

TÍTULO: **METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-SERVICIO APLICADAS AL LIBRO DE ARTISTA COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

Subtítulo: **EXIT/SIN PERFIL**

AUTORAS

Marta Aguilar-Moreno. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Dibujo y Grabado maraguil@ucm.es

Eva Figueras-Ferrer. Universitat de Barcelona. Deptamento de Artes Visuales y Diseño efigueras@ub.edu

Mónica Oliva-Lozano. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Dibujo y Grabado monoliva@ucm.es

Mar Redondo-Arolas. Universitat de Barcelona. Deptamento de Artes Visuales y Diseño redondo@ub.edu

1. RESUMEN

Los proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS) constituyen una estrategia docente en el contexto de la responsabilidad colectiva. A través del proceso de aprendizaje compartido como metodología docente, se exponen dos proyectos Aps: *Sin Perfil. El libro como experiencia diversa*, llevado a cabo con personas sin hogar; y *Traspassant Murs. Libro- arte Exit*, realizado con jóvenes en riesgo de exclusión social. En ambos los estudiantes se acercaron a colectivos vulnerables desde la educación inclusiva, la sensibilización hacia valores igualitarios, no discriminatorios, donde el libro de artista se muestra como modelo de democratización del arte, con el fin de promover la integración y el compromiso social en el entorno educativo.

2. ABSTRACT

Service-Learning (ApS) projects are a teaching strategy in the context of collective responsibility. Through the process of shared learning as a teaching methodology, two ApS projects are presented: *Sin Perfil. The book as a diverse experience*, carried out with homeless people; and *Traspassant Murs. Book-art Exit*, carried out with young people at risk of social exclusion. In both projects, students approached vulnerable groups from the perspective of inclusive education, raising awareness towards egalitarian and non-discriminatory values, where the artist's book is shown as a model of democratization of art, in order to promote integration and social commitment within the educational environment.

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

3. PALABRAS CLAVE: 4-6

Aprendizaje-Servicio; comunidad educativa; libro de artista; arte y compromiso social

4. KEYWORDS: 4-6

Service-Learning; educational community; artist's book; art and social engagement

5. DESARROLLO

1. INTRODUCCIÓN

Los proyectos de Aprendizaje-Servicio constituyen una estrategia docente en el contexto de la responsabilidad colectiva. A través del proceso de aprendizaje compartido como metodología docente, se exponen dos proyectos ApS: *Sin Perfil. El libro como experiencia diversa*, llevado a cabo con personas sin hogar; y *Traspasando Muros. Libro-arte Exit*, realizado con jóvenes en riesgo de exclusión social.

En ambos, los estudiantes se acercaron a colectivos vulnerables desde la educación inclusiva, la sensibilización hacia valores igualitarios, no discriminatorios, donde el libro de artista se muestra como modelo de democratización del arte, con el fin de promover la integración y el compromiso social en el entorno educativo.

1.1. MARCO DE REFERENCIA

El Aprendizaje-Servicio (de aquí en adelante ApS) es una manera de enseñanza y aprendizaje que permite recibir una formación en valores ciudadanos a la vez que se desempeña un trabajo en un proyecto social. De acuerdo con Martínez, el ApS “contribuye a que el estudiante viva, analice y actúe en situaciones reales, semejantes a las que conformarán su futuro ejercicio profesional y lo haga con el suficiente bagaje teórico y de conocimientos para que su práctica no sea un contacto ocasional con la realidad sino una forma de aprender activa y comprometida” (Martínez, 2017, p. 9). En este sentido, es imprescindible que el programa de ApS esté incluido y organizado pedagógicamente en el currículo del estudiante, y debe ir acompañado de momentos de reflexión sobre la experiencia de servicio que faciliten aprendizaje profundo para que “la experiencia pueda ser pensada y reconstituida por el estudiante e integrada en el conjunto de conocimientos y competencias de su formación académica” (Martínez, 2017, p. 9). Asimismo, los “programas ApS comprometen a los estudiantes a un servicio comunitario bien organizado y pensado para paliar las necesidades locales, mientras desarrolla destrezas académicas, sentido de la responsabilidad y compromiso con la comunidad” (Puig et al., 2006, p. 20).

Así lo manifiesta el Real Decreto 1791/2010 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. En su Artículo 64.3 dice que: “Las universidades deberán favorecer prácticas de responsabilidad social y ciudadana que combinen aprendizajes académicos en las diferentes titulaciones con prestación de servicio en la comunidad orientado a la mejora de la calidad de vida y la inclusión social”.¹ Como

¹Proyecto Aprendizaje-Servicio UCM Convocatoria 2022-23.

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

institución académica debemos posicionarnos ante las desigualdades, proporcionando soluciones innovadoras desde la educación, la investigación y la extensión universitaria. Dichos valores posibilitarán afrontar los retos actuales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tomando la creatividad como herramienta de transformación al servicio de la sociedad en pro de modelos más justos, creativos y sostenibles. Como docentes en educación artística superior, creemos que es necesario contribuir al cambio social a través de la implicación del alumnado en proyectos artísticos colaborativos, que requieren compromiso, debate, reflexión, consenso, respeto a las diferencias, empatía y búsqueda de soluciones plurales a problemas que pueden afectar de diversas maneras a los colectivos involucrados (Aguilar y Figueras, 2022, p. 133).

1.2. PROPUESTA Y ESTRATEGIA DOCENTE

En lo que respecta a las metodologías de Aprendizaje-Servicio, se ha seguido un enfoque de trabajo colaborativo que cuenta con la participación de colectivos situados en los bordes de la marginación social y la comunidad universitaria. Ambos proyectos, de especial relevancia socio-artística, buscan soluciones interdisciplinarias adaptadas a la complejidad de los retos sociales planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de formar ciudadanos socialmente responsables.

La metodología ApS supone dar respuestas globales a necesidades complejas reforzando el sentimiento de pertenencia y cohesión de aquellos individuos que viven en un mismo lugar; construye ciudadanos críticos y comprometidos con su entorno, a la vez que genera sociedades democráticas y participativas (Aguilar, 2021, p. 344).

Como estrategia docente, el objetivo principal es la creación de un libro-arte colaborativo. Las posibilidades que ofrecen para la construcción de una ciudadanía activa los procesos de creación involucrados en el diseño de un libro de artista colectivo, permiten fortalecer las relaciones entre las personas y generar un sentimiento de pertenencia a un grupo, de cohesión e integración. El diálogo constituye igualmente una estrategia de adhesión entre personas diversas, propiciando activamente la interacción de los colectivos implicados. Ambas herramientas metodológicas revierten en el proceso de creación, incentivando acciones artísticas participativas y colaborativas.

2. METODOLOGÍA APLICADA

El libro-arte es el ámbito en el que poder debatir colectivamente la identidad del grupo. A través de la investigación, la experimentación y la praxis, se contribuye de un modo efectivo a la consecución de los ODS, planteándose la creación de un libro de artista como herramienta de pensamiento, proceso de creación y como medio de inclusión y expresión de la comunidad. La hibridación entre gráfica y diseño, por medio de la impartición de talleres con diferentes colectivos, genera encuentros donde todos los integrantes de la comunidad colaboran para un mismo fin, pero con responsabilidades distintas, siendo la coordinación y el trabajo organizativo el objetivo principal. Es así como la propuesta implica asignar a cada participante un rol, identificar las necesidades, fomentar las habilidades sociales y conseguir que el proyecto editorial del libro-arte cumpla con el objetivo de

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

intercambio y comunicación que caracteriza una edición de este tipo. Se continúa con proyectos puestos en marcha anteriormente y con vigencia actual, donde la evolución metodológica vislumbra nuevas perspectivas de trabajo.

2.1. PARTICIPANTES

El equipo docente integrado en los dos proyectos objeto de análisis, cuenta con experiencia en proyectos de intervención social, facilitando la labor de coordinación de todos los participantes, sin olvidar la relevante acción de los socios locales. Desde las facultades de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona, participan docentes especializados en la enseñanza gráfica, el diseño y la fotografía, junto a un grupo de alumnos, en su mayoría estudiantes del tercer y cuarto curso del grado, que acceden con carácter voluntario a formar parte del equipo.

Los socios locales se concentran en dos fundaciones: La Fundación San Martín de Porres en Madrid, de la que se ha seguido el modelo integral de intervención social que viene desarrollando²; y la Fundación Setba³ en Barcelona, entidad sin ánimo de lucro que pretende promover una sociedad justa e inclusiva a través de proyectos artísticos y culturales con colectivos en riesgo de exclusión social.

Las dos fundaciones trabajan en el campo de la marginación, proponiendo nuevos modelos y proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida y el futuro de las personas. Cuentan con un equipo técnico formado por trabajadores sociales, educadores, técnicos de empleo y psicólogos que acompañan a las personas en su proceso de cambio e inserción social.

2.1.1. SIN PERFIL. EL LIBRO COMO EXPERIENCIA DIVERSA

El proyecto de Aprendizaje-Servicio UCM titulado *Sin Perfil. El libro como experiencia diversa*⁴ comprende talleres sobre poéticas liminales para la creación de un libro-arte colaborativo con personas en riesgo de exclusión social de la Fundación San Martín de Porres y un grupo de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

Con esta premisa y desde la gráfica como recurso didáctico y artístico, se realizaron en los meses de abril, mayo y junio de 2021, en el Monasterio de La Inmaculada Concepción de Loeches, en Madrid, diferentes talleres reunidos bajo un mismo título: Cocinando letras. Para establecer vínculos de relación entre estudiantes, docentes y los miembros de acogida, se propuso como toma de contacto la escritura introspectiva. Lejos de adaptarnos a las nuevas tecnologías de comunicación, se utilizó el género epistolar como recurso de larga tradición, ya casi obsoleto, para fraguar un primer encuentro. Las cartas anónimas sin

² Para más información sobre la Fundación San Martín de Porres consultar <https://fundacionsmp.org/>

³ Para más información sobre la Fundación Setba consultar: <https://fundaciosetba.org/>

⁴ Proyecto Aprendizaje-Servicio UCM, correspondiente a la convocatoria 2020/2021 realizada por la Delegación del Rector para la Diversidad e Inclusión. Duración: 01/10/2020 – 30/06/2021. Responsable del proyecto: Marta Aguilar Moreno.

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

membrete, sin destinatario ni remitente, llegaron a los usuarios residentes y se dio pie a su lectura en tres puntos de la Fundación: el albergue, la residencia y el monasterio. Estas cartas, postales, e incluso felicitaciones navideñas enviadas, fueron respondidas, creando así el corpus preliminar del libro. De ellas salieron palabras sueltas, frases de esperanza y algunas también llenas de dolor, seleccionadas para idear una programación docente colectiva, que daría sentido a un taller de tipos realizado con técnicas gráficas, para no perder la impronta manual de la escritura. El programa quedó dividido en dos jornadas: una primera sesión dirigida por Mónica Oliva Lozano, donde se contemplaron técnicas de grabado en relieve con la talla de un abecedario, haciendo uso de matrices de vinilo flexibles de fácil manipulación y estampado manual. Posteriormente se procedió a estampar los tipos para componer los textos seleccionados: “querido tú”, “la vida vale la pena”, “uñas negras”, “nostalgia de lo cotidiano”, “océano negro”, etc.

La ubicación de los tipos a través de criterios basados en una composición libre e intuitiva por parte de los participantes sin formación artística, dotaba a la tipografía de un enfoque más visual que lingüístico, que le otorgaba a la estampación un valor plástico innegable (Oliva, 2022, p. 198). Los resultados sirvieron de prototipo para llevar a cabo un segundo taller: Serigrafía portátil, documentados en un vídeo realizado por el grupo de investigación LAMP.EG y editado por Borja Jaume. En este segundo taller, Juan Doggenweiler y Mónica Oliva enseñaron procedimientos directos de técnicas permeográficas con material comestible: azúcar y agua a punto de caramelo teñido de negro, sirvieron de médium para la realización de un dibujo sobre las pantallas de serigrafía. Las letras del primer taller fueron la base donde aplicar nuestro médium, que después se pasaría a la matriz. Utilizando sencillas técnicas de serigrafía se enseñaron, de manera colaborativa con la formación ya adquirida por los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, procedimientos de estampación textil, cuyos resultados darían lugar a varios manteles y 22 servilletas. La producción final es el libro-arte Sin Perfil.

Las aportaciones de la gráfica participativa como metodología docente permiten alcanzar los retos de inclusión y cohesión social, concluyendo con un libro de artista representativo de un modelo de democratización del arte y compromiso social (Aguilar, 2017, p. 35). El libro se muestra como expresión de un pensamiento escrito, en el que las palabras se han convertido en imágenes, siendo la impresión tipográfica el elemento principal en el proceso de creación de esta escritura expandida (Oliva, 2022, p. 204).

2.1.2. TRASPASANDO MUROS. LIBRO-ARTE EXIT

En 2021, la Fundación Setba invitó a un grupo reducido de estudiantes y profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona a participar en el proyecto Traspasando Muros. Dadas las características y objetivos de la propuesta, desde la Facultad se planteó como una acción formativa de Aprendizaje-Servicio⁵, con el fin de motivar y

⁵ Proyecto Aprendizaje-Servicio UB, del Programa núm. 06, con fecha 17/02/21, anexo al convenio núm. 01/2020-2021 de la Universitat de Barcelona. Responsables del proyecto: Eva Figueras Ferrer y Mar Redondo Arolas.

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

sensibilizar a los participantes sobre la importancia de los valores éticos y la interacción social con colectivos de diversidad, ambas competencias fundamentales y necesarias para el desarrollo humano (García-Ramos, 1991).

Se inició, entonces, el proceso de trabajo voluntario colaborativo por parte de los estudiantes, los profesores y los adolescentes con riesgo de exclusión social del Centro Educativo de Justicia Juvenil Els Til·lers.

El proyecto tuvo dos fases consecutivas: la primera se adecuaba a los requisitos de Traspasando Muros (idear y pintar un mural en el centro educativo) y tuvo lugar en el C.E. Els Til·lers, dirigida por el artista visual Zosen.⁶ La segunda se concibió como una extensión de este: salir de los muros del centro educativo obligatorio para asistir y trabajar en un taller de grabado universitario y elaborar entre todos los participantes un libro-arte, *EXIT*.

La preparación del libro se inició en Els Til·lers. Se realizó un taller de gráfica colaborativa para grabar las matrices destinadas al libro. Se planearon y debatieron los parámetros de la producción de la obra realización: conceptualización, tema, formato, recursos, técnicas de grabado, etc. El profesorado de Bellas Artes impartió unas sesiones para dar a conocer a los participantes la técnica de grabado de punta seca sobre *tetrapack* con la que se experimentaría, y los participantes grabaron las matrices.

En el Taller de Grabado de la Facultad de Bellas Artes se maquetó el libro a partir de las matrices grabadas previamente (treinta y cinco matrices). Se prepararon registros, tintas, papeles de grabado, papeles de seda de colores, plantillas... A continuación, se procedió a entintar y a estampar las matrices. Posteriormente, se generó la portada y se ensambló el libro-arte.

EXIT es el nombre que los jóvenes escogieron para el libro, por varias razones: por el significado del término (“èxit” en catalán) referido a la satisfacción percibida durante el desarrollo de la actividad formativa y por el libro-arte resultante de la misma. También por la esperanza de un futuro, de “una salida profesional, vital, etc.”. Así mismo, por la acepción de la palabra en inglés, la ansiada “salida” que esperan los jóvenes del Centro Els Til·lers. En las distintas fases de producción del libro-arte, el alumnado de Bellas Artes compartió sus conocimientos para formar a los participantes y a las educadoras que los acompañan. Trabajando conjuntamente, mientras experimentaban con los materiales y procedimientos, todos tuvieron la oportunidad de comunicar al grupo sus pensamientos y emociones a propósito de la actividad. El proceso formativo inclusivo y la práctica de la creatividad de una actividad artística en colaboración propician el diálogo y favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, facilitando el cambio de actitudes y valores entre las comunidades participantes.

El proyecto de creación del libro-arte *EXIT* se propuso hacer coincidir en un espacio y tiempo concretos, las miradas, emociones, aprendizajes y reflexiones de un grupo de jóvenes de edades similares, procedentes de ámbitos diversos y con trayectorias diferentes (Figueras y Redondo, 2022, p. 25). Los resultados de la experiencia, obtenidos a través de una encuesta de preguntas abiertas, dan cuenta del potencial que tiene el arte para desarrollar a

⁶ Para más información consultar Zosen & Mina Hamada: <https://zosenymina.tumblr.com/>

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

capacidad de resolución de problemas (Sarid y Huss, 2010, p.9), y del valor transformador que supuso para todo el equipo de personas implicadas.

3. VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DOCENTE

La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas universitarias, con la aplicación de la metodología ApS, de manera transversal e inclusiva, marcan los objetivos comunes de ambos proyectos. En ellos el objetivo primordial ha sido generar una actividad colaborativa con las personas, devolviéndoles la confianza en sus propias capacidades y acciones, abriéndoles el camino hacia la autonomía. Las actividades realizadas ofrecen resultados concretos, como relacionar a personas con dificultades de comunicación social, o que sencillamente no quieren comunicarse, y conseguir que algunas de ellas se impliquen y se responsabilicen de parte de los procesos. Se valora la necesidad de tender puentes entre gente diversa, borrar límites, recuperar el trabajo manual, compartir tiempo y cultura, en definitiva, estar juntos para aprender a vivir en comunidad.

Los resultados obtenidos muestran los efectos producidos por la aplicación de la metodología ApS: los aprendizajes alcanzados y el compromiso social adquirido por la comunidad universitaria. Estos hallazgos evidencian la importancia de esta metodología para desarrollar competencias y prácticas de responsabilidad social, que generan escenarios pedagógicos extensibles donde favorecer la retroalimentación entre teoría y práctica en contextos reales.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Sin duda, la colaboración entre estudiantes, docentes y colectivos vulnerables ha contribuido a la formación de una ciudadanía socialmente responsable, reforzando el diálogo entre la comunidad universitaria y la sociedad, donde el objetivo principal es poner las personas en el centro. 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 sin hogar o jóvenes en riesgo de exclusión social, ha supuesto la participación de colectivos diversos en procesos de creación y formación para reducir la desigualdad, teniendo como fin esencial compartir la prosperidad entre todos sin dejar a nadie atrás. El libro-arte se ha presentado como una alternativa plástica, donde la página se convierte en el escenario artístico perfecto para dar rienda suelta al ideario emocional de la creatividad. Todo ello orquestado en diferentes proyectos —*Exit* y *Sin Perfil*— pero bajo una misma premisa: el arte basado en lo procomún como acción colectiva colaborativa. La integración social en el proceso artístico es el hilo conductor que engloba todas las actividades hacia un mismo fin: el compromiso social a través del arte (Oliva, 2022, p. 204).

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

5.1. FIGURA O IMAGEN 1

5.2. FIGURA O IMAGEN 2

5.3. FIGURA O IMAGEN 3

5.4. FIGURA O IMAGEN 4

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

5.5. FIGURA O IMAGEN 5

5.6. FIGURA O IMAGEN 6

MEJORA DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: TRANSFORMACIÓN Y RETOS

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Aguilar-Moreno, M.; Figueras-Ferrer, E. (2022). Prácticas socio-artísticas para la construcción de modelos de sociedades más creativas y sostenibles. En R. Grana (ed.), *Lo que segrega también nos conecta* (pp. 132-149). Dykinson.
- Aguilar-Moreno, M. (2021). Iniciativas artísticas formativas transformadoras que promueven un cambio de actitudes y valores entre la comunidad universitaria. En E. Castro (ed.), *Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital* (pp. 335-355). Dykinson.
- Aguilar-Moreno, 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>
- Figueras-Ferrer, E. y Redondo-Arolas, M. (2022). Exit. En M. Aguilar y A. Cabrera (ed.). *Ciudadanía activa. Tres proyectos de integración a través del libro-arte* (pp. 23-31). Grupo de investigación UCM El libro de artista como materialización del pensamiento. Edición gráfica.
- Fundación San Martín de Porres (s.f.). *Fundación San Martín de Porres*.
<https://fundacionsmp.org/>
- Fundación Setba (s.f.). *Fundación Setba*. <https://fundaciosetba.org/>
- García-Ramos, J. M. (1991). La Formación Integral: Objetivo de la universidad. *Revista Complutense de Educación*, 2(2), 323-335.
- 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>
- Puig, J., Batlle, R., Bosch, C. y Palos, J. (2006). *Aprendizaje-servicio. Educar para la ciudadanía*. Octaedro
- Martínez, M. (2017). Prólogo. En L. Rubio y A. Escofet (coords.) *Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la Universidad* (p. 7-10). Octaedro
- Sarid, O. y Huss, E. (2010). Trauma and acute stress disorder: A comparison between cognitive behavioral intervention and art therapy. *Arts in Psychotherapy*, 37(1), 8-12.
- Zosen y Hamada, M. (s.f.): *Zosen & Mina Hamada*. <https://zosenymina.tumblr.com>