

LIBROS COMUNITARIOS

El discurso gráfico como expresión de la comunidad

Marta Aguilar

Profesora de Dibujo y Grabado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

El proyecto *Libros para la memoria* propone explorar las nuevas posibilidades que ofrece diseñar un libro para la construcción de una ciudadanía activa, tomando como referente el libro-arte como herramienta de pensamiento, proceso de creación, defensa del bien común, inclusión y expresión de la comunidad.

Por intereses afines coincido con Francisco Villa (México, 1988), estudiante posgraduado con estancia de investigación en nuestro país, conociendo así el trabajo que viene desarrollando con Laboratorio de Arte Tetl, grupo de creativos multidisciplinares fundado en 2013 y dirigido por Anna Gatica, actriz y gestora cultural nahua. La agrupación destaca principalmente por la producción de libros-arte con comunidades indígenas en México con el propósito de lograr la descentralización de la práctica artística, el empoderamiento de los pueblos originarios y el for-

talescimiento del uso de las lenguas madre a través del ejercicio de creación colectiva.

Interesada en el proyecto *Libros para la Memoria* y valorando el paralelismo existente entre diferentes colectivos en desarraigo, considero de interés vincular los talleres de gráfica impartidos en comunidades indígenas de México con personas que se encuentran en situación de exclusión social en nuestra ciudad. Es así como, con la intención de dar visibilidad a la propuesta, se contacta con la Fundación San Martín de Porres de Madrid y más concretamente con Julio Jara, persona responsable de llevar a cabo procesos artísticos y creativos dentro de ella. Se expone la idea y es acogida con éxito, planificándose la creación de un libro-arte colaborativo con personas sin hogar y alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. El objetivo final es generar un compromiso colectivo, fortalecer las relaciones entre las

personas y lograr un sentimiento de pertenencia a un grupo, de cohesión e integración.

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. 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.

Se parte de la premisa ‘el paseo’ entendida ésta como acción y metáfora y se inicia el taller, de tres semanas de duración. 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 serigrafado a una sola tinta, negro, presentado en un estuche de cartón con la portada serigrafada destacando el título *El paseo*.

La Fundación pone a disposición todos los espacios y talleres con los que cuenta para la realización de los trabajos donde se impartieron talleres formativos sobre las distintas técnicas a utilizar en la realización del libro: linografía, serigrafía, encuadernación y estuchería.

Los resultados obtenidos con los diferentes colectivos muestran otras maneras de entender la intervención socio-artística y nos permite reconocer las dimensiones políticas y sociales que puede adquirir la realización de un libro colaborativo reivindicador de unos determinados derechos, permitiendo a la ciudadanía reclamar, de modo persuasivo y con mayor carga emocional, un sentimiento colectivo.

Compensados con los resultados de la creación a través de la gráfica participativa y la respuesta del grupo a los retos de inclusión y generación de comunidades interculturales, comprobamos que se trata de una propuesta artística que resalta la democratización del arte y su difusión a través de la multiplicidad, utilizando el libro-arte como reivindicación cultural, donde el artista activista tiende a estar socialmente comprometido.

—
Imágenes: diferentes trabajos realizados en el taller.

