

**El nuevo libro de artista.  
Contextualizar su recorrido  
en una generación multidisciplinar.**

Presentado por: **Julio Arreaza González**  
TALAVERA DE LA REINA 19.09.2019

Directora: **Laura de Miguel Álvarez**



## RESUMEN

El presente trabajo de investigación nace del interés innato que muestra el autor en la conjunción que existe entre la docencia y su carrera profesional como comunicador gráfico.

Es un proyecto de investigación centrado en recopilar documentación sobre un género artístico bastante experimentado y documentado durante la segunda mitad del siglo XX y que ahora en la actualidad vuelve a vivir uno de sus mejores momentos gracias a las nuevas generaciones.

Toda este proceso de investigación me ha servido para poder conocer, profundizar y teorizar el concepto actual sobre el libro de artista y la relación que puede existir con el diseño gráfico. Al mismo tiempo, he comprobado que en estos momentos este género está sufriendo una transformación acelerada por buscar una adaptación a la digitalización y a la incorporación de las redes sociales por parte de los artistas y diseñadores más emergentes. Esto no quita que se sigan manteniendo las estructuras iniciales, pero hay una ebullición por buscar alternativas a una mayor visibilidad y una interacción con el lector actualizada.

**Palabras clave:** Libro de artista, diseño gráfico, artista gráfico, investigación.

## ABSTRACT

This research work stems from the innate interest shown by the author in the conjunction between teaching and his professional career as a graphic communicator.

It is a deep research project that has focused on collecting documentation on a rather experienced and documented artistic genre during the second half of the twentieth century and now relives one of its best moments thanks to the new generations.

This whole research process has helped me to know, deepen and theorize the current concept about the artist's book and the relationship that may exist with graphic design. At the same time, I have verified that at this moment this genre is undergoing an accelerated transformation by seeking an adaptation to digitalization and the incorporation of social networks by the most emerging artists and designers. This does not mean that the initial structures continue to be maintained, but there is a boil to look for alternatives to greater visibility and an interaction with the updated reader..

**Keywords:** artist book, graphic design, graphic artista, investigation.



## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN.</b>	<b>05</b>
1.1. Justificación del proyecto.	06
1.2. Estructura de la memoria.	07
<b>2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA.</b>	<b>08</b>
2.1. Objetivo general.	08
2.2. Objetivos específicos.	08
2.3. Metodología de trabajo.	09
<b>3. MARCO REFERENCIAL.</b>	<b>11</b>
3.1. Introducción al tema elegido.	12
3.2. Antecedentes.	24
3.3. Conclusiones.	27
<b>4. DISEÑO GRÁFICO VS LIBRO DE ARTISTA.</b>	<b>29</b>
4.1. Antecedentes del diseño gráfico aplicado al libro de artista.	30
4.2. El libro de artista como una aplicación más dentro del diseño gráfico.	35
4.2.1. Editoriales y publicaciones	36
4.2.2. Artistas emergentes y otros referentes.	45
4.2.3. Diseñadores que publican libros de artista.	51
4.2.4. Materiales y tendencias para diseñar un libro de artista.	57
<b>5. CONCLUSIONES Y APORTACIÓN.</b>	<b>64</b>
5.1. Posibles aportaciones para generar un libro de artista.	65
5.2. Reflexiones finales.	68
5.3. Líneas de trabajo futuro.	70
<b>6. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN.</b>	<b>72</b>
6.1. Bibliografía.	72
6.2. Índice de imágenes.	77
6.3. Glosario.	80

## 1. INTRODUCCIÓN

Editar libros es abrir caminos de inspiración y conocimiento. Es hacer posible los universos de la imaginación, de la fantasía. Es explorar materiales y formas, palabras e imágenes. Es hacer tangible la creación... ¿Hay algo más importante? Están dirigidos a la gran e inmensa minoría. (de la Villa, 2015).

En la actualidad muchos son los cambios que se están produciendo dentro de la comunicación y el diseño gráfico. Para estos tiempos es importante conocer el panorama actual y con ello las herramientas necesarias para poder mantenernos dentro de esta generación multidisciplinar.

Profundizar y conocer toda la trayectoria del libro de artista y su transformación hasta la actualidad es el principal objetivo de este proyecto.

En el libro de artista, tal y como lo entendemos hoy en día, la intervención del autor afecta al arquetipo de libro, a su propia naturaleza como objeto. Encontramos así, libros únicos y reproducidos; hechos a mano y generados por procedimientos electrónicos, en cajas, desplegables, enrollados; contruidos con un enorme e imaginativa variedad de técnicas y soportes, y donde lo escenográfico es también convocado a desempeñar su papel. El libro de artista puede integrar a casi todas las artes, y ésa es la puerta principal por la que se invita a la imaginación. (González y Tomé, 2001)

## 1.1. Justificación del proyecto.

Un libro de artista se puede definir como un portador de diferentes ideas, un generador de experiencias y transportador de memoria, un objeto o una serie de elementos que focalizan todo aquello que el autor quiere expresar, dejar ver desde la forma más simple e íntima, hasta la forma más compleja e introvertida. Una narración con un formato inesperado en el que la emoción y la creatividad van de la mano. Desde los comienzos del siglo XX este contenedor evoluciona y se convierte en un soporte de experimentación, mezclando diferentes disciplinas que se han ido regenerando y transformando juntas hasta la actualidad, manipuladas por diferentes artistas, profesionales de oficios, poetas y fotógrafos y que ahora en la actualidad, van más allá gracias a las nuevas tecnologías y a los conocimientos mejorados entre otros, por los diseñadores, es aquí donde el diseñador gráfico juega un papel importante junto al artista o como “artista”.

Hoy en día un libro de artista puede ser más que una obra de arte, más que una serie de imágenes, signos, texturas, olores y fotogramas puede ser de cualquier material, tamaño, efímero y reproducido hasta con impresión 3D o tras el diseño de un holograma. Un ejemplo de esto es la obra del artista Dionisio González en su última exposición dentro del *Festival Off* de PhotoEspaña 2019, en Ivory Press, llamada *Concrete Island*.

Tras mi formación académica, mi experiencia profesional y artística, me siento enormemente atraído por el desarrollo y elaboración de un libro de artista. Es por ello, que llevo a cabo el trabajo como investigación en el contexto artístico, centrando la relevancia que ha tenido y puede tener el diseño gráfico para su ejecución. Teniendo presente y analizando como repercuten las técnicas actuales, los conocimientos estéticos y de comunicación y relacionar qué ventajas como diseñador gráfico podemos aportar para poder elaborar un libro de artista, tanto en digital como en analógico.

Desde hace tiempo estoy relacionado con artistas actuales, contemporáneos y diseñadores, todos ellos implicados, activos, en distintas disciplinas y con diferentes intenciones. Gracias a ello y a mi formación he podido compartir experiencias y participar en exposiciones, realizar publicaciones, colaborar en varios proyectos artísticos como podría mencionar el Proyecto Yo, colectivo de doce artistas unidos tras un mismo concepto. También he colaborado para la revista LaLata, publicación “objeto”, dirigida por Manuela Martínez Romero y Carmina García Palacios, entre otros. La mayoría de ellos planteados de diferentes maneras y técnicas, apoyadas por la necesidad de narrar mis emociones, sensaciones, experiencias y trabajar nuevos conceptos. Es en este momento, cuando empiezo a encontrarme con diferentes ejemplares de libros de artistas, publicaciones experimentales, de colección, fotolibros, etc., y que consiguen despertar en mí un gran interés para poder llevar a cabo proyectos personales relacionados con este tema y que al mismo tiempo me sirven para progresar y complementar mi formación académica.

Tras todo esto quise profundizar y dar respuesta a unas serie de cuestiones:

- La naturaleza del libro de artista.
- Su relación con el diseño gráfico y el artista gráfico.
- Su repercusión para realizar el libro de artista.
- Los orígenes del libro de artista, referentes y tipologías.
- Situación actual del libro de artista.
- Aportación del diseñador gráfico al nuevo libro de artista.

## 1.2. Estructura.

El TFM estará organizado en cinco capítulos, configurados en base al análisis de dos grandes áreas: el libro de artista y el diseño gráfico. Desde el inicio se ha tenido en cuenta las diferentes fases temporales para la realización del mismo, desarrollando así una metodología adecuada. Se han establecido una serie de pasos jerarquizados para conseguir los objetivos marcados desde que se elige la temática hasta que se finaliza con la aportación al trabajo de investigación.

Dentro de la memoria podemos distribuir los cinco capítulos en tres bloques;

- Un primero, que engloba los dos primeros capítulos a modo de introducción, justificación del TFM y la presentación de los objetivos principales de toda la tarea de investigación, se aclara el punto de partida y se presenta el flujo de trabajo.
- Formando el segundo bloque, estarían los capítulos tres y cuatro, destinados a toda la investigación en relación a las dos temáticas elegidas, el libro de artista y el diseño gráfico. Antes de comenzar con estas fases se establecieron pautas de actuación para comenzar la investigación, mapas mentales, etc., que tenía como fin de ir estructurando listas y bases para escoger los medios de búsqueda necesarios para realizar el trabajo de investigación y no demorar mucho esta fase con ramas asociadas a los temas elegidos y así, empezar a dar respuesta a los primeros objetivos específicos marcados.

Dentro de este bloque, se recogerá toda la investigación relacionada con todo el marco referencial; definición de los temas elegidos, historia del libro de artista y los artistas más destacables, sintetizar y presentar cómo evoluciona el artista gráfico de comienzos del siglo XIX al diseñador gráfico actual del siglo XXI, ver la forma con la que repercute esta evolución en las técnicas, materiales y tendencias para ejecutar la publicación de estas obras en la actualidad.

- Por último, un último bloque compuesto por el capítulo cinco. Dentro de éste, se reflejan las conclusiones, las reflexiones y aportaciones tras los capítulos anteriores para generar en la actualidad un libro de artista. La intención es conseguir los mejores resultados y establecer con los mismos una “línea de trabajo futuro” con el fin de seguir investigando a nivel personal sobre este tipo de soporte.

Destacar dentro de este bloque, que el trabajo se finaliza con un último capítulo donde aparecerán las fuentes de documentación, el índice de imágenes y un breve glosario.

## 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

### 2.1. Objetivo general.

El principal objetivo de este trabajo es analizar todos los aspectos relacionados con el libro de artista y toda la relación que mantienen con el diseño gráfico de hoy en día.

### 2.2. Objetivos específicos.

- Definir el origen y concepto del libro de artista.
- Explorar las ventajas que ofrece el diseño gráfico para publicar un libro de artista en la actualidad.
- Identificar los principales referentes dentro del tema elegido.
- Investigar las influencias de las tecnologías digitales asociadas al diseño gráfico y sus posibles usos para dichas publicaciones.
- Identificar revistas, galerías, museos, espacios y eventos relacionados con la promoción o visualización de libros de artista en España.
- Concluir con las etapas o características principales para generar un libro de artista, con el fin de conseguir resultados novedosos y óptimos.

## 2.3. Metodología.

Cómo método de investigación se establece un amplio análisis sobre todo aquello relacionado con el libro de artista, su historia, su evolución y adaptación a los nuevos soportes de la actualidad, con el fin de conseguir una serie de aportaciones y nuevas líneas de trabajo para generar libros de artista. La metodología que se ha llevado a cabo ha sido progresiva, de experimentación y cualitativa, con el fin de completar los objetivos marcados en todo el trabajo.

Como principal punto de partida se establecen pautas para dividir la búsqueda en diferentes fases. Primero se realiza una investigación sobre el concepto principal para definir lo que es un libro de artista, tipologías, cuando surge y cuales son las principales causas que hacen reflexionar al espectador de que un libro como tal, pasa a ser una obra de arte, con una intención más de que su contenido sea leído.

Este proceso comienza en una búsqueda intensa en internet, donde se van generando una lista de marcadores de páginas web dejando reflejada toda la historia relacionada con el tema, de una forma completa y contrastada para descartar aquellas que aportan información confusa y repetida. Al mismo tiempo que se avanza, se conocen nombres relevantes de referentes históricos, como por ejemplo Stéphane Mallarmé, quien publica de forma experimental en 1897 su obra *“Un coup de dés jamais n’abolira le basard”*, en la revista Cosmopolis, señalada como un hito en la historia.

Se empieza a descubrir y a seleccionar obras que son impactantes o tienen relación directa con el artista gráfico que pasará a evolucionar como diseñador gráfico, o esos estudios de libros de artista que sirven como referentes en el mundo del diseño como tal, como puede ser la obra de Bruno Munari *“Litolatta”* *L’anguria lirica* (1934).



También destacar la importancia que reflejan las vanguardias y otros movimientos artísticos en este campo, como por ejemplo el movimiento Fluxus. Según completaba la investigación sobre el concepto y su historia, iba valorando las aportaciones relacionadas con conceptos que están relacionados con el tema contrastado, el diseño gráfico; utilización de las tipografías, los formatos seleccionados, la experimentación con los soportes, materiales y métodos de reproducción, sorprendiéndome cada vez más de una forma muy grata.

Esta fase, se fue ampliando una lista de referentes bibliográficos, proyectos de investigación sobre el libro como objeto de arte, revistas, páginas web, etc., especializadas en arte contemporáneo, conceptual, sobre libros ilustrados, de artista, fotolibros, revistas objetos, etc. Todo esto me ayudó a establecer pautas para diferenciar todas las tipologías y entrar en una segunda fase en la cual, se centra en la parte de recopilar los referentes mas importantes con respecto a los objetivos principales, a generar una selección de artistas la actualidad y reflexionar sobre su aportación al trabajo.

Una investigación en la que se profundizó en los artistas más relevantes y emergentes del panorama actual, prestando principal atención a los de ámbito nacional. Artistas como Guillermo Mora, ganador IV Premio Ankaria al Libro de Artista 2018, por su obra *La Maison*, gandes referentes artísticos en España ligadas a la historia del libro como Esther Ferrer, Concha Jeréz, ambas Premios Nacionales de Artes Plásticas, José Igés, más actuales como Secundino Hernández entre otros.

Se continuó con una búsqueda de información sobre los antecedentes realicionados en el diseño gráfico aplicados al libro de artista en España y se fue enlazando con todo aquello que dentro de este ámbito del diseño guardaba una relación con el libro de artista, nuevas publicaciones y ediciones experimentales que pudiesen ser relevantes en este proyecto de investigación. Pep Carrió o Isidro Ferrer, Jaime Narváez y Marc Monguilod Triola han sido relevantes para sentirme atraído por profundizar en las publicaciones experimentales sobre todo.

Una vez que se analizó el concepto y los artistas más relevantes, se fueron profundizando en todas las técnicas de reproducción, soportes, formatos, materiales, etc., de los que se investigó bastante en la última etapa dentro del mundo de impresión y soportes digitales, y de cómo repercute el diseño gráfico en la aplicación de estos soportes y de su interacción con el espectador.

Tras analizar todas las últimas tendencias pasé a investigar sobre galerías, asociaciones, etc., que le dieran visibilidad a estos proyectos y comparar como aplican estas a su producción y tipos de publicaciones de las que disponen. Se visitaron algunos establecimientos, galerías, editoriales y museos con el fin de poder conocer más de cerca todo lo relacionado con el proyecto.

### 3. MARCO REFERENCIAL.

Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. (Borges, 1985).

Si existe un elemento, un instrumento, un objeto común al ser humano, ese es, sin duda el libro. No es este el trabajo para realizar una historia documentada sobre el libro, pero sí podemos afirmar que, independientemente del material utilizado en la escritura, del tipo de conversación, e incluso de su difusión, el libro, los libros, nos han ido acompañando a lo largo de los siglos y, a través de sus páginas, nos hemos ido construyendo, ya que el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. (Borges, 1998)

Un libro es un objeto capaz de poder moverse libremente y al mismo tiempo transmitir cantidad de información en muy poco espacio, servir al mismo tiempo como vehículo para comunicar mucho más allá de los límites de una vida, acompañar y envolver al lector de infinitas sensaciones.

Esa imaginación a la que Borges hacía anteriormente mención, inherente al ser humano, jugará un papel importante en el arte contemporáneo. Los y las artistas visuales comenzarán a indagar, trabajar y concebir sus obras en nuevos soportes y asimismo se decantarán por la utilización de materiales diferentes al de los géneros artísticos tradicionales. “El libro de artista” es un claro ejemplo de esto, puesto que, a diferencia de los libros comunes, es elevado a obra de arte gracias a la concepción y a la manipulación del propio artista. Con el paso del tiempo ha ido evolucionando, encontrándose en la actualidad con un nuevo enfoque y una apuesta a la experimentación de los nuevos formatos, materiales y soportes.

Como dice Giorgio Maffei en su libro, (Maffei y Lafuente, 2014, p.12), una vez que desaparece todo soporte literario, el artista se apodera de un nuevo equipaje instrumental, dilata su experiencia y usa el libro como campo de experimentación.

## 3.1. Introducción al tema.

A lo largo de la historia muchas han sido las definiciones y nomenclaturas que se le han ido dando al libro de artista y que al mismo tiempo ha conseguido confundir a personas relacionadas en el ámbito del arte y que ha generado un desconocimiento casi total al resto. Libro ilustrado, libro de pintor, libro de arte, libro objeto, libro de artista son esas definiciones con las que se ha querido clasificar el tema. La respuesta más clara y breve sería, “el libro de artista no es un libro de artes es una obra de arte”, (Maffei y Lafuente, 2014, p.12).

Es un medio de expresión con parámetros nuevos, totalmente diferenciados de la pintura, de la escultura, de obras literarias presentadas en libros, etc., esta diferencia hace necesario un género artístico nuevo e independiente. Uno fundamentalmente interdisciplinario, como lo son el cine, el comic y el videoarte, considerados ya como formas diferenciadas de expresión artística.

El libro de artista es una obra de arte, concebida y realizada por un artista visual en su totalidad. María José Prada Rodríguez en su Tesis Doctoral, (Prada, 2017, p.31-32), nos expone que El número 14 de la revista neoyorquina Art-Rite recoge declaraciones de cincuenta personalidades del arte del momento (1976-77) en las que reflexionan sobre el naciente género del libro de artista y sus posibilidades. También mencionan algunas de las potencialidades más aprovechables de entre las características del libro (como producto editado), tanto en su naturaleza como en la estructura (comercial, social) que les da soporte. Para estos artistas y críticos, el libro es un medio:

- Democrático: antielitista (ofrece miles de copias disponibles a un coste relativamente bajo). Es replicable, ubicuo, y tiene un público potencial enorme.
- No tiene apenas valor excepto por las ideas que contienen.
- Permite una distribución alternativa, que descentralizan los canales habituales del arte.
- Guarda connotaciones históricas que en parte tienen (o representan) autoridad, glamour y poder.

Y además su uso presenta otras cualidades:

Es táctil (su cualidad más distintiva, sobre todo en comparación con otros medios como el cine o la televisión). Al contrario que en ellos, los libros se tocan. Hoy los diseños de las interfaces de los dispositivos digitales también responden a un uso táctil.

- La intimidad: el libro se lee en soledad, donde tiene lugar la conexión entre productor/artista y lector.
- Es compacto: el objeto libro ocupa relativamente poco espacio; es fácil de almacenar, relativamente fácil de gestionar como archivo (el lomo es significativo) y capaz de guardar la máxima información en el mínimo espacio.
- Difícil de romper, es durable.
- Portátil, ligero, manejable.
- Como contenedor de información no requiere de dispositivos ni de lugares especiales para su observación.

*Un coup de livres*  
*El “libro de artista” no es un libro de arte.*  
*El “libro de artista” no es un libro sobre arte.*  
*El “libro de artista” es una obra de arte.*  
(Schraenen, 1984).



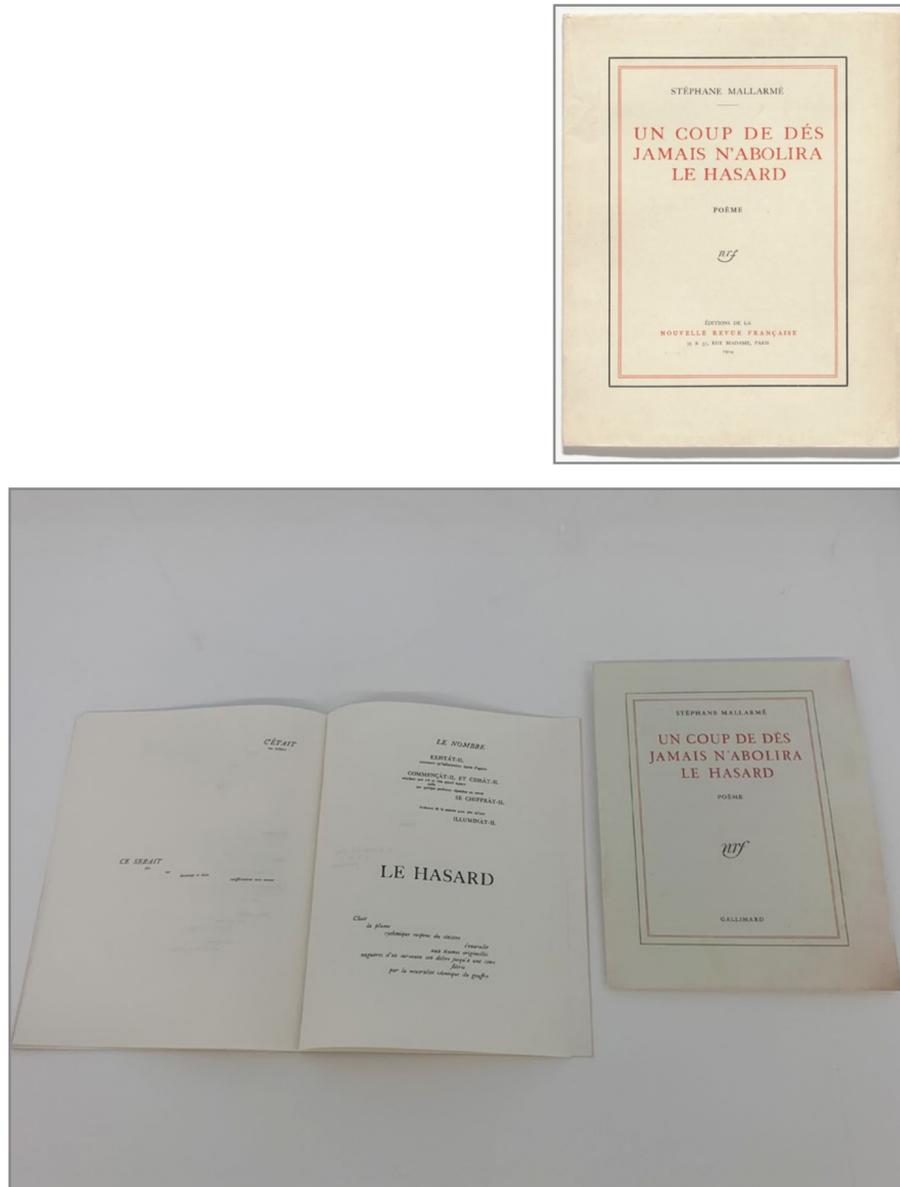


Figura 4. Stéphane Mallarmé, 1914. *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*.

### **Finales del siglo XIX.**

Sin adelantarnos en el tiempo, ni a los acontecimientos, antes debo señalar que según presenta Giorgio Maffei, a finales del siglo XIX, existe un libro de Stéphane Mallarmé, una obra cumbre según historiadores titulada: “*Un Coup de dés jamais n’abolira le hasard*”, escrita en 1897, poco antes de su muerte, ese mismo año fue publicado en París en la revista *Cosmopolis* y en 1914 publicado por la NRF (*Nouvelle Reue Française*) conforme hoy se conoce. (Maffei y Lafuente 2014, p.13) (véase figura 4)

Mallarmé para ver la reacción del público le preguntó a Paul Valéry; “¿No le parece que esto es un acto de locura?” (Schraenen, 2010, p.7).

En este momento Mallarmé concibió, “el libro”, en el que liberó por primera vez al texto de su tradicional disposición en la página. Ya no hay una lectura recto-verso, ni página izquierda y página derecha, sino un texto que se lee de izquierda a derecha, de una página a otra sobre la totalidad del espacio desplegado ante la mirada del lector.

Esto supuso una ruptura con el pasado y ha servido como referente en diferentes campos de la creación artística. “Mallarmé insistía en la importancia y el “significado” del formato, quería un libro en el que cada cosa fuese pensada, en el que la disposición de las partes, su alternancia y su relación fueran producto de una reflexión, “un libro en el que la impresión tipográfica e incluso el plegado de las páginas asumen un significado idealista, analítico y expresivo, [...] una intuición global en la que el sentido de la poesía se articula en la. Interdependencia de todos esos elementos”. (Maffei, 2014,p.13).

Es aquí donde podemos decir que nace el “libro de artista”.

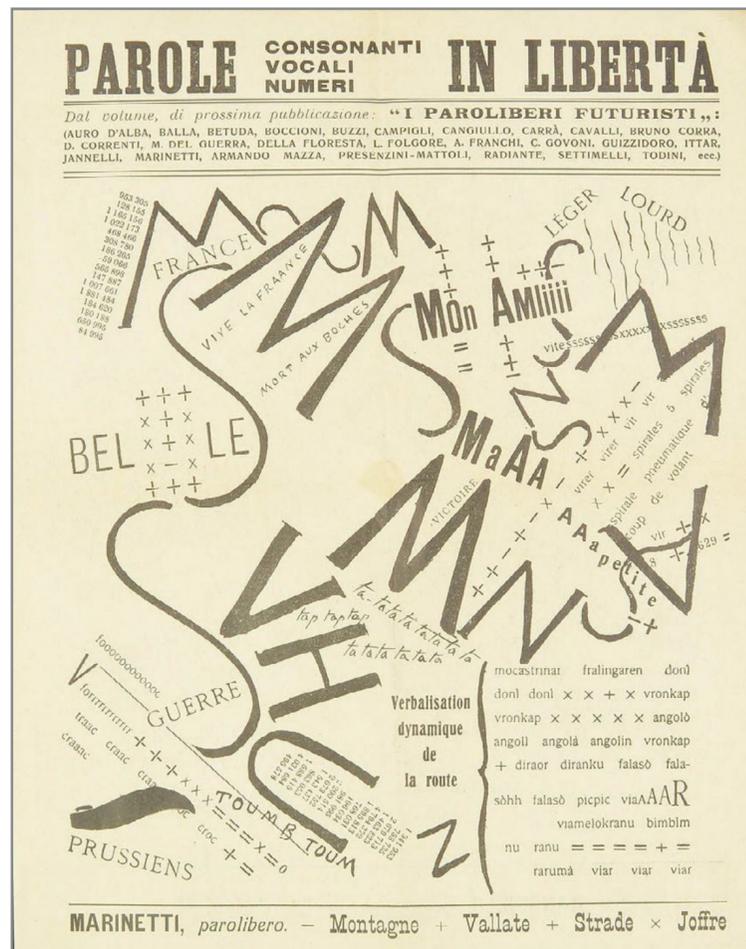


Figura 5. Filippo Tommaso Marinetti, 1913. *Parole in libertà*.

### Siglo XX. (1900-1950)

Tras todo esto nos encontramos a principio de siglo, una fase en la que empiezan aparecer nombres interesados en estudiar e ir más allá tras la actuación de Mallarmé. Por ejemplo, Filippo Tommaso Marinetti, escritor, poeta, dramaturgo y editor, entre otras cosas, se obsesionó y experimentó con los libros ilustrados para bibliófilos, arriesgaba con las composiciones tipográficas, el formato de la hoja, etc., consiguiendo así, llegar a ser más tarde uno de los fundadores del futurismo. Obras que podemos destacar, *“Parole in libertà”*, 1913. (Véase figura 5)

Es un momento nuevo en el arte, donde la cultura soviética posrevolucionaria, completan la destrucción de la sintaxis e investigan un auténtico cambio en expresarse, en la búsqueda de una nueva ortografía y tipografía. Poetas, artistas, artesanos y filósofos se ven atrapados por esta forma de comunicar todos sus pensamientos.

Año 1912, aparecen los papiers collés o collage, momento en que Georges Braque empieza con un rollo de papel pintado, recortaba y pegaba en sus cuadros, es aquí cuando empieza una nueva técnica utilizada por pintores y por poetas, como Pablo Picasso, Max Ernst y Kurt Schwitters. Destacar en el 1913, la obra del poeta Blaise Cendrars, *“La prose du Transsibérien”* con ilustraciones de Sonia Delanuy, que consistía en un libreto en formato acordeón donde forma y contenido se entrelazaban en la fusión entre literatura y artes visuales.

¿Por qué no hacer libros que se abran como organillos, cámaras fotográficas, sombrillas, abanicos? Serían totalmente adecuados para las palabras en libertad. Estoy totalmente entusiasmado con esta idea y debería complacerme porque tú también estás más que harto y asqueado de las formas bestiales de los libros comunes. Carta del poeta futurista Corrado Govoni a Marinetti, 1915. (Maffei y Lafuente, 2014, p.14).

No cabe duda que estamos en el periodo de transición del libro, del arte, momento en el que se desarrollan grandes ideas vanguardistas, Mallarmé con la obra *Un coup de dés*, Apollinaire con sus *Calligrammes*, Marinetti con sus manifiestos futuristas y con la destreza del diseñador futurista Fortunato Depero capaz de transformar el libro en objeto con su libro *Depero Futurista*, 1913-27, más conocido como el *Libro Imbullonato*, en el que sustituye su encuadernación tradicional por dos enormes tornillos bulones que atraviesan el libro reflejando con carácter en los que están sumergidos los artistas futuristas. (Maffei y Lafuente, 2014, p. 35).



Figura 6. Velimir Khlebnikov y Aleksei Kruchenykh, 1912. *Mirskontsa*

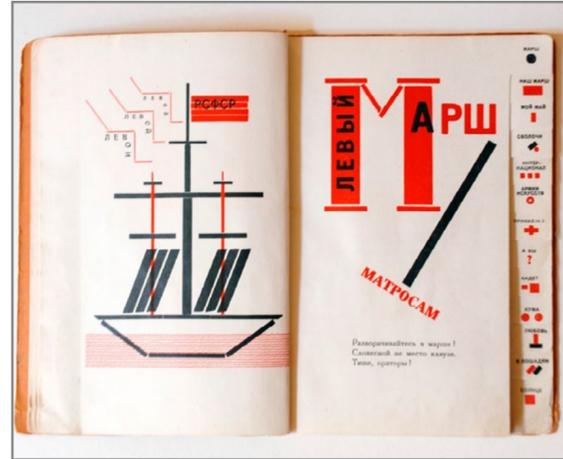


Figura 7. El Lissitzky, 1923. *Dlia Golosa*.



Figura 8. Tullio Dalbisola y Bruno Munari, 1934. *Litollatta*.



Figura 9. Marcel Duchamp, 1934. *La boîte verte*.

Velimir Khlebnikov, Aleksei Kruchenykh, Roman Jakobson, Vladimir Mayakovsky, asociados a los artistas Mikhail Larionov, Natalya Goncharova, Kazimir Malevich y Aleksander Rodchenko, son el detonante en ese momento para catalogar el libro como objeto de arte. Libros como *Mirskontsa* (1912) de Velimir Khlebnikov y Aleksei Kruchenykh, con litografías de la artista Natalia Goncharova, poder apreciar como la caligrafía destaca por ser puntiaguda, como aparecen las letras sueltas por las páginas junto con líneas rectas y geométricas y danzan con la intención de expresarse continuamente (véase figura 6). En el libro *Dlia Golosa* (1923), diseñado por El Lissitzky el cual contiene trece poemas de Vladimir Mayakovsky, podemos destacar el buen uso de la tipografía constructivista, la originalidad de su índice situado al margen derecho, diferente al estar troquelado como si de un listín de teléfono se tratara. Destacar en el diseño la superposición de figuras geométricas en rojo y negro que anuncian el sentido de cada poema. (véase figura 7).

Continuamos en un momento en el que el objeto tiende a descomponerse, deconstruirse, buscar nuevas direcciones según las ideas de los artistas y las posibilidades futuristas que les darán los materiales, como hace Tullio Dalbisola y Bruno Munari con la obra *Litollatta* (litografía sobre latón) (véase figura, 8) *L'anguria lirica* (1934) o dentro del movimiento dadá y surrealista a Marcel Duchamp con *La boîte verte* (1934). (véase figura 9).

Empieza aquí, como bien dice Giorgio Maffei, la era post Gutenberg, la homogeneidad y la uniformidad de la manufactura derivadas de la cultura renacentista sobre la belleza de la construcción de perspectiva, buscando ahora, en la sociedad tecnológica, la fragmentación y la descentralización. p.15.

Tras esta experimentación en la nueva era, cada vez la nueva forma de libro se acerca al objeto libro artístico puro, como queda reflejado en obras de Dieter Roth, Francisco Pino y Bruno Munari, utilizando páginas exentas de textos, con diferentes materiales (papeles de colores, cartulinas, plásticos, etc.), troquelados, cortados, perforados, acompañados de pistas ofrecidas por el artista para poder transmitir al lector, emociones, pensamientos, impresiones, etc., mediante un

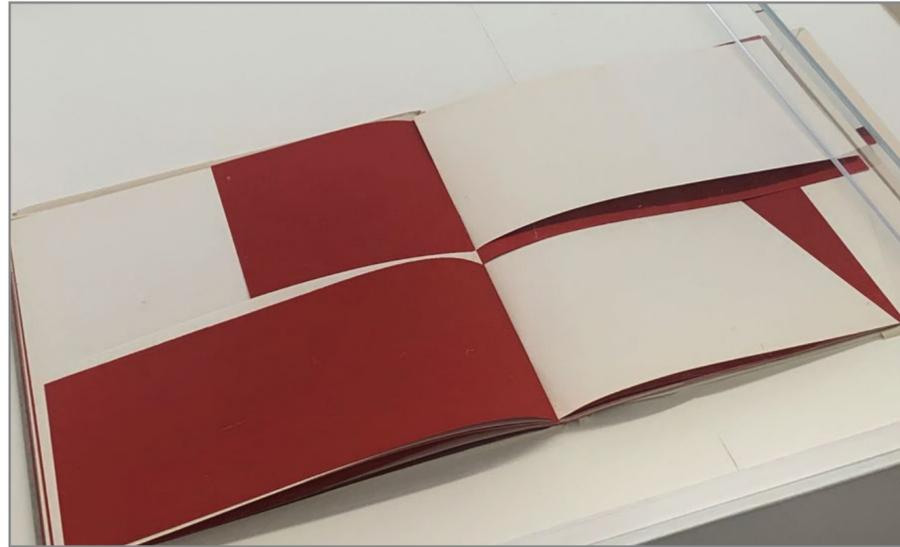


Figura 10. Bruno Munari, 1953. *An unreadable Quadrat-Print*.



Figura 11. Bruno Munari, 1961. *Aconá Bivombi*.

relato visual. Estos artistas estaban preocupados por el orden, el equilibrio formal de los pesos, en la relación entre los colores y en la interacción del lector de forma activa con la publicación. (véase figuras 10, 11)

Dieter Roth, conocido por el uso de materiales no convencionales en sus obras, como el chocolate, el queso o el salami, entre muchas otras inusuales. Esta extensa variedad, acentuada por la profusión de medios artísticos elegidos por él, pintura, escultura, dibujo, grabado, demuestra un claro rechazo de las categorías tradicionales de arte.

Bruno Munari ha trabajado en una amplia gama de áreas, desde las llamadas artes plásticas, diseño, gráfico e industrial, y cinematografía, hasta escritura, didáctica y poesía. Es un gran referente en el mundo del diseño. Su prolífica producción editorial (1929-1998) siempre estuvo marcada y fue conceptual de sus propuestas, por la apertura a otros territorios sensibles y cognitivos. Sus *Libri illeggibili* (1949-1988), por ejemplo, son informes en los que las palabras desaparecen para dar paso a aspectos puramente visuales.

El trabajo de Munari tuvo una importante repercusión en la imagen de la cultura italiana, como lo demuestran los trabajos realizados para la editorial Giulio Einaudi Editore o el diseño gráfico de las colecciones Piccola Biblioteca, Nuova Universale, Nuovo Politecnico, Collezione de Poesia, Centopagine, Paperbacks o Nuova Biblioteca di Cultura.

A este momento se le debe sumar la situación pletórica que estaba viviendo la fotografía, un momento en el que la fotografía estaba en todo momento presente. Una evolución paralela a todos estos acontecimientos que permitió poder incorporar la impresión de fotografías en las publicaciones.

Los artistas dan un paso más planeando los encuadres y las composiciones de las imágenes teniendo en cuenta la posición que ocuparían en las páginas y el efecto visual que esto conseguiría, sumando otros recursos gráficos y tipográficos. Un ejemplo son los libros de Aleksander Rodchenko.



Figura 12. Lucio Fontana, 1966. *Libro de Oro*.

En mitad de los años 50, todas las disciplinas artísticas se encuentran en continua evolución, de la experimentación, del arte libre. El libro llega aquí a convertirse en un objeto de arte. Una etapa donde las escrituras abstractas que derivan de estas experiencias buscan una dimensión espacial y mental, como el libro diseñado por Lucio Fontana, *Libro de Oro* (1966). (véase figura 12)

### **Siglo XX (1950-2000)**

En los años 60 se produce un importante resurgimiento del libro en el mundo del arte, se reinician los procesos creativos, el libro al igual que la pintura del momento pierde la palabra y la imagen para ofrecerse formalmente desnuda. Es el momento de la anulación, de empezar de cero.

“Fundamentalmente, el verdadero artista del futuro será un poeta son palabras que no escribe nada”, Yves Klein, 1961.

En las colecciones de los museos y en las exposiciones, pero sobre todo en la actividad de los artistas englobables en las corrientes más cercanas al arte conceptual, el libro empezó a presentarse en pie de igualdad con la obra de arte tradicional. El libro rompió los límites de su función de soporte material de un texto para “competir”, como “objeto artístico”, con las obras de arte. (Schraenen, 2010, p. 5).

Nuevas tensiones sociales y políticas enfrentan a los artistas y les hace llevar la idea de arte impreso a una acción radical, desafiando a un sistema marcado por el elitismo y las jerarquías propias de la actualidad, que al mismo tiempo sirvieron de estrategias de comunicación de estas ideas políticas y estéticas. Apareciendo artistas como JoHn Cage, que descubrió el silencio o movimientos artísticos como Fluxus (véase figura 13), declarándose contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se autoproclamó como movimiento artístico sociológico, en el que el antilibro, el festival y la performance eran los medios utilizados para depurar el mundo de la enfermedad burguesa.

Otro movimiento que también cabría destacar de momento es el movimiento artístico Zero, activo entre 1950 y 1960, fundado por Heinz Mack, Otto Piene y Günther Uecker, quienes buscaban la claridad, involucrando a artistas como Lucio Fontana o Jesús Rafael Soto.



Figura 13. George Maciunas, Fluxus Edition, 1964. *Fluxus I*.

*Livre-étalon* (1981) de Robert Filliou, sirve para evaluar y medir toda la literatura. Según el artista: “Toda literatura, pasada, presente y futura, puede finalmente evaluarse objetivamente gracias a este libro, que en sí mismo garantiza la medición estructura y la apreciación imparcial de los materiales impresos”. El título del libro alude a la obra de Marcel Duchamp *3 Stoppages-étalon* (1914). Es una publicación de dimensiones reducidas con formato de acordeón, que tienen la ventaja de relacionar secuencia, texto y forma, al tiempo que permite dos tipos de lectura; una lectura espacial continua, ininterrumpida y otra secuencial. Robert Filliou, está relacionado también con el movimiento Fluxus, quienes consideraban el libro como un soporte de experimentación, tanto como formal como conceptual. Utilizando materiales cotidianos, el artista realizó propuestas de gran riqueza conceptual e imaginativa: piezas didácticas y lúdicas en las que se le invitaba al público a participar. A través de la poesía, el teatro, la performance, la pintura, la escultura, el vídeo o el cine, Filliou promueve la idea de “creación permanente”, desmitifica la figura del autor y extrapola la actividad artística a la vida en general.

En este proceso, podemos contar con antecedentes claros en los libros editados, ilustrados y diseñados por los artistas de vanguardias históricas en la primera fase del siglo XX y que se fueron modificando a lo largo de la segunda mitad sobre todo durante los años 60 y 70. Todos estos concibiendo el libro como obra de arte modificada, de forma visual a través de acciones, performances y en objetos autorreferenciales o en espacios de experimentación conceptual, verbal y material. Ray Johnson agrupó a un conjunto de artistas cercanos al compositor John Cage, denominándolo el “Black Mountain College”, donde sin presencia física del artista para no ser objeto de la comercialización, se reunían en espacios, festivales donde presentaban esculturas, obras teatrales, ballet, vídeos, etc., de una forma experimental y de vanguardia.

Es un momento en el que el libro de artista como obra de arte, es reproducido, copiado, fotocopiado: multiplicado en masa, accesible a todos en cualquier lugar. De acuerdo a Johanna Drucker, el libro de artista era un múltiple democrático, teniendo así diferentes consecuencias teóricas e institucionales. Los artistas crean sus libros, incluso autoeditan, otros se convierten en editores y publican obras de amigos, haciendo así, un objeto fácil de hacer circular y constituir una red de comunicación y de intercambio, pasando de mano en mano antes de encontrar su lugar en colecciones o museos. Es por esto, por lo que el libro de artista ha acompañado a los artistas conceptuales y el de quienes entendían al artista como un agente de cambio social.

Durante estos veinte años, los impulsos de artistas, movimientos, colectivos y otros agentes destinados a modificar el statu quo, intelectual, artístico y político se canalizaron en la producción de abundante material impreso (Espejo, 2019).

Momento en el que las actividades y comportamientos artísticos encuentran en el libro el mejor soporte para actuar y recrear todo aquello que tienen en la cabeza y así poder hacer partícipe al receptor incluso de sus vivencias, experiencias y pasajes vividos, etc. Artistas como Edward Ruscha con su libro *Twentysix Gasoline Station* (1964) o *Some Los Angeles Apartments* (1965), son un claro ejemplo de lo comentado, trabajos en los que la portada está formada por una arquitectura tipográfica perfecta con solo tres palabras y ocupando todo el formato y en sus interiores imágenes que representan esos pasajes vividos por el autor. (Véase figura 14), Tras estos ejemplos de Edward Ruscha, sirven como gran referente para las futuras publicaciones denominadas como fotolibros.

Tras estos artistas mencionados destacar otros artistas que también han sido referentes por sus publicaciones como Ian Halminton Finlay, Stanley Browun, Juan Hidalgo, Richard Tuttle, Dieter Roth, Alberto Carnero, Giuseppe Penone, Daniel Spoerri, Giovanni Anselmo, José Daniel Castillejo, Marcel Broodthaers, Augusto de Campos y Julio Plaza, Joan Rabascall, On Kawara, Eulàlia Grau, Muntadas, Richard Prince, Isidoro Valcárcel Medina, Salvador Dalí, Antonio Tápies, José Emilio Antón y un largo etcétera.

“No existe medio artístico que plasme de forma tan directa la palabra, la voz de artista como libro de artista, un formato de portada para generar ideas y pensar diferente de los territorios intelectuales con los que estamos familiarizados”. (Martínez, 2009, p. 18).





Figura 14. Edward Ruscha, 1964. *Various Small Fires and Milk*.  
Edward Ruscha, 1965. *Some Los Angeles Apartments*.  
Edward Ruscha, 1966. *Every Building on The Sunset Strip*.

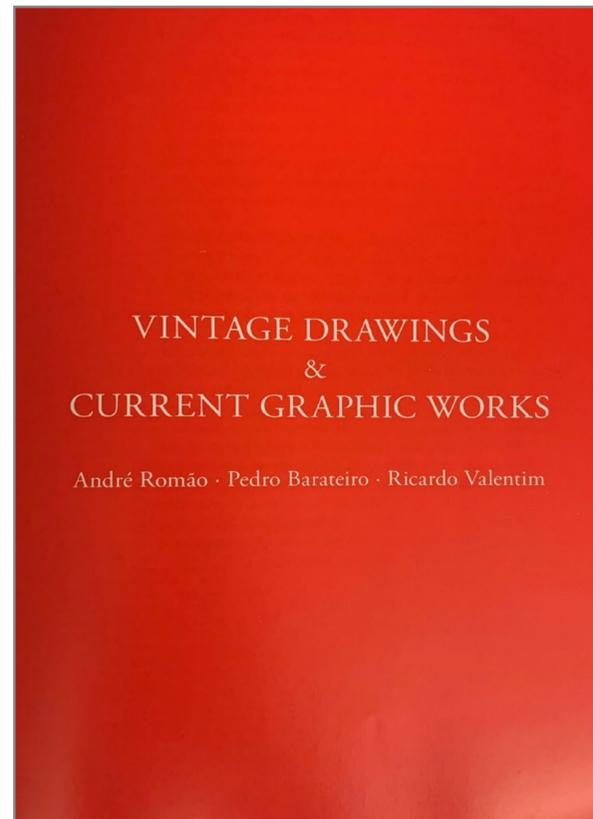


Figura 15. Pedro Barateiro, André Romao y Ricardo Valentim, 2014.  
*Vintage Drawings and Current Graphic Works.*

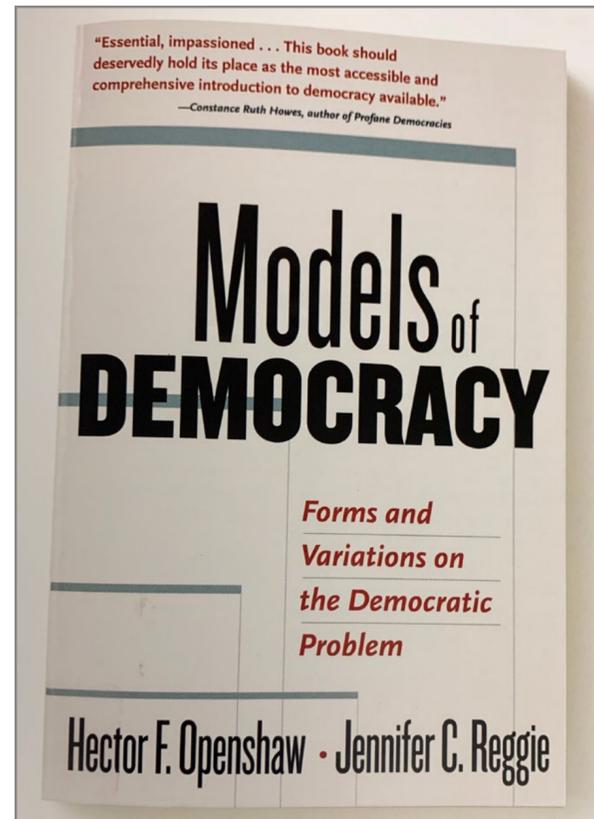


Figura 16. Ricardo Valentim, 2012.  
*Models of Democracy.*

### S. XXI

En la primera década de 2000, ha aparecido una generación que ha redescubierto los potenciales del libro y la autopublicación del artista y que recogen como referente todo aquello que hizo a varios artistas en las décadas de 1960 y 1970 valorar y llevar el libro de artista como un medio artístico de difusión. Isabel Carvalho y Pedro Nora, son un ejemplo de esta generación. Diseñadores gráficos que utilizan libros, carteles, invitaciones, etc., de una manera muy inteligente para poder presentar conceptos y abrir reflexiones de temas que van más allá del alcance de cada proyecto expuesto.

*Vintage Drawings and Current Graphic Works* (2014) surge de colaborar entre Pedro Barateiro, André Romao y Ricardo Valentim al coincidir en la exposición homónima en la Ermita de N.ª Ser. de la Concepción, Lisboa. El libro consta de una serie de hojas sueltas, tipografías superpuestas, imágenes de antropología, historia, arqueología, decoración de interiores y elementos de publicidad. Los universos formales y conceptuales de los artistas se encuentran en este trabajo común para reforzar algunas de sus nociones individuales sobre la importancia de los materiales gráficos y el diseño. Los tres a menudo recurren a proyectos editoriales para articular, generar sus propuestas artísticas. (véase figura 15).

Otra obra a destacar de Valentim, es el libro *Models of Democracy* (2012) reproduce las convenciones ligadas a los bestseller que sintetizan, simplifican y hacen accesibles a todos los lectores de temas importantes en la sociedad actual. Esta es una colaboración entre Ricardo Valentim y el escritor y crítico de arte Stephen Squibb, al que le pidió que escribiera textos breves que ensalzaran las cualidades de la publicación y sus autores ficticios, que obedecen las técnicas de mercadotecnia editorial y completan una parte sustancial de su portada y contraportada. El índice corresponde a las expectativas, con una introducción, capítulos, notas y anexos. Sin embargo, cuando hojeamos el libro nos encontramos prácticamente el libro en blanco, salvo en algunas páginas en las que aparecen algunas ilustraciones basadas en objetos construidos por el artista y que sirven como reflexión a su actual relación con vida política. (véase figura 16).



Figura 17. Dayana Lucas, 2018. *Boomori*.

En la obra *Caracas Caracas* (2010), Dayana Lucas se apropia de las imágenes publicadas por periódicos venezolanos. En un país conocido por la violencia cotidiana, las fotografías de las víctimas y sus familiares aparecen regularmente en las publicaciones. Sin embargo, en este nuevo contexto, la función estrictamente de la impresión se ve afectada por la descontextualización y la ampliación de las imágenes, lo que elimina la función ilustrativa anterior.

Dayana Lucas diseñadora gráfica y especializada en las artes visuales, fundó en 2010 un grupo de artistas y diseñadores la Oficina de Arara, un laboratorio de artes gráficas localizado en Oporto, donde trabajan para realizar trabajos experimentales e interdisciplinarios, intentando recuperar el trabajo “hecho a mano”, este laboratorio ha producido libros, carteles, portadas de discos, con tiradas de producción limitadas y siempre realizados con técnicas relacionadas con las antiguas artes gráficas pero con los conocimientos actuales del mundo del diseño gráfico. (véase figura 17)

Ya concretamente en nuestro país y como muestra de nuevas tendencias actuales dentro del libro de artista, destacar la obra de Antoni Muntadas, uno de los artistas que apuesta por la aprehensión de las posibilidades tecnológicas con la finalidad de elaborar recorridos secuenciales entre la realidad y la realidad virtual. Otra de las características de Muntadas es la utilización artística de contenidos de los medios de comunicación de masas.

Los trabajos de Antoni Muntadas son difíciles de clasificar dentro de una sola disciplina, un ejemplo es su obra *On Subjectivity (About TV)* (1978), pionero en el momento al estar compuesta por un libro y una cinta de vídeo. En el primero, se producen fotografías de *The Best of Life Magazine* junto con las interpretaciones de una audiencia de procedencia diversa a la que el artista envía una imagen sin título. En el vídeo, la subjetividad especulativa de los participantes se pone en relación con la propia subjetividad del artista.

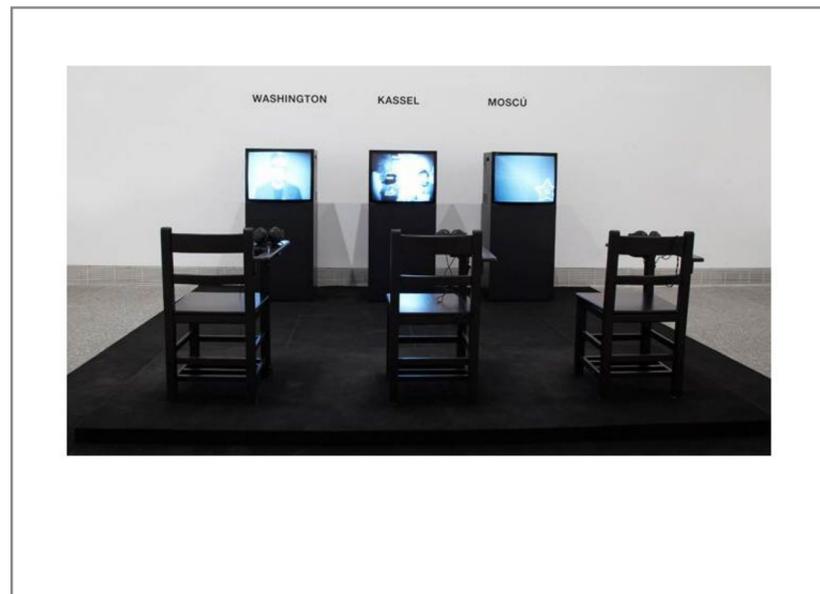


Figura 18. Antoni Mundanas, 2011. *The Last Ten Minutes II*.

En su larga trayectoria destacar las obras *Media Ecology Ads* (1982), *This is not an Advertisement* (1985), *Slogans* (1986) o más recientes como *The last Ten Minutes II* (2011), en la que se confrontan tres monitores con los últimos diez minutos de la programación televisiva de tres ciudades de distintos países: Washington, Moscú y Kassel. Donde durante unos minutos se proyectan imágenes de actualidad, reflejo de la diversidad humana y cultural de lugares escogidos que añaden una capa más de lectura, al confrontar realidades sociales políticamente enfrentadas durante la Guerra Fría. (véase figura 18)

Superando los formatos y adentrándonos más a los soportes nuevos digitales, hablamos del artista Albert Porta, más conocido como Zush, su obra artística está marcada por su experiencia de su paso por el Hospital Frenopático de Barcelona. Fue allí donde se puso el nombre artístico, desarrollo una conciencia social y política desarrollada que le llevó a crear un territorio inventado denominado *Evrugo Mental State*, para el que creó un idioma, una bandera, un himno, una moneda, un sistema de relaciones diplomáticas y demás elementos asociados a la idea de Estado. Toda su obra pictórica la remite a este Estado iconográfico, que se traduce en dibujos, pinturas, collages, fotomontajes y libros de artista. Su obra se refiere a su personaje y a sus múltiples desdoblamientos, aunque más que “polifacético”, él prefiere que se le denomine artista “psicomannualdigital”. En 1996, creó un CD-Rom de nombre *Psicomannualdigital* en el que releva multitud de paralelismos con sus libros. Aspectos no tan sólo gráficos y plásticos, sino también secuenciales.

El recorrido y circuito de lectura de las imágenes, y del libro en general, conserva la misma actitud que sus libros tradicionales. En enigmático universo individual de Zush revela el *Evrugo Mental State* (Estado Mental Evrugo) del artista, un mundo absurdo, mágico, lleno de símbolos y signos provocadores, siguiendo la lógica de su propio alfabeto, diseñado con un menú principal que ofrece tres opciones: Evrugi, The Body y Zush. Según la ruta a la que accedas, podrás adentrarte a ese estado mental del artista a través de imágenes manipuladas o animadas por ordenador.

La obra de Zush nos demuestra que el formato no es el elemento diferenciador para catalogar a los libros de arte, al mismo tiempo que confirma las posibilidades y calidades que el nuevo libro-electrónico puede adquirir. (Crespo, B. 1999, p. 409)

## 3.2. Antecedentes.

En la realización de este trabajo de investigación varias son las ramas por las que se han conseguido reunir todos los antecedentes. Tras mi trayectoria profesional y artística, diferentes situaciones han sido las que han generado dicha recopilación de contenidos y búsqueda de información.

En un primer momento, el interés se centró en conocer y profundizar el espacio madrileño Ivory Press, fundada en Londres en 1996 por Elena Ochoa Foster, primer referente para mí, como editorial especializada en libros de artista en España. Este espacio dispone de una colección de libros de artista formada por piezas de más de ochenta creadores nacionales e internacionales, en las que se encuentran obras destacadas de la Historia de los Libros de Artista y obras recientes. Por esto mismo, fue elegido para comenzar la investigación, conocer artistas, su obra y poder continuar con el proceso de trabajo. El espacio además de sala de exposiciones, club de libros de artista, charlas, etc., también cuenta con una librería con recursos bibliográficos especializados y ejemplos de publicaciones especiales relacionadas al tema de trabajo. Fue aquí donde he conseguido tres documentos importantes recomendados por ellos y donde he profundizado bastante en el tema, por ejemplo: el libro de Janssen et al. *“The book of books” 500 years of graphic innovation* (2012), donde varios artistas realizan una amplia investigación sobre la historia visual del libro impreso, muestra de colecciones especiales de diferentes bibliotecas internacionales y ejemplos de trabajos de impresores, editores y diseñadores gráficos hasta el año 2012. Este libro ha sido importante porque presentan referentes históricos e incluso obras de actualidad elaborados por diseñadores gráficos.

Otro de los libros que debemos destacar, es el de Giorgio Maffei y Javier Maderuelo, *¿Qué es un libro de artista?* (2014), libro que define claramente el tema, hace un repaso a todos los antecedentes históricos y divide todo el catálogo expositivo en tres categorías según el concepto y la tipología de la obra. Este libro ha sido un pilar fundamental para la realización de la investigación aportando información de calidad a través de la cual he ampliado la lista de artistas nacionales e internacionales. Destacar también un documento académico, la tesis doctoral de María José Prada

Rodríguez, *El libro en abismo. Relaciones y transferencias entre imagen y dispositivo en el libro de artista* (2017). Este trabajo estudia como los recursos visuales, estructurales y conceptuales realizan fusionarse entre la imagen, su soporte y el espacio de su recepción, en torno al libro de artista. Dividido en tres partes, una primera investiga sobre el concepto de libro de artista, su significado y uso como dispositivo de arte, y la relación con el campo editorial. La segunda parte trata sobre la relación entre la imagen y el objeto, a partir de concepciones que tienen su origen en el pensamiento barroco en torno a la relación entre ilusión y realidad. La tercera es la más específica, y trata de los libros de artista “en abismo”.

Tras mi visita a Ivorypress, conocer el espacio, exposición sobre libros de artista y la librería me puse a conocer los fondos del Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Este espacio dispone de una Colección de libros de artista, que la forman más de 2.400 documentos de artistas en torno a los años sesenta-setenta del siglo XX, como de artistas actuales. Dentro de la colección se pueden encontrar obras de las neovanguardias norteamericanas y europeas. Destacar artistas del ámbito español y latinoamericano como Antonio Muntadas, Dora García, Perejaume, Julio Campal, Joan Brossa, entre otros.

Realizando estos dos últimos años la adaptación al Grado en Diseño Gráfico en la ESDM Escuela Superior de Diseño de Madrid, encuentro nuevas tendencias en el mercado del diseño gráfico y el arte digital, dos tendencias relacionadas y reflejadas en los contenidos del Máster UNIR y que están en pleno desarrollo por atrapar la atención e interactuar con el usuario, interés que reflejo en poder relacionar estos nuevos conocimientos en soporte libro, es decir, en que el usuario (receptor) consiga a través del libro experimentar nuevas sensaciones a través de los conocimientos digitales, como por ejemplo la obra de Pablo Valbuena, Marlon de Azambuja, Héctor Zamora, Ignacio Uriarte, Delia Hess, entre otros. ▶

En esta etapa, también investigué en ferias y encuentros relacionadas con libros de artistas, ediciones especiales, autoedición, publicaciones experimentales, impresas y digitales, etc. Nombres y páginas web como Red libro de Artista, dirigida por Jim Lorena y Antonio Damián, Libro Finti Clandestini, es un proyecto experimental en relación a la industria experimental, Singular, Feria del libro de artista de Huelva, El festival del libro de artista y la Pequeña edición y la Gutter Fest de Barcelona, Bala, feria del libro de arte en Bilbao, entre otras.

Todas estas ferias y festivales entre otros, me ha servido como complemento perfecto para conocer la situación actual en España y alrededores, en las que varias de ellas invitan a colaborar a países cercanos en sus eventos y así ampliar más la comercialización y la visibilidad de estas publicaciones.

Para finalizar la parte de antecedentes y coincidiendo mi estancia en Oporto debido a proyectos profesionales, encuentro gran información sobre libro de artistas en la Fundación Serralves, Oporto, Portugal. En este museo, visité la exposición “Game set Match” Três conceitos do livro de artista”, donde se expone la colección de libros de artista del Museo Serralves, dirigida por Guy Schraenen hasta su muerte en 2018, siendo una de las más importantes de Europa. En ella he podido ver todas las tendencias y referentes de este género artístico, libros pertenecientes a Stéphane Mallarmé, George Brecht, Bernard Villers, Hans-Peter Feldmann, Roland Topor, Joëlle Tuerlinckx, Ken Friedman, Eric Andersen, Heinz Gappmayr, Sol Lewitt, Eric Watier, Timm Ulrichs, Marie Orensanz, Dan Graham, Yves Jolivet, François Morellet, Michael Gibbs, Sara Mackillop, J.H. Kocman, Pierre Cordiere, Milan Mölzer, Gottfried Bechtold, Jirí Valoch, Bruno Munari, Peter Downsbrough, Ulises Carrión, Yves Klein, Robert Filliou, Andy Warhol, Dieter Roth, Augusto de Campos y Julio Plaza, entre otros.

La exposición se desarrolla analizando los tres campos principales de investigación dentro del universo de libros de artistas: el primer capítulo de la exposición se centrará en la noción tautológica del libro de artista como libro, el segundo capítulo reflexionará sobre el libro de artista como una obra de arte por derecho propio, equivalente a una pintura o escultura; el tercer capítulo se centrará en las obras que se encuentran en la interfaz entre el libro y el objeto. En conjunto, los trabajos presentados son ejemplos de cómo los artistas metamorfosean los aspectos actuales del libro: no destruyen sus ideas clave.

En la biblioteca de la Fundación Serralves, encontré dos catálogos de exposiciones sobre libros de artista que me han servido para completar toda la investigación de la fase inicial, estos son; el catálogo de la exposición “*Un Coup de Livres (Una tirada de libros) Libros de artista y otras publicaciones del Archive for Small Press & Communication Artist Book and other Publications from the Archive for Small Press & Communication*”, textos de Guy Schraenen, para la Fundación Juan March de Madrid, 2010 y el otro catálogo es el catálogo para exposición, Serralves, Gómez, C. y Nicolau, R., “*Que sais-je? Livros e edições de artista / Artists Books and Editions*”, 2016. En ambos he podido destacar y seleccionar las obras más relevantes e información sobre los artistas.

Dentro de este espacio también pude comprobar como este género aún esta bastante activo, ya que en la misma tienda había un expositor de ventas destinado a libros de artistas actuales como Kasper Andreasen, Yto Barrada, Mauro Cerqueira o Manuel Alvess. Donde pude apreciar la gran variedad en soportes y medios de impresión destinados para estas ediciones.

Dentro de mi instancia en la ciudad portuguesa también pude visitar una de las mejores galerías de la ciudad que exponen libros de artista actuales. Nuno Centeno, hijo del artista portugués Sobral Centeno, dirige su propia galería de arte. Allí pude ver varias de las obras del momento pertenecientes a este género como la obra expuesta *No Silêncio Sem Me Fazer Ouvir* (2018) de Filipe Marques, como instalación, obras de Pedro Matos, António Gonçalves, Parva Música o Sobral Centeno.





Figura 20. Fundación Serralves, Oporto, Portugal, 2019.  
Exposición: *Game Set Match. Três Conceitos do Livro de Artista*  
Fotografías Julio Arreaza.

### 3.3. Conclusiones.

Al realizar este trabajo de investigación se ha pretendido relacionar cronológicamente todos los artistas más relevantes en cuanto al género artístico elegido. El trabajo de investigación no ha sido fácil, por que tal es la cantidad de información y tan dispersa que existe sobre este género, que se ha tenido que acotar en varias situaciones las líneas de recopilación de información.

Una vez contrastadas las fuentes, de lo que se ha pretendido en todo este apartado, ha sido reflejar de una forma secuenciada la aparición de los puntos más importantes, hasta entender el concepto y el porqué del libro de artista durante el siglo XX, una revisión personal sobre la historia del libro de artista como soporte de creación, de cómo se encuentra en la actualidad y analizar en el siguiente punto cómo repercute el diseño gráfico al libro de artista con las adaptaciones digitales e impresas del momento, con el fin de contribuir a una base crítica y una síntesis sobre el concepto de libro de artista.

Destacar como conclusión lo importante y decisivo que fueron los movimientos vanguardistas. Algunos de estos movimientos artísticos como el futurismo, el dadá, la escuela de De Stijl, la Bauhaus y el constructivismo tuvieron un fuerte impacto sobre las artes visuales y gráficas, a través del surgimiento de nuevos conceptos como el lenguaje gráfico de la forma y la comunicación visual. Movimientos que se opusieron a las artes decorativas y populares del momento y que fueron una gran influencia para el diseño editorial.

Un momento que se desmarcaba así tanto en el mundo editorial como en el diseño gráfico, adaptándose a ese intento de derrocar la cultura burguesa, de una forma en la que, a través de una estética diferente, sin normas, incluso un poco “agresiva” se imponía frente a las masas. Una nueva etapa donde las ideas de los artistas e

intelectuales se fusionaban en la evolución continua de diferentes disciplinas como el diseño tipográfico, publicitario y editorial. Esta última fase importante sobre todo para comparar esa búsqueda de innovación del momento con los referentes en diseño gráfico en este proyecto.

Como en el siglo XX se caracterizaba por la aparición de múltiples corrientes, en la actualidad nos encontramos con algo similar. Un periodo, donde otros soportes y medios de difusión ayudan a que los artistas y diseñadores para que sean cada vez más multidisciplinares y versátiles. Donde la envergadura de sus proyectos y obras artísticas tengan cabida en diferentes contextos en esas corrientes aún por definir que están en pleno desarrollo de investigación.

El trabajo de investigación no se centrará en el libro electrónico como tal, es decir, como el libro de texto que se está digitalizando o las opciones que hay para realizarlo, sino utilizar algunos de esos formatos o programaciones derivados de la informática, para poder generar infinitas posibilidades creativas en torno al libro de artista con aplicaciones digitales como la interactividad, el hipertexto, internet, realidad virtual o inteligencia artificial.

A partir de aquí, buscar como puede evolucionar este formato de una forma diferente, digital, sin perder su contexto, considerar buscar una continuación y actualización de lo que puede llegar a ser el nuevo libro de artista. Adaptándolo a un momento en el que la interacción con el observador, tienen un papel importante y es por eso, que hay que tratar de buscar nuevas alternativas para profundizar y permanecer dentro de esta etapa tan exigente. Una generación en la que buscan nuevas experiencias, sensaciones o sentimientos que despierten ese interés y que potencie más aún el mensaje que el artista quiera comunicar.



Figura 21. Galería Nuno Centeno, Oporto (Portugal), 2019.  
Exposición: Filipe Marque, *No Silêncio Sem Me Fazer Ouvir*  
Fotografias Julio Arreaza.

## 4. DISEÑO GRÁFICO VS LIBRO DE ARTISTA.

Hablar de libro de artista es relacionarlo con la definición y el concepto de libro. El libro de artista deriva de él. En la actualidad hablar del libro, se relaciona con el diseño editorial y al mismo tiempo éste se relaciona con el mundo del diseño gráfico. En los distintos estudios que se desarrollan con respecto al diseño gráfico, se estudian y se investigan sobre la historia y los nuevos soportes editoriales. Diseño gráfico y diseño editorial van ligados desde el inicio de la historia del libro, desde que los tipógrafos y los artistas gráficos se encargaban de generar los primeros impresos.

El significado del libro se ha ido transformando a lo largo de toda la historia, es un objeto que ha ido adoptando diferentes características ligadas según que época, la sociedad o la cultura. Un objeto que ha sufrido las técnicas empleadas por artistas gráficos y en la actualidad por los diseñadores gráficos, experimentando con sus formatos, materiales, métodos de impresión y encuadernación, llevando el concepto del libro a lo más abstracto.

Es por esto, que el libro de artista, guarda una gran relación con el diseñador gráfico. Actualmente, son muchos los diseñadores que investigan sobre los libros de artistas y editan sus propias publicaciones, tanto impresas como digitales.



Figura 22. José Luis Castillejo, 1967. *La caída del avión en el terreno baldío*.

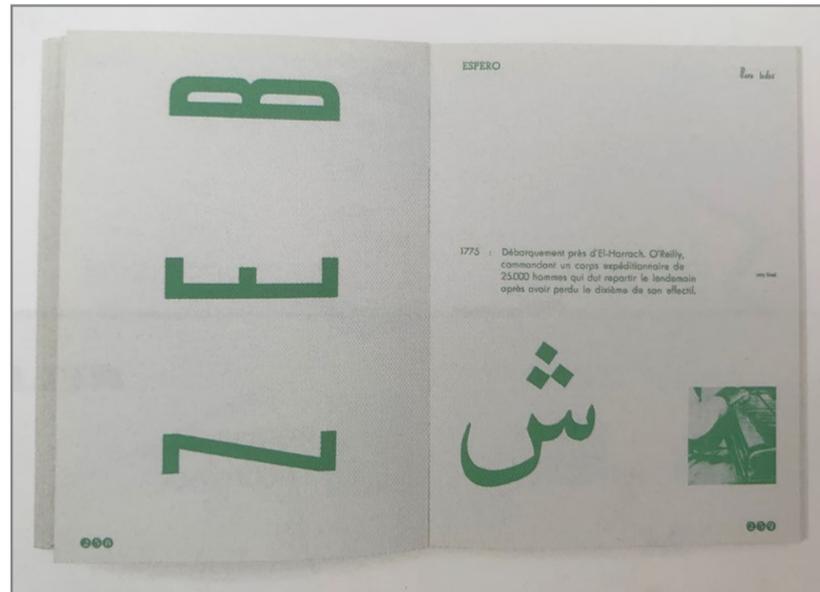


Figura 23. Juan Hidalgo, 1967. *Viaje a Argel*.

## Antecedentes del diseño gráfico

### 4.1. aplicado al libro de artista.

La década de los 60 fue un periodo importante debido a la aparición de los primeros movimientos contraculturales. Tras el nacimiento del underground, surgen fenómenos como la generación *beat*, el movimiento *hippie* o el estallido del *punk* en Europa, cuya influencia llega a España bajo el peso de una dictadura.

Tras precedentes de algunas publicaciones de libros ilustrados que podrían remontarse hasta Goya y sus ediciones, el verdadero salto al libro de artista como múltiple democrático en España surge de la actividad artística del grupo Zaj en 1967. En esta fecha este grupo edita dos obras pioneras, *El viaje a Argel* de Juan Hidalgo, y *La caída del avión en terreno baldío* de José Luis Castillejo. (véase figura 22)

El grupo Zaj se fundó en 1964 por tres músicos: Ramón Barce, Juan Hidalgo y Walter Marchetti, con un ámbito de actividad artística del entorno Fluxus. Más tarde, a este grupo se le añadirían diferentes artistas de diferentes disciplinas. (Haro, S. 2013, p. 180)

En esta época es importante destacar otra obra del artista Juan Hidalgo, la obra *De Juan Hidalgo* (1961-1971), editado en 1971 y en el que recoge lo que el artista denomina “Etcéteras”, definiéndolo como documentos públicos, una serie de escritos producidos a lo largo de esa década. *De Juan Hidalgo 2* (1971-1981), continuaba con los siguientes diez años y finalmente en *De Juan Hidalgo* (1961-1991) se recogen todos sus etcéteras escritos durante treinta años. Un referente importante por su composición y disposición tipográfica es la obra *Viaje a Argel* (1967). (véase figura 23)



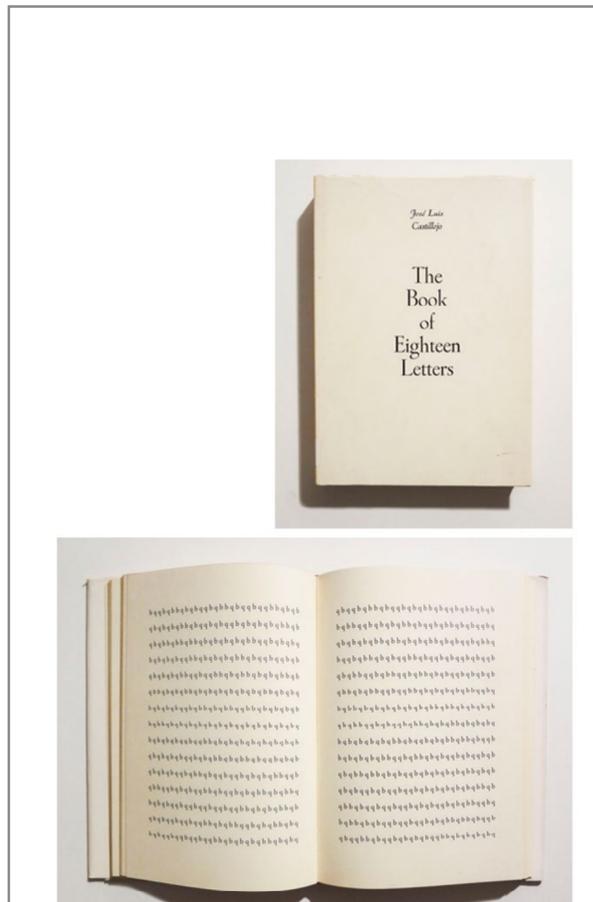


Figura 24. José Luis Castillejo, 1972. *The Book of eighteen letters*.

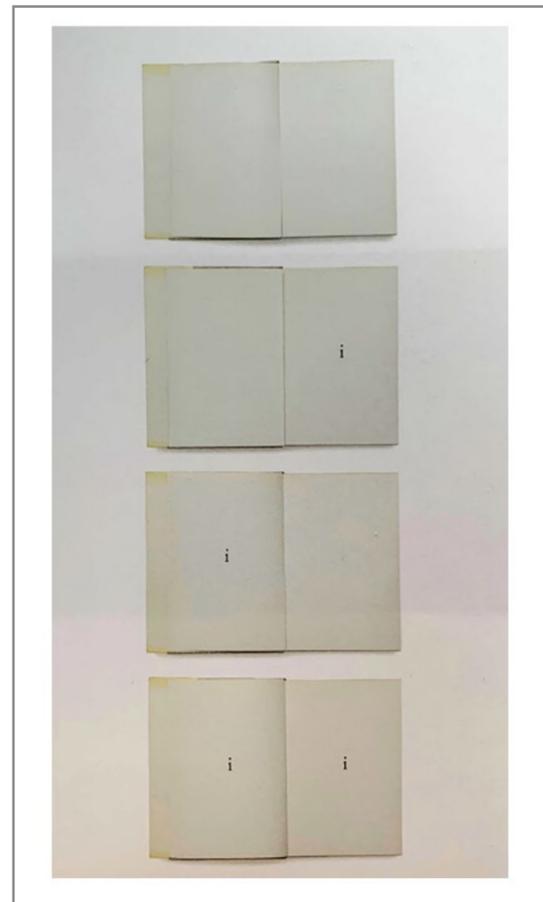


Figura 25. José Luis Castillejo, 1969. *The Book of i's*.

De Walter Marchetti, dentro del grupo, destacar su libro *Arpocrate sedujo sul solo* (1968), una obra que contiene textos, esquemas, repeticiones de palabras, etc., sobre los Principios básicos de la composición, de su técnica, de los días de la semana favorables para componer, del almacenamiento y tratamiento de las ideas y de los 48 tipos fundamentales de composición.

En 1972 aparece la obra *The book of eighteen letters* de José Luis Castillejo, (véase figura 24) diplomático, artista, literato y teórico de la escritura. En esta obra utilizó la repetición y la paginación para conseguir una lectura alternativa, letras que se colocaban en líneas continuas dando la sensación de una palabra que se va desarrollando a lo largo del libro. Castillejo se caracterizó por explorar una nueva escritura alejada de la palabra hablada, pero basada en el signo desnudo escrito.

“En definitiva, no podemos, aunque quisiéramos quedarnos en el lenguaje o en la escritura que “tenemos”. Tendríamos que seguir donde empezamos y donde terminamos. Y como no sabemos dónde exactamente empezamos y dónde terminamos, hemos de seguir donde no sabemos. Pero ahí es donde debemos estar”. (Castillejo, J.L. 2006).

Otro libro a destacar por el artista es *The book of i's* (1969), (véase figura 25) en el que la letra domina el espacio gráfico dentro de la página, ocupando el centro óptico de la misma, ligeramente por encima del centro geométrico y algo descentrado. La letra *i* aparece impresa únicamente cuando la palabra para el número de la página correspondiente (en inglés) lleva una *i*; si no, la página se queda en blanco. También existe una versión en disco de vinilo, en el que el artista realiza una lectura poética, en la que todo el tiempo pronuncia una y otra vez “i”. (Haro, S. 2013, pag.183).

José Luis Castillejo y Juan Hidalgo participaron en los cuadernos *Great Bear Pamphlets* que editó la casa editorial de Higgins Something Else Press, ligada a las publicaciones Fluxus en Nueva York. Un ejemplo es *A Zaj Sampler (A Great Bear Pamphlet)*, publicada en 1967.

En esta etapa, Isidoro Valcárcel Medina artista conceptual, también se interesó por la exploración del libro de artista. Publicó la obra *Secuencias* (1969) junto con una exposición en Segovia. En 1970 publicó en acetatos transparentes un largo poema fonético, sin título, cuyas palabras carecen de significado y que, según el propio artista, es un libro sobre el idioma castellano.

Destacar también *El libro de los relojes* (1974), una obra con formato de caja con hojas sueltas, donde reproducía trescientas sesenta y cinco fotografías de relojes públicos de la Madrid, fotos que realizó durante el mismo año, a razón de una por día. Y otro trabajo del mismo año *12 Ejercicios de Medición*, que reproduce diferentes recorridos por la ciudad de Córdoba entre el 27 y el 30 de noviembre.

Acercándonos ya a toda una evolución en el género y un cambio dentro del panorama artístico español, destacar la obra de Antoni Muntadas junto al diseñador gráfico Alberto Corazón, *Documento I y Documento II* (1972), generado a través de una convocatoria por correo en la línea del *Mail Art* iniciado por Ray Johnson.

A lo largo de su trayectoria Muntadas publicó *On Subjectivity* (1978), documentación de una actuación efímera, donde explora las relaciones ante una misma imagen de cinco participantes de varios países y *Panem et circenses* (1993), un libro sencillo e impactante con fotografías pequeñas de foros romanos, estadios de fútbol, conciertos, mítines, etc. A través de las páginas de este libro se plantea una reflexión sobre la necesidad del hombre de reunirse y sus consecuencias adversas.

Muchos de los libros de artista surgidos a lo largo de estas décadas fueron consecuencia de un trabajo de autoedición puntero entre los propios artistas. Aparecen nuevos nombres como Cares Amaller, Carles Camps, Xavier Franquesa, Jordi P. Grau, Santiago Pau, Salvador Saura y Francesc Torres.

Aún en la década de los 60, con los medios de comunicación controlados por el poder del Régimen, la necesidad de crear una vía de comunicación alternativa fue esencial como resistencia a todo el control establecido por la dictadura. A raíz de esto, en 1967, nace un primer fanzine en Madrid, llamado *Cuto*, dedicado al cómic y a la historieta gráfica impulsado por Luis Gasca, destacado editor estudiosos

español del cómic y el cine. En 1968 aparece en la misma línea *Bang!*. La aparición de estas publicaciones experimentales, las ediciones de los fanzines, como en 1973, en Barcelona, *El Rollo*, fue la clave de acceso a las tendencias vanguardistas internacionales, donde se introducen nuevos campos de exploración dentro del terreno editorial, conocido como el cómic *underground* español. Así, empiezan a surgir personalidades icónicas como Nazario Luque, Javier Mariscal o los hermanos Miguel y Josep Farriol, siendo estos más tarde un referente en el panorama del diseño gráfico.

Estas publicaciones sufrieron bastantes censuras, cierres de editoriales y condenas a los autores de los fanzines del momento, hasta que tras la muerte de la dictadura la producción de publicaciones marginales creció y la actividad de los fanzines se reactivó bajo las tensiones ideológicas producidas por el residuo histórico vivido en los últimos años. Madrid y Barcelona en estos momentos se convirtieron en los dos puntos con una auto-producción muy intensa durante toda la próxima década.

Tras una etapa de postguerra, España sufría un retraso cultural importante respecto al resto de países a nivel internacional. La llegada de la democracia ayuda a impulsar un gran cambio cultural y social marcado por la libertad de expresión.

Con esta libertad llegaría una etapa de transición marcada por una estética alocada para el momento, acompañada por la música punk, moda atrevida y el arte más transgresor. Todo esto se conoció como la Movida Madrileña, un movimiento que comenzó en la capital española pero que se expandió muy rápido por las ciudades más importantes del país.

Todos medios de comunicación a nivel internacional hacían eco de este momento atrayendo a turistas y artistas de todas las disciplinas. Esto favorecería al movimiento y a la efervescencia cultural que invadiría todos los espacios de la cultura y el arte, donde pronto aparecería una nueva figura conocida como diseñador gráfico.





Figura 26. Olvido Gara, Fernando Vázquez, Nacho Canut, Carlos Berlanga y Manolo Campoamor, 1977. *Kaka de Luxe*.

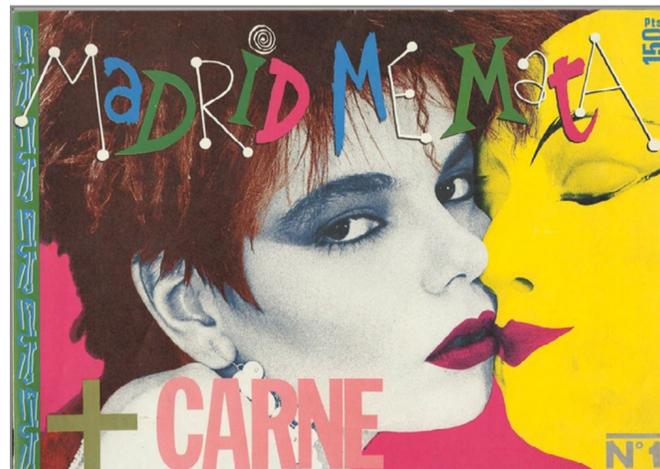


Figura 27. Óscar Mariné, 1984-1985. *Madrid Me Mata*

Un nuevo concepto aparece entre los jóvenes artistas y la figura del diseñador gráfico se popularizó, tanto que se llegó a poner de moda el ¿diseñas o trabajas? España vivía un momento en el que la euforia creativa de la década consiguió que el diseño gráfico viviera uno de los mejores momentos de su historia. Durante esta época hubo una transformación en los catálogos que acompañaban las exposiciones, movida en gran parte por la extensión de trabajos conceptuales que participaban en las corrientes internacionales.

En este momento álgido y contracultural, aparece en Madrid *Kaka de Luxe* (1977), (véase figura 26) un fanzine formado por Olvido Gara (Alaska), Fernando Vázquez (El Zurdo), Nacho Canut, Carlos Berlanga y Manolo Campoamor que, bajo el mismo nombre, acabará siendo una de las bandas de música icónicas del *punk-rock* español.

En pleno movimiento “ochentero” se viven revoluciones económicas, sociales y políticas que transformaron España de arriba abajo, nuevas publicaciones marcaron tendencia como *Madrid Me Mata*, revista creada, diseñada y dirigida por Oscar Mariné. La revista duró entre 1984 y 1985, llegó a publicar 16 números mensuales, pero supuso un estimulante cóctel en el que colaboraron, entre otros, Moncho Alpuente, Jordi Socías, Juan Antonio Moreno y Pepo Fuentes. (véase figura 27)

Posteriormente, Mariné comienza su meteórica carrera como diseñador gráfico. Dentro del mundo del branding, sus logros creativos y editoriales, hay que destacar su labor desde 2005 como director artístico de *C Photo International Magazine*, publicada por la editorial Ivorypress.

Otro de los artistas al que se le relacionó con la movida madrileña ha sido Juan Gatti, diseñador gráfico argentino, pero asentado en España. Gatti, realizó diferentes proyectos en el momento, destacando la relación que ha tenido con el director de cine Pedro Almodóvar y la realización de los diseños gráficos realizados para sus películas.

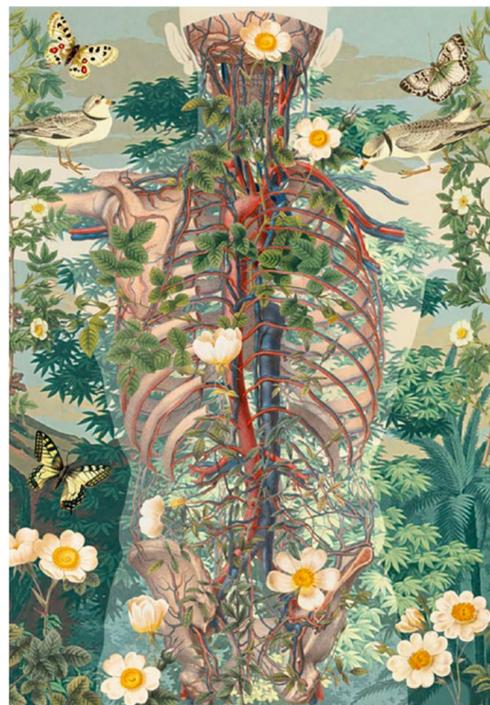


Figura 28. Juan Gatti, 2015. Ilustraciones "Sin Piel" de la serie Ciencias Naturales.

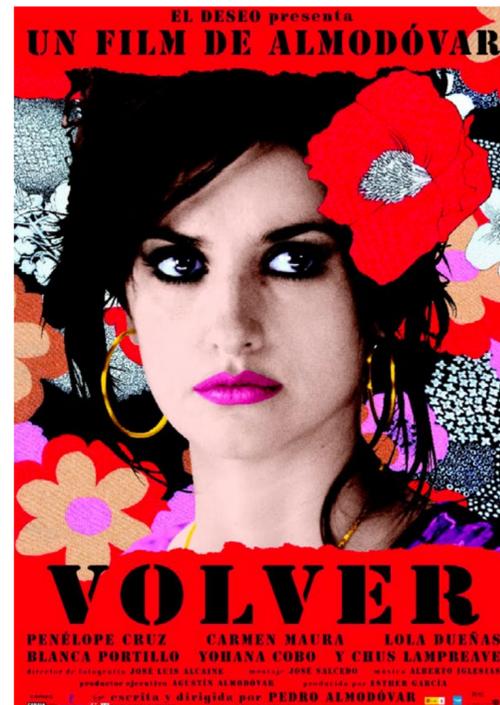


Figura 29. Juan Gatti, 2006. Volver, un film de Pedro Almodóvar.

Poco a poco el papel del diseñador gráfico fue cogiendo forma gracias a la aparición de proyectos editoriales, galerísticos e institucionales en las que iba colaborando con artistas y en las que experimentaban con los formatos, técnicas de impresión y papeles, editaban publicaciones especiales, de colección. (véase figura 28 y 29)

Por suerte para el diseño, ahora tras estos sucesos, el público ha sabido evolucionar y ya nadie duda de su utilidad y de lo imprescindible que es un término de presente y futuro para el desarrollo de la sociedad. Este momento de cambio y modernización tanto de instituciones como de empresas implicó nuevos retos profesionales y mayor visibilidad para los diseñadores.

A finales de siglo, la informatización del diseño impulsó el avance de la gráfica en movimiento, que encontró su lugar en el cine, la televisión e Internet.

España en los 90 y los primeros años del nuevo siglo se encuentra con una lista de diseñadores gráficos destacados como por ejemplo Enric Satué, America Sánchez, Óscar Mariné, Mariscal, Peret, Pati Nuñez, Juan Gatti, José María Cruz Novillo, Yves Zimmermann, Nacho Lavernia, Pilar Villuends, Claret Serrahima, Paco Bascuñán, Isidro Ferrer, Enric Aguilera, etc., y estudios como Eumografic, Gráfica, BaseBCN, Suma o Vasava. Muchos de ellos de forma individual o colaborando con artistas, escritores, poetas y filósofos que diseñan y publican libros de artista a lo largo de su trayectoria profesional.

## El libro de artista como una aplicación

### 4.2. más dentro del diseño gráfico.

Tras analizar toda la trayectoria del libro de artista hasta el comienzo del siglo XXI, se investigará sobre artistas emergentes, diseñadores, estudios, editoriales o eventos que muestren la posibilidad de cualificar o presentar como éste formato puede crecer y con qué posibilidades cuenta para poder continuar su trayectoria sin caer en el deterioro y el olvido.

Los siguientes puntos de este apartado, esperan servir para resumir y servir de punto de partida para la explicación de cómo está actualmente el libro de artista y por quien está dirigido. Muchas son las alternativas, los formatos y las intenciones que se destinan a la hora de diseñar una obra de estas características por los artistas, gracias a los conocimientos relacionados con el mundo del diseño gráfico, la tipografía, el diseño editorial, la impresión o la programación digital.

Como muy bien define Díaz Cuñas (1992), “un libro de artista es un enmarñado catálogo de objetos y piezas impresas que adoptan la forma o que tienen parecido con lo que conocemos por un libro. Estas piezas pueden ser únicas, numeradas en series o de ediciones limitadas; pueden estar realizadas a mano o impresas por cualquier técnica de reproducción mecánica; pueden adoptar diversos formatos, ya sea el de tiempo tipo códex, el de acordeón, el de una caja con hojas sueltas, el de rollos de pergamino, etc... bien sobre papel, tela, plástico o cualquier otro material; pueden servirse del lenguaje o ser exclusivamente visuales; pueden tener un carácter documental, tener un hilo narrativo, o sencillamente, agrupar pensamientos y propuestas de acción de un artista”. p. 23

### 4.2.1. Artistas emergentes y otros referentes.

Dentro del territorio español y referente actual, empezar con el artista Guillermo Mora, madrileño, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid UCM y por *The School of the Art Institute of Chicago*. Nombre imprescindible entre los nuevos artistas españoles, Mora crea piezas que trascienden los géneros; expande la pintura a los territorios de la escultura y la instalación con el fin de evitar encasillamientos limitadores y se sirve de materiales muy variados en los que reutiliza restos de sus obras para dar lugar a otras que serán expuestas temporalmente.

El artista rechaza cualquier planteamiento narrativo lineal que pueda “sobrecargar” el soporte a favor de la creación de relaciones triangulares más complejas que las estructuras basadas en principio, nudo y desenlace.

Ganador del IV Premio Ankaria al Libro de Artista 2018, por su obra *La Maison*, una pieza fruto de la combinación de los libros entrelazados (*La Maison Tellier*, de Guy de Maupassant, y *Léspagnol*, de Bernard Clavel) y cubiertos por pintura que forman un solo objeto. (véase figura 30).

“Libros que no entiendo; libros que llegaron a mis manos sin saber cómo; libros que compré para regalar pero nunca me atreví; libros que me regalaron sin conocerme lo suficiente; libros de un período de mi vida, de un recuerdo; libros de mi infancia; libros de una etapa pasada; libros de un viaje, o de varios; libros que me enseñaron; libros a los que quise; libros de los que ya aprendí. Libros que se cierran para no volverse a abrir.” ( Revista AD, 2016).

En 2016 publica *Obras Completas*, un proyecto publicado por la editorial Caniche, una colección compuesta por 20 piezas únicas conformadas por una multitud de libros procedentes de su biblioteca personal, sobre la que el artista interviene con pintura, atrapándolos, condenándolos a permanecer unidos para siempre. (véase figura 31).

A la selección sumar a Concha Jerez, una de las creadoras más reconocidas en el arte contemporáneo español. Considerada una artista pionera en el uso de la tecnología para hablar de temas siempre relacionados con la imaginación. Muchos son los premios que consolidan su trayectoria, como el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015 o el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2017. Es un gran referente para varias generaciones de creadores.

En sus obras refleja los mecanismos de censura y autocensura, la sociedad de consumo, el poder de manipulación de los medios de comunicación para moldear el pensamiento, las diversas formas de control que el poder político y económico ejerce sobre los individuos, la vigilancia y el sofisticado control que se practica en las sociedades desarrolladas. (García, A. 2017)





Figura 29. Guillermo Mora, 2018.  
*La Maison Tellier.*



Figura 31. Guillermo Mora, 2016.  
*Obras Completas.*



Figura 34. Cocha Jerez, 2016.  
"A la Recherche des Utopies Perdues".



Figura 32. Concha Jerez, 1978.  
1+1+1=1.



Figura 33. Concha Jerez, 1980.  
Objeto Cotidiano Invertido I.

La artista lleva más de 40 años en la primera línea de la vanguardia artística, desde los setenta está adscrita al arte conceptual, recurriendo a los nuevos medios y soportes que han ido apareciendo: imágenes en movimiento sobre cualquier tipo de dispositivo, palabras y texto impreso sobre materiales reciclados de todo tipo, salas con interferencias sonoras, performance, materiales de todo tipo o el más inquietante silencio, con la intención de perplejidad pretendiendo provocar al espectador. (véase figuras 32 y 33)

A lo largo de su trayectoria ha trabajado junto al artista sonoro, multidisciplinar, teórico y compositor José Iges, realizando trabajos en la Red y obras radiofónicas.

"Mi trabajo más intenso con las nuevas tecnologías lo desarrollé a partir de los noventa con José Iges (su pareja desde 1990). Juntos realizamos varios proyectos e instalaciones, siempre investigando en especial todo lo que tiene que ver con la Red". (García, A. 2015).

Jerez utiliza la imagen fija y en movimiento, el texto impreso y el trazo, la palabra y el silencio, el ruido y la música, los objetos encontrados, las acciones y la performance. Sus obras están siempre en diálogo con los espacios físicos. (véase figura 34)

Continuar con Rogelio López Cuenca poeta y artista visual, su trabajo se puede definir como un cruce de la poesía con las artes visuales y los medios de comunicación de masas. Desplazando la escritura fuera de la página, experimenta con la poesía visual propia que se mueve dentro de la tradición de la crítica institucional y las derivas del pop, a través de múltiples medios como la pintura, la instalación, a intervención urbana y la edición. (MNCARS, 2019)

Investiga en torno a la música y el trabajo colaborativo, con el grupo musical Peña Wagneriana y los colectivos Agustín Pareco Scholl y UHP (Uníos, Hermanos Proletarios). Manifiestos que el artista expone sobre su preocupación de forma individual dentro del espacio de la ciudad, el lenguaje popular y el lenguaje de vanguardias.



Figura 35. Rogelio López Cuenca, 2019.  
*La Isla. Instalación multimedia.*



Figura 36. Esther Ferrer, 1971-2014.  
*Autorretrato Aleatorio.*

López Cuenca toma imágenes y textos provenientes de diferentes medios de la alta y baja cultura, que en muchos casos coloca en diferentes dispositivos publicitarios o comerciales en el espacio público, para denunciar situaciones de violencia y discriminación que funcionan tanto en términos históricos como actuales. (MNCARS, 2019) (véase figura 35)

En sus proyectos aborda cuestiones como las motivaciones e implicaciones de las políticas migratorias contemporáneas, la memoria histórica, la crítica poscolonial o la instrumentalización del arte y la cultura para promover procesos de especulación urbanística.

En su página web [www.lopezcuenca.com](http://www.lopezcuenca.com) se pueden apreciar todas las exposiciones e instalaciones hasta el momento. También mencionar que se puede visitar, disfrutar y descargar sus libros de artista en formato PDF.

Esther Ferrer, un referente por su largar trayectoria, realiza acciones desde los años 60 de forma individual y formando parte del grupo ZAJ, creado por Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan Hidalgo (disuelto en 1996). Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008 y Premio Velázquez 2014.

Artista polifacética, su obra ha recorrido el territorio de las performances y los happenings, aunque también dentro de su obra podemos encontrarnos con instalaciones, series fotográficas, obras radiofónicas o piezas sonoras, la variación y permutación constante de elementos y materiales sonoros mínimos y cotidianos se constituye en uno de los indicativos fundamentales de toda su creación. (véase figura 36)

“Mis obras simplemente creo que responden a una necesidad de reaccionar frente a una situación que me afecta y que no puedo ni quiero dejar de lado”. (CEST, 2017)



Figura 37. Elena del Rivero, 2016.  
*La perfecta casada.*

Otro referente artístico para tener en cuenta es Elena del Rivero. La artista se ha dedicado a estudiar minuciosamente las diferentes formas, escritas o verbales, a las que los seres humanos recurrimos para hacer comunicable la experiencia personal e íntima, poniendo especial atención al formato epistolar.

Del Rivero se caracteriza por utilizar elementos considerados tradicionalmente femeninos, como la costura, la cocina o la mesa, para construir una poética feminista, como se pudo apreciar en la obra, *La perfecta casada* en la feria Masquelibros en el 2016. (véase figura 37)

Una instalación de 19 metros de largo, compuesta por 700 páginas del libro del mismo nombre de Fray Luis de León (1583), cosidas a mano a una gigantesca pieza de tul, la artista hace uso de las páginas de esta especie de “manual” de enseñanzas y deberes de las mujeres casadas en la España del siglo XVI para cuestionar los roles asociados tradicionalmente a la mujer. (del Rivero, E. 2016)

Su trabajo está presente en numerosas colecciones públicas y privadas en EEUU y en Europa, entre las que destacan el MOMA de Nueva York, el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, la National Gallery de Washington, la Colección Caja de Burgos y el MNCARS.

Hablar ahora de Cristina Garrido, artista con una joven trayectoria pero prometedora, galardonada con varios premios y becas internacionales. La artista investiga sobre el valor que culturalmente se le asigna a los objetos, en gran medida a los objetos calificados como arte.

Su producción, va navegando a través de gestos concretos, repetitivos y metarreferenciales, se ha centrado en la circulación de estos objetos y en el estudio de la exposición, así como de la práctica curatorial. A través de estos gestos, que toman formas diversas (instalaciones, publicaciones, objetos intervenidos, etcétera), Garrido busca exponer los mecanismos de potenciación y valoración del objeto artístico, proponiendo una reflexión crítica sobre los espacios de exposición del arte físico y digital, abriendo muchas de sus obras a la participación de terceros y al trabajo en red. ▶



Figura 38. Cristina Garrido, 2012-2017.  
*Paintings for the wallets.*



Figura 39. Regina de Miguel, 2018.  
*But reality has no synonyms / with Lucrecia Dalt.*



Figura 40. Wilfredo Prieto, 1999.  
*Discurso.*

*Paintings for the wallets* (2012-2017) es una obra destacada de la artista, proyecto formado por piezas pictóricas que viajarán por los monederos y bolsillos de 75 personas de todo el mundo en es periodo de cinco años. (véase figura 38)

Regina de Miguel artista desde un agenciamiento crítico e interdisciplinar en procesos y confluencias orientadas a la producción de objetos y conocimientos híbridos. En sus obras señala el carácter especulativo del conocimiento y reescribe el relato supuestamente objetivo y veraz de la ciencia con ayuda de la magia, la mitología, la poesía y la ficción.

Su objetivo declarado consiste en enlazar los mundos artificialmente segregados de la cultura y la ciencia y en proponer una visión más holística e interactiva de las diversas áreas del conocimiento para afrontar las problemáticas biopolíticas del mundo contemporáneo. (véase figura 39)

Usando lo absurdo como estrategia para cautivar al espectador, Wilfredo Prieto perturba el espacio público o expositivo a través de objetos o intervenciones, las cuales combinan el humor con una reflexión crítica de la realidad sociopolítica.

El artista descontextualiza la función inicial o forma natural de los objetos y los introduce en un contexto diferente o transformado tras una mirada poética minimalista. (véase figura 40)

Aunque ha creado instalaciones bastantes grandes, la mayoría de sus acciones y gestos ocupan un territorio extremadamente sutil, invitando a crear cierto distanciamiento de la vida diaria. Apropiándose del mundo que lo rodea, el artista utiliza lo que está a la mano para crear un gesto radical, precario y frágil. Sus ideas, las cuales funcionan como metáforas o narrativas, son traducidas a un lenguaje familiar de objetos y materiales.

Caracterizado por la simplicidad, las esculturas e instalaciones de Prieto funcionan como herramientas para explorar los temas sociales y políticos con cierta sensibilidad poética. ▶

Mauro Cerqueira artista multidisciplinario, abarca la pintura, la fotografía, el dibujo, el vídeo la performance y la escultura. Destacar este artista ya que uno de sus formatos preferidos es la publicación impresa, la cual le permite elaborar contenido de forma narrativa.

El enfoque de Cerqueira está formado por la autenticidad y un profundo vínculo con sus súbditos y cuestiona un sistema político y económico que excluye formas de vida específicas y tradicionales, intentando expulsarlos de la ciudad moderna.

El arte y la vida son siempre indivisibles en el arte de Cerqueira, y es esta característica precisa que constituye el poder de expresión y urgencia convincente de sus obras.

Karmelo Bermejo su trabajo es una crítica constante que se concentra en buscar las formas de evidenciar las economías del valor, ya sea comercial o de prestigio, que operan en las estructuras de visibilidad/invisibilidad que sostienen a la obra de arte contemporáneo y su financiamiento, tanto privado como público.

Sus obras se llegan a extender como una reflexión continuada sobre el marco institucional sobre el que se exponen las obras de arte. A través de pequeños objetos o instalaciones recurre a la crítica del sistema para provocar una reflexión sobre los juegos del poder que rodean la obra de arte y las fluctuaciones en su cotización.

Explorando nuevas conexiones entre literatura, arte y arquitectura, hay que destacar al artista Jorge Méndez Blake. Fusiona distintos elementos históricos y geográficos e invita a nuevas lecturas sobre el papel del lenguaje y la historia en nuestra cultura.

Manipula la literatura clásica dibujándola en el espacio, reuniendo páginas y citas en instalaciones, o “cancelando” textos al sepultarlos físicamente en grandes cajas de madera. Blake también forma cadenas textuales con trabajos que vinculan la literatura de viajes y peregrinaciones con fotografías tomadas en sus viajes. (véase figura 41)

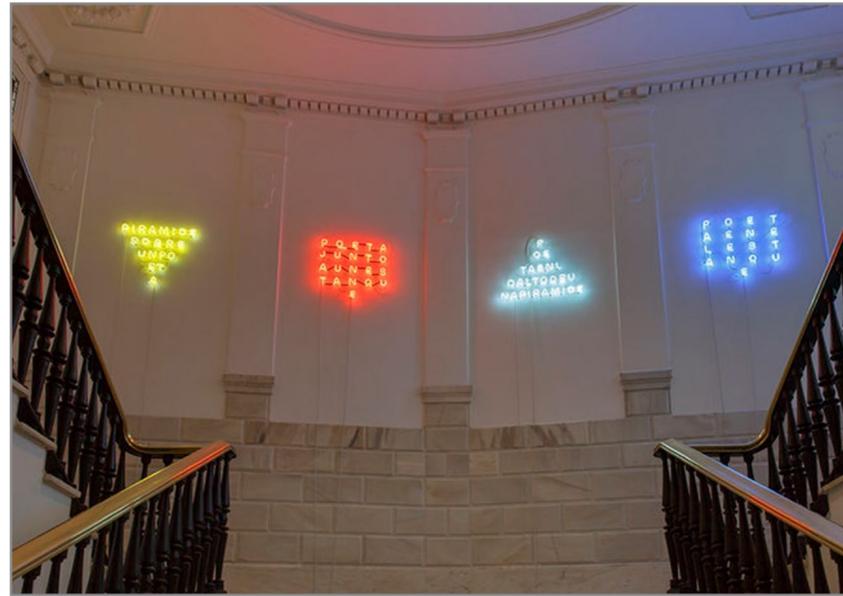
Artistas contemporáneos y de los más emergentes seleccionados por entendidos, destacar la obra de Secundino Hernández, artista reconocido como el “chico maravilla” del mercado del arte español. Desde que presentó su obra en ARCO 2013 no ha parado de triunfar en el panorama internacional. El artista interpreta el lienzo como un laboratorio experimental sobre el que se vuelcan todas sus operaciones pictóricas. Combinaciones de inscripciones, manchas y líneas como herramientas necesarias para crear un nuevo concepto de paisaje y figura. (véase figura 42)

Otra artista relevante y que pertenece a este momento es Vicky Uslé, los papeles y las telas son principalmente los soportes elegidos a través de los cuales desarrolla su pintura. El movimiento se deja ver como respuesta al lenguaje pictórico de Uslé. Sus obras poseen libertan espontaneidad, dinamismo, fluidez y ligereza.

Según la artista define su obra como pintura en movimiento, donde no hay cuadros y todos se enlazan entre sí, uno al otro y con el siguiente. Se establecen nexos o encuentros entre ellos y son interlocutores de un mismo diálogo aunque se desarrollen en distintas conversaciones. (véase figura 43)

Asunción Molinos Gordo se cuestiona las categorías que definen la innovación en el discurso dominante actual, explorando las diferentes formas de dominación intelectual desde lo urbano a lo rural. Utiliza la fotografía, el vídeo, las instalaciones y otros medios par examinar el ámbito rural, llevada por un fuerte deseo de entender el valor y la complejidad de su producción cultural, así como los límites que la mantienen invisible y marginada, a menudo ignorada por ser considerada como folclórica o mitológica. (véase figura 44)

Ha producido obra que reflexiona sobre el uso de la tierra, la arquitectura nómada, las huelgas de los campesinos, la burocracia sobre el territorio, la transformación del trabajo rural, la biotecnología y todo el comercio internacional de alimentos.



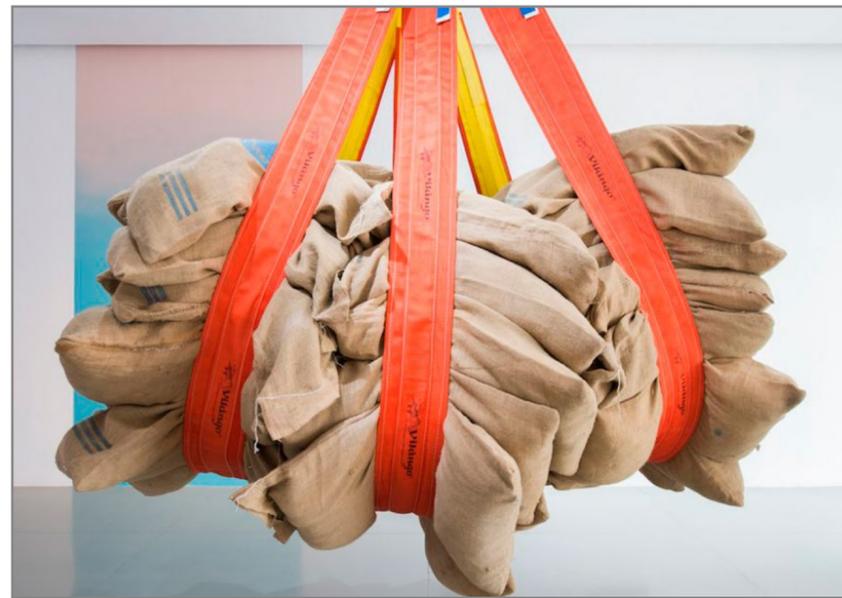
A.



B.



C.



D.

- A. Figura 41. Jorge Blake, 2018.  
*Capítulo XLVI: Diez situaciones poéticas.*
- B. Figura 42. Secundino Fernández, 2011.  
*Wimbledon.*
- C. Figura 43. Vicky Uslé, 2018.  
*Flores que se abren.*
- D. Figura 44. Asunción Molinos Gordo, 2014.  
*Dumping.*

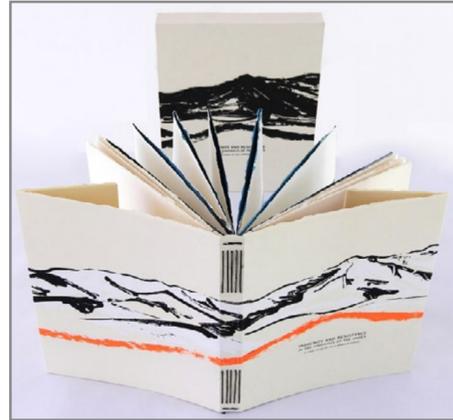


Figura 45. María Verónica San Martín, 2015.  
*Indignity & Resistance in the Foothills of the andes.*



Figura 46. Sofia Szamosi, 2018.  
*SOCIAL ME: Sofia Szamosi's Social Media Box Set.*

María Verónica San Martín, también es uno de los referentes más internacionales del momento. La artista trabaja en grabados, libros de artista, instalaciones, esculturas y artes escénicas. San Martín aborda la memoria como un factor fundamental para la comprensión del presente neoliberal y globalizado, y ha materializado recientemente en sus obras el tema de la violencia de la dictadura chilena (1973-1990), en relación con la participación de Estados Unidos y el nazismo en esa violencia.

*Indignity & Resistance in the foothills of the andes* (2015), este libro de artista es un Proyecto de investigación basado en uno de los centros de tortura más simbólicos y emblemáticos de la dictadura de Chile, llamado Villa Grimaldi. A través de testimonios de sobrevivientes, archivos visuales, conversaciones con las familias de los desaparecidos y el apoyo de la junta de Villa Grimaldi. (véase figura 45).

El libro tiene dos secciones escritas, y una ilustrada. La técnica utilizada es el grabado y la serigrafía, destacar la forma que tiene el libro de acordeón.

Otros proyectos destacados de la artista, *Make the Economy Scream* (2017), *Colonia Dignidad/Dystopic Utopia* (2018), *Memory and Lanscape* (2013).

Relevantes por su trabajo, mencionar a Sofia Szamosi, libros de artista provocativos, que están siendo referentes entre los artistas de culto en Estados Unidos. Su obra *SOCIAL ME: Sofia Szamosi's Social Media Box Set* (2018), es un conjunto de cajas en torno a las redes sociales, donde documenta a través de las ilustraciones sus intentos en comprender su complicada relación con estas plataformas y las fuerzas ocultas que la impulsan. (véase figura 46).



Figura 47. Pep Carrió, 2009.  
*Diario Visual.*



Figura 48. Isidro Ferrer, s.f.  
*Los Cuadernos.*

## 4.2.2. Diseñadores que guardan relación con el libro de artista.

Muy larga puede llegar a convertirse la lista si mencionamos a todos los diseñadores que apuestan por experimentar en publicaciones tipo libros de artista. En la actualidad, la mayoría de los diseñadores llevan en su mochila pequeños cuadernos o sketchbooks donde apuntan ideas, desarrollan primeros bocetos, anotaciones, pruebas de color, etc., y que terminan pareciendo auténticas obras de arte y que bien podrían ser libros de artista o el inicio de futuras propuestas. (véase figura 47)

Un claro ejemplo de esta tendencia son los dos diseñadores gráficos Isidro Ferrer y Pep Carrió, autores de una gran recopilación de cuadernos, donde se aprecia parte del proceso de su trabajo y que después utilizan en algunos de sus proyectos comunicacionales. Cuadernos que se adaptan perfectamente al concepto de libro de artista y que se puede admirar la gran labor de cada uno de los cuadernos elaborados de los dos autores, mezclando en los soportes diferentes técnicas y materiales, sirviéndoles al mismo tiempo de experimentación. (véase figura 48)

Ambos diseñadores suelen utilizar en sus proyectos objetos diseñados por ellos, con materiales encontrados, contruidos, generando híbridos sobre diferentes elementos, etc., que después digitalizan y utilizan como recurso gráfico en sus proyectos.

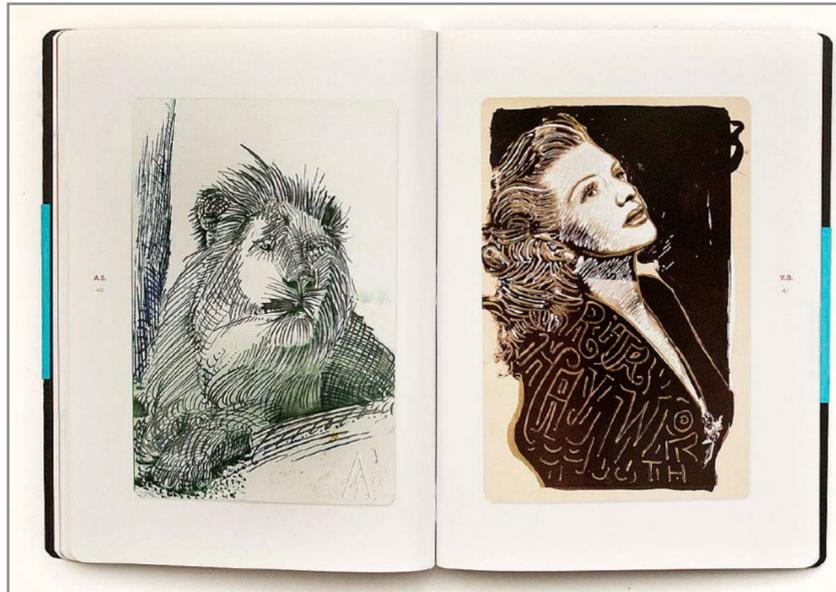


Figura 49. Víctor Boldrini y America Sanchez, 2016.  
*Postales por avión.*

También otro punto a destacar que anima a los diseñadores a generar publicaciones y justificar como paradójicamente el formato impreso está volviendo a renacer, es la investigación que se realiza con la impresión y sus últimas novedades que ofertan para experimentar en lo editorial. Técnicas tradicionales como el grabado, la serigrafía, la risografía, etc., son técnicas que ayudan de una forma rápida y sencilla buscar un impacto más sensorial y personalizado sobre cualquier idea.

Siguiendo con propuestas similares, *Postales por avión* (2016), es la obra realizada por el reconocido diseñador Víctor Boldrini y el premio Nacional de Diseño en España en 1992, America Sanchez. Es un libro de artista que reúne ilustraciones de ambos diseñadores. Todo comenzó con un sello postal que Boldrini le envió a América Sánchez y este le respondió con una postal ilustrada por él. El intercambio de postales se realizó durante 15 años, forjando así una amistad y dando lugar al libro.

Lo curioso de este intercambio es que comenzó a través del correo tradicional, con lo que la espera, la ansiedad y la sorpresa formaron parte de esta curiosa relación entre los diseñadores. Más tarde este intercambio se extendió al correo por mail, recopilando así cientos de dibujos, ilustraciones y postales que han sido organizados y maquetados por la diseñadora Tite Barbuza, quien ha sido la encargada de dar forma a el libro. (véase figura 49)

Continúo con un gran referente actual por sus proyectos realizados, Javiera Pintocanales. Diseñadora gráfica, trabaja en torno al diseño editorial experimental, el grabado, las técnicas de estampación tradicional y es especialista en los libros de artista. *Cardumen* (2009), es uno de sus primeros libros. (véase figura 50). Este proyecto fue realizado por encargo de la encuadernadora Georgina Aspa que más tarde se utilizaría para una exposición en la Galería Tinta Invisible.

“Las ideas vienen de temas o situaciones sobre los que me interesa investigar o aprender. Cada libro que he hecho muestra lo que he querido aprender. Tengo una curiosidad científica por entender lo que no conozco, por lo que para pensar y hacer un libro, me interesa investigar, recabar antecedentes, generar contenidos, buscar información y construir relaciones entre cosas que pueden parecer distantes que, vistas de la manera que planteo, parecieran siempre haber compartido algo”. (Urdimbrediciones, s.f.)

Otro proyecto a destacar de la artista es el libro *“Límite por precisar”* (2012), que reflexiona sobre la propiedad del territorio y las fronteras a través de una situación fronteriza entre Chile y Argentina, en la que un trozo de territorio no aparece en los mapas, por estar pendiente el acuerdo que dibuja el límite entre ambos países.

En muchas de sus entrevistas, refleja lo importante que es para ella que el lector dedique tiempo y establezca su ritmo necesario para recorrer toda la lectura del libro. Disfrutar de una de sus obras es una excelente experiencia visual y táctil. La diseñadora mima cada material escogido para diseñar y generar sus libros de artista.

Importante mencionar a Jaime Narváez, profesor y diseñador gráfico. Desde el 2008 dirige su propio estudio de diseño especializado en comunicación, identidad, libros y todo tipo de publicaciones. Se caracteriza por el diseño de sus publicaciones sencillas de elementos pero con alta carga comunicativa.

Su trayectoria en proyectos editoriales le hacen ser referente en el género. *Variaciones con Fragmento de Texto* (2017), un texto clásico y literario actualizado de las primeras líneas de Quijote. Asistimos cincuenta y cinco veces al comienzo de la novela de Cervantes, cincuenta y cinco maneras diferentes de presentar el famoso texto como consecuencia de operaciones tanto gráficas como lingüísticas. El resultado, que recuerda a algunos de los experimentos “oulipianos”, es una reflexión sobre la relación entre medio, apariencia y mensaje, donde el trabajo importante es el diseño del interior de este libro; las tripas están diseñadas por el propio autor, coordinado el diseño del libro con Marc Monguilod.

En sus trabajos Jaime Narváez, se caracteriza como diseñador de culto y brillante, consigue realizar un contundente ejercicio teórico y crítico sobre su trabajo, sobre la práctica del diseñador, sobre sus responsabilidades, sus riesgos y su necesidad constante por experimentar, probar y equivocarse. Parte de sus proyectos editoriales se pueden conseguir en la editorial Terranova o en la editorial independiente Puré, vinculada a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y al profesor de diseño gráfico Julio Sanz. En ambas editoriales se pueden encontrar bastantes referentes de libros de artista.

También es creador de cuatro cuadernos en los que propone nuevas tramas, unas partiendo de los tradicionales renglones y cuadrículas, y otras diferentes con oblicuas y curvas. Se pueden obtener como libro de colección, aunque se mantiene la funcionalidad de un cuaderno convencional, invitando a quien lo posee a imaginar y experimentar nuevas formas de escritura o dibujo.

Es miembro junto a Víctor Garrido, Gonzalo Hernández, Rubén García-Castro, Sonia Berger, Gonzalo Golpe, Luis Marino Cigüenza y Miren Pastor del colectivo La Troupe. Un colectivo integrado por profesionales del sector editorial y expositivo dedicado a proyectos artísticos, donde se pueden ver y analizar diferentes publicaciones experimentales de artistas y diseñadores como; Carlos Spottorno, Ricardo Cases e Iván del Rey de la Torre, Jon Cazenave, Federico Clavarino, Alejandro Marote, Alberto García Alix, Cristina de Middel, Alejandro Marote, entre otros.

Un proyecto bastante atractivo a la línea de trabajo, es el coordinado por Marcel Pié, Roc Albalat, Pau Artigas, Daniel Pitarch y Marc Padró que son los componentes que dan vida a Taller Estampa. Es un colectivo artístico y un estudio profesional de diseño, activo desde el 2006. Realizan proyectos alrededor del cine, la animación experimental, la visualización de datos y las tecnologías interactivas.

Es un estudio que se dedica al grafismo, la ilustración, la animación, la programación multimedia y en el que también desarrollan trabajos en pequeñas ediciones en impresión tipográfica.

Normalmente los diseñadores que se encargan en trabajar dentro de proyectos editoriales, trabajan de forma paralela sobre sus publicaciones o libros de artista como por ejemplo Ibán Ramón en colaboración junto a el artista Fermín Jiménez Landa diseñaron *Salvar el FOC* (2018) y por el que han obtenido el premio ADCV Oro, Editorial Diverso. ADCV Comunitat Valenciana , 2019.

Varias son las disciplinas sobre las que un diseñador actualmente se puede identificar o sumar a su larga lista de conocimientos curriculares. Poeta, creador de video y fotógrafo, son las disciplinas que también definen a Robeto Equisoain. Sus proyectos se despliegan en varios medios y del trasvase de uno a otro se produce un cuestionamiento de los límites disciplinares respectivos. En sus obras investiga sobre la relación que existe entre la imagen y el texto en el ámbito del reciclaje audiovisual.

Los textos se presentan como reflexiones, juegos de palabras, fragmentos de conversaciones o reelaboraciones de otros textos. Las imágenes consisten en una intervención, manipulación o recontextualización de material filmico recuperado. Ambos lenguajes entran en contacto descubriendo y creando nuevos sentidos.

*El libro rojo* (2019), es una obra en la que la edición es del texto clásico *Citas del presidente Mao Tse-tung* en formato libro-objeto. El diseño consiste en una brocha en la que las páginas ocupan el lugar del mango y las cerdas están pegadas en el lomo del libro. Este formato incide en pensar el libro como objeto y como herramienta para la acción, ya sea la literal de pintar con él o la de teñir figuradamente la visión del mundo de acuerdo a la ideología roja. (véase figura 50)

Adaptados a los nuevos formatos digitales y la unión perfecta a las redes sociales, tan demandadas actualmente podemos ver la obra de Paula de Álvaro Pesquera, diseñadora gráfica, artística experimental y fotógrafa. *“Mi diario analógico”* (2017), una obra editorial experimental, una serie de 25 fanzines que recogen su forma de ver el mundo. Proyecto personal que está vivo y sigue desarrollando. Refleja todo aquello que captura mediante su cámara analógica, anota y va publicando a modo de diario digital en la plataforma tumblr.com

Cada vez son más diseñadores que tienen presente el pensamiento visual existente en los procesos de lectura y observación para tomar la forma en el dibujo, la pintura y el libro. Camilo García Aycardi es un artista que desarrolla proyectos gráficos e instalaciones que tienen como hilo conductor las ideas de partícula, tiempo, relación, lenguaje y contexto.

Toda esta reflexión es la que coge Camilo para materializar sus libros. *Mirando al sol* (2017) o *El libro. La forma* (2018), son libros de artista en los que se mima el diseño, la impresión, los papeles y su acabado. Utilizando métodos de impresión tradicionales como la serigrafía, letra prensa, golpes secos, etc., de una manera abstracta.

Siguiendo con la estética de los libros de artista de Camilo, hacer una parada en los proyectos realizados por Conxita Herrero, Andrés Magán y Roberto Massó. Estos artistas desarrollan más relacionados con la ilustración y proyectos en torno a los fanzine o el cómic español de vanguardia.

Entre estos nombres destacar el de José Quintanar, interesado en la arquitectura, el dibujo, la ilustración y el cómic. Actualmente Quintanar investiga en la Universidad Politécnica de Madrid sobre estructuras narrativas y libros de artista. Le gusta experimentar las posibilidades del dibujo como un juego y las formas en que el dibujo aparece como método principal para establecer procesos y protocolos a partir de reglas rudimentarias. (véase figura 51)

Sus proyectos se pueden conseguir junto con otras publicaciones en la editorial independiente, Ruja Press, que fundó junto con la artista china Ruohong Wu.

Dentro de la rama editorial, diseñadores que trabajan como directores de arte de revistas o de cualquier proyecto editorial, desarrollan de forma paralela proyectos más experimentales, a modo de freelance dentro del mismo campo editorial, la tipografía y la creación visual, como es el caso de Luis B Hernández, cofundador de la revista GO Skateboarding MAG y director de arte de la revista YOROKOBU, una publicación de referencia dentro del diseño español. (véase figura 52)

Luis B es un referente en el uso de la tipografía desde una visión más experimental. Consigue transmitir que la tipografía sea uno de los elementos que más nos transmite de manera indirecta en el diseño. ►



Figura 50. Roberto Equisoan, 2019.  
*El libro Rojo.*

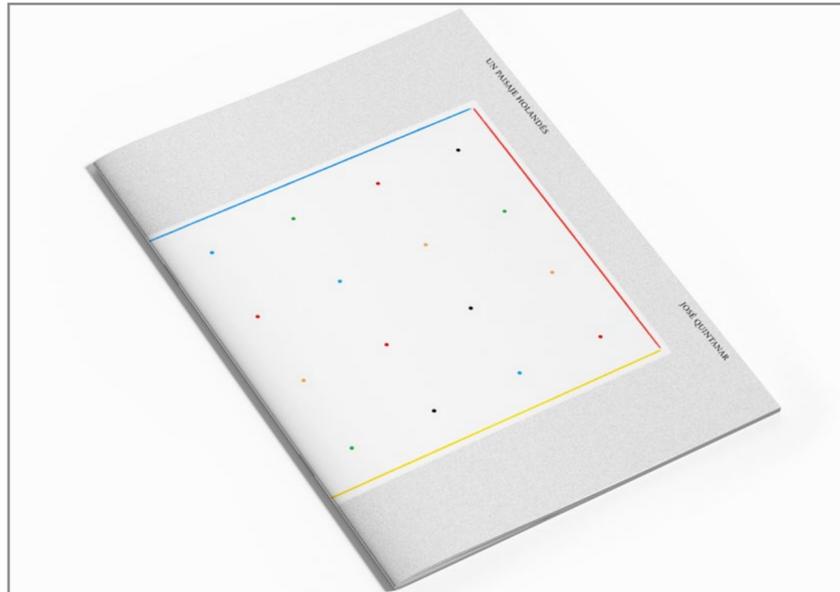


Figura 51. José Quintanar, 2019.  
*Un Paisaje Holandés.*

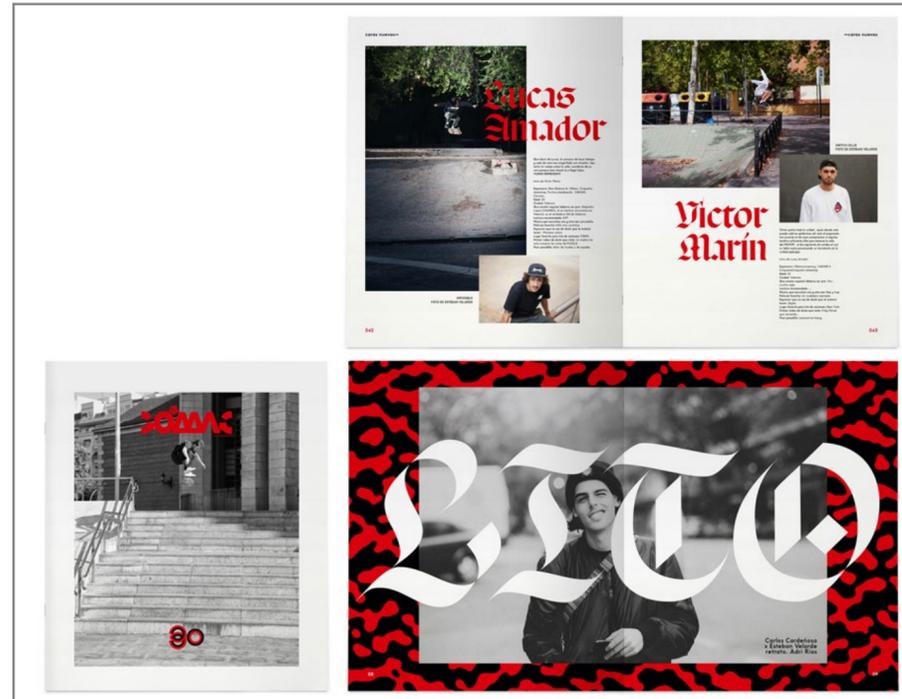


Figura 52. Luis B Hernández, 2011.  
*Go Skateboarding MAG.*

Siguiendo con el mismo perfil de diseñador gráfico y más implicado en la edición de libro de artista destacar a Marc Monguilod Triola. Director de arte independiente. El uso de la tipografía y la experimentación de ésta en el exterior y el interior de las publicaciones es su carta de presentación. Un minucioso trabajo de composición, repetición y transformación de la tipografía dan dinamismo a sus proyectos.

Parte de sus diseños se pueden conseguir y apreciar en la editorial Terranova, donde como ya antes he mencionado trabaja en proyectos conjuntos con artistas como Jaime Narváez, Leticia Sala, Alberto Otto, entre otros.

Hablar de la magnífica trayectoria de Ana Domínguez es avalada por su amplia trayectoria en algunos de los mejores estudios de nuestro país. Diseñadora multidisciplinar participa en proyectos con diferentes artistas como, por ejemplo, con Ana Cuba en la obra *On Healing Faith* (2014), con Nuria Marqués en *Tropical Apache* (2014) o con *Ulldeter & Maria Pratts en Atalaia* (2014). En estas diferentes obras Ana Domínguez, juega con un atrevido juego de la tipografía, con multitud de posibilidades entre sus diferentes familias y riesgo dentro del diseño editorial.

Con una tradición más de libro de artista físico, manipulable pero muy bien digitalizada la lectura del libro en su web, es la obra de Juanan Requena. Destacar su trayectoria y admirar sus trabajos en el que el autor ofrece una reflexión íntimamente personal sobre el mundo que le rodea y comparte su emoción con el observador.

Genera un lenguaje único y poético, en el que se combinan fotografía y palabra para narrar en primera persona si intensa experiencia autobiográfica, acumulada durante muchos años de trabajo. Unas de sus obras más recientes *Los Ahora Fugaces* (2019), combinan fotografía, papel y escritura mecanografiada en un formato muy personalizado en son con la propia obra.

Dentro de los formatos de tipos de libro, hacer un inciso en los tan demandados Fotolibros. Cada vez son más los artistas, fotógrafos y diseñadores que a modo de libro plasman historias, aventuras, anécdotas y vivencias a través de fotografías secuenciadas.

Desde los años ochenta hasta ahora, la fotografía se ha ganado un puesto principal en el panorama artístico, en el que tanto críticos, museos, galerías y en definitiva este complicado mercado, han aceptado la importancia incuestionable del lenguaje fotográfico.

En la era de posfotografía y la posmodernidad, es cada vez más difícil encontrar características en común dentro de una misma generación de artistas. Nuevas prácticas aparecen en España actual que se distingue por:

1. Tendencia anti documental, que cuestiona el concepto de realismo fotográfico.
2. Fotografía teatralizada o escenificada, en la que realidad y ficción se mezclan constantemente con el uso de modelos y escenarios recreados.
3. Redefinición del paisaje y el bodegón.
4. Nuevo documentalismo: subjetivación de los temas y búsqueda de los valores estéticos en paralelo a los contenidos temáticos que se siguen ajustando a problemas sociales, culturales y económicos.
5. Intimismo a través recuperación de las historias personales y familiares.
6. Boom del fotolibro y la autoedición.
7. Convergencia entre la fotografía artística y la comercial: los fotógrafos que hacen encargos comerciales no sienten ya la presión del sistema del arte por ello. (Jiménez, E., s.f.)

Grandes fotógrafos destacan por la elaboración de sus fotolibros como Laia Abril y su fotolibro *The Epilogue* (2014) (Véase figura, 2), Jorge Isla, Bego Antón, Ignacio Navas, Fernando Bayona, Geray Mena, Sandra Ferrer y Óscar Monzón entre otros.

Para finalizar, mencionar sobre estudios de diseño pioneros en el diseño editorial, el diseño tipográfico, el diseño experimental sobre todo tipo de publicaciones y en los soportes más contemporáneos con los que consiguen poder catalogar el diseño español como un diseño moderno y apropiado a los tiempos que corren. Algunos de estos estudios son: Bandiz Studio, Estudio Bildi, Estudio Menta, Erretrés, Estudio Túnica, Querida, Clase BCN y Milieu Grotesque.

### 4.2.3. Editoriales y publicaciones.

Dentro de este punto en la investigación he profundizado en las editoriales, los sitios más especializados, espacios que publicitan y publican lo más destacado en relación al libro de artista en España. A continuación, muestro una selección de estos puntos de interés para ampliar y conocer más sobre este género.

Para comenzar y como un completo espacio sobre el libro de artista es **Ivorypress** es una editorial especializada. Nace en Londres en 1996, fundada por Elena Ochoa Foster. Actualmente desde el 2010 en Madrid desarrolla toda su actividad internacional. Es un espacio diseñado por el arquitecto Norman Foster sobre una antigua imprenta anexo a un garaje donde actualmente se puede contemplar una de las mejores colecciones de libros de artista del panorama mundial dentro del arte contemporáneo.

La colección no solo tiene proyectos relacionados con los inicios y la evolución del libro de artista, obras que pone punto de partida como de Francisco de Goya y Juan de Herrera, continuando el recorrido con los artistas del siglo XX y finalizando con las obras de algunas de las más destacadas figuras del arte actual como Ai Weiwei, Dionisio González, Eduardo Chillida, Not Vital, Alec Soth, Richard Tuttle, Maya Lin, Edmund de Waal, Anthony Caro, Richard Long, Anish Kapoor, entre otros, que componen la exposición permanente de este espacio.

“Editar libros es abrir caminos de inspiración y conocimiento. Es hacer posible los universos de la imaginación, de la fantasía. Es explorar materiales y formas, palabras e imágenes. Es hacer tangible la creación... ¿Hay algo más importante? Están dirigidos a la gran e inmensa minoría”. (de la Villa, R. 2015).

Un lugar donde se pueden apreciar obras elaboradas y diseñadas con los recursos de artes gráficas más clásicos y tradicionales hasta un gran catálogo de las últimas novedades en impresión, llegando apreciar obras que parecen auténticas esculturas.

Ivorypress también es un lugar que genera proyectos artísticos relacionados con el arte contemporáneo, es un espacio con una galería reservada para exposiciones temporales, cuenta con una librería especializada, consultoría sobre el género artístico, proyectos editoriales, producción audiovisual y programas educativos.

Además, actualmente la galería cuenta con una vida muy activa, abierta a todos los públicos a través de mesas redondas, presentaciones y firmas de libros, charlas temáticas, talleres, colaboración con PHotoEspaña, club de libros de artista, Ivorypress Summer Screening, que es un ciclo de cine que muestra documentales apenas visto sobre artistas inspiradoras y todo esto reflejado y actualizado en sus redes sociales, para que el interesado pueda participar de forma directa con todas estas actividades.

Otro nombre importante y que tiene gran relevancia es **Raíña Lupa**, actualmente y desde el 2002, ubicada en Barcelona, nació en 1994 en París como proyecto editorial especializado en libros de artista y obra gráfica original, más tarde el proyecto creció también como galería de arte. Fundada por Rocío SC Santa Cruz, quien inició la editorial y dirige la galería.



Raïña Lupa es un espacio expositivo en la que se combina perfectamente la difusión de prácticas artísticas de autores consagrados y nuevos valores con la edición de libros de artista. Entre sus ediciones podemos ver obras de Ana de Matos, Antón Lamazares, Eduardo Arroyo, Carlos Pazos, Maruja Mallo entre otros.

A su vez, produce proyectos expositivos para centros de arte y museos (Casa encendida, CCBB, Arts San Mónica, entre otros) y también promueve la feria de libros de arte y diseño en Barcelona Arts Libris.

Arts Libris es una feria que este año ha cumplido su décima edición y remarcar que desde sus comienzos, se ha particularizado de la relación entre artista y diseñador gráfico. En ella podemos apreciar obras de los referentes nacionales e internacionales más punteros, con gran diversidad de materiales y soportes sobre a los que aplican su obra artística y lo importante que es la relación actual con el diseño gráfico digital.

“En manos de los artistas, internet es una herramienta creativa de primer nivel, que permite además que desaparezcan muchos intermediarios en la edición. Ya puedes maquetar tu libro desde tu portátil, imprimirlo en tu impresora... Buena parte de los editores existen ya solo en el ámbito digital”. (Rocío SC Santa Cruz, ABC.es /cultural, 23/04/2019).

Santa Cruz piensa que los libros del futuro serán los libros de artistas; y es que “existe un apogeo del formato libro, muchos artistas contemporáneos lo utilizan como apoyo para mostrar sus obras, como tarjeta de presentación, o bien como complemento a exposiciones, los llamados fotolibros, más allá de los catálogos tradicionales” (Rocío SC Santa Cruz, eldiario.es, 19/04/2015).

La feria a lo largo de la primera mitad de año, se lleva a cabo en Madrid, Barcelona y en 2019 se estrena en Lisboa. Se especializa en el libro de artista, el fotolibro y, en general, la actividad editorial entendida como práctica artística. Ha mantenido firme su voluntad de convertirse en foro de intercambio, divulgación y venta

de las publicaciones de artista contemporáneos. Mencionar que este proyecto también lo forman Mela Dávila Freire, responsable de contenidos, Anna Castejón, coordinadora, Frederic Perers, se ocupa del diseño de espacios y los diseñadores gráficos Martí Ferré y Agnès Simon, encargados de la comunicación visual de ArtsLibris y fundadores del estudio de diseño gráfico Bildi, uno de mis referentes en la actualidad.

“La feria, que cumple diez años, se pensó vinculada al MACBA, a imagen y semejanza de citas similares, como OffPrint, en la TATE, Friends with Books en la Hamburger Bahnhof de Berlín o la desaparecida de París del Pompidou: «No pudo ser -se lamenta su directora-. El proyecto se derivó al CCCB, donde nos pilló otro cambio de dirección. Entonces es cuando Altaió llega a Santa Mónica, nuestra sede actual, que ve con buenos ojos la creación de la feria, siempre que se produjera como algo exterior al centro. Y así es como me convierto también en productora cultural». (Rocío SC Santa Cruz, ABC.es /cultural, 23/04/2019).

Según Mela Dávila Freire, (ABC.es /cultural, 23/04/2019) «El documento está ganando peso en los espacios y colecciones de arte contemporáneo. Cada vez se hacen menos diferencias entre la obra en papel y la obra de pared o instalación. Se entiende que los libros y los documentos no son una cuestión secundaria, sino formatos artísticos en sí mismos». Aquí el libro es una prolongación de la actividad creativa de los artistas.

**Do the Print** es un sello editorial y un estudio de impresión en Risografía que se establece en Barcelona en 2012. Se caracteriza por profundizar en el proceso de impresión, elaborando un diálogo entre el autor, el editor y la publicación, donde el medio es parte del discurso.

Este proyecto editorial está dirigido por Patricia Martín y Edgar Prieto, un proyecto centrado en intervenciones efímeras. Comenzaron a pensar en el libro como objeto y en la problemática de tiradas pequeñas o medias dentro de los circuitos convencionales. Investigando en todos los posibles problemas de la autoproducción se encontraron con la risografía, una alternativa que se encuentra a caballo entre la serigrafía y las fotocopias (el proceso de impresión es más respetuoso con el medio ambiente. Imprime con tintas a base de soja y no contiene disolventes volátiles. No hay residuos de tinta, ni fijadores, ni placas de aluminio desechables).

Entre sus objetivos están la recuperación de procedimientos antiguos o en desuso para abrir un diálogo entre métodos manuales, mecánicos y digitales. Combinan diferentes proyectos en colaboración con diferentes colectivos y artistas generando nuevas sinergias dentro del sector. Varias publicaciones abalan la labor de esta editorial, un ejemplo de ellas es la publicación *Untitled (Unity, Solidary and Harmony)* es una reflexión y crítica sobre los valores de la Unión Europea.

Continuar con **Cru editions** que es un espacio reservado dentro de la página web del estudio de diseño Bis, conocido legalmente como Bisdixit (al tener problemas al registrar la marca sólo con la palabra Bis). Es un estudio fundado en 1997 en Figueres por Alex Gifreu y Pere Álvaro y que desde 2001 está ubicados en la ciudad de Barcelona momento en el que se sumaría Carles Murillo. Es un estudio especializado en proyectos culturales y que cuenta con más de 120 premios nacionales e internacionales siendo así uno de los grandes referentes en el campo del diseño gráfico.

Cru editions aparece como una sección independiente de la web de este estudio en la que se pueden apreciar diferentes proyectos de libros de artista desde el 2000 hasta el 2014. Una colección amplia que se complementa con otra sección sobre libros de artistas de diferentes editoriales.

Por su trayectoria destacar, **Belleza Infinita**, es fundada en Bilbao en 2002, según se definen en su web [www.bukinda.com](http://www.bukinda.com), edita y distribuye publicaciones de género inclasificable que tratan de fomentar otras maneras de percibir, expresar y pensar.

Edita con los autores durante largos periodos, limpiando y digitalizando imágenes, decidiendo los conceptos, el orden y la maquetación, el tamaño, los papeles y tipografías. Intentando que el libro termine siendo una obra de arte en sí mismo. Publica tiradas amplias, con precios ajustados al mercado del libro, asequibles durante años en muy diversos lugares. Distribuye, con el nombre Bukinda, su catálogo, y el de otras pequeñas editoriales y autoeditores, en las mejores librerías, en tiendas de museos, de cómic, galerías de arte, Internet, etc.

Difunde y promociona participando en ferias, festivales, exposiciones dentro del panorama nacional e internacional y organiza actividades relacionadas con el arte, la edición, el diseño gráfico y la música.

En su amplio listado de publicaciones, aparecen nombres como el de Julio César Pérez, Jaime Narváez, Paloma Blanco, Miju Lee, Roberto Equisoain, Rubén Garzás, Marcz Doplacié, entre otros.

**Editorial Terranova** es una pequeña editorial con sede en Barcelona y dirigida por Lucía Boned junto con Luis Cerveró, propietario y fundador. Se creó con la intención de dar voz a toda una generación de artistas que surgieron y se formaron en los márgenes de las corrientes culturales mayoritariamente aceptadas, de espaldas a todo apoyo institucional o privado. Su catálogo se compone de fotógrafos, escritores, músicos y artistas plásticos de una insobornable individualidad, muchas veces alejada de modas transitorias y corrientes contemporáneas.

En paralelo, Terranova supone una reivindicación diaria, activa y beligerante de los formatos analógicos y físicos, como el papel, el vinilo o el celuloide, en un enfrentamiento frontal a la revolución digital que impera en nuestros tiempos, textos que definen en su web [www.terranova.com](http://www.terranova.com).

Junto a su labor editorial, mantiene un extenso archivo de libros raros, libros de artista, libros de fotografía, cómics y fanzines, en lo que es un esfuerzo por preservar y difundir el patrimonio editorial marginal español desde la eclosión de la edición moderna de la segunda mitad del siglo pasado. Su colección, disponible para investigación y exposiciones, abarca siete décadas, desde los años 50 hasta la actualidad.

Artistas como Max Villa, Paloma Wool, Eloi Gimeno, Roc Herms, Pablo Casino, Alberto Otto, Ariadna Paniagua, Adrià Cañameras y un largo etcétera son quienes componen esa colección y lista de publicaciones que reflejan claramente el panorama actual dentro de éste género. La editorial destaca por fomentar colaboraciones entre artistas de diferentes disciplinas como por ejemplo en el caso del proyecto *Montaña Tai Shan*, una colaboración entre el grupo de música Corte Moderno y el ilustrador Irkus (M) Zeberio, diseño en impresión Offset con cubiertas en papel Inverkote e incluye vinilo de 7 pulgadas.

«Terranova lo que quiere es suplir un hueco cultural que creo que había que llenar, que es el de poner el talento oculto o emergente al alcance de la mirada pública. Y hemos empezado por la edición de libros, pero las posibilidades de trabajar en el campo de la cultura son infinitas. Ahora mismo tenemos proyectos que van hacia la edición de objetos, muebles y textil. Es lo mismo que podía pasar antes, cuando Mariscal hacía cortinas de ducha o Leopoldo Pomés interiorismo de restaurantes» (Blanco, L. 2014)

**Caniche** es una pequeña editorial especializada en propuestas artísticas contemporáneas, en ediciones limitadas, donde tienen cabida la escritura y las artes visuales en su multiplicidad: artes plásticas, fotografía, instalación o performance. Caniche editorial ubicada en Madrid, nace para dar visibilidad a propuestas que de otra forma no serían accesibles al público.

Se caracteriza con el mimo y cuidado de que sus ediciones sean limitadas. Sin intentar destacar en el mundo de la edición su propuesta es cuidar cada proyecto, no autoimponerse buenas prácticas ni aprovecharse del trabajo ajeno, «probablemente este sea el único elemento que asegure la continuidad de un proyecto de este tipo» (Camarzana, S. 2016)

Publicaciones como *The Way Things Go* de Paula García-Masedo, un libro en el que juegan con el imaginario del bricolaje, *Mx Ultra* un libro de fotografías realizadas por Nacho Canut durante los años 2010 y 2015 y en las que Alaska escribía o dibujaba de forma manuscrita tras la foto, lo que le transmitía o *Historia de la Fuerza* de David Bestué son de las más vendidas en la editorial.

**La Fábrica** nace en Madrid en 1995, es una iniciativa privada encargada de promover proyectos culturales contemporáneos que aporten valor a la sociedad. La fotografía, las artes plásticas, la literatura, el cine, la música y las artes escénicas son las disciplinas que protagonizan sus proyectos, que también abordan ámbitos como el pensamiento, la sociedad, el desarrollo sostenible, tendencias, el turismo y el estilo de vida.

Encargados de editar libros, revistas, diseñar exposiciones, festivales, programas de calle, de formación, culturales y educativos, involucrados por presentar convocatorias, premios y becas. Desde el 2013 con tienda física en Madrid, un referente contemporáneo donde se pueden adquirir publicaciones de arte y fotografía, objetos de diseño, disfrutar de la gastronomía, de talleres, charlas y conferencias.

La Fábrica promueve desde el 2008 la Fundación Contemporánea. Con fines de regenerar la creación contemporánea apoyando el trabajo de los creadores y facilitando su acercamiento a nuevos públicos, contribuir al desarrollo del sector socio cultural y a su mayor profesionalización e internacionalización, fomentan la innovación, la colaboración y el emprendimiento.

Un equipo que apuesta no solo por lo editorial, sino por proyectos contemporáneos que se caracterizan en el uso de Internet, lo social media, desarrollo y diseño de aplicaciones multiplataforma, crean y gestionan contenidos audiovisuales.

Diferentes festivales se dan en Madrid gracias a esta fundación, como por ejemplo Madrid Design Festival, colaboran también PHotoEspaña y varios eventos con entidades públicas y privadas que engloban todas las características anteriormente mencionadas.

La Fábrica edita y publica grandes libros de fotografías, fotolibros, catálogos, libros de autor y libros de empresa, alcanzando más de 600 títulos vivos y presumiendo de publicaciones de gran valor estético y diseño, con unas calidades de impresión inmejorables. Está presente en los principales mercados del mundo gracias a la distribución internacional, con un gran catálogo que reúne a los grandes clásicos de la fotografía y a los jóvenes más inquietos del panorama internacional, incluyendo también libros de arte y literatura.

Carlos Saura, Cristina García Rodero, Chema Madoz, Carmen Calvo, entre otros son los fotógrafos que dan vida a sus exposiciones o a sus ediciones especiales. Además de todo esto y aparte de las ediciones limitadas, editan tres publicaciones que son referente dentro del género artístico, estas son, la revista Matador, Eñe y OjodePez, entre otras. ►

Como espacio en Donostia, nace en 2013 **Arteliburu21**, una asociación artística y cultural, sin ánimo de lucro cuya finalidad es conocer, estudiar, experimentar, producir y difundir las artes y oficios del libro en general. Destacan sobre todo por generar un colectivo único, realizando actividades, encuentros, organizando exposiciones, talleres acerca de artes y oficios del libro, espacios para ejecutar e investigar los propios proyectos del artista, con el fin de exponer los referentes en la actualidad.

Estos llevan dos años convocando el Premio Donostia de Libros de Artista con la ayuda de diferentes entidades, cuyos premios están repartidos en cuatro categorías; premio “San Telmo Museoa” sobre un tema elegido por la organización, premio “Koldo Mitxelena Kulturunea” temática libre, premio “Kutxa Kultur” a estudiantes hasta 28 años y finalmente el premio otorgado a menores de 18 años.

Junto a este espacio, mencionar el taller **Lumar**, un taller ubicado en Rentería, Guipúcoa dirigido por Luis Barrios. Este taller se caracteriza por orientar, estudiar y poder llevar a cabo encuadernaciones experimentales; láminas y documentos sueltos, obras de un solo cuadernillo, libros de varios cuadernillos, libros de construcción mixta con combinación de diferentes materiales, que den forma original y personal a las expectativas del artista para generar su libro. También ofrece asesoramiento técnico, restauración, encuadernación de bibliófilos y organiza charlas, talleres y exposiciones.

**Chucherías de Arte**, es una editorial que autoedita minilibros ilustrados. Se caracteriza por llevar en su portada una chapa enganchada, diseñada según la temática y cada libro uno de los libros editados están ilustrados por artistas diferentes. Helena Jiménez es la responsable de esta editorial, denominadas sus publicaciones como “chuches” y que se catalogan como Librinos con Chapa y Cuadernos singulares.

**Lalata** es otra de las publicaciones actuales que me gustaría clasificar en este trabajo de investigación, ya que he colaborado en ella en alguna ocasión. Lalata es un contenedor de objetos artísticos que se sirve de una lata de uso alimenticio para su conservación y distribución, cada serie ha sido realizada a mano por uno o varios artistas, con lo cual no hay una revista igual a otra. (Lalata.es, 2014). Es un proyecto con calidad y que actualmente sigue activo.

“Esta publicación artística es posible gracias al proceso artesanal que da lugar a las colaboraciones que contiene y a la tecnología de las empresas de enlatado”. (Page, B y Peco R. 2019).

El proyecto está dirigido por Carmen García Palacios y Manuela Martínez Romero, ambas Profesoras de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad de Castilla La Mancha, en la Escuela de Arte de Albacete y por la especialidad de Diseño Gráfico. Su realización se lleva de la siguiente manera; primero ellas eligen y exponen un tema, luego ponen una fecha de entrega para recibir las propuestas, después se eligen las piezas realizadas por los artistas que consideran que encajan para su propuesta y es aquí, donde los artistas deben realizar unas 300 piezas a mano para realizar la serie. Las piezas deben ser de un tamaño reducido, marcadas las medidas por las coordinadoras, una vez recibidas todas las piezas de los diferentes artistas, se meten los objetos en las latas y se pasa a envasar las latas con un escrupuloso control de calidad en la producción de todas las piezas y su correcta y esmerada distribución a distintos puntos del mundo artístico desde la ciudad de Albacete.

Sus coordinadoras hacen siempre un esfuerzo por encontrar empresas enlatadoras para dar con el contenedor más adecuado para cada número. Un buen ejemplo es el del número 17, cuyo tema era “*Mucho ruido*”. Fue envasado en una lata en forma de tambor en la empresa murciana Auximental. (Page, B y Peco R. 2019)

Lalata es independiente y se encuentra en diversas bibliotecas de centros de arte, tiendas de museos, librerías especializadas, ferias de arte y encuentros editoriales, puesto que Lalata es mutante, híbrido y anfibio. (Lalata.es, 2014).



Para finalizar este apartado hacer referencia a otras ferias y encuentros que se dan cita dentro del panorama español con el fin de impulsar el libro de artista y la autoedición y que son importantes para conocer más sobre editoriales y publicaciones.

**Gutter Fest**, su cita es en Barcelona, participan autores y pequeños editores, talleres, conciertos y exposiciones ayudan a dar forma a este festival.

En Bilbao se da cita la feria de publicaciones artísticas **Bala**, ya son seis ediciones las que llevan, este año será la séptima. Bala es una plataforma para aquellas prácticas emergentes del mundo de las ediciones independientes, cuyo objetivo es promover el trabajo editorial de artistas contemporáneos y crear un espacio de diálogo. El festival alberga charlas, presentaciones y talleres.

Festival **El Tenderete** tiene lugar en Valencia, desde el 2011 y dos veces al año, una edición de invierno en enero y otra en junio, edición de verano. Un festival donde reúne fanzines de todos los rincones donde también se da cabida a la pequeña edición, el arte gráfico, libros raros, cómics y música. Es un proyecto generado por la Asociación Vendo Oro.

**Libros Mutantes**, es otra feria que sirve para completar la investigación y aumentar la lista de artistas y editoriales. Ésta organizada por La Casa Encendida de Madrid, reúne lo último del panorama editorial internacional: libros de arte, fanzines, fotolibros, revistas, así como una programación continua de charlas, exposiciones, poesía, tecnología, intervenciones, música y donde se pueden encontrar stands de editoriales como Belleza Infinita (Bilbao), Caniche (Madrid/Bilbao), La Más Bella (Madrid), Cru (Barcelona/Figueres), Crani (Figueres), entre otros.

Otra de los eventos en la capital de España destacar el festival **¡Hostia un libro!** (HUL) se definen como un evento literario-deportivo en el que participan todo tipo de editoriales independientes, fanzines, libros-objeto, proyectos de autoedición y, en general, cualquier iniciativa editorial no vinculada con grandes grupos de comunicación. Destacar esta última como una plataforma muy directa y activa para poner en práctica cualquier actividad relacionada con la edición y futuras publicaciones.



Todas estas ferias y festivales entre otros, me ha servido como complemento perfecto para conocer la situación actual en España y alrededores, ya que varias de ellas invitan a colaborar a países cercanos en sus eventos.



Figura 54. Marta Aguirre, s.f.  
*Las noches duermen.*

## 4.2.4. Materiales y tendencias para el libro de artista.

Para el desarrollo de cualquier artista poder generar su obra, son muchas las técnicas, procedimientos, reglas y normas que puede utilizar y combinar para obtener el resultado determinado.

Proyectos realizados a través de incisiones, de formas manuscritas, con dibujos, fotografías, collages, pinturas y otras técnicas van ligadas también al desarrollo de lectura de la obra, es decir, como quiere el artista que el lector pueda interpretar el libro y que sensaciones les va a ir despertando, gracias a lo que se va a encontrar.

Un ejemplo de formatos de diferente lectura y manipulación por el lector es el proyecto de Marta Aguirre, *Las noches duermen* (s.f.), una pieza en la que la artista reflexiona sobre como el espacio y el tiempo condicionan la representación de los elementos en un contexto determinado eligiendo así la noche. Representa su idea a través de imágenes gráficas monocromáticas en la que la línea blanca es la protagonista al exponerse sobre la nocturnidad del espacio negro. (véase figura 54)

La técnica elegida es la serigrafía, compuesta por seis estampas realizadas en tinta negra sobre papel y a su vez, montadas sobre el desarrollo de un cubo, de tapa dura entelada e imanes para componerlo. La caja donde se guarda el desarrollo del cubo, se invierte para utilizarla como pedestal del mismo. Cuando volteamos la caja aparece en medio un triángulo hueco de medidas exactas para encajar cualquier esquina del cubo después de ser montado.



Figura 55. Tom Burtonwood, 2013  
*Orihon.*



Figura 56. Colette Fu, 2017  
*Tao Hua Yuan.*

El uso de las técnicas de impresión más tradicionales, siguen estando vigentes en la producción de este género artístico, ya que consiguen y permiten abaratar costes. Técnicas como la tampografía, la calcografía, la litografía, la serigrafía, la electrografía, el offset y la risografía son de las más demandadas por los artistas, jugando después sobre los materiales y formatos sobre los que se les aplica.

En relación a los materiales, la impresión y su evolución destacar los nuevos métodos como pueden ser todo lo relacionado con la impresión digital que está continuamente evolucionando. Impresión por láser, inyección de tinta o la que hace unos años revolucionó el mundo, la impresión 3D. De esta última podemos reflejar el proyecto *Orihon* (2013), del artista Tom Burtonwood, un libro de artista impreso en 3D, acordeón, táctil, ensamblaje visual de texturas y relieves, impreso en plástico grueso. Broches y bisagras modulares, diseñados por el propio artista, mantienen las páginas en su lugar. (véase figura 55)

Se puede considerar la obra del artista como el primer libro imprimible completamente en 3D del mundo. *Orihon* es un desarrollo de escaneos en 3D hechos de esculturas y relieves encontrados en el Instituto de Arte de Chicago, en el Museo Metropolitano de Arte, el Museo Americano de la Naturaleza en Nueva York y el Museo Field en Chicago por el artista.

La idea detrás de la pieza impresa en 3D, según el artista, era hacer un libro de historia del arte en donde pudiéramos ver las esculturas alrededor, tocarlas y tener una experiencia visceral.

En relación a las virtudes que puede llegar a ofrecer la impresión en la actualidad, destacar a Colette Fu, una fotógrafa, artista de libros e ingeniera de papel, crea y diseña libros emergentes a partir de sus fotografías. La obra *Tao Hua Yuan* (2017), es un libro de artista tipo Pop-up a gran escala, inspirado en un cuento de la dinastía In de un viajero que se encontró con un valle aislado más allá de una cueva llena de fluorescentes melocotoneros. La historia está narrada a través de fotografías de la artista impresas, troqueladas y pegadas. (véase figura 56)

Con los tiempos que corren es importante adaptarse a las nuevas corrientes artísticas, las nuevas aplicaciones y dispositivos cuya intención es conseguir interactuar con el público.

Arte y tecnología se fusionan empiezan a verse más a menudo por nuestras salas expositivas, un ejemplo de ello, es la exposición que realizaron Pep Carrió e Isidro Ferrer *"Pensar con las manos"* en 2013 en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Se presentaba un proyecto expositivo inusual por entonces. En la muestra se podían ver más de un centenar de obras de los dos artistas, entre dibujos, cuadernos, collages y objetos. La característica de esta exposición era que quienes visitaran la obra podrían ver a través de la pantalla táctil de cualquier dispositivo móvil como éstos se activaban virtualmente y sus contenidos se multiplicaban y ramificaban, se animaban y cobraban vida mediante animaciones en 3D, otras mostraban información de manera documental, a través de textos, vídeos y material sonoro. (véase figura 57)

Interactuar con la obra de estos dos artistas y diseñadores, visionar otros formatos divulgativos como textos del autor o entrevistas relacionadas con la obra enfocada, era el principal objetivo de la exposición. Algo novedoso por el momento entre el público visitante, una idea desarrollada por Unit Experimental, un colectivo de investigadores formado por profesores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Superior de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia.

Esta obra se complementa con una publicación de un libro impreso titulado *Abierto todo el día* (2013) que recopila las obras de los artistas, acompañada de una app que debes descargar y a través de cualquier cámara de un dispositivo móvil, puedes volver a dar vida, ver las animaciones y elementos de realidad aumentada que se diseñaron para exposición.

Continuando con los dispositivos móviles, destacar la obra *Abstract* (2015), una experiencia de inmersión en la obra de Alejandro Marote, donde se puede apreciar su trabajo en torno al color y la forma. Es una aplicación donde se recogen cientos de fotografías, tanto en blanco y negro como en color. Es una navegación sencilla,

guiados con un gesto que representa el movimiento hacia el interior de la imagen, hacia lo que está más allá de la forma, asistiendo a un encuentro entre el espacio visible, la realidad reconocible y su tránsito hacia la abstracción, hacia lo invisible. *Abstract* está dentro del proyecto *The Portable Photo* (2015), una propuesta pionera en el ámbito de la fotografía dirigido por Espadayanacruz Studio, las fotografías digitalizadas por La Troupe y diseñado por Rebeke Arce, diseñadora gráfica y directora de arte multidisciplinaria independiente. Destacar la labor de esta diseñadora porque es un referente actual en sus múltiples proyectos visibles en plataformas audiovisuales, sistemas flexibles de diseño de identidad, creación de imágenes fijas y en movimiento y en el diseño editorial y digital.

Alejandro Marote utiliza el medito fotográfico como herramienta, dándole un uso que se aproxima a otras técnicas como la pintura o la escultura, trabajando ésta con el soporte tradicional (película fotográfica) y sus cualidades físicas. Su trabajo es un proceso de continua acumulación de imágenes donde se desvela el rastro de su encuentro con la realidad. Esto se puede ver reflejado en sus *Libros 'A'* (2015) o *'B'* (2016), obras secuenciadas que hacen relación a conceptos como los cuatro grupos sanguíneos, a los cuatro elementos, tierra, agua fuego y aire, entre otros. (véase figura 58)

El libro, por su forma, permite un gran juego de variaciones y de combinaciones, al estar las hojas divididas en tres partes y encuadradas con espiral, consiguiendo que el lector pueda interactuar y poder realizar tantas combinaciones como quiera.

Otra alternativa en cuanto a la búsqueda de posibles nuevos materiales para generar nuevos formatos de libros de artista, es la que nos muestra Rubén Grilo en sus obras. El artista utiliza estrategias conceptuales y narrativas cuestionables a través de los objetos y las imágenes, con medios tan diversos como diferentes proyecciones realizadas con múltiples softwares de desarrollo gráfico, proyección láser, con superposición de proyectores o pantallas led. *Powerpoint Karaoke* (2011), es un ejemplo de lo intencionado. (véase figura 59)





Figura 57. Isidro Ferrer y Pep Carrió, 2013  
*Abierto todo el día.*



Figura 58. Alejandro Marote, 2015  
*Abstract*



Figura 59. Rubén Grilo, 2011  
*Powerpoint Karaoke*

Fuera de contexto, en esta obra el artista hace referencia a un evento organizado por el colectivo berlinés “Zentrale Intelligenz Agentur” en 2006 Utilizando esta historia como argumento central, Grilo revierte la idea del museo como espacio oficial de distribución de conocimiento, enfrentando a la audiencia a un puzzle aparentemente deslavazado de imágenes proyectadas, objetos, citas, documentos, referencias a otros artistas y analogías formales.

Crear espacios, donde el libro se apoye de otros dispositivos que sirvan para que el lector perciba nuevos impulsos y sensaciones, conectando más aún en el mensaje del artista es su intención en estos proyectos.

La idea de generar nuevos espacios en la que el lector como público perciba nuevas apreciaciones, les evoque a nuevas emociones y les deje huella es una experiencia muy positiva para el artista. Esto podría conseguir abrir las miras de los propios diseñadores de libros y buscar o ampliar nuevos soportes y formatos con los que intervenir a la hora de exponer o presentar un libro de artista.

Formatos y obras como las que diseña el artista Li Hongbo, son necesarias destacarlas porque gracias a estos nuevos softwares se pueden hacer cosas muy sorprendentes en las que él juega con las increíbles posibilidades que el papel le puede dar. Apilando miles de hojas, pegadas cuidadosamente y esculpidas, crea unas figuras que al estilo de las tradicionales formas de “panal de abeja” se pueden desplegar y estirar como acordeones para lograr instalaciones de dimensiones gigantescas.

Otra joven propuesta es la realiza en 2012 por el artista Waldemar Węgrzyn titulada *Elektrobiblioteka*, un proyecto fin de estudios, cuyo objetivo del trabajo era conectar un libro tradicional con el interfaz de un ordenador. Es un experimento que contiene los elementos de diseño gráfico, electrónica, programación, impresión y técnicas de encuadernación. El resultado final del proyecto son el de un libro con 32 páginas y el diseño del sitio web que le acompaña al book.elektrobiblioteka.net. Ambas formas pueden funcionar como publicaciones independientes. (véase figura 60)

El libro cuenta con un interfaz USB incorporado, que le permite conectarse fácilmente al ordenador. Junto con el sitio web, forma una publicación que contiene contenido impreso y digital (textos, ilustraciones, hipervínculos, citas de fuentes, etc.). Al pasar las páginas del libro, un lector puede navegar por el sitio web. Los sensores táctiles incorporados en las ilustraciones permiten al usuario activar animaciones adicionales.

El título del proyecto es una referencia al manifiesto de visión de El Lissitzky llamado “*La topografía de la tipografía*”, que se publicó en la década de 1920. A principios del siglo XX, Lissitzky ya había previsto que los textos impresos pueden encontrar su continuación en las bibliotecas electrónicas. El contenido de mi libro es una tesis teórica que considera los libros como una especie de interfaz.

En la actualidad, muchos son los artistas que están haciendo uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y de los múltiples softwares para poder experimentar con lo digital para generar un nuevo concepto de arte. En este proyecto no se va a profundizar en estos nuevos avances, pero sí se van a presentar trabajos de algunos artistas que pueden servir de inspiración en proyectos futuros en relación al libro de artista, su implicación para adaptarse al momento y acercarse más hacia ese público acostumbrado a utilizar continuamente dispositivos móviles digitales.

Profundizando en el contenido digital, Pablo Valbuena, es un artista que desarrolla múltiples proyectos e investiga sobre el espacio, el tiempo y la percepción. Destaca por explorar lo importante que es el solape entre lo real y lo virtual, conseguir generar espacios mentales por parte del observador, la disolución de los límites entre realidad y percepción, los vínculos entre el espacio y tiempo, la experiencia subjetiva como objeto de trabajo y el uso de la luz como material prima.

Estas ideas se formulan como respuesta directa a las cualidades perceptivas, condiciones espaciales donde se exponen las obras e influencias del entorno de un determinado espacio o lugar, en su mayoría muy bien investigado y analizado por el artista antes de diseñar la obra por múltiples programas digitales vinculados a la animación y a la edición de video. ►

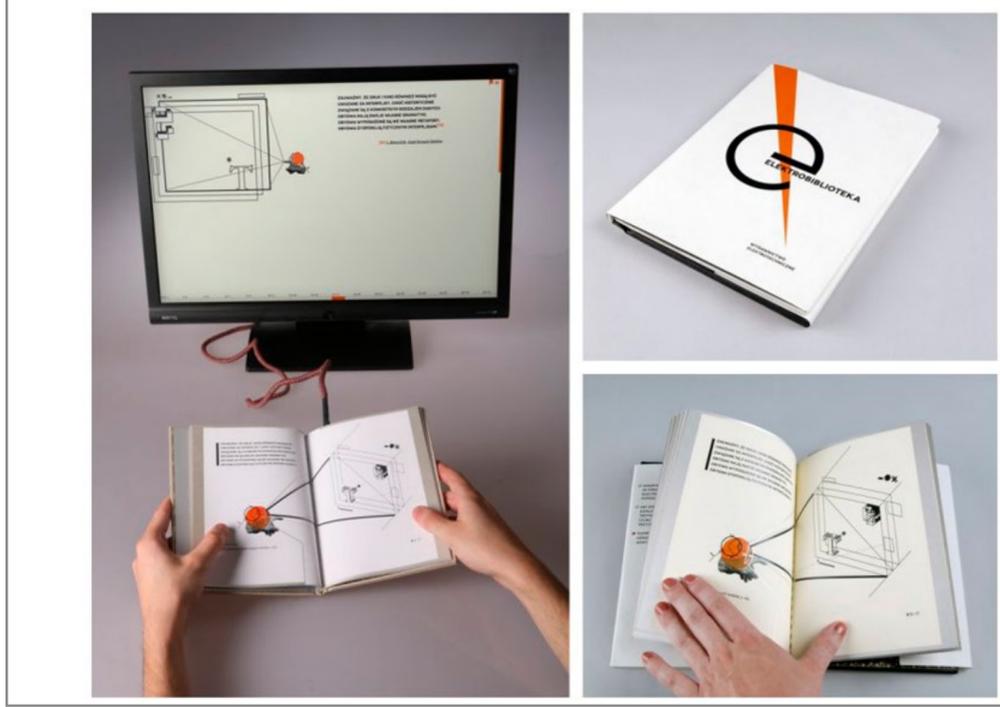


Figura 60. Waldemar Węgrzyn, 2012  
*Elektrobiblioteka.*

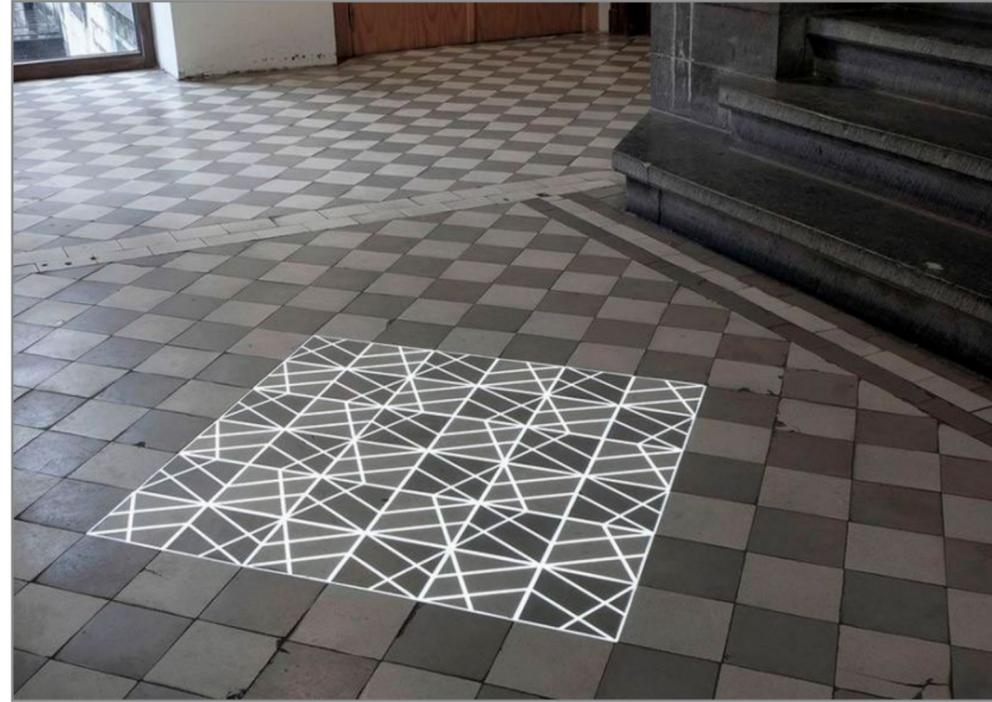


Figura 61. Waldemar Węgrzyn, 2013  
*Time Tilings.*

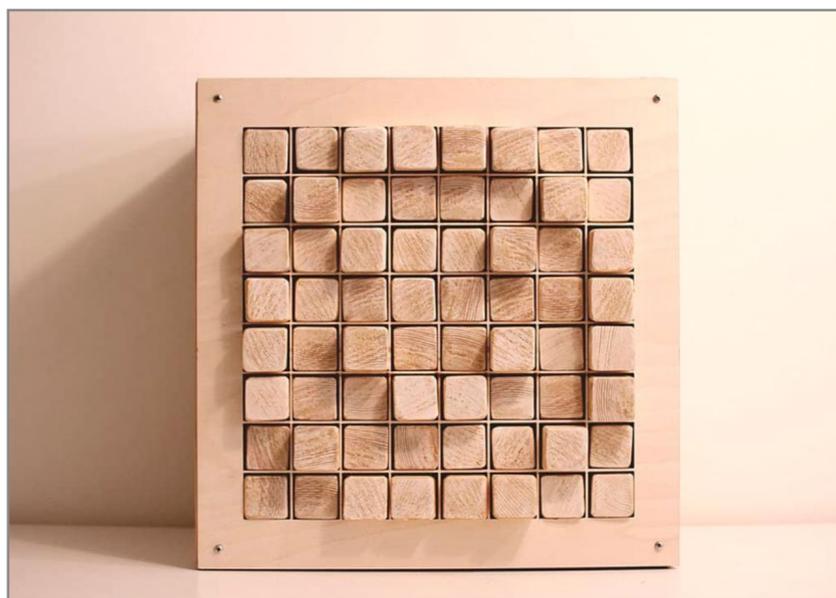


Figura 62. Han Lee, 2013  
*WPD64: Wooden Pixel Display 64.*

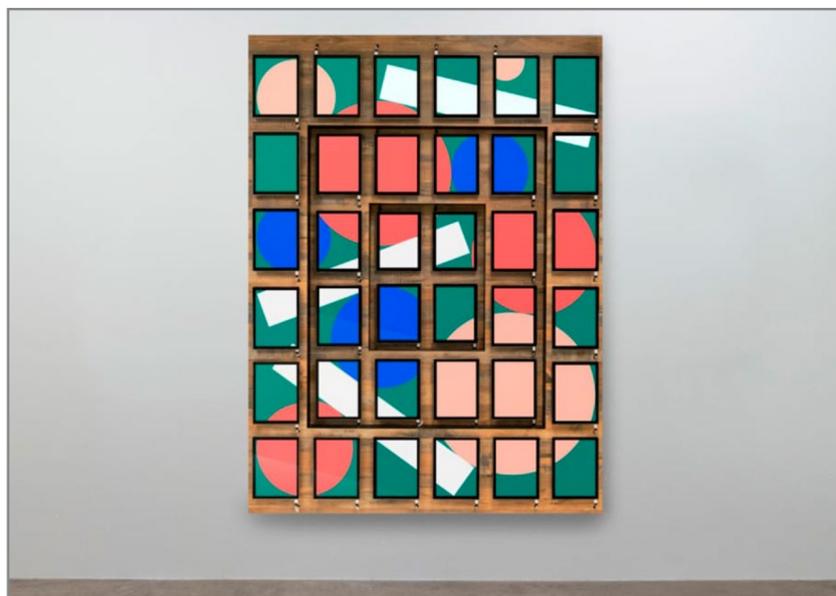


Figura 63. Buck Studio, 2017  
*Pixel Wall.*

3 *Plinths* (2014) o la maravillosa obra *Time tilings (stuk)* (2013) son un claro ejemplo de la calidad de los proyectos de Pablo Valbuena, en la que el papel que proyecta la luz sobre la arquitectura es digno de disfrutar. (véase figura 61)

Siguiendo en la misma línea, destacar al artista multimedia y diseñador gráfico Han Lee. Su obra está pensada y diseñada para resolver un problema entre un objeto y una persona, llamándolo para que se acerque a él. Busca en que la tecnología le de un espíritu a un objeto diseñado para que pueda intervenir con el hombre.

Su objetivo principal es que el observador pueda interactuar con su obra y disfrutar ese momento. Una obra como referente puede ser *WPD64: Wooden Pixel Display 64* (2013), aquí se puede ver un gran trabajo de arte generativo programado para que a través de sensores y música puedan dar vida a una serie de píxeles de madera. (véase figura 62)

Muchos estudios y artistas apuestan por la producción de proyectos innovadores en relación a la gran cantidad de soportes digitales y multimedia que pueden aportar nuevos usos para interactuar con el observador a través del libro. Intro Studio o Carlo Vega o incluso festivales de música como por ejemplo el Sónar, son punteros en preparar proyectos e instalaciones relacionadas con la animación interactiva, las multipantallas, proyecciones en gran formato, entre otros, denominándolo como interacción social. (véase figura 63)

La obra realizada por Buck Studio titulada *Pixel Wall* (2017), es un buen ejemplo de como el formato libro de artista puede aspirar a evolucionar y adaptarse a esta nueva generación, donde el libro físico y digital, los píxeles y el papel pueden ser un buen tándem para generar esas nuevas sensaciones tan reclamadas por el espectador.

## 5. CONCLUSIONES Y APORTACIÓN.

Para finalizar, concluir con la valoración según los objetivos planteados en el inicio del trabajo. En base al objetivo general, se puede decir que se han cumplido los objetivos con creces, ya que se ha conseguido analizar los aspectos relacionados con el libro de artista y su relación que mantiene con el diseño gráfico.

Con respecto a los objetivos específicos se ha conseguido investigar y compilar de una manera muy bien estructurada el origen y el concepto del libro. También se ha conseguido conocer las ventajas que ofrece el diseño gráfico para publicar un libro de artista. Se han recopilado e identificado un gran número de referentes en relación al tema elegido para el proyecto y recopilado bastante información sobre las tecnologías más punteras en cuanto al diseño de publicaciones.

Igualmente se ha generado una gran lista sobre publicaciones, espacios, galerías y ferias relacionadas con la temática, hasta información para poder participar en futuras ediciones.

Con el desarrollo de este trabajo se ha conseguido estructurar las etapas y características principales para poder generar un libro de artista óptimo. Dejando al mismo tiempo líneas de trabajo abiertas para desarrollar en un futuro.

## Posibles aportaciones

### 5.1. para diseñar un libro de artista.

El libro de artista es una tendencia en alza del arte contemporáneo y uno de los modos de expresión más versátiles para el artista gráfico. Poco a poco, como ya he mencionado en reiteradas veces, gracias al impulso que adquieren para su difusión las nuevas tecnologías, está cobrando tal magnitud que se ha convertido en una manifestación con entidad propia, traspasando lo editorial y literario.

Como aportación a esta investigación destacar las nuevas posibilidades para el soporte y diseño de libro de artista como por ejemplo el libro diseñado por Waldemar Węgrzyn titulada *Elektrobiblioteka*, a través de programación y sensores conseguir interactuar con el observador y el ordenador.

También estudiar las posibilidades de poder acompañar al relato del libro con proyecciones a través imágenes, estudiando el espacio donde se vaya a exponer el libro y así poder potenciar más aún la intención del artista.

Otras podrían ser la utilización de multipantallas táctiles, animadas y programadas con el fin de poder realizar la narración secuenciada o no, con la intención de poder navegar libremente por el libro de artista, incluso poder disponer de las pantallas en gran formato Led o en dispositivos móviles digitales y táctiles como el ejemplo *Pixal Wall* de Buck Studio con múltiples IPAds. Una idea similar fue la del proyecto de Pep Carrió e Isidro Ferrer, anteriormente mencionada en la página 60.

Todos estas aportaciones son necesarias para realizar un nuevo libro de artista, pero no hay que olvidar los procedimientos, técnicas y sistemas que nos han acompañado a lo largo de toda la historia de éste género.

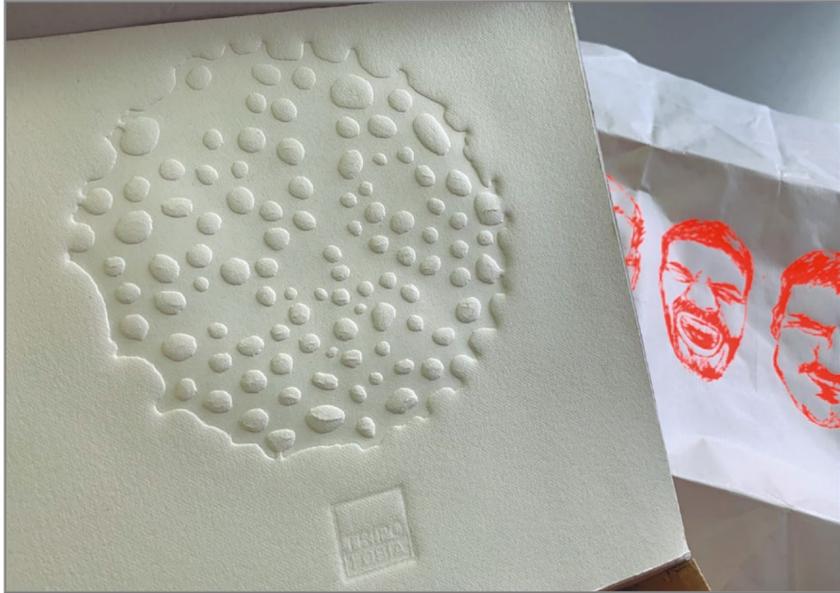


Figura 64. Julio Arreaza, 2018  
*Tripofobia.*



Figura 65. Julio Arreaza, 2018  
*Tripofobia.*

Dentro de este apartado, destacar un proyecto que tengo empezado como libro de artista perteneciente a mi último proyecto artístico. Actualmente pertenezco al grupo de artistas del YO, un grupo de personas multidisciplinar que genera obra gráfica y plástica. Desde el 2018 estoy trabajando sobre un mismo concepto. Toda la obra está vinculada con la Tripofobia. En este libro se presenta una muestra de las sensaciones que me genera esta fobia plasmada en obra gráfica dentro de una edición experimental, con forma de libro y que, tras la realización de este trabajo, se investigará para realizar una adaptación digital como ampliación al proyecto.

Este proyecto está compuesto por serigrafías, grabados, gofrados e impresión digital. Tras estudiar en este trabajo sobre los medios de impresión más demandados se experimentará también con la risografía.

Toda estas aportaciones e investigación, son el inicio de un recorrido por el que estoy interesado y decidido en conocer profundamente y seguir de cerca como va a seguir su desarrollo. A continuación y a lo largo de todo el proyecto, se pueden ver algunas de las partes que están formando el libro de artista de Tripofobia.

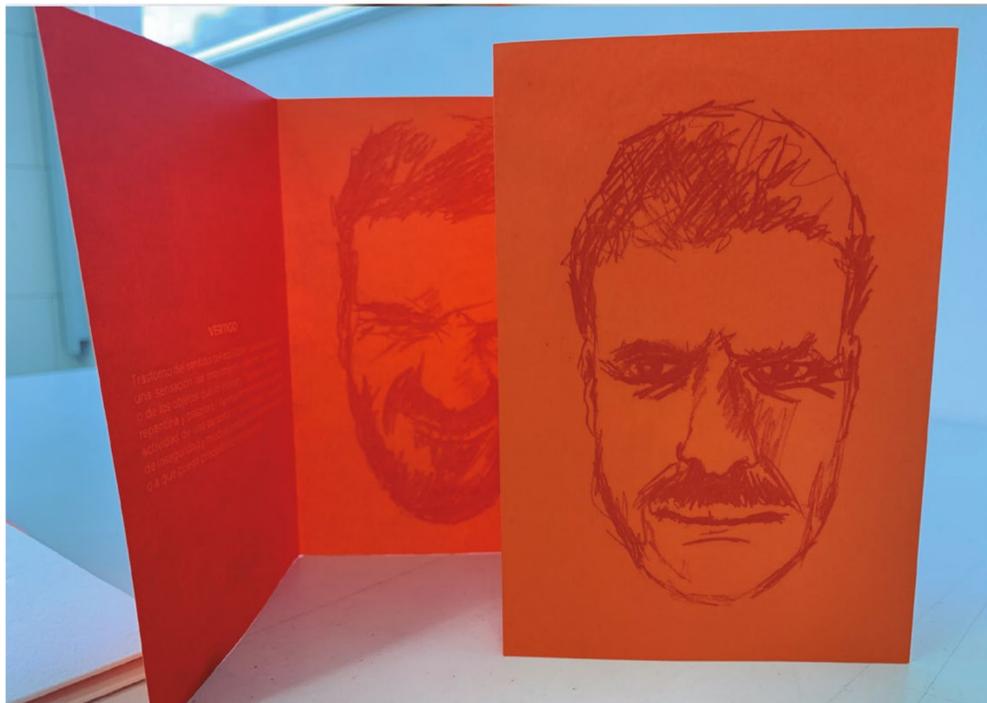
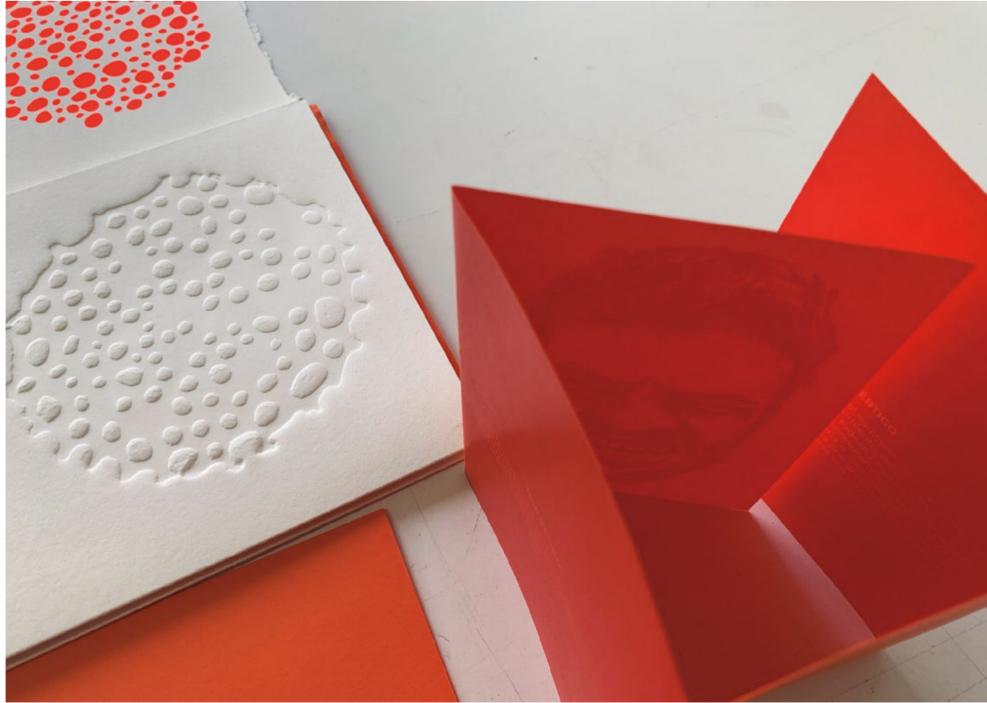


Figura 66. Julio Arreaza, 2018  
Tripofobia - Resumen.

## 5.2. Reflexiones finales.

Todo el estudio desarrollado a lo largo de todo este proyecto, me ha proporcionado sacar las reflexiones que a continuación presento.

Como ya mencioné en la introducción, mi interés por los libros de artista viene ya desarrollándose hace unos años junto con mi colaboración en diferentes proyectos artísticos y de mi creación plástica. Un comienzo al que se le sumaron mis conocimientos de diseño editorial como diseñador gráfico y mi interés por profundizar en el género.

En los inicios de búsqueda por conocer la historia del libro de artista, conocer referentes actuales y nuevos usos, me constaté de la curiosidad y el interés por querer profundizar cada vez más. Esto me generaría un conflicto, ya que, me situaría en numerosas discusiones artísticas, muchas ramas y líneas de investigación sobre las que buscar para poder realizar el trabajo.

Un descubrimiento increíble que en la actualidad seguiré retomando, profundizando en estudios que he ido encontrando, ensayos, artículos, visitar exposiciones y ponencias sobre el género de libro de artista y que me servirán para arrancar una nueva etapa artística, para poder llevar a cabo un proyecto similar, pero con una idea de adentrarme en un formato digital.

El primero de los objetivos marcado ha sido establecer, acotar y analizar la terminología adecuada sobre libro de artista como un soporte de creación. Un soporte que está continuamente regenerándose, lo que hace que esta investigación se deje abierta para continuar o complementarla dentro de otro estudio académico.

Sin embargo, es un trabajo donde se aporta información organizada, delimitada y actualizada en torno al libro de artista.

Por otro lado, he profundizado en la historia y la aparición del libro de artista. Documentación que desconocía y que me ha sido muy satisfactorio estudiarla y poder ver en persona, muchas de las obras importantes como referentes en todos los estudios a los que he podido tener acceso para esta investigación. Por mi relación con las dos disciplinas, reconozco que me ha sido muy agradable poder analizar en persona trabajos como los de Bruno Munari o los de Julio Plaza y Augusto Campos, proyectos con los que me identifiqué bastante.

Analizar la evolución del libro de artista desde sus comienzos hasta la actualidad ha sido muy grato poder encontrarme con la gran variedad de formas, soportes y aplicación de los textos como características principales. Cómo se ha ido transformando con la infinidad de materiales que pueden llegar a funcionar como libro de artista y éste se ha podido ir adaptando a las nuevas generaciones artísticas, sociales, políticas, etc., demostrando que nos puede seguir deslumbrando y que puede seguir ofreciendo mucho más según el papel que juegue el artista al interpolar el asombroso soporte y el ilimitado contexto al que le limiten sus capacidades imaginativas y creativas.

Se ha intentado generar un recorrido histórico ordenado cronológicamente del proceso de libro de artista, estudiar los referentes emergentes relacionados con el tema, buscar la unión y la importancia del diseñador gráfico en este campo y ver como este proyecto puede estar vinculado a la figura del diseñador gráfico, otro de nuestros objetivos principales. ►

En la segunda parte de la investigación he podido confirmar que realmente hay un gran vínculo desde los inicios del libro de artista con el diseño gráfico, con la figura del artista gráfico o el impresor, por ejemplo, que en la actualidad se ve reflejado también en el diseño editorial y el diseño tipográfico. Una unión continua a la que se le suman en la actualidad las ramas de audiovisual, animación y 3D con la intención de adaptarse a una nueva generación. Una sociedad abducida por la interacción tras la observación del individuo y la inteligencia artificial que potencian los estímulos y crean nuevas experiencias más directas e impactantes, que en la actualidad las utilizan para comunicarse.

También en esta fase de la investigación he podido comprobar que el mercado, los espacios para conseguir publicar o publicitar estas obras de arte, están muy activos y existen diferentes medios para poder editar y comprar libros de artista. Desde libros muy económicos, de batalla y con grandes tiradas realizados con materiales muy nobles, hasta libros con precios muy elevados, de colección, tiradas muy cortas y con materiales muy selectos y procesos de producción minuciosos en función del tipo de libro generado por el artista.

También podemos encontrar encuentros, talleres, salas de exposiciones de todo tipo, ferias y festivales que se reúnen en las principales ciudades del territorio español y que son una buena alternativa para adentrarse en el mundo y poder empezar a generar libros de artista. En los últimos años han aumentado los eventos relacionados con ferias, festivales y exposiciones alternativas en las que tienen cabida este género y los cuales son muy demandados por entendidos.

Tras estudiar el panorama de editoriales, ferias, publicaciones, historia del libro de artista y antecedentes, realicé un relato crónico más centrado en la actualidad nacional sobre artistas y diseñadores emergentes que de alguna manera mantuvieran una relación entre las dos disciplinas y que fueran relevantes para la realización de libros de artista. Fase en la que pude comprobar que existe gran movimiento actual con el fin de colaborar entre ambos y que muchas son las piezas que nos podemos encontrar en tiendas especializadas, editoriales digitales y museos.

Todo esto ha sido relevador, ya que ha reflejado la importante trayectoria que están siguiendo los nuevos artistas y diseñadores en relación al libro de artista. Una trayectoria en la que, a través de las técnicas, los soportes y los medios, el artista y el diseñador gráfico están relacionados.

Es un momento en el que generar libros de artista o los muy demandados fotolibros están en tendencia y los artistas y diseñadores lo saben. Es un momento en el que el artista necesita expresarse y el diseñador comunicar, con múltiples y dispersos formatos, interactuar con el observador, el lector y la sociedad en general y que mejor forma de utilizar el libro de artista como medio, ayudando a seguir su trayectoria en la historia del libro de artista.

Es un momento en el que la tecnología de la impresión se transforma constantemente, la tecnología sobre la inteligencia artificial y los métodos de producción se expanden, beneficios que pueden seguir ayudando a que el libro como espacio creativo permanezca en su continua exploración.

No hay límites para lo que pueda ser un libro de arte. No hay reglas para su construcción por lo tanto no se divisa el fin de su existencia, por lo tanto sigamos generando libros de arte.

### 5.3. Líneas de trabajo futuro.

Tras realizar este trabajo de investigación, es el momento de plantearme profundizar más en la historia del libro de artista, en los referentes de la actualidad y sobre todo de como puede repercutir en los nuevos dispositivos digitales, considerando que es un momento en el que están apareciendo novedosas oportunidades para generar un nuevo libro de artista. Un momento en el que todavía queda mucho por descubrir y en el que aportar, sobre todo a la hora de complementarlo con la interacción digital.

Un mundo en el que el libro de artista está sumergido y más vivo que nunca. Muchos son los eventos que se han estado llevando a cabo durante los meses que he realizado el trabajo. Esto quiere decir y demuestra que hay hueco y es el momento para poder acceder, adentrarme en este terreno por el que me siento totalmente atraído y en el que ya he experimentado algún que otro proyecto.

El libro de arte se puede encontrar en diferentes niveles y para diferentes públicos, lo puedes adquirir en Internet, editoriales, exposiciones, galerías, ferias y festivales, por lo tanto, es un abanico interesante de posibilidades en las que poder investigar para poder empezar a editar o publicar el primer libro de artista. Es un momento en el que el arte está dentro de un mercado accesible y conectado al público a través de nuevas tendencias y corrientes artísticas que cada vez más gente conoce.

Ahora toca arrancar y continuar con el proyecto que tengo empezado como libro de artista perteneciente a mi último proyecto artístico, dentro al grupo de artistas del YO, obra del 2018 titulada Tripofobia, una muestra de las sensaciones que me generaban esta fobia plasmada en obra gráfica dentro de una edición experimental, con forma de libro y que, tras la realización de este trabajo, se investigará para realizar una adaptación digital como ampliación al proyecto.

Este proyecto está compuesto por serigrafías, grabados, gofrados e impresión digital y tras estudiar los medios de impresión más demandados se experimentará también con la risografía.

Toda estas aportaciones e investigación, son el inicio de un recorrido por el que estoy interesado y decidido en conocer profundamente y seguir de cerca como va a seguir su desarrollo.



## 6. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN

### 6.1. Bibliografía

- Antón, J.E. y Sanz, A. (2012). *El libro de los libros de artista*. Bizkaia: L.U.P.I. (La Última Puerta a la Izquierda)
- Blasco, L. (2011). *Sobreimpresión de la pantalla al papel y viceversa*. Barcelona: Index Book S.L.
- Bury, S. (1995). *Artists' Books, The Book as a work of Art, 1963-1995*. Ed. Scholar Press.
- Bury, S. (2015). *Artists' Books, The Book as a work of Art, 1963-2000*. Ed. Daniella Rossi.
- Costa, J. (2008). *La forma de las Ideas. Cómo piensa la mente. Estrategias de la imaginación creativa*. Barcelona: Costa Punto Com Editores.
- Díaz Cuñas, J. (1992). "Misión imposible. El libro de artista en España", en *Libros de artista*, Cuenca.
- Gómez, C. y Nicolau, R. (2016). *Catálogo para exposición, Serralves,, "Que sais-je? Livros e edições de artista / Artists' Books and Editions*. Portugal: Suzanne Cotter, Editora.
- González, F. y Torné, E. (2005). *Libro artista y libro objeto*. José Emilio Antón. Granada: Escuela de Arte Granada.
- Haro, S. (2013). *Treinta y un libros de artista*. Marbella: Edita Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo.
- Lyons, J. (1985). *Artists' Books, A Critical Anthology and Sourcebook*. París: Visual Studies Workshop Press.
- Lyons, J., (2009). *Artists' Books: Visual Studies Workshop Press 1971-2008*. París: Visual Studies Workshop Press.
- Haslam, A. (2007). *Creación, diseño y producción de libros*. Barcelona: Editorial Blume.
- Maderuelo, J. y Maffei, G. (2014). ¿Qué es un libro de artista?. Santander: Ediciones La Bahía.
- Martínez, C. "Pure Immanence: Writing Beyond Representation" in *Kaleidoscope (Milano)*, n.º 4, noviembre-diciembre de 2009, pp. 18-21, p.19.
- Meggs, P.B. y Purvis, A. W. (2009). *Historia del diseño gráfico*. Barcelona: Editorial RM.
- Müller-Brockmann, J. (2005). *Historia de la comunicación visual*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L.

- Prada, M.J. (2017). *El libro en abismo. Relaciones y transferencias entre imagen y dispositivo en el libro de artista* (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes, Universidad de Vigo.
- Schraenen, G. (2010). *Catálogo exposición Fundación Juan March, Un Coup de Livres (Una Tirada de Libros)*, Libros de artista y otras publicaciones del Archive for Small Press & Communication Artists Books and Other Publications from the Archive for Small Press & Communication. Madrid: Fundación Juan March.
- Schraenen, G. (1984) “*the Archive for small Press & Communication. Its Functions, its Functioning and its Contents*”, in Document as Statement, Antwerp: A.S.P.C.

Textos académicos.

- Crespo, B. (1999). “*El libro-arte. Concepto y Proceso de una creación contemporánea*”. Vives, M<sup>a</sup> Rosa Directora (Tesis Doctorado). Universidad de Barcelona, España.
- Prada, M<sup>a</sup> J. (2017). *El libro en abismo. Relaciones y transferencias entre imagen y dispositivo en el libro de artista*. (Tesis Doctoral). Universidad de Vigo, España.

#### ARTÍCULOS DIGITALES Y WEBS

Aliaga, J.V. (2017). *Microhistorias en París, Esther Ferrer, Françoise Janicot y Nil Yalter*. Atlas. Revista fotografía e Imagen. Recuperado de <https://atlasiv.com/2017/06/13/microhistorias-paris-esther-ferrer-francoise-janicot-nil-yalter/>

[Consultado 30/05/2019]

Artisticulturaltheory. (2017). *Wilfredo Prieto, un artista más intelectual que sensual*. Teoría y conceptualización de las artes visuales contemporáneas. Recuperado de <https://campusvirtual.unir.net/portal/site/PER1-505-000/page/62d8e901-3cea-41d5-80f7-f2360f2ba83a>

[Consultado 22/05/2019]

Bernal, M. (2015). *La difusión del libro de artista en internet*. Técnicas de grabado. Recuperado de <https://tecnicasdegrabado.es/2015/la-difusion-del-libro-de-artista-en-internet>

[Consultado 18/06/2019]

Blanco, L. (2014). *Bienvenida, Terranova*. El mundo. Recuperado de <https://www.elmundo.es/cataluna/2014/10/17/544113a0e2704e25038b4580.html>

[Consultado 25/05/2019]

Camarzana, S. (2016). *Editar al gusto*. El Cultural. Recuperado de <https://elcultural.com/Editar-al-gusto>

[Consultado 28/06/2019]

Castillejo, J.L. (2006). *“La escritura no escrita. José Luis Castillejo”*. El águila ediciones. Recuperado de <https://elaguilaediciones.wordpress.com/2006/11/24/la-escritura-no-escrita-jose-luis-castillejo/>

[Consultado 04/05/2019]

CEST. (2017). *Mi único espacio de libertad. Esther Ferrer, premio Velázquez 2014, reflexiona sobre el papel del arte en vísperas de su gran exposición en el Reina Sofía*. El País. Recuperado de [https://elpais.com/cultura/2017/08/30/babelia/1504116653\\_615896.html](https://elpais.com/cultura/2017/08/30/babelia/1504116653_615896.html)

[Consultado 02/06/2019]

Chanbó, V. (2014). *El libro de artista, V. Técnicas*. Makma. Recuperado de <https://www.makma.net/el-libro-de-artista/>

[Consultado 08/05/2019]

Díaz-Guardiola, J. (2019). *ArtsLibris, lluvia de ferias en Barcelona*. ABC. Recuperado de [https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-artslibris-lluvia-ferias-barcelona-201904230139\\_noticia.html](https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-artslibris-lluvia-ferias-barcelona-201904230139_noticia.html)

[Consultado 24/05/2019]

Espejo, B. (2019). *Fuera de página*. El País. Recuperado de <https://www.scribbr.es/normas-apa/ejemplos-de-las-normas-apa/ejemplo-del-estilo-apa-articulo-de-periodico-online/>

[Consultado 01/05/2019]

García, A. (2017). *Concha Jerez, premio Velázquez de Artes Plásticas*. El País. Recuperado de [https://elpais.com/cultura/2017/11/07/actualidad/1510056537\\_871831.html](https://elpais.com/cultura/2017/11/07/actualidad/1510056537_871831.html)

[Consultado 18/06/2019]

García, A. (2015). *Concha Jerez: “Nunca he estado muy pendiente del mercado”*. El País. Recuperado de [https://elpais.com/cultura/2015/11/04/actualidad/1446658763\\_313602.html](https://elpais.com/cultura/2015/11/04/actualidad/1446658763_313602.html)

[Consultado 18/06/2019]

Iglesias, F. (2015). *Entrevista a Javiera Pintocanales, diseñadora editorial y artista gráfica*. Ah Magazine. Recuperado de <http://www.ahmagazine.es/entrevista-a-javiera-pintocanales-disenadora-editorial-y-artista-grafica/>

[Consultado 11/05/2019]

Jiménez E. (S.F.) *Mejores fotógrafos españoles y Nuevas prácticas contemporáneas*. Saisho. Recuperado por <https://www.saishoart.com/fotografos-espanoles/>

[Consultado 10/05/2019]

La imprenta. (2013). *¿Libro en papel o electrónico? ¿Tinta o píxeles?. La Imprenta CG*. Recuperado de <https://www.laimprentacg.com/hoy-se-presenta-el-libro-abierto-todo-el-dia-los-cuadernos-de-isidro-ferrer-y-pep-carrio/>

Ley R. (2014). *Emergentes (para tu colección)*. Revista AD. Recuperado de <https://www.revistaad.es/arte/articulos/15-emergentes-formados-en-espana/16590>  
[Consultado 20/05/2019]

MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona. (s.f.) Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Colección, libros de artista. Recuperado de [https://www.macba.cat/es/search/2?keyword=libros%20de%20artista&tipus\[\]=](https://www.macba.cat/es/search/2?keyword=libros%20de%20artista&tipus[]=)  
[Consultado 12/04/2019]

Martha I. y Jiménez H. (2014). *El arte digital... o lo digital en el arte: dentro del taller el artista*. Toyoutome. Recuperado de <http://toyoutome.es/blog/dentro-del-taller-del-artista/31242>  
[Consultado 20/05/2019]

MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (s.f.) Museo Reina Sofía, Colección, Libros de artista. Recuperado de [https://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&keyword=libros+de+artista-&f%5B100%5D=&fecha=&items\\_per\\_page=15&pasados=1](https://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=obra&keyword=libros+de+artista-&f%5B100%5D=&fecha=&items_per_page=15&pasados=1)  
[Consultado 06/04/2019]

MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (2019). Rogelio López Cuenca. Yendo leyendo, dando lugar. Recuperado de <https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/rogelio-lopez-cuenca>  
[Consultado 09/05/2019]

Museo ABC (2014). *Pep Carrió & Isidro Ferrer, pensar con las manos*. Recuperado de <https://museo.abc.es/exposiciones/2014/02/pensar-con-las-manos-2/16521>

Page, B y Peco R. (2019). *Así se edita durante 18 años una revista 3D: Lalata*. La Vanguardia. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190216/46482742255/revista-tridimensional-arte-lalata-3d.html>  
[Consultado 10/06/2019]

Pintocanales, J. (s.f.). *Libros de artista*. Recuperado de <http://www.pintocanales.com/>  
[Consultado 11/05/2019]

Puig O. (2015). *Entender el libro como pieza de arte*. El diario. Recuperado de [https://www.eldiario.es/catalunya/diaricultura/Libros-artista-formatos\\_6\\_379072090.html](https://www.eldiario.es/catalunya/diaricultura/Libros-artista-formatos_6_379072090.html)  
[Consultado 04/06/2019]

Revista AD, (2016). *Obras Completas de Guillermo Mora*. Revista AD. Recuperado de <https://www.revistaad.es/video/videos/obras-completas-de-guillermo-mora/132>  
[Consultado 08/07/2019]

Del Rivero, E. (2016). *Elena del Rivero: la artista como corresponsal o la poética de lo cotidiano*. Descubrir el Arte. Recuperado de <https://www.descubrirrelarte.es/2016/05/21/elena-del-rivero-la-artista-como-corresponsal-o-la-poetica-de-lo-cotidiano.html>  
[Consultado 22/05/2019]

Rivers, I. (2013). *El Libro de artista, entre el mundo de la edición y el galerismo*. Isabella Rivers. Recuperado de <https://isabellarivers.wordpress.com/2013/01/25/el-libro-de-artista-entre-el-mundo-de-la-edicion-y-el-galerismo/>  
[Consultado 15/05/2019]

RTVE (2014). *“Libros de artista”, cuando el libro se convierte en lienzo*. RTVE. Recuperado de <http://www.rtve.es/noticias/20140723/libros-artista/980060.shtml>  
[Consultado 20/05/2019]

Rus, O. (2019). *ArtsLibris: original y copia (textual)*. ABC. Recuperado de [https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-artslibris-original-y-copia-textual-201903011218\\_noticia.html](https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-artslibris-original-y-copia-textual-201903011218_noticia.html)

[Consultado 08/06/2019]

Terranova Ediciones. (s.f.). *Terranova Catálogo*. Recuperado de <http://www.terranova.com/catalogo/>

[Consultado 01/06/2019]

Tinta Invisible edicions. (s.f.). *Tinta invisibles editions*. Recuperado de <https://www.gravat.com/ca/works/nosaltres-i-els-agermanats>

[Consultado 03/05/2019]

Urdimbrediciones. (s.f.). *#conocazmos a Javiera Pintocanales*. Recuperado de <https://urdimbrediciones.com/conozcamos-a-javiera-pinto-canales/>

[Consultado 12/05/2019]

de la Villa, R. (04/04/2015). *Elena Ochoa, el arte del libro artístico*. La Vanguardia. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/cultura/20150404/54429421201/elena-ochoa-libros-arte-inspiracion.html>

[Consultado 09/05/2019]

## 6.2. ÍNDICE DE FIGURAS.

- Figura 01. Arreaza, Julio (2018). *Tripofobia*.
- Figura 02. Arreaza, Julio (2018). *Tripofobia-texturas*.
- Figura 03. Arreaza, Julio (2018). *Tripofobia, autopublicación*.
- Figura 04. Mallarmé, Stéphane (1914). *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*. Fotografía Julio Arreaza en exposición.
- Figura 05. Tommaso Marinetti, Filippo (1913). *Parole in Libertá*. Recuperado de <https://www.pinterest.es/pin/497225615093901014/?lp=true>
- Figura 06. Khlebnikov, Velimir y Kruchenykh, Aleksei (1912). *Mirkontsa*. Recuperado de <https://www.artic.edu/artworks/199083/worldbackwards-mirskontsa>
- Figura 07. El Lissitzky (1923). *Dlia Golosa*. Recuperado de <https://www.espai.es/blog/2015/11/principios-del-diseno-grafico/lissitzky-mayakovsky-for-the-voice-dlia-golosa-1/>
- Figura 08. Tullido D'Albisola y Bruno Munari, 1934. *Litolatta*. Fotografía Julio Arreaza.
- Figura 09. Duchamp, Marcel (1934). *La boîte verte*. Recuperado de <https://www.pinterest.es/pin/738168195146073484/?lp=true>
- Figura 10. Munari, Bruno (1953). *An unreadable Quadrat-Print*. Fotografía Julio Arreaza en exposición.
- Figura 11. Munari, Bruno (1961). *Aconá Bivombi*. Fotografía Julio Arreaza en exposición.

- Figura 12. Fontana, Lucio (1966). *Libro de Oro*. Recuperado de <https://independent-collectors.com/collections/guido-galimberti/>
- Figura 13. Maciunas, George, Fluxus Edition, (1964). *Fluxus I*. Fotografía Julio Arreaza en libro Maderuelo, J. y Maffei, G. (2014).
- Figura 14. Collage: Edward Ruscha, (1964). *Various Small Fires and Milk*. (1965). *Some Los Angeles Apartments*. (1966). *Every Building on The Sunset Strip*. Fotografía Julio Arreaza en libro Maderuelo, J. y Maffei, G. (2014).
- Figura 15. Barateiro, Pedro - Romao, André y Valentim, Ricardo (2014). *Vintage Drawings and Current Graphic Works*. Fotografía Julio Arreaza en exposición.
- Figura 16. Valentim, Ricardo (2012). *Models of Democracy*. Fotografía Julio Arreaza en exposición.
- Figura 17. Lucas, Dayana (2018). *Boomori*. Recuperado de <https://gabineteeditions.com/en/edicoes/dayana-lucas-boomori/>
- Figura 18. Mundanas, Antoni (2011). *The Last Ten Minutes II*. Recuperado de [http://www.spainisculture.com/en/obras\\_de\\_excelencia/museo\\_nacional\\_centro\\_de\\_arte\\_reina\\_sofia/the\\_last\\_ten\\_minutes\\_ii\\_los\\_ultimos\\_diez\\_minutos\\_ii.html](http://www.spainisculture.com/en/obras_de_excelencia/museo_nacional_centro_de_arte_reina_sofia/the_last_ten_minutes_ii_los_ultimos_diez_minutos_ii.html)
- Figura 20. Arreaza, Julio (2019) *Collage*. Fotografías realizadas por Julio Arreaza
- Figura 21. Arreaza Julio (2019). *Collage*. Fotografías realizadas por Julio Arreaza

- Figura 22. Castillejo, José Luis (1967). *La caída del avión en el terreno baldío*. Recuperado de <https://www.fondazionebonotto.org/en/collection/fluxus/castillejosl/2376.html>
- Figura 23. Hidalgo, Juan (1967). *Viaje a Argel*. Fotografía Julio Arreaza en libro Maderuelo, J. y Maffei, G. (2014).
- Figura 24. Castillejo, José Luis (1972). *The Book of ï s*. Recuperado de Maderuelo, J. y Maffei, G. (2014). *¿Qué es un libro de artista?* Santander: Ediciones La Bahía.
- Figura 25. Castillejo, José Luis (1972). *The Book of Eighteen letters*. Recuperado de <https://www.fondazionebonotto.org/it/collection/fluxus/castillejosl/2384.html>
- Figura 26. Gara, Olvido - Vázquez, Fernando - Canut, Nacho - Berlanga, Carlos y Campoamor, Manolo (1977). *Madrid Kaka de lux*. Recuperado de [https://www.tebeosfera.com/numeros/kaka\\_de\\_luxe\\_1977\\_marquez\\_variante\\_1.html](https://www.tebeosfera.com/numeros/kaka_de_luxe_1977_marquez_variante_1.html)
- Figura 27. Mariné, Óscar (1984-1985). *Madrid Me Mata*. Recuperado de <https://www.pinterest.es/pin/179581103865392077/?lp=true>
- Figura 28. Gatti, Juan. (2015). *Ilustraciones "Sin Piel" de la serie Ciencias Naturales*. Recuperado de <https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/ciencias-naturales-una-serie-de-juan-gatti-ilustraciones-sin-piel/>
- Figura 29. Gatti, Juan (2006). *Cartel para la película Volver de Pedro Almodóvar*. Recuperado de <https://imagicion.wordpress.com/2010/10/31/juan-gatti/>
- Figura 30. Mora, Guillermo (2018). *La Maison Tellier*. Recuperado de <https://www.fundacionankaria.org/proyectos/guillermo-mora-gana-el-iv-premio-ankaria-al-libro-de-artista/>

- Figura 31. Mora, Guillermo (2016). *Obras Completas*. Editorial Caniche. Recuperado de <https://canicheeditorial.com/collections/libros/products/obras-1020>
- Figura 32. Jerez, Concha (1978). *Libro de Artista/objeto "1+1+1=1"*. Recuperado de <http://conchajerez.net/pieces/artists-books/artists-books-objets/libro-de-artista-objeto-1111-1978/>
- Figura 33. Jerez, Concha (1980). *Objeto cotidiano invertido I*. Recuperado de <http://conchajerez.net/pieces/artists-books/artists-books-objets/libro-de-artista-objetos-objetos-cotidianos-intervenidos/>
- Figura 34. Jerez, Concha (2016). *"A la Recherche des Utopies Perdues"*. Galerie Brigitte March. Stuttgart. Recuperado de <http://conchajerez.net/installations-1976-1990/installations/installations-2011-2020/>
- Figura 35. López Cuenca, Rogelio (2019). *La isla*. Recuperado de <https://www.lopezcuenca.com/las-islas/>
- Figura 36. Ferrer, Esther (1971-2014). *Autorretrato Aleatorio*. Recuperado de <https://atlasiv.com/2017/06/13/microhistorias-paris-esther-ferrer-francoise-janicot-nil-yalter/>
- Figura 37. del Rivero, Elena (2016). *La perfecta casada*. Recuperado de <https://www.descubrirelarte.es/2016/05/21/elena-del-rivero-la-artista-como-corresponsal-o-la-poetica-de-lo-cotidiano.html>
- Figura 38. Garrido, Cristina (2012-2017). *Paintings for the wallets*. Recuperado de <https://cristina-garrido.com/Paintings-for-Wallets-2012-2017>
- Figura 39. de Miguel, Regina (2018). *But reality has no synonyms / with Lucrecia Dalt*. Instalación Interactiva. Recuperado de <http://www.reginademiguel.net/But-reality-has-no-synonyms-with-Lucrecia-Dalt>
- Figura 40. Prieto, Wilfredo. (1999). *Discurso*. Recuperado de <https://artisticulturaltheory.com/2017/06/13/contenido-destacado-3/>

- Figura 41. Blake, Jorge (2018). *Capítulo XLVI: Diez situaciones poéticas*. Recuperado de <http://www.mendezblake.com/obra>

- Figura 42. Hernández, Secundino (2011). *Wimbledon*. Recuperado de <http://www.archivodecreadores.es/creadores/secundino-hernandez-2010>

- Figura 43. Uslé, Vicky (2016). *Flores que se abren*. Recuperado de <https://vickyusle.com/es/selected-works/33>

- Figura 44. Molinos Gordo, Asunción (2014). *Dumping*. Recuperado de <https://www.e-flux.com/announcements/254424/asuncin-molinos-gordoaccumulation-by-dispossession/>

- Figura 45. San Martín, M<sup>a</sup> Verónica (2015). *Indignity & Resistance in the foothills of the andes*. Recuperado de [https://brooklyn.org/archive/index.php/Detail/Object/Show/object\\_id/1519](https://brooklyn.org/archive/index.php/Detail/Object/Show/object_id/1519)

- Figura 46. Szamosi, Sofía (2018). *OCIAL ME: Sofia Szamosi's Social Media Box Set*. Recuperado de <https://www.sofiaszamosi.net/6123807-social-me-sofia-szamosi-s-social-media-box-set>

- Figura 47. Carrió, Pep (2009). *Diario Visual*. Recuperado de [http://www.cuadernistas.com/2012/12/diario-visual-2009\\_10.html?m=1](http://www.cuadernistas.com/2012/12/diario-visual-2009_10.html?m=1)

- Figura 48. Ferrer, Isidro (s.f.) *Los cuadernos*. Recuperado de <https://museo.abc.es/exposiciones/2014/02/pensar-con-las-manos-2/16521>

- Figura 49. Boldrini, Víctor y Sanchez, America (2016). *Postales por avión*. Recuperado de <https://www.losandes.com.ar/article/victor-boldrini-y-america-sanchez-disenar-una-amistad>

- Figura 50. Equisoain, Roberto (2019). *EL libro Rojo*. Recuperado de <https://robertoequisoain.com/>

- Figura 51. Quintanar, José (2019). *Un Paisaje Holandés*. Recuperado de <https://www.josejajaja.com/-un-paisaje-holands>

- Figura 52. B Hernández, Luis (2011). *Go Skateboarding MAG*. Recuperado de <https://www.luisbboy.com/GO-skateboarding-MAG>

- Figura 53. Arreaza, Julio (2019). *Collage*.

- Figura 54. Aguirre, Marta (s.f.). *La noche Duerme*. Recuperado de [http://www.martaaguirre.com/?page\\_id=781](http://www.martaaguirre.com/?page_id=781)

- Figura 55. Burtonwood, Tom (2013) *Orihon*. Recuperado de <https://www.tomburtonwood.com/pages/orihon.html>

- Figura 56. Fu, Colette (2017). *Tao Hua Yuan*. Recuperado de <https://www.colettefu.com/bigbook>

- Figura 57. Carrió, Pep y Ferrer, Isidro (2013). *Abierto todo el día*. Recuperado de <https://www.amazon.es/Abierto-Todo-El-Dia-Cuadernos/dp/8494039164>

- Figura 58. Marote, Alejandro (2015). *Abstract*. Recuperado de <https://efti.es/noticias/portable-photo-alejandro-marote>

- Figura 59. Grilo, Rubén (2011). *Powerpoint Karaoke*. Recuperado de <https://mordidadenoche.wordpress.com/tag/ruben-grilo/>

- Figura 60. Węgrzyn, Waldemar (2012). *Elektrobiblioteka*. Recuperado de <https://ebookfriendly.com/electrolibrary-video/>

- Figura 61. Valbuena, Pablo (2013) *Time Tilings*. Recuperado de <https://ztfnews.wordpress.com/tag/teselacion/>

- Figura 62. Lee, Han (2013). *WPD64: Wooden Pixel Display 64*. Recuperado de <https://vimeo.com/75616621>

- Figura 63. Buck Studio (2017). *Pixel Wall*. Recuperado de <https://california.ucla.tv/google-pixel-wall-2-us-ca.edu.tv>

- Figura 64, 65, 66, 67, 68. Arreaza, Julio (2018). *Tripofobia*, autopublicación.

## 6.3. GLOSARIO.

**Diseño:** Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos.

**Diseño gráfico:** actividad creativa y técnica que consiste en transmitir ideas por medio de imágenes o textos a través de múltiples soportes y diversas técnicas.

**Fotolibro:** obra con entidad propia, un libro en que las fotografías construyen el relato y responden al deseo del autor en expresarse mediante las fotos.

**Inteligencia Artificial, IA:** ciencia que estudia la inteligencia aplicada a las máquinas. Ciencias de la informática que a través de algoritmos se diseñan acciones para que las máquinas puedan desempeñar ciertas habilidades y capacidades similares a las del ser humano.

**Libro de artista:** obra de arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un artista plástico. En la actualidad, una forma de expresión, una simbiosis de múltiples combinaciones de distintos lenguajes, sistemas de comunicación en cualquier formato.

**Libro de ejemplar único:** engloba todo el libro como obra de arte de un solo ejemplar, único y normalmente firmado por el autor. Estos se pueden dividir en:

- Libro de artista original.
- Libro Objeto.
- Libro-Montaje.
- Libro Reciclado.

**Libro seriado:** obra seriada, (con un número de ejemplar, estos suelen ir de cinco a mil), están realizados por el artista en su mayor parte o en su totalidad, ayudado por las más diversas técnicas de reproducción, desde la repetición manual a la serigrafía, la litografía, el offset, la risografía, la electrografía, etc., pero siempre supervisadas por el artista.

**Rock-punk:** movimiento contracultural, rodeado por la música. Su principal medio de expresión son los conciertos y las publicaciones experimentales de bajo coste (fanzine). Surgió en la década de los 70 en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.

**Risografía:** sistema de impresión muy similar al de las fotocopiadoras. Se pueden imprimir en tintas planas y de bajo coste, ofreciendo colores vivos, ciertas imperfecciones en la uniformidad y el registro con un toque especial, recordando a la serigrafía.

**Underground:** movimiento, manifestación cultural o expresión artística que está a contracorriente de la tradición, el canon y la cultura social.

**Agradecimientos:** a mi director Laura de Miguel Álvarez, a mis padres y hermana, a Adrián y mis amigos por empujarme a finalizar esta aventura.

*19/09/2019.*

Presentado por: **Julio Arreaza González**

Directora: **Laura de Miguel Álvarez**

---

**Universidad Internacional de La Rioja**  
**Máster Universitario en Diseño Gráfico Digital**

**TRABAJO FINAL DE MÁSTER**

*19.09.2019*