

LA DERIVA. Un proyecto Erasmus + colaborativo

DOI: 10.33871/sensorium.2024.11.9569

Marta Aguilar-Moreno¹
Elena Molena²

El libro «La deriva» es un libro de artista colaborativo, que carece de autoría propia, en beneficio del colectivo. Trata de un viaje visual y conceptual que explora la Naturaleza, a través del interior del alma humana, como metáfora de autobúsqueda, de pérdida y descubrimiento. En este sentido, los procesos de creación, desarrollados a través del grabado, conversan entre gráfica contemporánea y cuestiones latentes en la sociedad como es la relación del hombre con el planeta, generando un diálogo artístico que resalta el aspecto biológico y botánico, la fragilidad de los territorios, el cambio climático, la deforestación, la crisis del agua y el efecto invernadero.

La atención al medio ambiente también se da con la opción de reciclar el material tetrapak y utilizarlo como matriz para ser grabada con punta seca; además los textos son creados con procesos de fotograbado e impresos deliberadamente sin tinta para evocar la deriva.

El libro de artista colectivo se incluye en un proyecto Erasmus+ coordinado por las profesoras Marta Aguilar Moreno, de Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Elena Molena, de la Academia de Bellas Artes de Venecia. La colaboración entre ambas docentes se inició en 2016 y en 2024 pensaron en un proyecto Erasmus+ compartido en torno al libro de artista. Es así como comenzó en Madrid en febrero y finalizó en Venecia en el mes de julio de 2024. Participaron los siguientes estudiantes: Daniele Antoniazzi, Javier Balandín Castaño, Carlotta Bellucco, Emma Calvo Demuijlder, Ilaria Costaglia, Beatrice del Piccolo, Romina Dorigo, Giulia Ferronato, Victoria Francia Lago, Esther Gil Rueda, Federica Gottardello, Álvaro Hernández Morán, Sara López Humanes, Amelia Marengo, Anna Marino, Carlotta Mazzariol, Giulia Molinaro, Ofelia Piazza, María Sáiz Garrido, Samuel Vega Pavón, Letizia Zanatta y Rebeca Zen.

Con este libro colectivo los estudiantes superan la individualidad del artista trabajando en un proyecto común colaborativo, destacando más que la propia productividad, la creación de un grupo que se estimula a través de la creatividad; eliminando también los límites físicos de la distancia entre Venecia y Madrid, con el objetivo de promover el intercambio artístico y cultural. De esta colaboración ha surgido un colectivo artístico que promueve el libro de artista como materialización del pensamiento compartido, escenario de un viaje sin rumbo lleno de descubrimientos e intercambios culturales y afectivos.

En este Ensayo Visual las imágenes forman parte de la investigación poética de sus autores, remitiéndonos a registros y testimonios de experiencias en poéticas artísticas propias en favor de la

¹ Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, España. Doctora en Bellas Artes (Departamento de Dibujo y Grabado). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1730-9402>. E-mail: maraguil@art.ucm.es

² Profesora Titular Técnicas de Grabado y Gráfica de Arte en la Academia de Bellas Artes de Venecia, Italia.

comunidad. El argumento lo construyen las imágenes, sintetizando los contenidos del proceso de creación de forma ilustrada y concisa.

A deriva: um projeto Erasmus + colaborativo

A obra “A deriva” é um livro de artista colaborativo, que abdica de ter autoria própria, em prol do coletivo. Trata de uma jornada visual e conceitual que explora a Natureza, por meio do interior da alma humana, como metáfora da busca de si mesmo, da perda e da descoberta. Nesse sentido, os processos de criação, desenvolvidos por meio da gravura, dialogam entre a gráfica contemporânea e questões sociais latentes, como a relação do homem com o planeta, gerando um diálogo artístico que resalta o aspecto biológico e botânico, a fragilidade dos territórios, as mudanças climáticas, o desmatamento, a crise da água e o efeito estufa.

A atenção ao meio ambiente também manifesta-se na escolha de reciclar o material tetrapak, utilizando-o como matriz de gravação com ponta seca. Além disso, os textos são criados com processos de fotogravura e impressos deliberadamente sem tinta, para evocar a deriva.

O livro de artista coletivo faz parte do projeto Erasmus+ coordenado pelas professoras Marta Aguilar Moreno, da Faculdade de Belas Artes da Universidade Complutense de Madri, e Elena Molena, da Academia de Belas Artes de Veneza. A colaboração entre as docentes foi iniciada em 2016 e, em 2024, idealizaram o projeto Erasmus+ compartilhado sobre livro de artista. Assim, o projeto teve início em Madri, em fevereiro, e foi concluído em Veneza, em julho de 2024. Fizeram parte dele, os seguintes estudantes: Daniele Antoniazzi, Javier Balandín Castaño, Carlotta Bellucco, Emma Calvo Demuijlder, Ilaria Costaglia, Beatrice del Piccolo, Romina Dorigo, Giulia Ferronato, Victoria Francia Lago, Esther Gil Rueda, Federica Gottardello, Álvaro Hernández Morán, Sara López Humanes, Amelia Marengo, Anna Marino, Carlotta Mazzariol, Giulia Molinaro, Ofelia Piazza, María Sáiz Garrido, Samuel Vega Pavón, Letizia Zanatta e Rebeca Zen.

Com este livro coletivo, os estudantes superaram a individualidade do artista, trabalhando em um projeto comum e colaborativo, priorizando mais a criação de um grupo que se estimula pela via da criatividade, do que o produtivismo, e superando os limites físicos da distância entre Veneza e Madri, com o objetivo de promover o intercâmbio artístico e cultural. Dessa colaboração, nasceu um coletivo artístico que promove o livro de artista como a materialização do pensamento compartilhado, palco de uma viagem sem rumo, porém cheia de descobrimentos e intercâmbios culturais e afetivos.

Neste ensaio visual, as imagens fazem parte da investigação poética de seus autores, remetendo-nos a registros e testemunhos de experiências em poéticas artísticas próprias, mas que atuam em prol da comunidade. O argumento é construído pelas imagens, sintetizando os conteúdos do processo de criação de forma ilustrada e concisa.

The drift: a collaborative Erasmus+ project

The work "The Drift" is a collaborative artist's book that renounces individual authorship in favor of the collective. It presents a visual and conceptual journey exploring Nature through the depths of the human soul as a metaphor for self-search, loss, and discovery. In this context, the creative processes, developed through printmaking, establish a dialogue between contemporary graphics and pressing societal issues, such as humanity's relationship with the planet. This artistic discourse highlights the

biological and botanical aspects, the fragility of territories, climate change, deforestation, the water crisis, and the greenhouse effect.

Environmental awareness is reflected in the recycling tetrapak materials and using them as drypoint engraving plates. Furthermore, the texts are created using photogravure techniques deliberately printed without ink to evoke the concept of drift.

The collaborative artist's book is part of an Erasmus+ project coordinated by professors Marta Aguilar Moreno from the Faculty of Fine Arts at the Complutense University of Madrid and Elena Molena from the Academy of Fine Arts of Venice. The collaboration between the two professors began in 2016, and in 2024 they conceived a shared Erasmus+ project centered around the artist's book. The project started in Madrid in February and it was concluded in Venice in July 2024. It included the following students: Daniele Antoniazzi, Javier Balandín Castaño, Carlotta Bellucco, Emma Calvo Demuijlder, Ilaria Costaglia, Beatrice del Piccolo, Romina Dorigo, Giulia Ferronato, Victoria Francia Lago, Esther Gil Rueda, Federica Gottardello, Álvaro Hernández Morán, Sara López Humanes, Amelia Marengo, Anna Marino, Carlotta Mazzariol, Giulia Molinaro, Ofelia Piazza, María Sáiz Garrido, Samuel Vega Pavón, Letizia Zanatta, and Rebeca Zen.

Through this collective book, the students transcended the individuality of the artist by working on a shared and collaborative project. More than focusing on productivity, the initiative emphasized the creation of a group inspired by creativity. It also dissolved the physical boundaries of the distance between Venice and Madrid, aiming to foster artistic and cultural exchange. This collaboration fostered an artistic collective that promotes the artist's book as the materialization of shared thought, a stage for a directionless journey filled with discoveries and cultural and emotional exchanges.

In this visual essay, the images are part of the poetic research of their creators, serving as records and testimonies of artistic experiences rooted in their individual poetics yet dedicated to the community. The narrative unfolds through the images, synthesizing the creative process into an illustrated and concise format.

Figura 1. Marta Aguilar, «Matrices grabadas sobre tetrapak y estampas», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

Figura 2. Marta Aguilar, «Material a debate, estampas de estudiantes de Venecia y Madrid», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

Figura 3. Marta Aguilar, «Entendimiento y puesta en común», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

Figura 4. Marta Aguilar, «Composición de matrices», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

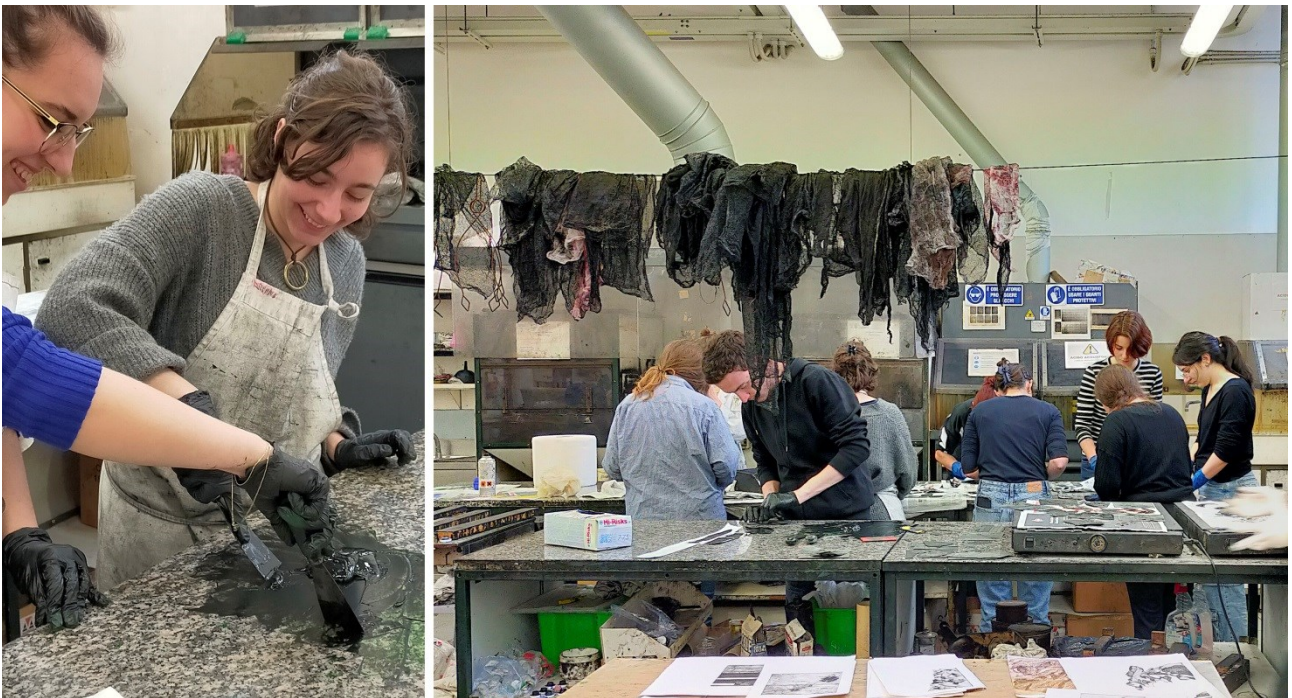

Figura 5. Marta Aguilar, «Entintado colaborativo», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

Figura 6. Marta Aguilar, «Matrices sobre tórculo, composición definitiva», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

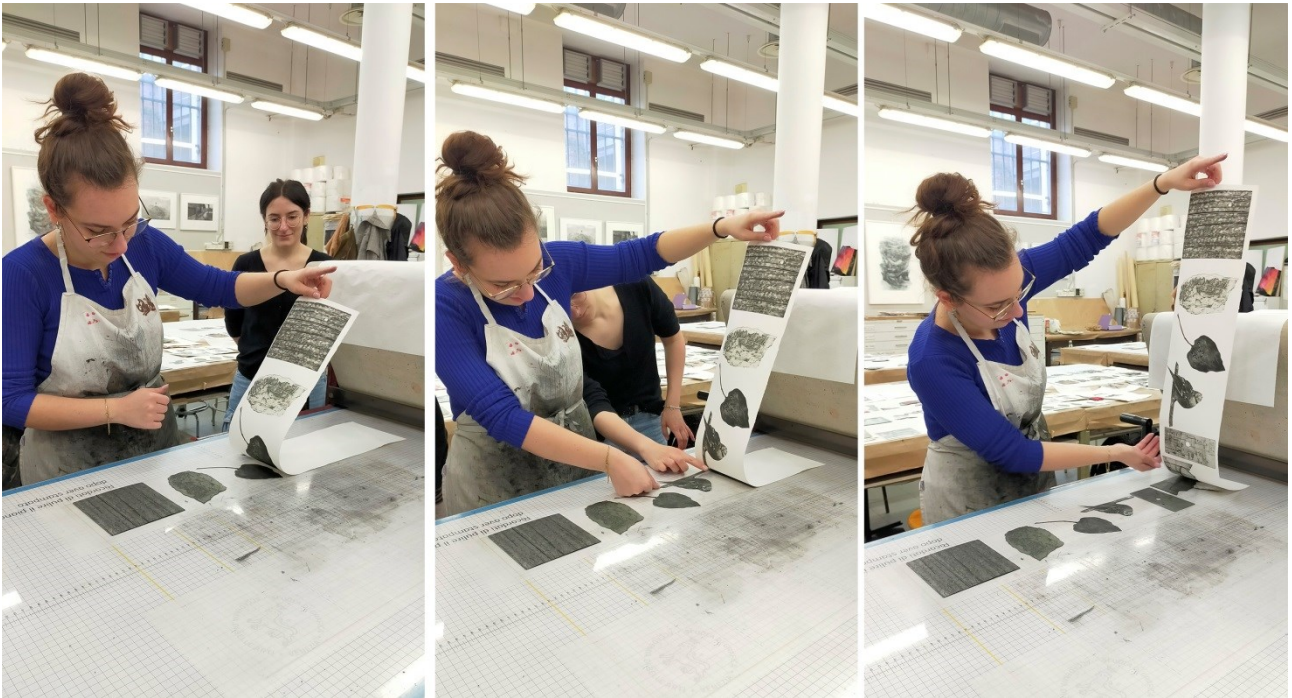

Figura 7. Marta Aguilar, «Estampación», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

Figura 8. Marta Aguilar, «Resultado de las primeras estampas», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, mayo 2024.

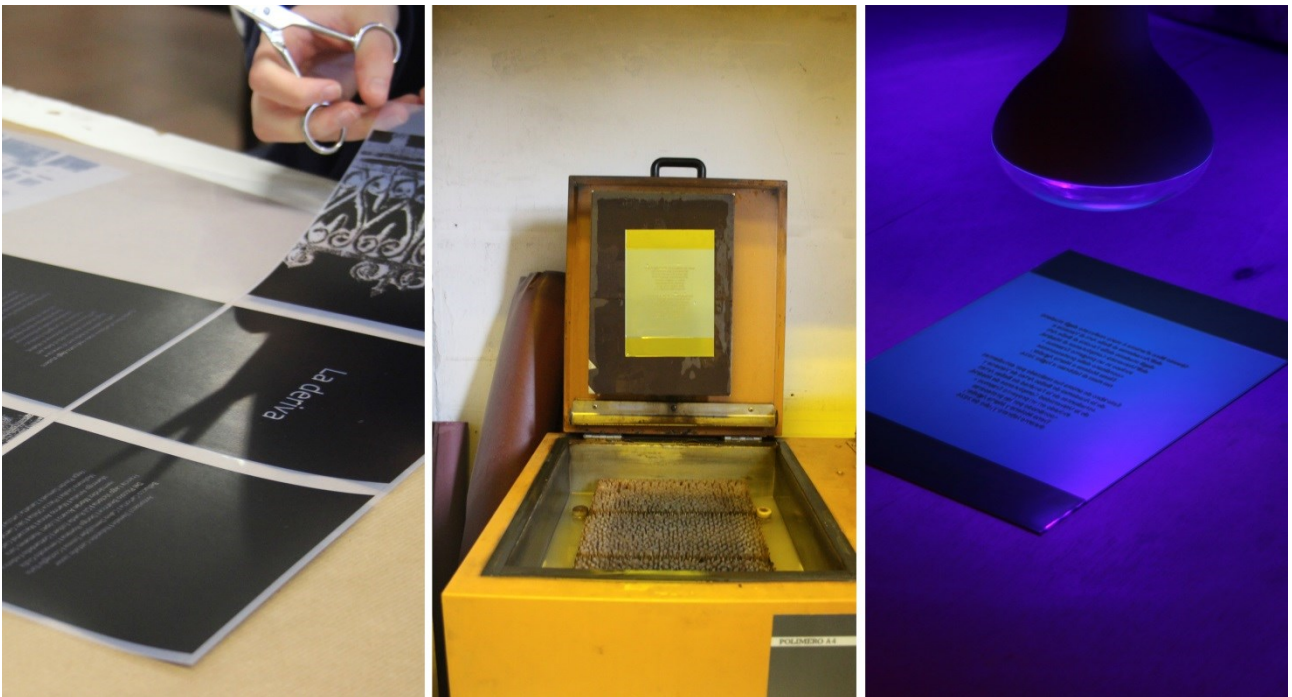

Figura 9. Marta Aguilar, «Proceso fotosensible: fotolito, máquina de flexografía, post-insolado», serie *Procesos compartidos*, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, junio 2024.

Figura 10. Marta Aguilar, «Planchas de fotopolímero y estampación en seco», serie *Procesos compartidos*, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, junio 2024.

Figura 11. Elena Molena, «Libro final montado y encuadernado en caja-estuche», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, julio 2024.

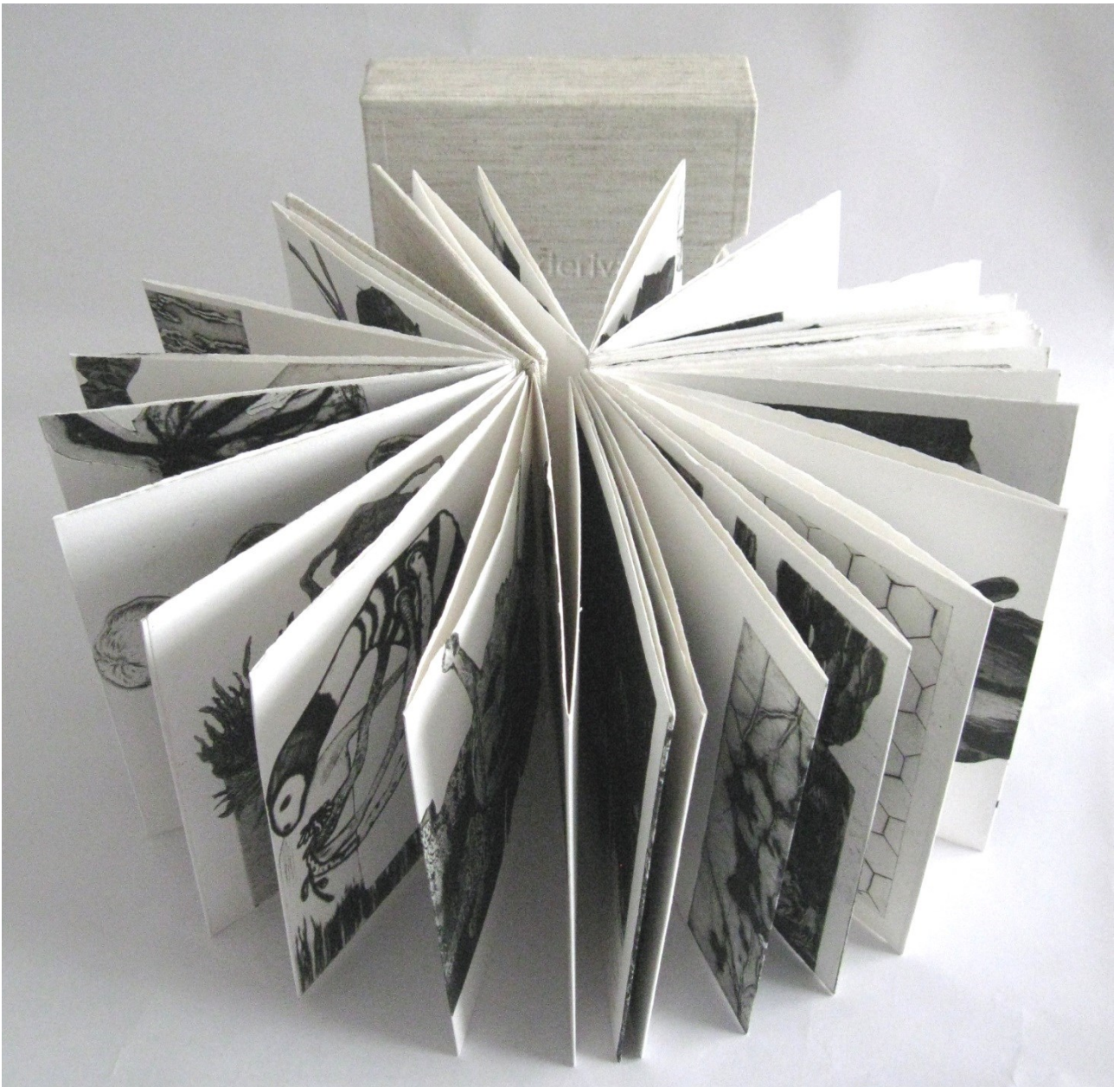

Figura 12. Elena Molena, «Libro de artista colaborativo», serie *Procesos compartidos*, Academia de Bellas Artes de Venecia, julio 2024.