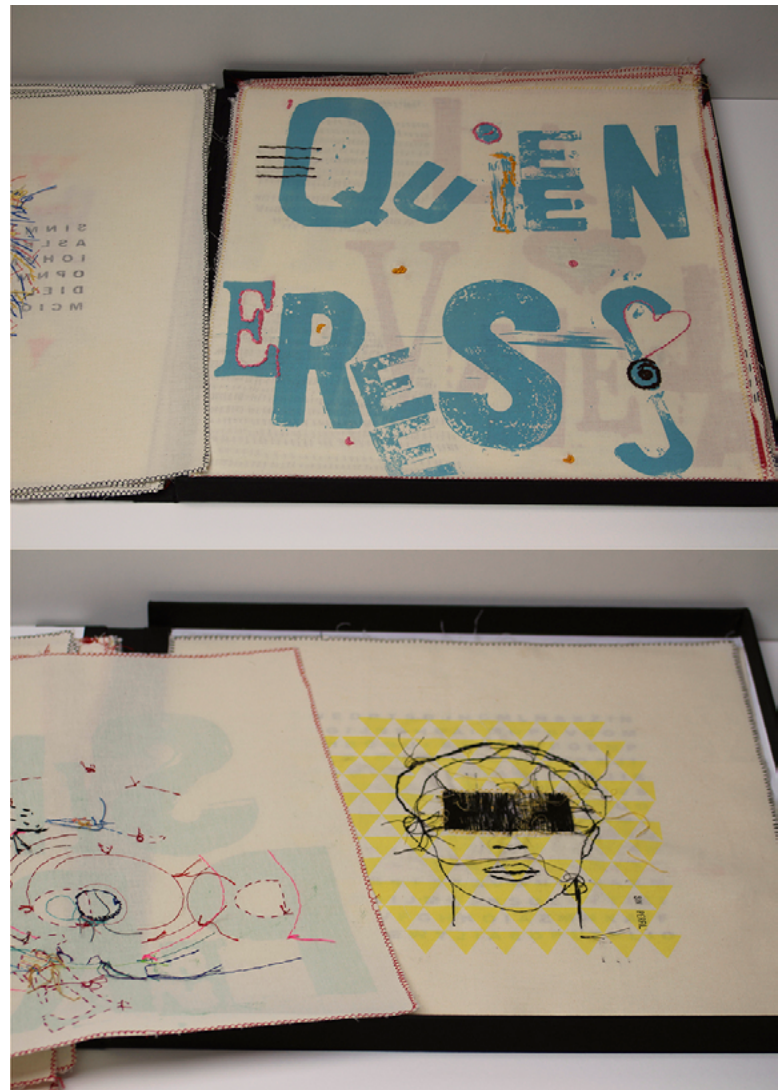

Ilustración 2. Libro «Sin Perfil», Marta Aguilar Moreno (2021).

Tejidos estampados, fotografía Marta Aguilar Moreno (2022).

Las bases de la *XVII Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la UCM de 2021* propone la conformación de redes y alianzas entre universidades para la implementación de la Agenda 2030, incluyendo la organización conjunta de talleres, grupos de trabajo o reuniones de equipos; siendo tres el número mínimo de entidades que pueden conformar la red. Así pues, solicitamos el proyecto *Iniciativas formativas transformadoras para una ciudadanía en riesgo de exclusión a través de la práctica artística*, para dar continuidad a la realización de talleres inclusivos formativos, conformando una alianza con la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, con Eva Figueras y Mar Redondo como coordinadoras y con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con Alejandra Fabiana Hernández y Sara Inés Carpio como responsables.

Los talleres tienen como finalidad la creación de un libro arte como extensión universitaria. La profesora Ángela Cabrera imparte el taller *Estampación botánica natural* para los usuarios que se encuentran residiendo en Loeches, estudiantes y docentes. Las especies vegetales del huerto del monasterio son los elementos de inspiración. Los tejidos resultantes forman las páginas de un libro instalación, tomando la performance como contexto expositivo, estableciendo el desarrollo espacio-temporal y la lectura secuencial propia del libro. El patio del monasterio se convierte en una experiencia ambiental con posibilidad de manipular la secuencia, o lo que es lo mismo, el ritmo de lectura, estableciendo múltiples maneras mutables de interpretación, permitiendo la exploración del lector en la narración.

La Universitat de Barcelona colabora con la Fundación Setba, dentro del proyecto artístico *Traspasant Murs*, impartiendo un taller de grabado para la creación del libro arte *EXIT*. En

Ilustración 4. Libro «Ciudadanía Activa. Tres proyectos de integración a través del libro arte», fotografía Marta Aguilar Moreno (2022).

el taller participan estudiantes universitarios y jóvenes en riesgo de exclusión social del Centro Educativo de Justicia Juvenil Els Til·lers (Mollet del Vallès, en Barcelona). En el Taller de Grabado de la Facultad de Bellas Artes los estudiantes maquetan el libro a partir de las treinta y cinco matrices grabadas; enseñan a entintar y estampar las matrices a jóvenes y educadoras que les acompañan, trabajando conjuntamente.

La Universidad Nacional de Córdoba tiene como socio local al merendero Luz y Esperanza, ubicado en Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, formado por mujeres encargadas de dar de comer, a las personas desplazadas por la pandemia, con la producción de la huerta comunitaria. El proyecto interrelaciona dos campos: la alimentación y la educación artística. La metodología utilizada siguió el modelo de la educación popular, guardando relación directa con el arte popular y participativo, en el espacio público, productor de la creación colectiva transformadora. Esta colaboración da como resultado la creación del libro arte *Saberes, saberes, sentires*.

La impartición de talleres supone varias reuniones en línea para compartir avances, convirtiéndonos en la voz de las personas excluidas; siendo un medio para el aprendizaje; nuestra labor fue archivar y registrar las vivencias. Es así como nace la publicación del libro *Ciudadanía Activa. Tres proyectos de integración a través del libro-arte* realizado por las tres instituciones. El libro es una hibridación entre catálogo visual, fotolibro y registro etnográfico, con escritos e imágenes documentales realizadas de modo colaborativo con los participantes del taller; una versión teórica visual y didáctica. La publicación contiene un conjunto de imágenes fotográficas ordenadas con una coherencia interna, un ritmo visual y un sentido de la narración. En definitiva, realizamos nuestro propio libro arte colaborativo.

4. CONCLUSIONES

Es necesario adecuar los planes de estudio de las titulaciones universitarias, incorporando asignaturas específicas que potencien el trabajo colaborativo e interdisciplinar. Es conveniente fortalecer los programas y apoyar la extensión universitaria, formando a las personas en valores.

La impartición de talleres, relacionando a estudiantes y docentes con personas en riesgo de exclusión social, supone la participación en proyectos de especial relevancia social. El aprendizaje basado en proyectos se presta al trabajo en equipo promoviendo agrupaciones heterogéneas. Implicar a colectivos diversos en los procesos de creación y formación reduce la desigualdad.

Todo programa de inclusión activa debe facilitar la incorporación en el mercado de trabajo o una formación profesional. Nuestras prácticas artísticas incluyen conocimientos técnicos que facilitan el acceso al empleo y proporcionan habilidades sociales. Se ha conseguido establecer un espacio colaborativo de aprendizaje que lucha por mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales mediante el libro arte.

Las personas en estado de exclusión social, aquellas sin recursos propios y totalmente dependientes, se encuentran en procesos personales de recuperación de su autonomía. Con estrategias educativas bien programadas, como la creación de un libro arte colaborativo, podemos formar comunidades más incluyentes, plantear objetivos y conseguirlos, siendo el individuo la clave del proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, M. & Figueras, E. (2022). Prácticas socio-artísticas para la construcción de modelos de sociedades más creativas y sostenibles. En Grana, R. (coord.), *Lo que segrega también nos conecta* (pp. 132-149). Editorial Dykinson.
- Aguilar-Moreno M. (2022). Ciudadanía Activa. Tres proyectos de integración a través del libro-arte Aguilar Moreno, Marta; Cabrera Molina, Ángela. Edita Grupo de investigación UCM El libro de artista como materialización del pensamiento. Edición gráfica, 2022, 348 páginas. *Arte, Individuo y Sociedad*, 34(4), 1629-1630. <https://doi.org/10.5209/aris.82749>
- Aguilar-Moreno, M. & Cabrera-Molina, A. (2022). *Ciudadanía Activa. Tres proyectos de integración a través del libro-arte*. Edita El libro de artista como materialización del pensamiento. Edición gráfica.
- Aguilar, M. (2021). Iniciativas artísticas formativas transformadoras que promueven un cambio de actitudes y valores entre la comunidad universitaria. En Castro León, E. (coord.), *Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital* (pp. 335-355). Editorial Dykinson.
- Aguilar, M. (2017). Libros comunitarios. El discurso gráfico como expresión de la comunidad. *EME Experimental Illustration, Art & Design*, 5(5), 34-35. <https://doi.org/10.4995/eme.2017.7611>
- Aguilar, M. & Tejero, L. (2014). El libro de artista como instrumento de inclusión social. En *Cuaderno sobre el libro LAMP 03. El libro de artista como materialización del pensamiento. Edición gráfica* (pp. 7-14). Universidad Complutense de Madrid.
- Figueras-Ferrer, E. (2022). Prácticas Artísticas como Herramientas de Empoderamiento en Colectivos Sociales Vulnerables. *Barcelona Investigación Arte Creación*, 10(1). <https://doi.org/10.17583/brac.6886>
- Marbán, V. & Rodríguez, G. (2011). Estudio comparado sobre estrategias de inclusión activa en los países de la Unión Europea. En Rodríguez Cabrero, G. (coord.) *Informes, Estudios e Investigación 2011*. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
- Oliva-Lozano, M. (2022). Cocinando letras: estrategias de inclusión social desde la estética relacional. *AusArt* 10(1), 195-206. <https://doi.org/10.1387/ausart.23549>
- Sánchez-Mateos, R. (2021, 21 de enero). Impropio. *Ctxt. Contexto y acción*. <https://ctxt.es/es/20210101/Culturas/34763/Rafael-SM-Paniagua-arte-Julio-Jara-monasterio-exclusion.htm>
- Villa, F. & Gatica, A. Y. (2019). Libros para la memoria: creación colectiva de libros-arte en pueblos originarios de México. En Achig Sánchez, M. (coord.), *El arte de la edición y la tipografía* (pp. 51-60). Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Zalakain, J. (2018, 11 de febrero). De la inclusión activa a la activación inclusiva. *El País*. <https://agendapublica.elpais.com/noticia/15093/inclusion-activa-activacion-inclusiva>

ÍNDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1. Libro *El Paseo*, Marta Aguilar Moreno (2016). Libro de artista realizado con motivo del *Taller de producción de libros-arte comunitarios* en colaboración con las personas en acogida de la Fundación San Martín de Porres y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Responsable del proyecto: Marta Aguilar Moreno.
Diseño y encuadernación: Francisco Villa.
Autores: Álvaro Bruñén, Eleonora Trapletti, En negro, Flares Bastos Silva, Francisco Villa, Jorge Álvarez Lorenzo, Luís María Monzón, María Pérez Ramis, Sonia Picorel. Colaboradores: Marta Aguilar Moreno, Julio Jara, Israel Terrones.

Ilustración 2. Libro *Sin Perfil*, Marta Aguilar Moreno (2021). Libro de artista realizado con motivo del proyecto *Sin Perfil. El libro como experiencia diversa* en colaboración con las personas en acogida de la Fundación San Martín de Porres, estudiantes y docentes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Responsable del proyecto: Marta Aguilar Moreno.
Diseño y encuadernación: Mónica Oliva Lozano.
Edita [LAMP.EG] - Grupo de Investigación UCM 941058 *El libro de artista como materialización del pensamiento. Edición gráfica*.
Autores: Marta Aguilar Moreno, Juan Doggenweiler Olavarría, Ana Fuertes Saco, Lucía Gómez Soler, Julio Jara, Mónica Oliva Lozano, Patricia Pérez Sánchez, Jeisson Hernando Torres Bermúdez y Sin Perfil.

Ilustración 3. Tejidos estampados, Marta Aguilar Moreno (2022). Performance realiza con los tejidos del *Taller Estampación botánica natural* en colaboración con las personas en acogida de la Fundación San Martín de Porres, estudiantes y docentes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Responsable del proyecto: Marta Aguilar Moreno.
Autores: Marta Aguilar Moreno, Pía Bonilla Camunas, Ángela Cabrera Molina, Juan Doggenweiler Olavarría, Ana Fuertes Saco, Ángela Sánchez Ruiz, Lucía Gómez Soler, Julio Jara, Sara Medina Hernández, Mónica Oliva Lozano, Patricia Pérez Sánchez, Jeisson Hernando Torres Bermúdez y Sin Perfil.

Ilustración 4. Libro *Ciudadanía Activa. Tres proyectos de integración a través del libro arte*, Marta Aguilar Moreno (2022).

Responsable del proyecto: Marta Aguilar Moreno.
Coordinación de la edición: Marta Aguilar Moreno y Ángela Cabrera Molina.
Diseño y maquetación: Marta Aguilar Moreno y Ángela Cabrera Molina.
Participantes: Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid: Marta Aguilar Moreno; Ángela Cabrera Molina; Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens y Mónica Oliva Lozano. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona: Eva Figueras Ferrer y Mar Redondo Arolas.

Facultad de Artes y Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina: Sara Inés Carpio y Alejandra Fabiana Hernández. Colaboran Varinnia Jofré, Adriana Miranda, Elizabeth Vidal y Susana Morales.

Edita [LAMP.EG] - Grupo de Investigación UCM 941058 *El libro de artista como materialización del pensamiento. Edición gráfica*. ISBN: 978-84-09-39696-2.

Edición realizada con motivo de la *XVII Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo sostenible de la UCM 2021*, financiada por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado.

Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i *Poéticas liminales en el mundo contemporáneo: creación, formación y compromiso social*, financiado por MCIN/AEI PID2019-104628RB-I00, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España) y con el soporte de AGAUR, 2017 SGR 1668.