

El Libro de Artista: Murmuraciones

Juliana Giraldo Gil¹

¹Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Caldas

Nota del autor

Juliana Giraldo Gil, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Caldas. Cuenta con la revisión metodológica de la maestra Ayda Nidia Ocampo Serna, de la facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, al correo ayda.ocampo@ucaldas.edu.co

Índice

ÍNDICE..... 3

RESUMEN 6

ABSTRACT 6

INTRODUCCIÓN 7

OBJETIVO GENERAL..... 8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

METODOLOGÍA 9

FASE 1: INVESTIGACIÓN 9

FASE 2: SELECCIÓN 9

FASE 3: EXPERIMENTACIÓN 9

FASE 4: CREACIÓN 9

MOTIVACIÓN ¿POR QUÉ LO QUIERO HACER?..... 10

MARCO TEÓRICO..... 12

LIBRO-ARTE 12

¿Por qué el libro de artista?..... 22

ANTECEDENTES..... 24

Edward Ruscha 24

Dieter Roth..... 26

..... 27

George Brecht..... 27

Bruno Munari..... 28

MEDIOS DE CIRCULACIÓN..... 30

Másquelibros 30

Sinlugar..... 31

EL LIBRO DE ARTISTA

<i>Libro de Artista y pequeña edición. Barcelona</i>	31
<i>¡Festival Crack! fumetti Dirompentì</i>	31
<i>Libri finti clandestini (LFC)</i>	32
<i>LAMP: El libro de artista como materialización del pensamiento</i>	32
<i>Taller arte dos gráficos</i>	33
ARTISTAS.....	34
.....	34
<i>La perfecta casada (2001)</i>	34
<i>En tierra hilando vientos (2008)</i>	35
<i>ARBITRA (2005)</i>	36
<i>20 dibujos sobre Rosario Tijeras</i>	37
ACERCAMIENTOS	38
<i>Bitacora: Libro intervenido</i>	38
<i>Rostros</i>	39
<i>El estudio de la angustia</i>	44
.....	45
EL ENCUENTRO	46
<i>Sentires</i>	46
PROPUESTA PERSONAL: OBRA	54
<i>Materiales</i>	54
<i>Dimensiones</i>	54
REFERENTES VISUALES	62
<i>Packaging del CD de The Shee "Murmurations"</i>	62
<i>Antoine Brodin "MURMURATION" Ink on paper, 43" X 27"</i>	64
BIBLIOGRAFÍA	65

EL LIBRO DE ARTISTA

TABLA DE ILUSTRACIONES..... 69

EL LIBRO DE ARTISTA

Resumen

El libro de artista ha sido usado como un formato artístico de gran flexibilidad en contenido, materiales y presentación; se creó para generar una obra más cercana a las personas del diario cuyo costo de producción fuera muy bajo y fácilmente reproducible sin minimizar su carácter de obra. El libro de artista y sus variaciones tienen cualidades del libro tradicional que permiten modificarse y adaptarse a la temática e intención del autor. En ese orden de ideas se ha escogido este formato por su versatilidad; se hará un estudio personal sobre su utilización para la expresión propia y se mostrará como resultado un libro de artista.

Palabras clave: Libro de artista, expresión, emociones.

Abstract

The artist's book has been used as an artistic format with great flexibility in content, materials and presentation; It began to be created to generate a work closer to the people of the work class whose production cost was very low and easily reproducible without minimizing its character as a work. The artist's book and its variations have qualities of the traditional book that allow them to be modified and adapted to the theme and intention of the author. In that order of ideas, this format has been chosen for its versatility. A personal study will be made on its use for self-expression and an artist's book will be shown as a result.

Keywords: Artist's book, expression, emotions.

Introducción

Este trabajo tiene la intención de mostrar el libro de artista como un contenedor de emociones, sensaciones, pensamientos, entre otros, permitiendo al artista reflexionar sobre su mundo interior plasmándolo a través de diferentes técnicas. Se tomará el libro de artista como una narración de lo interno y personal. Por otro lado, se hará un recuento histórico de la utilización de este, comprendiendo las características que permiten que adquiera su elasticidad y por qué ha sido tan explorado a lo largo de su desarrollo.

Se escogió el libro de artista por su estrecha relación con el relato y la transformación de ideas y sentires en un objeto artístico portable, íntimo e interactivo. Permite la total expresión de lo interno, del pensamiento, mejor explicado en palabras de Maria Gallis Pereira (2011) “seleccionamos esta forma de expresión porque es un tipo de proyecto cuya realización y divulgación permanece íntegramente controlada por el artista, y también porque el objeto libro funciona como un repositorio de nuevas formas de auto representación.” (pág. 222), en donde involucrar momentos y vivencias, ya sean personales o ficticias, enriquece el formato intentando construir una relación estrecha con tu testigo (espectador), como compartir un pequeño secreto.

Objetivo general

- Realizar un libro de artista que contenga experiencias personales

Objetivos específicos

- Hacer un recuento histórico sobre el libro de artista
- Mostrar diferentes procesos técnicos y conceptuales en la creación de un libro de artista. (Se acortará a L de A).
- Crear una presentación física y digital de la obra creada.

EL LIBRO DE ARTISTA

Metodología

Fase 1: investigación

Se iniciará todo el proceso con la investigación sobre libro de artista, desde las generalidades que lo describen hasta los aspectos específicos, todo esto con la intención de establecer bases conceptuales que puedan fundamentar la creación realizando una revisión bibliográfica sobre este formato; se buscarán antecedentes y referentes artísticos que sirvan de guía durante la selección de sus componentes

Fase 2: selección

Se seleccionarán los materiales previos a la experimentación teniendo en cuenta los conceptos anteriores y como implementarlos al proceso artístico, en este caso serán elementos que puedan formar el L de A y conceptos que representen una manera de liberación de la ansiedad.

Fase 3: experimentación

Esta fase será simple, se empieza con una libreta de dibujo sencilla y algún elemento para dibujar, rapidógrafo, lápiz, tinta china. Se harán bocetos teniendo en cuenta la fase 2 para luego hacer una selección de los mejores.

Fase 4: creación

Con los bocetos y los materiales ya determinados se pasará a la fase final donde el libro-arte cobrará vida, se hará un video para poder presentar la obra de manera virtual.

Motivación ¿por qué lo quiero hacer?

Este trabajo está motivado por un interés personal en la expresión de sensaciones que, en muchos casos, son abrumadoras, por la necesidad de buscar una manera de enfocar esas emociones a algo específico por razones de salud mental, múltiples artistas han usado el arte como medio de catarsis o exteriorización como Vincent Van Gogh quien se refugió en el arte para mantener un poco de cordura cuya breve explicación encontré en un blog que habla sobre la película inspirada en su historia “Loving Vincent”¹ de Dorota Kobiela (2017) , el blog dice:

“...sus colores alucinatorios parecían revelar un estado interior lleno de desesperación y dolor, asociado a la típica idea del genio romántico. Varios historiadores contemporáneos intentaron alejarse de esta idea, e interpretan el arte de Van Gogh como una búsqueda de claridad, como momentos de trabajo metódico y racional para oponerse a la locura en ciernes, diagnosticada en forma de depresión, parálisis mental, y otros posibles trastornos como epilepsia, sífilis y esquizofrenia. A su vez, otros críticos rechazan la idea de un análisis clínico de Van Gogh, y prefieren encontrar en sus cartas y en su obra misma una lectura del desarrollo de su vida, sin dividirla en la dicotomía de sanidad mental/locura, sino entendiendo la complejidad de un personaje conflictuado incluso antes del período previo a la automutilación” (Balbuena, 2017)

¹ Película que se puede encontrar en Netflix y que hace un magnífico trabajado mostrando distintas facetas del artista con una producción en pinturas al óleo excepcional

EL LIBRO DE ARTISTA

Independiente de cualquier punto de referencia el arte acompañó a Van Gogh como confidente y diario.

Por otro lado, Francis Bacon² plasmó a través del arte su trágica y violenta vida, la compañía, abuso y muerte de sus amantes, el cariño por sus amigos, “como un pintor que vivió el trauma de la Segunda Guerra Mundial, Francis Bacon exploró sentimientos como el sufrimiento, el miedo y la ira en sus pinturas. Este artista buscó crear arte que reflejara emociones duras y honestas.” (Vargas, 2020). El arte para Bacon era ese liberador de presión, era su confidente, su diario, en un momento de su vida la uso para revelar sus más turbias emociones y todo el terror que sentía, llenando el lienzo de toda esa violencia que circulaba a su alrededor, todo lo que sentía estaba en pinturas, como si quisiera sacarlo de su sistema.

“He would almost empty himself of his darkest, bitterest thoughts on canvas and be purified” (Peppiatt, 2017)

La exteriorización de estas sensaciones recayó en el libro de artista por razones que se mencionarán más adelante, por lo tanto, es importante aclarar que el libro en su forma tradicional ha estado involucrado en mi vida desde que era muy pequeña y que representaba un refugio personal haciendo del libro arte una dirección natural para la creación. El movimiento de las páginas, el estado de flujo en el que me inducía eran una forma de catarsis para el caos mental.

² De este artista también se hizo un documental de su caótica vida llamado “Francis Bacon: A Brush with Violence” o la película “El amor es el demonio”

Marco teórico

Libro-arte

El libro de artista comenzó a ser usado tras la segunda guerra mundial gracias a la creciente necesidad de generar modificaciones en los desarrollos artísticos que nacían de los cambios políticos, económicos y sociales del momento.

La creciente importancia del concepto en la obra trasladó los modos de creación intentando involucrar aspectos de difusión, con esto en mente el libro se convirtió en un objeto artístico en si, como menciona Salvador Haro (2014) “Un objeto que, por otra parte, está cargado de una significación singular, una tradición, un modo de interactuar con el espectador, etc. Algunos artistas entendieron, entonces, el libro como un soporte democratizador de la obra de arte y que a través de sus características específicas se podrían plantear nuevas reflexiones y experiencias estéticas” (pág. 2) También fue alimentado por los experimentos editoriales hechos en Europa al incursionar varios artistas a la escena editorial, mayoritariamente con ilustraciones creadas únicamente para el libro editado.

Así mismo el libro ha sido usado en el arte como un soporte gracias a su gran flexibilidad permitiendo adaptarse a diferentes intenciones o contenidos; el libro puede ser construido desde cero, como menciona Bibiana Martín (2012) en su artículo sobre el libro de artista “el potencial del libro en términos visuales es complejo y

EL LIBRO DE ARTISTA

multivalente. Los métodos de producción de elementos visuales en un libro son altamente variados. Todos los materiales plásticos tienen su cabida, junto con la variedad de métodos de impresión” (pág. 3), se puede agregar que a medida que los métodos de edición e impresión avanza las variaciones del L de A son aún mayores, puede ser intervenido, puede tener materiales extremadamente diferentes como tela, vidrio, papel, cualquier cosa que se imagine. Dentro de la denominación de “libro” en el arte se encuentran varios términos tales como; libro-objeto, libro-instalación, libro de artista, pero todos son “arte en relación con la forma del libro” (Martin, 1999). También menciona como el libro es una experiencia completa y visual, desde el papel, hasta los pliegues de sus hojas, hay libros que toman ventaja de fotografías o texturas, otros de la lectura “Los Libros-Arte se pueden explorar, leer y percibir de múltiples maneras. Generalmente “solicitan” ser leídos de forma diferente al resto de libros. Permiten al lector explorar más allá de las convenciones lógicas del lenguaje y de la racionalidad de la página impresa en dos dimensiones.” (Martín, 2012, pág. 3)

Además de estas características propias del L de A, existen otras, más generales, que pueden ayudar a definir este formato, ya que determinar específicamente lo que es un L de A es demasiado complejo debido a la amplia interpretación que puede hacerse del formato; para comenzar un aspecto importante sería la autoría; debe tener un autor o autores que trabaja o trabajan en conjunto para crear esta obra, debe así mismo, tener intencionalidad, el artista aborda el L de A con la intención de que no sea literario, divulgativo, científico, etc., y finalmente la forma, que son las especificaciones que desarrollaremos adelante sobre la forma, secuencia, texto.

El L de A además de estas características propias del formato tiene otras propias de la creación las cuales le ofrecen la maleabilidad y dotan de individualidad al L de A,

EL LIBRO DE ARTISTA

pudiéndose modificar según se necesite, estos conceptos son la secuencia y el texto. La secuencia puede ser definida como “la temporización que se ha establecido en el libro, determinando el ritmo de “lectura” de una obra” (Martin, 1999), el artista está en total control de como el lector puede recorrer, manipular y leer su libro, puede ser muy rápida como los flipbooks, puede estar determinada por instrucciones que hacen el recorrido más lento o pueden exigir que el lector mueva el libro mientras lee

1. Goya. F. (1799). *Los caprichos de la Academia* [Grabado]

haciendo el proceso mucho más dinámico y caótico. Por otro lado, el texto en un elemento visual que puede ser agregado para dar más riqueza u información, puede ser a mano, caligrafía, estampas, recortes; pueden ser referencias de otros libros, inventados, poéticos. Además de esto se usa el concepto de forma, que hace referencia al tipo de encuadernación que tenga el libro, si es en acordeón, si es un rollo tipo pergamino como los primeros libros creados por el hombre o incluso un abanico.³

Las primeras aproximaciones a la participación del libro de artista que permitiría que este formato y posteriormente su variación llegase a un punto de madurez serían los “Caprichos”

³ El acordeón, como su nombre indica, es un tipo de dobles que se hace en el papel simulando un zig-zag si se mira el papel por uno de sus vértices, el abanico comienza como en acordeón, pero el extremo inferior es más angosto, haciendo que el extremo superior se abra, en forma de abanico.

EL LIBRO DE ARTISTA

2. Battista G. (1760). *Carceri d'Invenzione*
[Grabado]

de Francisco de Goya⁴ y “Las Carceli” de Giovanni Battista, ambas son obras que se realizaron como una parte de un todo y para los artistas si comprabas una debías comprar todas las obras de la serie, además las conciben en forma de libro encuadernado.

Por otro lado, se tiene a Ambrose Vollard quien “concibe el libro como el resultado interdisciplinar de la colaboración entre el poeta, el artista y el propio editor. Una unión cuyo resultado significará la

génesis del libro de artista moderno” (Martin, 1999).

Sobre todo, su colaboración con Paul Verlaine (poeta) y Pierre Bonnard (artista) en la obra “Parallèlement” (fue su primera edición editorial) donde una poemas y litografía para crear algo que evolucionaría en el libro ilustrado mostrando la independencia de la imagen con el texto. Esta edición tuvo un gran rechazo entre los bibliófilos de la época debido a la libertad con que las imágenes inundaban las hojas y el tema de los poemas que consistían en

⁴ Consta de una serie de grabados que hablan de la vanidad, ociosidad, prostitución, matrimonio, religión, todo en contexto de la época.

3. *Bonnard y Verlaine. (1900). Parallèlement. [Libro ilustrado]*

reflexiones de Verlaine sobre su vida y el conflicto religioso que le causaba su bisexualidad; el libro está cargado de erotismo con los desnudos entre lo lésbico y lo heterosexual.

Cuando se habla del libro de artista actualmente se pueden encontrar una gran variedad de definiciones y características, algunas de ellas muy vagas, otras muy específicas como menciona Rica Castleman (1994), “El libro ha emergido como un elemento formal central en el arte. Ya no es solamente un texto impreso sobre páginas que ha sido también decorado por un artista mediante alguna técnica tradicional de impresión, sino un objeto totalmente creado por un artista, que quizá no tenga texto, páginas de papel, portadas, o cualquier otra propiedad usualmente asociada al libro” (pág. 11), siendo esta una descripción lo bastante amplia para definir el L de A como para incluir la gran mayoría de creaciones bajo este nombre. Con esto se pueden definir que el L de A debe tener, inequívocamente, autoría e intención, la primera se refiere a artista

EL LIBRO DE ARTISTA

o artistas que piensan y llevan a cabalidad la idea del L de A y la intención de crear un “libro” que no tenga fines literarios o educativos, entre otros.

4. Cendrars y Delaunay (1913). La prose du transibérien et la petite Jehanne de France. [Libro-objeto]

EL LIBRO DE ARTISTA

Mencionando otro antecedente interesante pero, un poco más reciente podemos incluir la obra de Cendrars y Delaunay “La prose du transibérien et la petite Jehanne de France”, un trozo de papel de cuatro pliegos que se divide en dos columnas, una de ellas tiene una pintura hecha por Delaunay y la otra un texto hecho por Cendrars, funciona como libro cuando está desplegado y se puede leer el contenido; “Los propios autores lo calificaron como el primer libro simultaneo, esto es, un objeto unificado por la simultaneidad de opuestos contrapuestos. Representa el esfuerzo conjunto de un poeta-tipógrafo y una tipógrafa-artista” (Gonzales, 2013, pág. 97)

5. Cendrars y Delaunay (1913). *La prose du transibérien et la petite Jehanne de France*. [Libro-objeto]

EL LIBRO DE ARTISTA

El L de A fue desarrollado con la intención de democratizar el arte y sacar la obra de los circuitos museísticos elitistas de la época, haciendo una obra que pudiera reproducirse sin restar su valor, que pudiera ser transportada y cuyo precio fuera bajo. El primer movimiento que enfocó gran parte de su tiempo en evolucionar esto fueron los futuristas rusos, específicamente dos grupos (la mayoría de sus integrantes siendo escritores) que comenzaron a explorar este formato pequeño y barato: los egofuturista y Gileia, estos libros mostraban especial cuidado en la selección de materiales, la composición de la página y la calidad de sus elementos como parte importante de la obra. De este movimiento podemos resaltar el trabajo de Ilya Zdanevich. Editor de libros ilustrados, su obra *Lidantyu Faram*, editada en Paris es un excelente ejemplo del juego de las palabras y la página, está escrita con un lenguaje inventado, Zaum,

6 Ilya Zdanevich (1923). *LidantYU f Faram*. [Libro de artista]

EL LIBRO DE ARTISTA

incluyendo además variaciones en la tipografía y tamaño de la letra dándole diferentes matices y pesos a la lectura.

Los avances tecnológicos con los sistemas de impresión contribuyeron también a que los artistas experimentaran con un modo de producción barato y eficiente, ayudando a que se transformara la escena del arte en términos gráficos, y con estos métodos el objetivo de ser cercano al público y transportable, donde se eliminan museos, críticos, galerías u coleccionistas como órganos de intervención en la escena artística.⁵

⁵ Aunque estas mismas entidades no demoraron en introducir este nuevo formato a los circuitos artísticas haciendo exposiciones u eventos.

EL LIBRO DE ARTISTA

¿Por qué el libro de artista?

El libro de artista es un medio narrativo que se liga directamente a la persona que lo crea, siendo una manera de expresión personal e íntima, ha sido usado como representación del yo por muchos artistas, en mi caso, la gran importancia que tuvo el libro en mi infancia hace que este formato sea especial y adecuado para hablar de un tema que me afecta, para exponer una narración de mi mente y la ansiedad para transformarla en algo cuyo efecto sea menos negativo. Bibiana Martín (2012) lo describe mejor “el proceso íntimo de descubrimiento es fundamental para la experiencia del Libro-Arte como forma. Desde sus muchas funciones diarias hasta su existencia metafórica, el libro tiene un potencial que ofrece un espacio privado para la comunicación e intercambio a través de bastos espacios de tiempo y geografía, para entrever o vislumbrar la expresión de experiencias reveladas o comunicadas, a través del espacio y del tiempo.” (pág. 4). Por esta razón el libro es un factor importante en esa etapa de mi vida porque generaba un efecto de escape a aquello que rodeaba mi mente, las historias, los dibujos, el pasar de las hojas, el olor generaba toda una atmósfera diferente, algo que necesitaba mi mente con urgencia, transportarme a otros espacios y épocas era fundamental; esta sensación permaneció y tocar o ver un libro genera el mismo sobrecogimiento y calidez que me generaba cuando era pequeña.

Es una forma de tranquilizar mi mente y enfocarla en algo específico que tenga un resultado, uno de los aspectos más difíciles de mi ansiedad es querer hacer mucho, pero ser incapaz de hacerlo, entrando en un círculo vicioso donde me da ansiedad por no hacer lo suficiente, pero no poder hacer nada por el mismo estado de

EL LIBRO DE ARTISTA

ansiedad en el que me encuentro, con este libro de artista estoy convirtiendo mi ansiedad en algo tangible con la intención de romper ese ciclo.

Además es una interacción, el libro es para ser leído, tocado, mirado, sentido, así mismo el L de A está hecho para interactuar con mínimo dos personas, el artista y el observador/lector, está transportando el caos de mi mente a través de sus hojas a aquellos que quieran verlo permitiéndome expresar libremente sin la presión que implica el contacto persona a persona sobre mi mente, explicado mejor en las palabras de Maura Picciau (2008) “los libros son una sugerencia para una relación entre dos persona, un lugar de encuentro de dos voluntades autónomas” (pág. 18) que menciona Salvador Haro en “31 libro de artista”. El L de A fue usado para expresar ideas que no podían ser expresadas de otra manera

“en atención a su contenido, los libros de artista han servido a los artistas como campo de exploración del propio concepto del libro, pero también como un modo de perpetuar y documentar performances y acciones artísticas. también para reflejar viajes y derivas, difundir ideas artísticas, hacerlos funcionar como catálogo de exposición, proponer instrucciones para celebrar acciones, hacer compendios y colecciones, anotaciones, dibujos, y un sinfín de posibilidades en un modelo artístico abierto y que aún sigue en proceso de evolución” (Gonzales, 2013, pág. 47)

Antecedentes**Edward Ruscha**

7. Edward Ruscha [Fotografía]

Fue considerado el creador del primer libro de artista con “Twenty-six Gasoline Stations”, en este libro retrata las gasolineras que hay entre Los Ángeles y Oklahoma City; “un libro concebido, maquetado y pensado enteramente por un artista, compuesto por una serie de fotografías aparentemente insulsas, impreso industrialmente en offset, sobre papel barato, con una encuadernación simple, con una tirada abierta, sin firmar, sin numerar y sin justificar. Una obra de arte cuyo canal de distribución es la librería o el correo, con un precio asequible y para la que no son necesarios ni museos, ni galerías, ni críticos .” (GONZÁLEZ, 2013, pág. 3). Creció

9. Edward Ruscha. [Evidencia libros de artista]

8. Ruscha E. (1963). *Twenty-six Gasoline Stations*. [Libro de Artista]

en Oklahoma City y se mudó a Los Ángeles a los 18 años, para poder visitar a sus padres, conducía por la Route 66 y en una de esas visitas tuvo la idea de crear el libro

EL LIBRO DE ARTISTA

que empezó por el título mucho antes de tomar las fotografías. Desde ese momento en adelante el formato de sus libros sería similar hasta más o menos 1973.

Dieter Roth

Al igual que Ruscha, Dieter también trabajó el libro-arte, incluso antes que Ruscha y mucho después que él, Roth usó recortes para superponer las páginas del libro deconstruyendo la superficie, recortó hojas de periódico en cuadrados de 2cm he hizo un mini libro grueso e incluso convirtió libros que le parecían molestos en salchicha como relata Salvador Haro (2014) “sin duda el ejercicio de apropiación de material impreso más singular de la producción de Dieter Roth son las *Literatura salchicha*, realizadas entre 1961 y 1970. Durante este período coleccionó y recortó libros y revistas alemanas, las humedeció con agua, gelatina y especias, y “encuadernó” esta “literatura salchicha” en tripa de embutido. En una especie de diversión, el artista convierte en salchicha libros que considera molestos, como *El tambor de hojalata* de Günter Grass, la obra de Alfred Andersch, o periódicos como *Der Spiegel*. Su trabajo final bajo este modelo fue con las obras

10. Roth D. (1961). *Literaturwürste*. [Libro de artista]

EL LIBRO DE ARTISTA

completas de Hegel que embutió en 20 salchichas.” (pág. 10).

11. Roth D. (1961). *Literaturwürste*. [Libro de artista]

George Brecht

Artista estadounidense, químico y músico, normalmente asociado al Neo-dadaísmo, miembro del grupo Fluxus⁶; hizo uso de la música experimental y se llamaba a si mismo propiciador de eventos, el uso de objetos de la vida cotidiana como elementos de sus obras como sábanas, botellas entre otros, se convirtieron en materia prima, uno de los mejores exponentes del ready-made y pionero del happening. Brecht también hace uso del formato del libro para mostrar sus obras y partituras. Uno de estos L de A es una caja llena de tarjetas que el llamó puntajes de eventos, estas tarjetas contienen eventos, instrucciones o pensamientos cuya interpretación depende libremente del observador. Lo que nos interesa

⁶ Los artistas de este grupo no estaban de acuerdo con la autoridad del museo para determinar el valor del arte, tampoco que la educación es necesaria para ver y entender una obra de arte, querían destruir la barrera entre arte y vida, llevar el arte a las masas e incluso que todos hiciéramos arte.

EL LIBRO DE ARTISTA

específicamente de su obra es la libertad de interpretación que exige de sus participantes y esa necesidad de conectar la vida común y corriente con el arte y la creación de obra.

12. Brecht G. (1963) *Water Yam*. [Libro-objeto]

Bruno Munari

Nació en Milan en 1907. Diseñador, poeta, pedagogo, autor de libros y escultor, es considerado uno de los mejores diseñadores gráficos del siglo XX, casi a sus 20 años entró en contacto con el movimiento futurista, y poco más de 10 años después trabaja para varias editoriales y se encuentra con que los libros para niños son

EL LIBRO DE ARTISTA

aburridos, así que diseñó libros que despliegan el espacio interno, los probó con su hijo y finalmente fueron publicados. Fue un gran teórico del diseño, escribiendo varios libros exitosamente.

Uno de sus libros de artista más reconocido es “Libros ilegibles” que se enfocaban en la exploración y percepción, realizado con papeles de distintos colores y formas, con hilos, nudos, orificios, entre otros.

13. Munari B. (1950). "Libros Ilegibles" [Libro-arte]

EL LIBRO DE ARTISTA

Medios de circulación

Como parte importante de la actualidad del L de A se determina que su propagación ha sido fundamental desde sus primeros momentos como expresión artística y encontramos que los medios de circulación que permiten dicho ejercicio de divulgación son importantes. En ellos podemos nombrar principalmente las ferias de libro de artista cuyo carácter innovador y educativo busca acercar a las personas a este objeto de arte. Mencionaremos algunas Ferias y espacios divulgativos importantes a continuación.

Másquelibros

“Esta nueva feria, organizada por la Asociación Sociocultural Triplica Equipo y dirigida por Sandra Fernández Sarasola, nace con la intención de llenar un vacío en Madrid con la organización de un evento sobre un género específico de las Bellas Artes como es "El Libro de Artista" (Informado, 2012).

Siendo la primera feria de Libros de Artista con una duración de 3 días con la participación de muchos artistas con obras en este formato, queriendo ser un punto de encuentro de múltiples disciplinas como críticos de arte, profesores, poetas visuales entre otros. Se realiza en Madrid.

EL LIBRO DE ARTISTA

Sinlugar

Una feria centrada en el libro de artista, la edición contemporánea y ediciones singulares con talleres de creación, fabricación de papel artesanal, conciertos, presentaciones, conferencias, entre otro. Proyecto de Rubén Barroso con colaboración de la Diputación de Huelva.⁷

Libro de Artista y pequeña edición. Barcelona

Es un festival con una temática anual diferente realizado en Barcelona y en colaboración con el Centre Cívic Pati Llimona y coordinado por Elisa Pellacani, en él participan libros, objetos, tirajes limitados y libros de ejemplar único.⁸

¡Festival Crack! fumetti Dirompentì.

Es un festival de dibujo e imprenta realizado en Roma, donde participan múltiples artistas y expertos en imprenta con temáticas disruptivas en su décima edición, producido por Forteprenestino.⁹

⁷ Puedes encontrar más información en su página: <http://sinlugarlibros.blogspot.com/>

⁸ Más info en <http://www.ilde.info/>

⁹ Un pequeño artículo explicando el proyecto:
<https://tenderetefestival.tumblr.com/post/71191453218/crack-fumetti-dirompentì>

EL LIBRO DE ARTISTA

Libri finti clandestini (LFC)

14 LFC. Evidencia de libro-arte [Libro-arte]

Se llaman así mismos un colectivo cosmopolita y burlón conformado con los artistas El pacino, Aniv Dalarev e Yghor Kowalvsky. Su idea es crear libros, cuadernos de bocetos, diarios de viajes utilizando papeles que la gente considera desperdicios o basura bajo el concepto de reciclaje con relación a la edición, con papeles “encontrados por ahí” que son encuadernados a mano¹⁰

LAMP: El libro de artista como materialización del pensamiento

¹⁰ Puedes leer más aquí: https://librifinticlandestini.com/about_lfc

EL LIBRO DE ARTISTA

Fue creado por un grupo de profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid con la intención de realizar investigación sobre el L de A.

“Se trataba en suma, de aunar esfuerzos, de plantearse una línea de trabajo que permitiera desarrollar conceptos e intercambiar experiencias. Se trataba de transmitir a los alumnos la ilusión por este tema y despertar en ellos su afán investigador en este campo.” (Madrid, 2013)

Como podemos ver se han desarrollado varios escenarios para el libro arte en Europa, especialmente España donde los integrantes del mundo del arte, tanto académicos, críticos, como artistas y entusiastas han creado plataformas para acercar este formato a una audiencia más grande, ahora mencionaré a un gran proyecto colombiano.

Taller arte dos gráficos

Fundado en 1977 por María Eugenia Niño y Luis Ángel Parra tiene como intención la creación de obra en colectivo donde han participado muchos artistas formando equipos de personas altamente experimentadas participando en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Berkeley, en la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo. Participa en las ferias de arte como ESTAMPA en Madrid, FIA Feria Internacional de Arte.

EL LIBRO DE ARTISTA

Artistas

16. Rivero. E (2001). *La perfecta casada* [Libro-arte]

15. Rivero. E (2001). *La perfecta casada* [Libro-arte]

La perfecta casada (2001)

Expuesta en Masquelibros V, está compuesta por 700 páginas del libro homónimo de Fray Lui de León que son cosidas a mano en piezas de tul, “El libro “La Perfecta Casada”, publicado en 1583, recogía el corpus de enseñanzas y deberes de las mujeres casadas en la España del siglo XVI y Elena del Rivero hace uso de sus páginas para

EL LIBRO DE ARTISTA

reivindicar una subversión de los roles tradicionalmente asociados a la mujer.” (González S., 2016)

En tierra hilando vientos (2008)

Edición de 150 ejemplares hecho en Talle Arte Dos Gráficos con dibujos realizados por la artista Natalia Castañeda e impresos en litografía. “El libro contiene un dibujo hecho por la artista en Bogotá y Manizales, durante agosto y septiembre de 2008. Impreso en litografía en una sola hoja de papel Aralda de 160 gr, de Favini Cartiere, plegado en 17 cuerpos de 9 x 14 cm de alto cada uno. Viene acompañado de una fotografía impresa en litografía, de la Torre del Cable en Herveo, Tolima, tomada por Orlando Castañeda F, en 1978.”¹¹

17. Castañeda N. (2008). En tierra hilando vientos. [Libro-arte]

¹¹ Cita sacada de: <https://www.artedos.com/libros-de-artista/en-tierra-hilando-vientos>

18. Castañeda N. (2008). *En tierra hilando vientos*. [Libro-arte]

ARBITRA (2005)

Coedición de Arte Dos Gráfico con la artista Angélica María Zorrilla, es una bitácora que cuenta de proceso de creación de una obra, desde el inicio al final, el dialogo interno del artista al crear, el significado de cada acción. “Es un recorrido por la memoria de la artista, Angélica María Zorrilla, por sus miedos, confrontaciones, silencios y decisiones. Es un acordeón que hace las veces de línea de tiempo, y mide 7 x 220 cm, con fotografías de Juana María Buitrago impresas en plotter sobre papel Calcio de 200 gramos” (Gráfico, 2019).

EL LIBRO DE ARTISTA

19. Zorrilla A. M. (2005). *Arbitra* [Libro-arte]

20 dibujos sobre Rosario Tijeras

Libro de dibujos hecho por José Antonio Suarez Londoño durante la filmación de la película que lleva el mismo nombre.

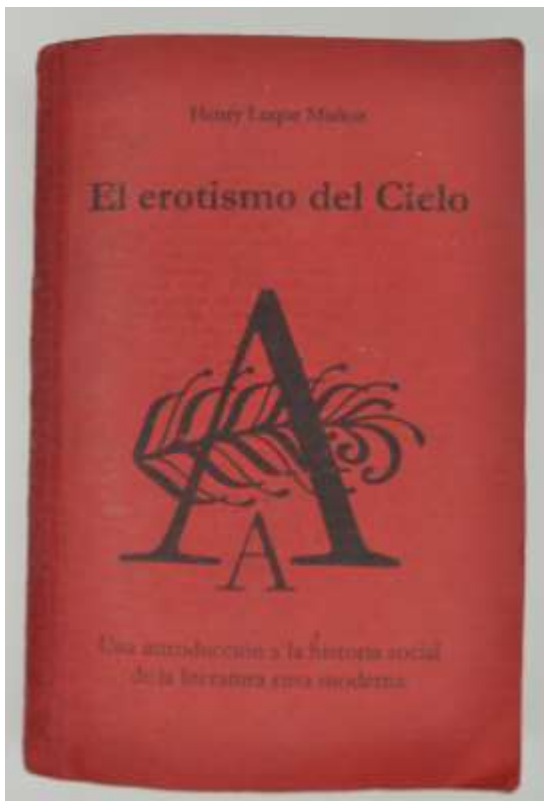

20. Suarez J. A. (2005). *20 dibujos sobre Rosario Tijeras* [Libro-arte]

EL LIBRO DE ARTISTA

Acercamientos**Bitácora: Libro intervenido**

Todo comenzó con unos pequeños acercamientos al Libro de artista en una de las clases que cursaba en la universidad, en uno de los múltiples niveles de dibujo que vemos en la carrera la maestra que dictaba la clase nos dio libertad para escoger aquello que sería nuestra bitácora de dibujo, unos días después de esta primera clase encontré un precioso libro rojo que decidí intervenir.

22. Libro intervenido. Detalle

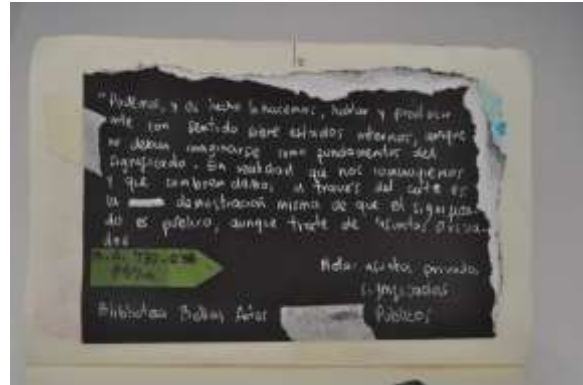

21. Libro intervenido. Detalle

EL LIBRO DE ARTISTA

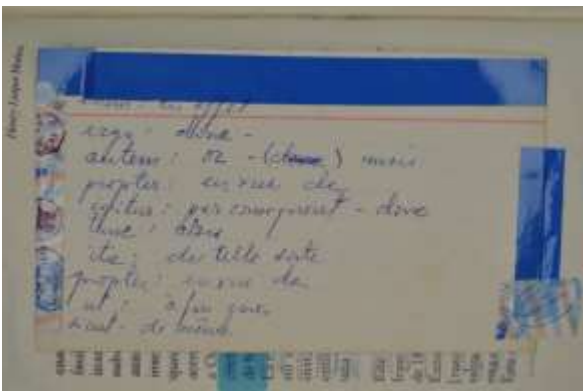
25. Libro intervenido. Detalle

26. Libro intervenido. Detalle

23. Libro intervenido. Detalle

24. Libro intervenido. Detalle

27. Rostros. Libro 1. Detalle

Rostros

Seguidamente para esta misma materia hice 5 libros pequeños que representaba a tipos personas que pueden tenido un impacto positivo o negativo en la vida de cualquiera, estos 5 libros eran únicos entre sí, cada uno manejaba materiales diferentes,

EL LIBRO DE ARTISTA

29. Rostros. Libro 1. Detalle 1

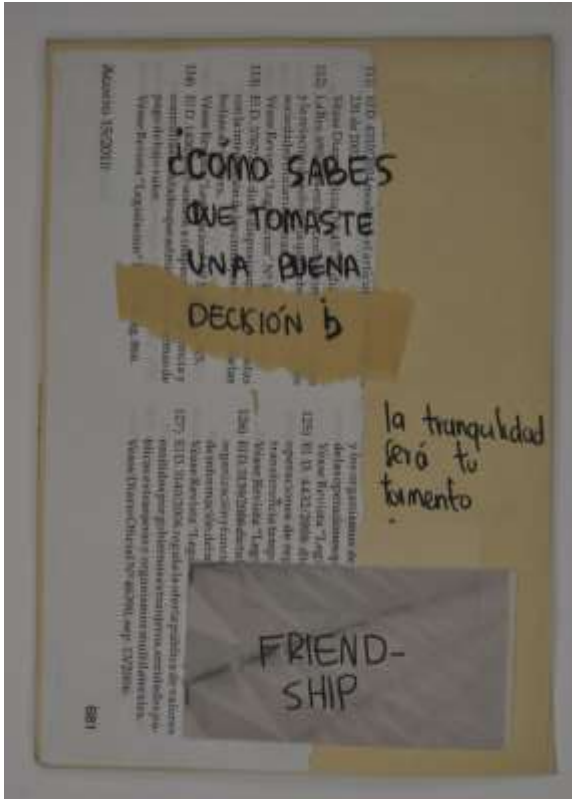
encuadernaciones diferentes, escritos diferentes que ayudaban al espectador a hacerse una imagen mental de dicha persona.

En el libro 1 se usaron diferentes tipos de papel reciclado, haciendo un collage junto con textos escritos a mano en tinta azul. Este libro habla del rostro de la maternidad, el cuidado, las enseñanzas pasadas de generación en generación.

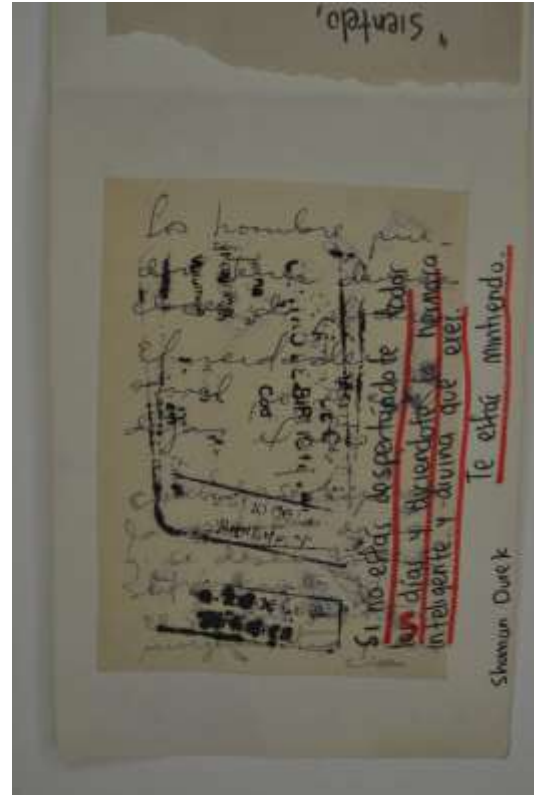

30. Rostros. Libro 1. Detalle 2

EL LIBRO DE ARTISTA

31. Rostros. Libro 2. Detalle 1

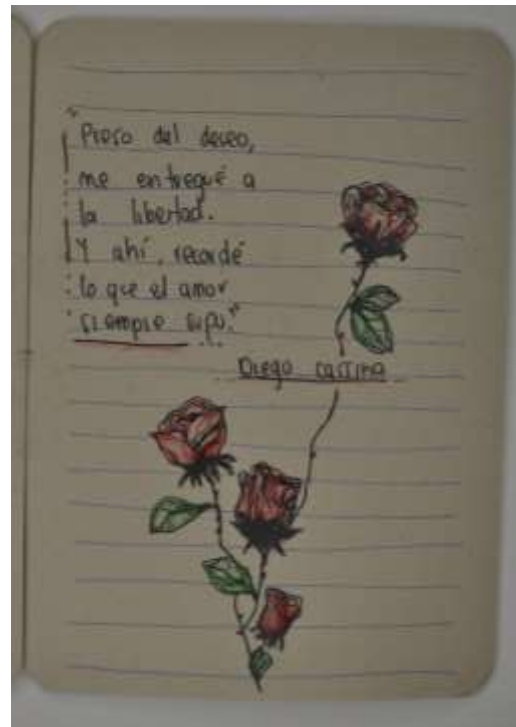
32. Rostros. Libro 2. Detalle 2

Para el segundo libro se usó el mismo tipo de collage del libro 1 con papeles reciclados, esta vez con tinta negra y roja. Este libro habla de la amistad. Para el libro número 3 se usó papel reciclado de 180 gramos y tinta de tres colores, negro, azul y rojo. Este libro habla del amor. Y para el cuarto y último libro se usa cartulina negra, trozos de papel reciclado de 200 gramos arrugados progresivamente y cocidos a la cartulina negra con hilo negro. Este libro habla de una persona que cause dolor múltiples veces.

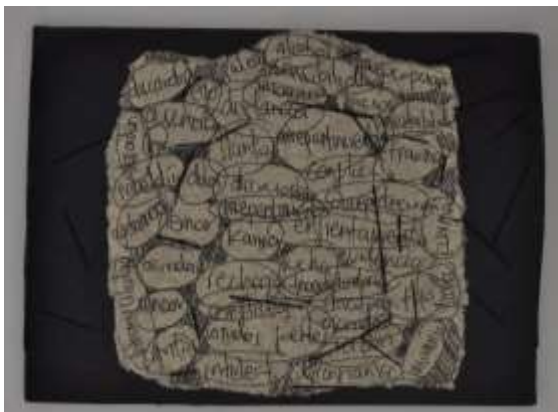
EL LIBRO DE ARTISTA

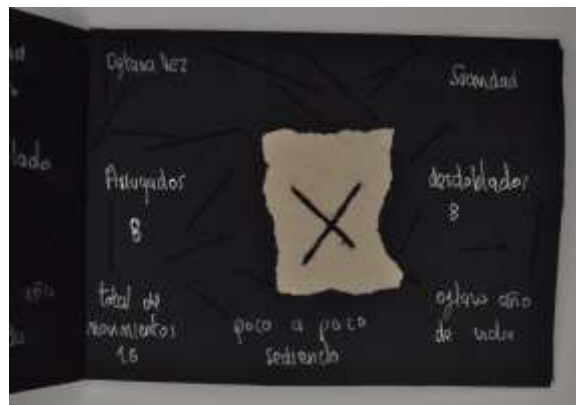
38. Rostros. Libro 3. Detalle 1

33. Rostros. Libro 3. Detalle 2

37. Rostros. Libro 4. Detalle 1

36. Rostros. Libro 4. Detalle 2

35. Rostros. Libro 4. Detalle 3

34. Rostros. Libro 4. Detalle 4

EL LIBRO DE ARTISTA

El estudio de la angustia

El segundo acercamiento fue algo que llamé “Estudio de la angustia”. Luego de un evento que afectó inmensamente mi estado mental sucumbiendo a un estado de angustia que necesitaba entender y sacar de mi sistema; consta de una revista encontrada por azar en la biblioteca de la sede de arquitectura de la Universidad Nacional, justo en la pila que tiene un letrero que dice “gratis” o “adopta un libro”, básicamente libros que ya no eran considerados necesarios o relevantes. Dentro de cada página había sobres que contenían cartas que había escrito a lo largo de todo ese episodio de angustia que expresaban todo lo que me cruzaba la cabeza, además de esto cada página estaba intervenida con dibujos, tachones, escritos, entre otros.

40. Libro de la Angustia. Detalle 1

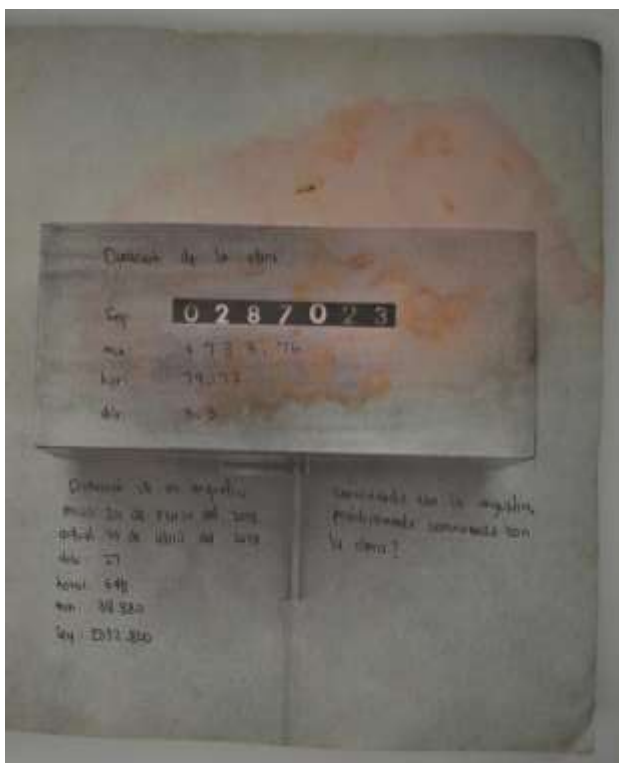

39. Libro de la Angustia. Detalle 2

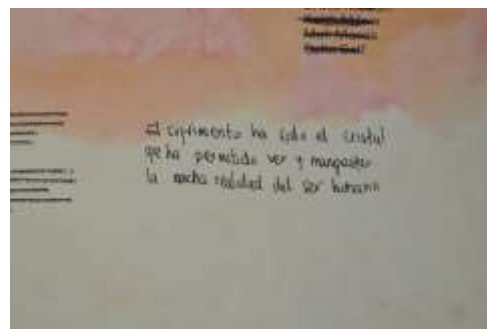
EL LIBRO DE ARTISTA

42. Libro de la Angustia. Detalle 3

44 Libro de la Angustia. Detalle 4.

43. Libro de la Angustia. Detalle 5

41. Libro de la Angustia. Detalle 6

El encuentro

Sentires

Hay varios estados en las emociones que pueden identificarse en este proceso de exteriorización. Emociones primarias que son la alegría, tristeza, ira, sorpresa, entre otras, estas reacciones son automáticas y adaptativas, nos permiten navegar emocionalmente con los estímulos que experimentemos; por otro lado, tenemos las emociones secundarias que son aquellas emociones primarias que no fueron procesadas correctamente, “no son superadas, quedando convertidas en emociones secundarias. Es así como cada emoción primaria se asocia a una emoción secundaria: ira-rencor, violencia y odios patológicos; miedo-ansiedad, fobia y pánico; amor-dependencia, tristeza-depresión” (Consuegra, 2010, págs. 92-93). Muchas de estas emociones se mantienen latentes, imperceptibles hasta que algo las cataliza.

Por otro lado, la ansiedad es una sensación común en la experiencia de vida de los seres humanos y que en el comienzo de la existencia humana fue un gran mecanismo de supervivencia que se desarrolló y se mantiene desde la era prehistórica, actualmente “sirve para movilizar las operaciones defensivas del organismo, y tiene un papel tan esencial como el dolor como instrumento de supervivencia. Además, la ansiedad no excesiva es la base del aprendizaje y de la motivación para obtener placer y evitar el sufrimiento. En términos generales, la ansiedad normal es menos acentuada, más ligera y no implica una reducción de la libertad personal; en cambio, la ansiedad patológica es desproporcionada con la situación, o se presenta en ausencia

EL LIBRO DE ARTISTA

de cualquier peligro ostensible, se vivencia más corporalmente, compromete el funcionamiento del individuo y lo impulsa frecuentemente a pedir ayuda médica.” (Ceinos, 2007). Con esto podemos ver que la ansiedad es natural y mientras tenga un nivel controlado es funcional para el ser humano, es cuando ese nivel aumenta a grados donde interfiere con la vida personal donde dicho instinto pierde totalmente su función. Un gran recurso para entender este funcionamiento puede ser encontrado en un documental de Netflix llamado “La mente, en pocas palabras” en su tercer episodio cubren ideas generales sobre la ansiedad y cómo funciona en cortos 21 minutos. (Klein, 2019)

Ha sido descrita también como causante de “preocupación y ansiedades crónicas y exageradas sobre temas cotidianos. Todas las personas se preocupan de vez en cuando, pero quienes sufren este trastorno nunca logran relajarse y suelen anticipar lo peor. La intensidad y lo dominante de su preocupación interfiere con el desempeño normal en la escuela, en el trabajo y en las relaciones. La preocupación no se relaciona con nada en particular. Sin embargo, provoca tensión y ansiedad a diario.” (Julie Riley, 2014). Cabe aclarar que el trastorno de ansiedad en la psicología es demasiado amplio así que para este trabajo no vamos a hablar de un trastorno en específico sino sobre la sensación de ansiedad descomunal (muy similar al trastorno de ansiedad generalizada pero que debido a la falta de un diagnóstico médico y a que no poseemos el título adecuado no podríamos especificar). En cuanto a mi experiencia se vuelve un gran impedimento para cualquier actividad, salir de la casa hacia algún lugar y tener pensamientos invasivos como: “¿sí cerré bien la puerta? Si no lo hice los gatos van a salir y perderse” ¿Será que cerré la llave del gas?” “¿se me habrá olvidado algo?” “Y que tal que llegue y se haya incendiado la casa...”

EL LIBRO DE ARTISTA

El arte en el ser humano trabaja como un vehículo que facilita el entendimiento de ciertos procesos emocionales, hace más fácil la expresión de ideas inconscientes a través de expresiones artísticas; la proyección de emociones, sensaciones, pensamientos u opiniones en el objeto creado es un factor importante ya que el producto artístico actúa como un contenedor. Es un medio de exploración menos directo y más intuitivo: “El conocimiento científico combate el miedo de ciertas complejidades porque las hace inteligibles, tal como pretende su principio particular. Pero idéntico efecto consigue el arte, puesto que transmite una complejidad, aunque sea con su ininteligibilidad intacta, tal como asegura su único principio, también es una buena terapia contra el miedo” (Wagensberg, 1985). He aquí en palabras de Wagensberg los efectos del arte, como ha sido mencionado por muchos otros artistas, el arte funciona como un contenedor de todo aquello que pesa demasiado.

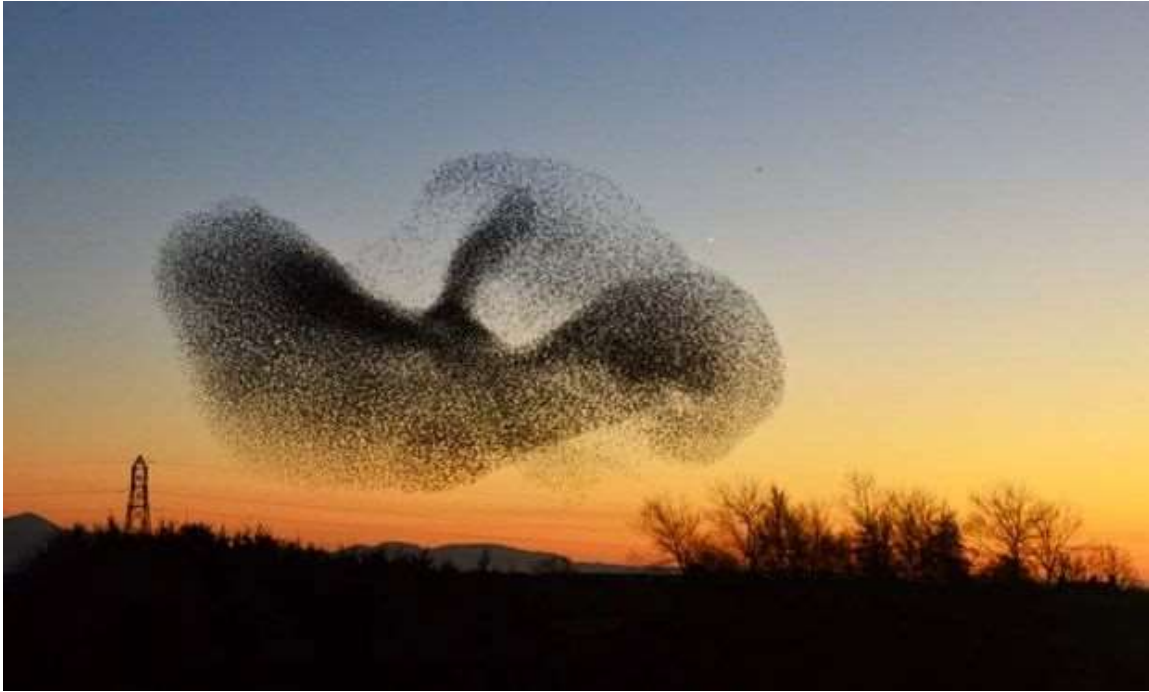
El arte le permite al cerebro descansar del estado de supervivencia que puede ser despertado, en mi caso, por la sensación de ansiedad y llevarlo a un estado de Flow, es un estado que estimula la pasión y el bienestar elevando la creatividad y productividad. Un estado en donde la concentración hacia una actividad es extremadamente fuerte haciendo que se olvide el mundo exterior, concepto que es introducido por Mihály Csikszentmihályi, el estado de Flow es un estado que experimentan las personas al estar totalmente involucradas en una actividad haciendo que olviden el mundo exterior e incluso olvidándose de sí mismas. En este estado de Flow el arte permite transitar del estado de caos debido a que nos deja explorar y

EL LIBRO DE ARTISTA

expresar de manera que no involucremos la razón o el juicio explotando la necesidad y capacidad humana de la creatividad.

Este proceso específico de creación permite la exteriorización mediante la proyección del interior [explicado en diccionarios de psicología “Se refiere a un conjunto de maniobras inconscientes por medio de las cuales el yo externaliza, atribuye e imputa a otras características de sí mismo” (Consuegra, 2010, pág. 244)]; el L de A tiene una particularidad, que se ha mencionado brevemente a lo largo de este texto, el alcance personal e íntimo de su formato “Se puede ver como ya en el siglo XX y XXI, el libro de artista funciona como una nueva forma de auto representación, un repositorio del que poder hacer uso de él para contar y mostrar a los demás sobre nosotros, y donde apoyarnos para una búsqueda y autorreflexión.” (Navarro, 2013, pág. 53) hecho por muchos artistas el L de A fue usado como una forma de exponerse, Sophie Calle hizo uso de este formato para presentar muchas de sus obras, como explica María Isabel Gallis la artista hace uso del libro de pequeño tamaño con la intención de que parezcan diarios o agendas en donde se hacen confidencias o recopilan datos personales¹², en ellos narra historias íntimas y dolorosas, podemos mencionar su libro “Douleur exquise” en donde la artista narra cómo en un viaje a Japón por motivos de una beca sufrió una ruptura amorosa, este libro sirve como recopilación de todos los lugares y objetos que la acompañaron y como esta obra da paso a la catarsis. Usaré de manera similar el L de A para que trabaje como un conducto para poder asimilar estos momentos de ansiedad abrumadora.

¹² Un gran texto que da muchos ejemplos de esto es su tesis doctoral “Autorretrato y autorrepresentación: territorio de experimentación y cambio de paradigma en el siglo XX” (Baraona M. G.)

45 Vuelo de los estorninos

El caos interno que genera la emoción del miedo (ansiedad) puede ser minimizada con la observación del momento presente, para este caso escogí un fenómeno natural llamado Murmurations, que en pocas palabras es el vuelo de los estorninos en una bandada que genera patrones de movimiento extremadamente interesantes, es un mecanismo de defensa que ha sido analizado por científicos curiosos para intentar entender cómo funciona dicho comportamiento, cabe aclarar que no ha sido entendido del todo. Este fenómeno misterioso e incontrolable para el ser humano me conecta con el estado de Flow que me permite superar momentos de emoción abrumadora, me hace sentir como una partícula de un todo, donde no hay cuestiones de vida o muerte permitiéndome combatir el miedo (ansiedad) que me genera ser una persona con responsabilidades diarias. Entiendo mi pequeñez y mi anonimato en el mundo.

Este misterioso fenómeno natural y el L de A se conectan para poder mostrar como las mágicas e hipnóticas formas que crean los estorninos ayudan a mi mente a

EL LIBRO DE ARTISTA

superar el estado de ansiedad, así mismo, ver este fenómeno de la naturaleza se asemeja a la imagen que crea mi ansiedad, como se ven todos los pensamientos, dudas, escenarios ficticios revoloteando en mi cabeza, haciendo formas que no entiendo ni puedo controlar; al presentarlo en un L de A estas imágenes mentales y sentimientos se vuelven una pequeña confesión que puede ser transportada o refugiada en el hogar de alguien, en palabras menos pomposas de Lucy Lippard (1977):

“the artist's book offers a first-hand experience of new art. For an artist, the book provides a more intimate communication than a conventional art object, and a chance for the viewer to take something home”

(pág. 51)

Como ella menciona es más efectiva la comunicación por medio del L de A como algo más fácil de llevar, reproducir y más cercano a los objetos cotidianos que nos encontramos día a día, lo cual era una de las principales razones de su desarrollo y evolución como vimos en la recopilación histórica de este formato. Me convierto en una observadora del caos, así como observo las murmuraciones de los estorninos, veo las figuras abstractas que forman mis pensamientos, escucho el bullicio que hacen, pero solo observo, como describe, de nuevo, Lucy Lippard (1977) en “The Artist’s Book Goes Public”

“The artist’s book is also a fragile vehicle for a weighty load of hopes and ideals” (pág. 48)

EL LIBRO DE ARTISTA

Y en este caso, el representar todas estas sensaciones por medio de los trazos que me permite el dibujo tiene relación háptica¹³ con la manera en que la imagen de mi mente aparece como un modelo de representación gráfico y tomando el papel de portador de ideas como lo expresa Eduardo Barrera (2017) en uno de sus escritos mientras hace un pequeño recuento histórico del dibujo, “En el renacimiento, el cambio en el pensamiento marcó la renovación de paradigma en la representación con la creación de la perspectiva, nuevos modelos de representación entraron en función y con ellos nuevos ideales de naturaleza, belleza y organización del conocimiento. El dibujo pasó a formar parte relevante no solo de la estructura de la pintura, sino en la descripción y cuestionamiento de la realidad... se construyeron nuevos modelos de representación del universo, en nuevos mapas cósmicos... De esto vamos delimitando que el dibujo ha funcionado como un portador de ideas” (pág. 15).

El dibujo me ayuda a plasmar estas imágenes creadas en mi mente como estrategia para materializarlas. “El dibujo como estrategia ayuda a definir formas dentro del transcurso de proyección de ideas visuales. Dibujar entonces es igual a pensar, es un proceso de construcción de imágenes y formas en el espacio” (Ramón, 2017, pág. 22). En este caso el dibujo no solo es usado para la proyección de ideas visuales como menciona Eduardo Barrera sino que es usado para transmitir el caos que perdura en mi mente en momentos de ansiedad, como menciona el mismo Barrera en su escrito “El dibujo y el pensamiento visual” el dibujo es la forma plástica más

¹³ “La palabra háptico hace referencia a la cualidad de aquello que no es visible, o que se remite no solo al sentido de la vista, por ejemplo, puede ser una cualidad de movimiento o de espiritualidad que transmite una imagen.” (Ramón, 2017)

EL LIBRO DE ARTISTA

cercana al pensamiento; traduce el pensar a lo gráfico, el menciona la arquitectura, los dibujos que hace algún biólogo de una planta, los esquemas que necesita un ingeniero, todos estos son trazos que materializan ideas necesarias para alguna actividad, como un artista que hace guiones para su performance. En este caso el dibujo me permite bocetar lo que cruza por la mente, materializarlo, hacerlo visible y, por lo tanto, más fácil de procesar.

EL LIBRO DE ARTISTA

Propuesta personal: Obra

Ahora es turno de la obra.

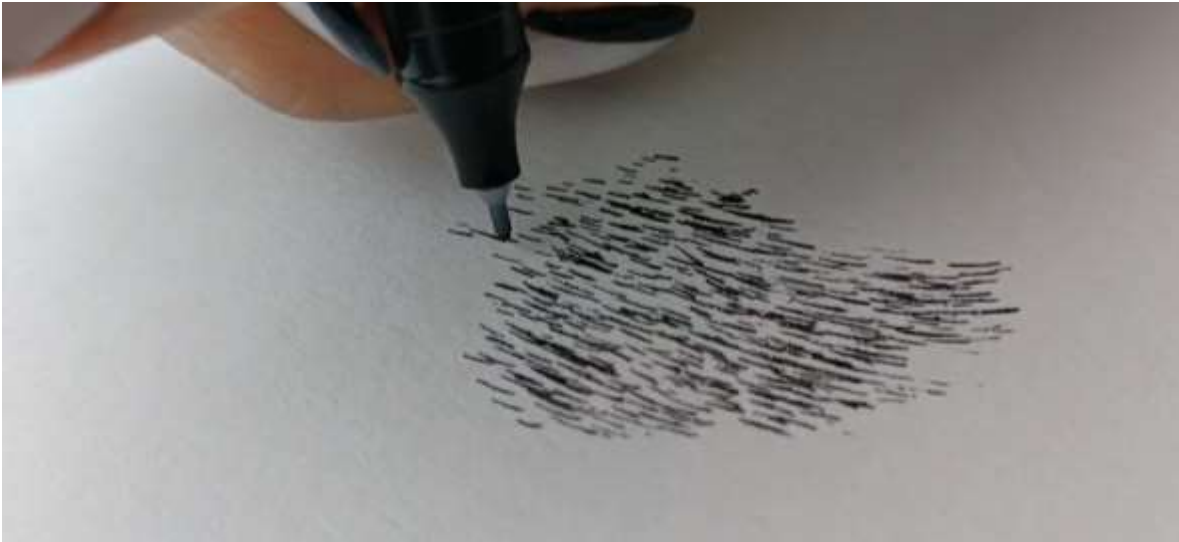
Materiales: como materiales usamos papel acuarela de 200g, rapidógrafo y color negro.

Dimensiones: extendido, 5 metro de largo por 15 centímetros de alto. Doblado, 15cm de alto, 16.5 de ancho, 1.5 de profundidad.

El papel fue cortado en tiras de 15 cm y unido a lo largo sumando así 5 metros, esta doblado en forma de acordeón dándonos una dimensión de 15 cm de alto por 16.5 cm de largo y 1.5 cm de profundidad. El dibujo esta realizado con rapidógrafo 0.4, haciendo pequeños trazos rápidos, cada uno de ellos es un ave, un pensamiento, en las zonas más densas del dibujo di una capa de color negro para generar más profundidad y dimensión a los diferentes tonos que da la composición.

46 Murmuraciones, Detalle de creación 1, Rapidógrafo

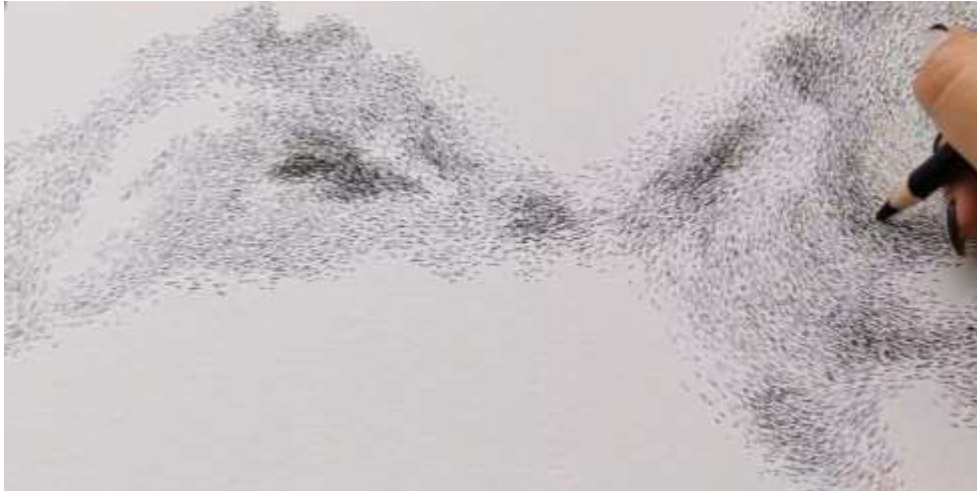
47 Murmuraciones, Detalle de creación 2, Rapidógrafo

48 Murmuraciones, Detalle de creación 3, Rapidógrafo

Al tener todo el dibujo realizado agregué los pequeños toques de color negro intentando hacerlo sutilmente para no cubrir los trazos por completo y permitir que la textura que creaban todas las líneas fuera visible y que el color negro no las ocultara.

EL LIBRO DE ARTISTA

49 Murmuraciones, Detalle de creación, Color negro

Por motivos de la pandemia no se puede presentar la obra en los espacios expositivos así que se optó por un video, en el este se muestra el estado de ansiedad y como se expresa a través del dibujo, mostrando varios escenarios. El inicio del video presenta a una persona normal en el parque sin ningún signo aparente de incomodidad o ansiedad, mostrando lo silencioso e inadvertido que puede ser este estado. Toda esta escena está en blanco y negro.

50 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 1.

EL LIBRO DE ARTISTA

Para luego pasar a mostrar lo que sucede en su mente, un estado de ansiedad que interrumpe el curso normal del día y atormenta a esta persona, se usaron luces de diferentes colores, flashes y cambios repentinos y sobreexposiciones para generar un espacio caótico.

52 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 2

51 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 3

53 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 4

Continuamos mostrando la creación del libro arte como mecanismo de defensa y entendimiento del estado de caos ya mencionado, mostrando como comienza el dibujo, como permite sobrellevar la ansiedad, alternando entre la quietud del exterior y el bullicio del interior, entre un estado meditabundo y un estado de alteración.

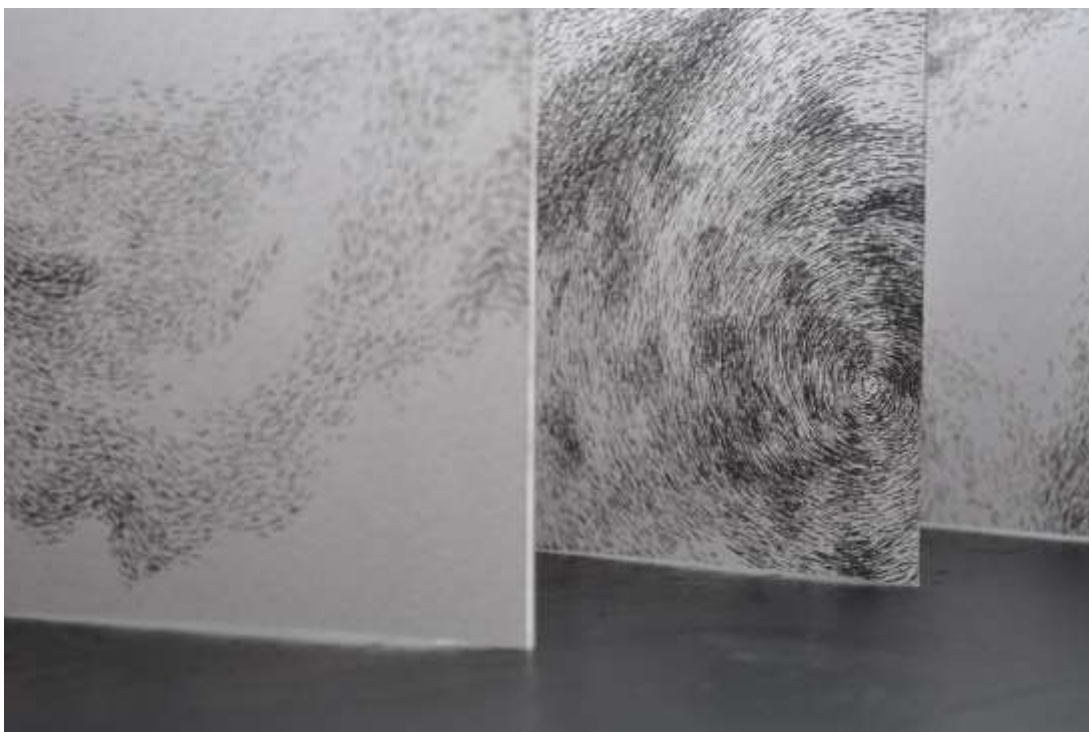
54 Video "Murmuraciones", Detalle de Toma 5

EL LIBRO DE ARTISTA

Para finalmente mostrar el libro de artista y hacer una dedicatoria al caos que perdura en su interior y salir de la toma.

55 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 6

56 Murmuraciones, Detalle de obra 1

57 Murmuraciones, Detalle de obra 2

58 Murmuraciones, Detalle de obra 3

59 Murmuraciones, Detalle de obra 4

60 Murmuraciones, Detalle de obra 5

Referentes visuales

Packaging del CD de The Shee “Murmurations”¹⁴

61 The Shee. (2012). Murmurations. [CD]

“El sonido de la banda The Shee nace de las reminiscencias del folk gaélico y del bluegrass, pero también, en gran medida, de las influencias individuales de cada una de sus dos componentes. Todo ello, unido al mismo tiempo ofrece un sonido colectivo. A la diseñadora y componente de la banda Lillias Pariente-Blake le pareció que una buena manera de ilustrar su estilo de componer sería trasladando en imágenes el vuelo conjunto de los estorninos. Esta forma de vuelo en bandada, que describe ese

¹⁴ <http://www.lillias.co.uk/murmurations.html>

EL LIBRO DE ARTISTA

efecto visual zigzagante y asombroso tiene en inglés un término propio: «murmurations».

El mismo nombre que la banda ha querido adoptar para el disco.³¹

63 The Shee. (2012). *Murmurations*. [CD]

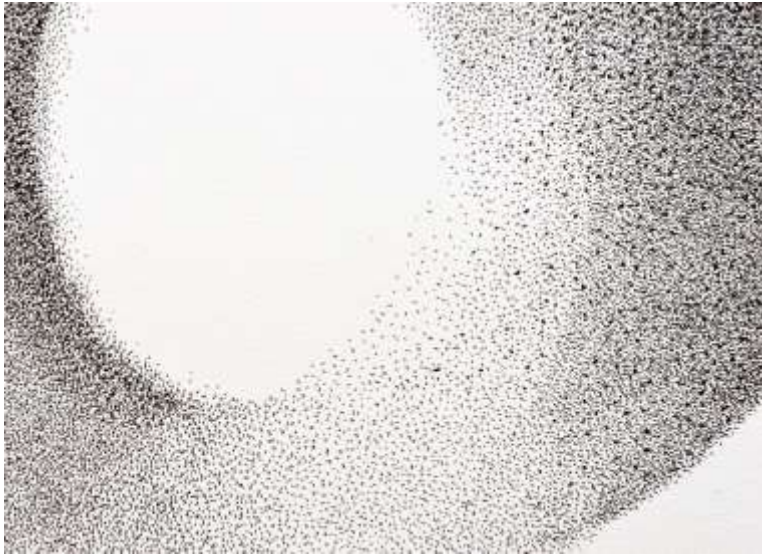

62 The Shee. (2012). *Murmurations*. [CD]

EL LIBRO DE ARTISTA

Antoine Brodin "MURMURATION" Ink on paper, 43" X 27"

Trabajo inspirado en el vuelo de los Estorninos, al igual que el álbum anterior.

64. Brodin A. (2017). Murmuration [tinta sobre papel]

65. Brodin A. (2017). Murmuration [tinta sobre papel]

Bibliografía

- Balbuena, I. (28 de 12 de 2017). *Infobae*. Obtenido de Infobae: <https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/28/van-gogh-arte-belleza-y-locura-en-una-vida-al-oleo/>
- Baraona, M. G. (s.f.). *Autorretrato y autorrepresentación: territorio de experimentación y cambio de paradigma en el siglo XX*. Valencia: Universitat Politècnica de València. Obtenido de <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/11231>
- Baraona, M. I. (20 de 07 de 2011). *Autorretrato y autorrepresentación: territorio de experimentación y cambio de paradigma en el siglo XX*. Valencia: Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/11231
- castleman, R. (1994). *A century of artist books*. Nueva York: The museum of modern ART.
- Ceinos, M. G. (2007). Reflexión sobre los trastornos de ansiedad en la sociedad occidental. *Revista Cubana de Medicina General Integral*.
- Consuegra, N. (2010). *Diccionario de psicología* (2da edición ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones. Obtenido de <https://www-ebooks7-24-com.ezproxy.ucaldas.edu.co/?il=56&pg=6>
- Dorota Kobiela, H. W. (Dirección). (2017). *Loving Vincent* [Película].
- Gonzales, S. H. (2013). *Treinta y un libro de artista*. Marbella: Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo.
- González, S. (28 de 04 de 2016). *Tribuna feminista*. Obtenido de Tribuna feminista: <https://tribunafeminista.elplural.com/2016/04/la-poetica-feminista-de-elena-del-rivero-estara-en-la-feria-masquelibros-2015/>

EL LIBRO DE ARTISTA

GONZÁLEZ, S. H. (Julio de 2013). *EDWARD RUSCHA Y EL LIBRO DE ARTISTA*.

González, S. H. (Diciembre de 2014). Dieter Roth y el nacimiento del libro de artista contemporáneo. *Tsantsa Revista de investigaciones artísticas*(N 2), 15. Obtenido de <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa/article/view/244/223>

Gráfico, T. A. (2019). *El libro de artista en el Taller Arte Dos Gráfico 1977 a 2019*. Bogotá: Taller Arte Dos Gráfico.

Informado, A. (21 de Junio de 2012). *Arte Informado*. Obtenido de <https://www.arteinformado.com/magazine/n/masquelibros-la-i-feria-de-libros-de-artista-de-madrid-2993>

Julie Riley, M. R. (Diciembre de 2014). *Cancer care of western New York*. Obtenido de [Cancer care of western New York: https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkid=103686](https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkid=103686)

Klein, E. (Productor), & Posner, J. (Escritor). (2019). *La mente, en pocas palabras* [Película]. Estados Unidos: Netflix. Obtenido de <https://www.netflix.com/title/81098586>

Lippard, L. R. (The Artist Book Goes Public). En L. R. Lippard, *Get the message? A Decade of Art for Social Change* (1ra ed., págs. 48-52). Boston: E P Dutton. Obtenido de https://monoskop.org/images/8/88/Lippard_Lucy_Get_the_Message_A_Decade_Of_Art_For_Social_Change.pdf#page=27

Madrid, U. C. (2013). *Lamp*. Obtenido de [Lamp: http://lamplibrodeartista.blogspot.com/2013/11/cuaderno-sobre-el-libro.html](http://lamplibrodeartista.blogspot.com/2013/11/cuaderno-sobre-el-libro.html)

EL LIBRO DE ARTISTA

- Martin, B. C. (1999). *El libro-arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea*. Barcelona.
- Martín, B. C. (2012). El libro-arte / libro de artista: tipologías secuenciales, narrativas y estructuras. *Anales de Documentación*, 15(1), 25.
doi:<https://doi.org/10.6018/analesdoc.15.1.125591>
- Navarro, J. M. (Septiembre de 2013). LA REPRESENTACIÓN DEL “YO”: Creación de un libro de artista como materialización de una búsqueda personal. *Tesis*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- Peppiatt, M. (3 de 2 de 2017). Francis Bacon: A Brush with Violence (2017). *Francis Bacon: A Brush with Violence (2017)*. (R. C. Smith, Entrevistador) Reino Unido. Obtenido de <https://youtu.be/MgrO5za0ISY>
- Picciau, M. (2008). *The book as work of art*. Roma: Edizioni Corraini.
- Ramón, E. B. (2017). Cartografías del dibujo, cuatro ensayos sobre el dibujo como forma de pensamiento visual. *Cartografías del dibujo, cuatro ensayos sobre el dibujo como forma de pensamiento visual*, 13. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Salud, O. M. (17 de 03 de 2020). *Organización Mundial de la Salud*. Obtenido de <https://www.who.int/>:
https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf
- Thusnelda, E. C. (00 de Diciembre de 2006). Arte terapia como herramienta de intervención para el proceso de desarrollo personal. Santiago, -, Chile.

EL LIBRO DE ARTISTA

Vargas, S. (27 de 04 de 2020). *My modern Met*. Obtenido de My modern Met:
modernmet.com/es/francis-bacon-arte/

Wagensberg, J. (1985). *Ideas sobre la complejidad del mundo*. -: Tusquets Editores.

Tabla de ilustraciones

1. Goya. F. (1799). Los caprichos de la Academia [Grabado].....	14
2. Battista G. (1760). Carceri d'Invenzione [Grabado].....	15
3. Bonnard y Verlaine. (1900). Parallèlement. [Libro ilustrado]	16
4. Cendrars y Delaunay (1913). La prose du transibérien et la petite Jehanne de France. [Libro-objeto]	18
5. Cendrars y Delaunay (1913). La prose du transibérien et la petite Jehanne de France. [Libro-objeto]	19
6 Ilia Zdanevich (1923). LidantYU f Faram. [Libro de artista]	20
7. Edward Ruscha [Fotografía].....	24
8. Ruscha E. (1963). Twenty-six Gasoline Stations. [Libro de Artista].....	25
9. Edward Ruscha. [Evidencia libros de artista].....	25
10. Roth D. (1961). Literaturwürste. [Libro de artista]	26
11. Roth D. (1961). Literaturwürste. [Libro de artista]	27
12. Brecht G. (1963) Water Yam. [Libro-objeto].....	28
13. Munari B. (1950). "Libros Ilegibles" [Libro-arte].....	29
14 LFC. Evidencia de libro-arte [Libro-arte]	32
15. Rivero. E (2001). La perfecta casada [Libro-arte].....	34
16. Rivero. E (2001). La perfecta casada [Libro-arte].....	34
17. Castañeda N. (2008). En tierra hilando vientos. [Libro-arte].....	35
18. Castañeda N. (2008). En tierra hilando vientos. [Libro-arte].....	36
19. Zorrilla A. M. (2005). Arbitra [Libro-arte]	37
20. Suarez J. A. (2005). 20 dibujos sobre Rosario Tijeras [Libro-arte]	37

EL LIBRO DE ARTISTA

21. Libro intervenido. Detalle.....	38
22. Libro intervenido. Detalle.....	38
23. Libro intervenido. Detalle.....	39
24. Libro intervenido. Detalle.....	39
25. Libro intervenido. Detalle.....	39
26. Libro intervenido. Detalle.....	39
27. Rostros. Libro 1. Detalle.....	39
28 Libro 1 / Obra "Rostros" de Juliana Giraldo	39
29. Rostros. Libro 1. Detalle 1.....	40
30. Rostros. Libro 1. Detalle 2.....	41
31. Rostros. Libro 2. Detalle 1.....	42
32. Rostros. Libro 2. Detalle 2.....	42
33. Rostros. Libro 3. Detalle 2.....	43
34. Rostros. Libro 4. Detalle 4.....	43
35. Rostros. Libro 4. Detalle 3.....	43
36. Rostros. Libro 4. Detalle 2.....	43
37. Rostros. Libro 4. Detalle 1.....	43
38. Rostros. Libro 3. Detalle 1.....	43
39. Libro de la Angustia. Detalle 2.....	44
40. Libro de la Angustia. Detalle 1.....	44
41. Libro de la Angustia. Detalle 6.....	45
42. Libro de la Angustia. Detalle 3.....	45
43. Libro de la Angustia. Detalle 5.....	45

EL LIBRO DE ARTISTA

44 Libro de la Angustia. Detalle 4.....	45
45 Vuelo de los estorninos	50
46 Murmuraciones, Detalle de creación 1, Rapidógrafo	54
47 Murmuraciones, Detalle de creación 2, Rapidógrafo	55
48 Murmuraciones, Detalle de creación 3, Rapidógrafo	55
49 Murmuraciones, Detalle de creación, Color negro.....	56
50 Video “Murmuraciones”, Detalle de toma 1.	56
51 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 3	57
52 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 2	57
53 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 4	58
54 Video "Murmuraciones", Detalle de Toma 5	58
55 Video "Murmuraciones", Detalle de toma 6	59
56 Murmuraciones, Detalle de obra 1	59
57 Murmuraciones, Detalle de obra 2	60
58 Murmuraciones, Detalle de obra 3	60
59 Murmuraciones, Detalle de obra 4	61
60 Murmuraciones, Detalle de obra 5	61
61 The Shee. (2012). Murmurations. [CD]	62
62 The Shee. (2012). Murmurations. [CD]	63
63 The Shee. (2012). Murmurations. [CD]	63
64. Brodin A. (2017). Murmuration [tinta sobre papel]	64
65. Brodin A. (2017). Murmuration [tinta sobre papel]	64

