

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

ESPEJO DE MEDIA NOCHE

LIBRO DE ARTISTA-GRAFICO.

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO
DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES.

PRESENTA.

GUILLERMO CARRERA GUTIERREZ.

FALLA DE ORIGEN

MEXICO DF. 1995

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatorias:

Quiero agradecer a dos personas a quienes con
su esfuerzo y dedicación llegué a este trabajo:
Basilia Marin (abuelita) y Micaela Carrera M.
(tía).

a Jennifer por su ayuda brindada.

Y en especial a mi esposa, Blanca A. por todo
el esfuerzo y la gran ayuda que me dio para la
realización de este trabajo, por su motivación
y su cariño hacia a mí.

DIRECTOR DE TESIS
PROF. DANIEL MANZANO AGUILA

ASESOR DE TESIS
PROF. PEDRO ASCENCIO MATEOS

INDICE

Introducción	1
1. EL LIBRO DE ARTISTA	3
1.1. Antecedentes	3
1.2. "Los otros libros" de nuestro pasado histórico	3
1.3. El libro de arte	4
1.3.1. Que es un libro	4
1.4. ¿Qué es un libro de artista?	6
1.4.1. Características de los libros de artista	7
1.4.2. El libro de artista a partir de 1909	7
1.5. El libro de artista en México	10
1.5.1. Principales impulsores del libro de artista en México	11
1.5.2. Artistas y editoriales alternativas	12
1.6. Conclusión	14
Notas	15
2. NEZAHUALCOYOTL, REY POETA	16
2.1. El redescubrimiento de la literatura náhuatl	16
2.2. La antigua visión del mundo	17
2.3. Nezahualcōyotl. Poeta, arquitecto y sabio en las cosas divinas	18
2.3.1. El fin de su tiempo	20
2.3.2. Su obra	21
2.3.3. El lenguaje metafórico	25
2.4. Flores y cantos: lo único verdadero en la Tierra	26
2.5. Los significados de las serpientes en la época prehispánica	28
2.6. Conclusión	29
Notas	30
3. EL LIBRO DE ARTISTA "ESPEJO DE MEDIA NOCHE"	31
3.1. Descripción del libro-objeto Espejo de media noche	31
3.1.1. Materiales utilizados en la elaboración del libro-objeto	31

3.1.2. Técnicas utilizadas en la elaboración del libro-objeto	31
3.1.3. Manera de manipular el libro-objeto	32
3.2. Relación de los poemas de Nezahualcóyotl y las imágenes gráficas del libro-objeto Espejo de media noche	33
3.3. Proceso de elaboración del libro-objeto Espejo de media noche	33
Conclusiones generales	50
Bibliografía	51

INTRODUCCION

Antes de la llegada de los conquistadores existió una abundante producción poética y de elocuencia popular, atesorada en la memoria y transmitida de generación en generación.

Tres eran las formas de escritura de los pueblos de idioma náhuatl: la llamada pictográfica que se basa en la representación de las cosas, los glifos ideográficos que simbolizan ideas y una tercera conocida como fonética (estudia los sonidos y las articulaciones).

En los centros prehispánicos de educación los maestros explicaban las pinturas de los códices, haciendo que los estudiantes aprendieran de memoria sus comentarios y es así como esa forma de transmisión sistemática y oral pasaba de generación en generación.

Los códices o libros de pinturas, sus cantos divinos, los poemas de honda reflexión, las palabras de los ancianos, dan prueba de la existencia de esa antigua tradición que ha llegado hasta nosotros.

Con base a lo anterior la presente tesis aborda la elaboración de un libro de artista único titulado Espejo de media noche, en el que se conjugaron poemas de Nezahualcóyotl con obra gráfica de mi autoría.

El libro alternativo o libro de artista es una forma de lenguaje visual, los primeros aparecen universalmente con los movimientos futuristas, dada y surrealista. En México surge durante los años sesentas.

Es así como el primer capítulo narra el desarrollo histórico del libro de artista como disciplina plástica con carácter propio.

En el segundo capítulo debido a que se seleccionaron algunos poemas de Nezahualcōyotl para acompañar las imágenes gráficas, se dedicó este capítulo a la investigación de los diversos aspectos de la vida y obra del poeta. También habla sobre el significado de la serpiente en la época prehispánica.

En el tercer capítulo se documenta el proceso de elaboración del libro de artista Espejo de media noche. Se aborda también, la manera en que las imágenes gráficas tienen relación con los poemas de Nezahualcōyotl.

I. EL LIBRO DE ARTISTA.

1.1. Antecedentes.

Se remonta no sólo a épocas tan antiguas como los jeroglíficos de los pergaminos egipcios, a las tablillas cuneiformes de Babilonia, sino también a los interiores de las grutas donde los hombres primitivos crearon las primeras narrativas implícitas, y durante la época medieval los chinos transcribieron poemas y relatos en rollos y láminas; es así como históricamente los libros de artista han existido siempre.

Raúl Renan, dice que no sólo en el papel se encuentra la materia prima, sino que hay materiales distintos en la elaboración de los libros tales como: "las pieles de los animales salvajes que grababan las tribus nómadas, El Corán escrito por Mahoma sobre omoplatos de carnero, los libros indúes escritos sobre hojas de palmera, los libros cintas que hacían los antiguos egipcios cortando tiras de papiro, los libros de cera que inventaron los romanos". Antes de la creación de la imprenta el hombre hizo los "otros libros" que se pueden denominar prelibros.

1.2. "Los otros libros" de nuestro pasado histórico.

En la época prehispánica los sabios que hacían los códices, empleaban la tinta roja y negra de la sabiduría, así se conservaba y transmitía el conocimiento de las cosas. El material empleado era la piel de venado o papel amate formando unas tiras largas de 20 a 25 centímetros de ancho y de 100 a 125 centímetros de largo. Estas tiras se doblaban formando pliegues como hojas y eran leídos primero de un lado de la tira y después el otro.

Raúl Renan, señala que en México los libros prehispánicos o códices mexica, maya, mixteco o tlaxcalteca son dignos ejemplares del "otro libro".

Por otro lado Goldstein, dice que los libros artísticos han existido siempre ya que los primitivos eran auténticos artesanos de su tiempo. "El invento de la imprenta y la extensión gradual del alfabetismo convirtió al libro en el más destacado de los medios capaces de expresión narrativa, primacia que iba a conservar hasta la introducción del cine".¹

1.3. El libro de arte.

La principal diferencia entre un libro tradicional y un libro artístico, es que el primero se lee fácilmente o las páginas se asemejan unas a otras y no llaman la atención, en cuanto al libro artístico está hecho con inauditas posibilidades de materiales, es calidad e invención.

Richard Kostelanetz, al respecto nos comenta: "con el libro, usted puede ir de una página a otra, adelante atrás, tan rápidamente como puede ir de una página a la siguiente, el número de copias que pueden ser impresas es teóricamente ilimitado, por contraste un objeto de arte tradicional que es único, cuando múltiples impresiones aparecen en una edición cuyos números es limitado intencionalmente en el punto de producción".²

Esto hace posible hacer un libro único, limitado por un número determinado. El formato, el tamaño, las secuencias, las estructuras, irán de acuerdo a las necesidades y características de los materiales particulares del libro.

1.3.1. Que es un libro.

Un libro es una secuencia de espacios, cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente, el papel es utilizado como soporte del texto y las ilustraciones y no como sujeto comunicante de algo. Ulises Carrión en un ensayo "El arte nuevo de hacer libros", dice que el libro puede tener un carácter propio, no determinado por el contenido.

"Un libro puede ser el recipiente accidental de un texto cuya estructura es diferente al libro: son los libros de las librerías y las bibliotecas. Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra, esa forma: aquí empieza el nuevo arte de hacer libros".

En un libro nuevo las palabras escritas en él pueden ser del autor o ajenas, cada página es diferente, cada página es creada como un elemento individual de una estructura (el libro) en la que tiene una función particular que cumplir, las palabras están ahí para formar con otros signos una secuencia de espacios.

Existen otras categorías importantes de libros como son: "el libro objeto único", de pequeñas series manualmente controladas y la edición autoimpresa de autor artista, aquellos que pueden reproducirse mecánicamente en ediciones de 500 ó más, con un potencial ilimitado de reedición y distribución mundial.

Los trabajos únicos podrían incluir el libro de apuntes, diario visual, libro autobiográfico, libros de poemas de diferentes autores acompañados de imágenes gráficas.

Los libros de auto edición están hechos de materiales baratos, los medios de producción son el estencil o el mimeógrafo, el offset y la fotocopiadora. Los libros de artista de pequeña escala son de fácil transportación, así se pueden mandar por correspondencia. Asimismo, no está considerada su venta dentro del círculo comercial por las técnicas tradicionales. Además de los ya mencionados también están: los marginales, los de empresas privadas, los efímeros, los únicos, los colectivos y los individuales. Se pueden considerar aquellos que contengan obra gráfica y fotografía como: carpetas, bolsas, cajas y sobres.

Gotthein, señala que libros de artistas han existido siempre, pero debemos mencionar, que de lo que se trata aquí, es del empleo que de éstos han hecho del presente siglo, produciendo libros que escapan de la clasificación tradicional de las artes visuales, algunos ni siquiera tienen forma de libro. Se valen de la fotografía, la gráfica, en fin son obras de carácter multidisciplinario.

1.4. ¿Qué es un libro de artista?

Un libro de artista es una obra que explora infinitas posibilidades artísticas que tienen diferente formato, distintas encuadernaciones, son hechos con diferentes materiales a veces de deshecho o con sus colores naturales y texturas, los materiales sencillos y baratos a veces le dan un carácter de efímero.

Lo mejor de estos trabajos: palabras, imágenes, colores, notas y quietudes se vuelven en organismos plásticos que juegan a través de las páginas en una secuencia lineal variable.

Su importancia descansa en la formulación de una nueva literatura perceptiva cuyo contenido altera el concepto del autor, y es así como mujeres en gran número empezaron a hacer libros, por la adaptación de lo narrativo y lo concerniente a los diarios.

El libro es una estructura más que una forma, generalmente únicos, donde el productor (artista plástico) arma una secuencia de espacios estrictamente programados. Por ser únicos, aunque tenga varias copias, su forma de reproducción no es industrial sino manual.

La actividad fue espontánea en todo el mundo. En Norteamérica trabajan con la inclusión de los centros de fotocopiado. En Europa y Latinoamérica tienen sellos y mimeógrafos.

A algunos libros contienen sólo palabras, otros ilustraciones, la mayoría - combina las dos cosas. El contenido tiene una gama que va desde lo filosófico a lo erótico, de lo sociológico a lo personal, de lo serio a lo caprichoso, - se trata pues de libros hechos por artistas. Joan Lyons, nos comenta: "esta - antología entonces es la primera en echar una mirada al territorio. ¿Cuáles - son los orígenes, atributos y potencial de los libros artísticos? ¿Cuáles son los precedentes históricos? ¿Cuáles son los resultados de su escritura? -- ¿Quién está haciéndolos y publicándolos? ¿Dónde hay colecciones y dónde pue - den existir las fuentes?".

1.4.1. Características de los libros de artista.

Existe una inmensa variedad, tanto en forma como en contenido de obras - que se consideran libros de artistas. Para esto se tiene que entender que el concepto de libro está liberado de un formato determinado, y que sólo el ar - tista que produce un libro se encuentra en libertad para elegir una forma - cualquiera. Cuales sean los límites, habrá de ser decidido por el individuo. Al respecto Barbara Tannenbaum, opina que: "tactibilidad, pequeña escala, por - tabilidad, serialización, dirección y memoria son rasgos formales comunes de los libros de artistas o libros artísticos indudablemente estas no son las ú - nicas características posibles, pero si constituyen una ayuda para definir el medio y las maneras en que un libro se distingue de una pintura o escultura".

El entusiasmo con que los artistas han adoptado este nuevo medio con vira - lidad e imaginación, le ha dado a los libros el sentido de magia e invención: un rollo o una cajita pueden ser los ejemplos modernos y originales.

1.4.2. El libro de artista a partir de 1909.

En el presente siglo se parte desde que los futuristas lanzan su manifiesto de Fífaró, el cual consistía totalmente en palabras y tenían el aspecto de cualquier otro artículo de periódico, Marinetti utilizó la página como espacio artístico por primera vez.

"El éxito primario de los futuristas consistió en su talento para hacer - conocer sus ideas valiéndose de carteles, hojillas, manifiestos, anuncios y - periódicos. A no mucho tardar, los futuristas estaban lanzando su propia pu - blicidad en la forma de una revista titulada La Cerba". En 1910 los artistas rusos se encontraban diseñando el pequeño formato del libro, los futuristas - lograron llegar a un público no artístico, logrando cambiar el arte y la cui - tura en todo Europa y Rusia.

Las ideas futuristas llegaron a Rusia, Inglaterra y toda Europa gracias a los ferrocarriles y servicios postales a través de los cuales los artistas - eludían el sistema de galerías comunicándose con personas ajenas al mundo ar - tístico y hacerlo de una forma económica, políticamente libre y visualmente - efectiva.

En la década de los treinta's los surrealistas publicaban revistas que se distribuían al público artístico en general, se proponían explorar todos los medios posibles de la nueva tecnología como; la fotografía, película, graba - ción con el fin de llevar el arte a un público más amplio. Las revistas como Minotauro, publicada en París, editada por Bretón, describían la obra escrita y visual de los surrealistas.

Todos los especialistas en el tema coinciden en mencionar, como un antecede - dente directo de los artistas la obra de Marcel Duchamp. "Marcel Duchamp auto - publicó en 1934 un libro (en realidad una caja) titulado La Mariée mise à nu par ses célibataires, mem, en una edición de 300 ejemplares, la caja verde - conforme se le conoce está compuesta de aproximadamente 100 páginas, piezas - de papel sin encuadernar, producidas para que aparezcan exactamente como las notas para el "cristal grande". En reversos de sobres, trocitos de papel per - gamino, fotografías, partituras musicales, diagramas, es decir, cualquier ma - terial que pasó por las manos de Duchamp en el proceso de crear esta obra de arte".

La segunda guerra mundial desplazó a los artistas de París a Nueva York, donde Charles Henry Ford publica su trabajo en la revista View que funcionó entre 1940 a 1947. Esto sirvió también para perfeccionar la tecnología de impresión offset. Después terminada la guerra proporcionó a los artistas un medio nuevo para explorar.

Dieter Rot, encabezó el resurgimiento postbélico de las publicaciones de artistas por medio de libros-objeto. "Entre 1954 y 1957, Rot preparó Kinderbuch (libro para niños) obra con impresión de tipo a distintas planchas, compuesto de 23 páginas y de formas geométricas y cortado en dados que iba destinado para la diversión de los niños". Este artista exploró todos los aspectos del libro, desde su papel e impresión a la destrucción de la forma. Rot coleccionó y recortó libros y revistas alemanas, las humedeció en agua, gelatinas y especias, encuadernando esta literatura en tripa de embutido.

Durante la década cincuenta y siguiente, diversos artistas especialmente los del grupo Fluxus, influenciados por John Cage, trabajaron en Europa, Japón y Estados Unidos emprendieron con gran actividad la tarea de elaborar libros de artista utilizando impresión barata para producir manifiestos, tarjetas postales, posters y libros. La editorial Something Else Press tuvo gran triunfo en lanzar obras de artistas contemporáneos al mercado durante la década de los sesenta's clasificando la noción del libro de artista y satisfaciendo el deseo de los artistas de reanular el formato del libro. Los libros fueron distribuidos en las librerías de la 8th Street de Nueva York, la editorial fue fundada por Dick Higgins en 1965 y publicó obras de Robert Rauschenberg, Ray Johnson, John Cage.

"Cuando Grape fruit de Yoko Ono, fue publicada por Simon Shuster en 1964, millares de ejemplares del libro de esta artista fueron consumidos, se publicó simultáneamente en Occidente y Japón constituyendo un éxito fulminante en todo el mundo. Jamás había sido el libro de un artista tan ansiosamente leído por el público desde que las teorías futuristas se extendieron en todo el mundo".¹⁰

En 1965, Ray Johnson funda el Mail Art y en 1968 la "New York Correspondence", la cual consistía en avisar a los artistas de todo el mundo para que mandaran obra a otros por medio del correo, posiblemente la más grande innovación de los libros artísticos en su yuxtaposición de imágenes y palabras en una página. Algunas de ellas son simples, otras marcadamente complejas, algunas reflejan dirección en hechura de libros, otros únicamente exploración, hay usualmente una relación directa entre lenguaje e imagen, una ilustra a la otra muy frecuentemente.

En 1977 la Documenta VIII de Kassel presentó una amplia exposición que giraba en torno al libro como vehículo de expresión artística, artistas de todo el mundo tomaron parte en ella, entre ellos estaba Kiefer que marcaría el rumbo que habría de seguir el arte en el que la pintura y el libro deben ser socios con los mismos derechos. Los libros de Kiefer todos ejemplares únicos hacen referencia a la pintura, suelen ser páginas dobles de fotos o material manuscritos, repintadas con colores al óleo, collas.

Shelley Raice, señala que existen libros de artistas que utilizan una narrativa semejante al cómic, es decir, una relación directa entre la imagen y el texto, los libros artísticos no son un movimiento, no tienen programa, esto es un género abierto a muchas clases de artistas con diferentes estilos y propósitos y así probablemente en el futuro venidero será simplemente absorbido en la corriente principal y habrá algunas cosas, lo cual los artistas hacen con materia por supuesto cada una a su propia manera. En cuanto a calidad, existen buenos y malos, con líneas que van de lo divertido a lo estafalario; las posibilidades políticas apenas se entrevén.

1.5. El libro de artista en México.

Los otros libros cobran auge en México en el período que los críticos circunscriben entre 1976 y 1983. Lo han llamado la "edad de oro" por que es en este período cuando florece este fenómeno editorial con todas sus consecuencias. Hanse revistas, periódicos y diarios, panfletos, volantes y ediciones de autor.

El libro de artista tiene antecedentes sociopolíticos con el movimiento estudiantil de 1968, usando la máquina de escribir y el mimeógrafo. La memoria del movimiento estudiantil de 1968 está registrada en hojas mimeografiadas, y que en esa labor reporteril editorial se forjaron periodistas, escritores e impresores.

Kartofel y Marín enfatizan la importancia de este año 1968: "debemos reflexionar acerca de las causas, encontrando en el 68 una situación de orden mundial, en la cual los libros son un detonante, un medio emergente de crisis política".

1.5.1. Principales impulsores del libro de artista en México.

Raúl Renán menciona a Elena Jordana, Marcos Kurtycs y Felipe Ehrenberg como los principales impulsores de este movimiento en México.

Elena Jordana nació en Argentina, imprimió desde los 15 años de edad un cancionero popular con melodías de España y América Latina, los materiales que utilizaba fueron papel de estraza, papel corvado y el mimeógrafo con lo cual edita una colección de 50 títulos. Cuando ella vivía en Nueva York conoció a Nicanor Parra, de ese encuentro surge la necesidad de editar un libro y así con sellos de goma y el mimeógrafo nace el mendrugo.

Marcos Kurtycs, el hombre libro, ingeniero constructor, nacido en Polonia hace contacto con México al contraer nupcias con una dama mexicana, con una sensibilidad permiten calificarlo como la persona ideal para un trabajo editorial en el Fondo de Cultura Económica, donde encuentra el cauce que habrá de seguir su vida. Su inquietud y su imaginación infinita lo conducen a creaciones inuitadas, como el regalo que le hace a su amigo envolviéndole el cuerpo con pliegos de papel aluminio y con el molde producir una escultura efímera. "Marcos Kurtycs fue artista de triple cauce: plástico, gráfico e impresor. De sus libros que unas veces difunden sus ideas mediante fábulas escritas e ilustradas por él presentan la concepción plástica de un libro único y el efímero mediante un acto histriónico".

Por su parte, Felipe Ehrenberg ha sido gran impresor de la pequeña prensa a la que elevó a un nivel artesanal, Ehrenberg vive en Inglaterra de 1968 a 1974, funda Polígono un colectivo de arte en el cual conoce a Richard Kriesche con quien fundó Beau-libro. Beau Gest llega a publicar 153 títulos, todos artesanales. Ehrenberg regresa a México y construye su primer mimeógrafo de madera. "La figura de Ehrenberg pone en la mesa todos los ángulos del hombre imprenta novecentista quien fuera autor, ilustrador, impresor, formador y editor de sus obras. Además lleva a los extremos geográficos del país la enseñanza de la pequeña prensa utilizada como herramienta política y cultural"¹³. Son famosos sus actos de impresión masiva, más notable es su máquina portátil de imprimir, es autor del manual del editor con huaraches, publicado para quienes deseen aprender a imprimir sus propios libros. En 1976 en la Academia de San Carlos, produjo un ensamble con los alumnos de Ricardo Rocha llamado "Libro de las 24 horas", hecho con fotocopias. Hacia 1978 impartió conferencias, seminarios y talleres para artes visuales y diseño gráfico.

1.5.2. Artistas y editoriales alternativas.

Yani Pecanins, funda en 1977 junto con Gabriel Macotela la editorial independiente de COCINA EDICIONES, impresos en sistemas como el mimeógrafo, la fotocopia, tipografía, etc., publicando ediciones de tiraje limitado y ejemplares únicos. Esta misma autora junto con Armando Sáenz y Gabriel Macotela abren la librería EL ARCHIVERO, dedicada a promover, exhibir y vender libros de artista en la ciudad de México, así como organizando exposiciones en el D.F. y extranjero.

Entre 1977 y 78, SUMA presenta la primera publicación fotocopiada con imágenes urbanas, con cierto carácter narrativo, SUMA nació en 1976, a raíz de los cursos que Ehrenberg impartió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, estuvo integrado por Gabriel Macotela y Santiago Robledo entre otros.

La primera editorial que constituye las bases del movimiento editorial en México fue Máquina Eléctrica formada por: Carlos Isla, Francisco Hernández, - Guillermo Fernández, Miguel Flores Ramírez y Raúl Ronan, estos escritores buscaban un medio libre para su obra.

Actualmente sólo algunos artistas de los años 1976 a 1983, continúan de manera aislada produciendo libros de artista, tal es el caso de Yari Pecanins. Sin embargo surgen artistas jóvenes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas con una serie de propuestas interesantes, fruto de una intensa investigación, artistas como: Erika Soto, Elva Hernández, David Kmetz, Yovanna Villamil, Alejandro Pérez, Víctor M. Hernández, Patricia Casas, Pedro Ascencio, Jesús Ma.- Gutiérrez, Carolina Kerber, J. Antonio Yarza, Ingrid Reinhold, Daniel Manzano entre otros.

Libros de diferente manera así tenemos: libros objeto, propositivos, al-ternativos, con texto o sin él, con símbolos y signos, de diferente tamaño, - color, forma, con temas como: política, psicológicos, eróticos, sociales, culturales. Libros que comunican una experiencia personal, descubriendo posibilidades artísticas y comunicativas de la actualidad.

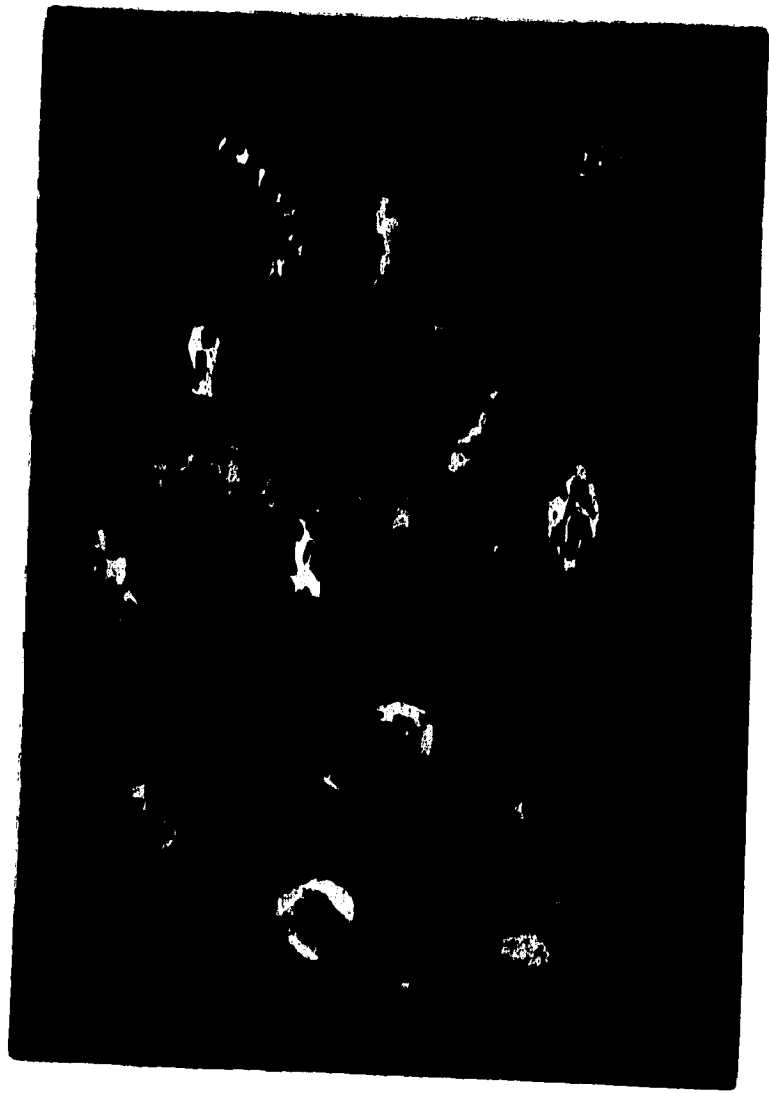
Los libros de artista expuestos en el Museo Nacional de la Estampa son de gran formato, con texto e imagen, la caja como soporte, los diarios, los ro-llos, libros con poemas, hechos de cera y con materiales orgánicos sobre pa-pel, etc. Cuyo resultado ha sido bastante aceptado por el espectador, que pocas veces tiene la oportunidad de estar en contacto con ellos, de tocarlos, - esto hace que el público se asombre, se interroque, que no sepa que contestar a veces, ya que está acostumbrado a mirar nada más en los museos.

1.6. Conclusión.

El libro de artista surge a principios de este siglo (1909) y son obras de carácter multidisciplinario, cumpliendo una función específica. A lo largo de este tiempo ha participado con el impulso de las diferentes épocas, es un medio de expresión de su tiempo. El libro de artista es un medio adecuado para dar un nuevo impulso al quehacer artístico, utilizando diferentes tipos de material, de acuerdo a cada necesidad del autor.

Notas.

- ¹ Raúl Renan.
Los otros libros: Distintas opciones en el trabajo editorial.
1988, p. 19.
- ² Howard Goldstein.
"Algunas reflexiones sobre el libro de artista".
Libros de artistas, 1982, p. 32.
- ³ Richard Kostelanetz.
Artist's Books: A critical Anthology and Sourcebook.
1985, p. 8.
- ⁴ Ulises Carrión.
"El arte nuevo de hacer libros".
revista plural, 1975, p. 1.
- ⁵ Joan Lyons.
Artist's Books: A critical Anthology and Sourcebook.
1985, p. 1.
- ⁶ Barbara Tannenbaum.
El medio es sólo una parte, pero una parte importantísima del mensaje, 1982, p. 18.
- ⁷ Martha Wilson.
"La página como espacio artístico"
Libros de artistas, 1982, p. 9.
- ⁸ Ibid, p. 6.
- ⁷ Ibid, p. 11.
- ¹⁰ Martha Wilson, op cit, p. 13.
- ¹¹ Graciela Kartofel y Manuel Marín.
Ediciones de y en artes visuales, lo formal y lo alternativo. 1992, p. 51.
- ¹² Raúl Renan, op cit, p. 35.
- ¹³ Ibid, p. 36.

2. NEZAHUALCOYOTL, REY Y POETA.

2.1 El redescubrimiento de la literatura náhuatl.

A principios del siglo XVI, se establecen en el Valle de México, con diferente tiempo pueblos de habla o lengua náhuatl o mexicana, que heredan ideas y tradiciones toltecas, sobresaliendo los aztecas o mexicas por su grandeza militar y económica. Había otros pueblos como Tlacopan y Tezcoco, otros también que eran enemigos de los aztecas como los tlaxcaltecas y huexotzincas.

Hace aproximadamente un siglo que se empiezan a estudiar los códices y textos, han abierto el campo a una comprensión más amplia y profunda, en particular el estudio del arte y la literatura. Es así como los primeros descubridores como Motolinía, Sahagún y Durán entre otros, nos dicen que hubo entre los pueblos nahuas grandes conocimientos de: arquitectura, una gran organización social, política y religiosa, invención de escritura y calendario, un arte en la pintura de los códices, un comercio organizado.

"En las centurias siguientes hombres como Sigüenza y Góngora, Baturini y Clavijero redescubrieron y al menos en parte estudiaron algunos de los viejos textos, pero por circunstancias adversas no lograron darlos a conocer en su forma original ni menos aún publicar traducción alguna de ellos. Así puede explicarse por que el estudio y la nueva presentación de la literatura náhuatl se inició hace relativamente tan poco tiempo".

El punto de partida es el hallazgo de José María Vigil, en la Biblioteca Nacional de México, donde encuentra entre libros amontonados el código o manuscrito conocido como colección de cantares mexicanos. Francisco del Paso y Troncoso hizo en 1905-1907 una edición facsimilar que contiene los dos códices Matritenses, es quien abre este campo casi virgen para provecho de futuras generaciones.

En fecha más cercana destacando entre otros Angel María Garibay, quien - con un criterio hondamente humanista y a la vez científico ha dado a conocer no poco de lo que fue la riqueza literaria del mundo náhuatl, fue realizando con una constancia y laboriosidad sus ejemplares todos coincidentes con el tema de la literatura náhuatl.

"La contribución del padre Garibay para el conocimiento de la poesía de Nezahualcōyōtl es fundamental. En los romances de los señores de la Nueva España se encuentran veinticuatro poemas del señor de Tezcoco y en las traducciones del Ms. cantares mexicanos hay otros diez poemas también suyos, más - el "Canto a Nezahualcōyōtl". El padre Garibay tradujo treinta y cuatro de - los treinta y seis poemas que hasta ahora pueden atribuirse con certeza al poeta indio".¹

Miguel León-Portilla, comienza a colaborar con el Doctor Garibay, primero como alumno y muy pronto como investigador y traductor, que iría a encontrar perspectivas y profundizaciones en este dominio cultural, tradujo quince poemas o fragmentos de Nezahualcōyōtl.

2.2. La antigua visión del mundo.

Las doctrinas religiosas, la ciencia del calendario, podían preservarse y transmitirse a través de la tradición oral sistemática y la representación a base de glifos. Los antiguos textos hablan ya de la presencia de sabios y sacerdotes, custodios de la tradición y poseedores de las tintas negra y roja con la que escribían en sus libros de pinturas, se tuvo desde entonces el medio para salvaguardar no sólo el recuerdo sino la continuidad de una cultura.

"Tardíos participantes en el proceso de creación cultural del México antiguo fueron los aztecas y otras naciones de igual lengua entre ellos los - tezcocanos y tlaxcaltecas".³

Los tezcocanos dirigidos por Xólotl llegan al lugar donde habrían de asentarse, a principios del siglo XIII. En poco tiempo hacen venir sabios y maestros de diversas regiones para aprender de ellos la forma de establecer ciudades y aprender las antiguas doctrinas, las artes y la escritura, gracias a esto Tezcoco llegaría a ser nuevo y extraordinario foco de cultura, vinculados con las tradiciones toltecas; parte de ello es la tradición espiritualista estrechamente ligada con Quetzalcóatl.

Por su parte los aztecas al ser los últimos en aparecer por la región de los lagos, sufrieron persecuciones de parte de quienes estaban ya establecidos, pero logran establecerse en el islote de Tenochtitlán hacia 1325, queda confirmado para ellos el poder de Huitzilopochtli. Los aztecas guiados por sus jefes como Izcóatl y Motecuhzoma, iba a convertirse en el pueblo del sol. Los sacrificios humanos son los objetivos principales de la vida de aquel pueblo. Es así como muchos de sus poetas hicieron de la guerra tema principal de sus cantos.

Los nuevos pueblos habían asimilado las costumbres milenarias, pero al hacerlas suyas le dan sentidos distintos.

2.3. Nezahualcóyotl.

Poeta, arquitecto y sabio en las cosas divinas.

(1-Conejo-1402-6Pedernal, 1472)

Nació en Tezcoco en el año 1-Conejo, 1402, situada al noreste del Valle de México y al borde del gran lago, su nombre significa coyote hambriento o ayunado, era hijo de Ixtlilxóchitl, el viejo y Matlalcohuatzin. Entre los seis y ocho años fue separado de su madre, para así iniciar la severa educación destinada a la nobleza en el Calmécac, teniendo entre sus maestros a Huitzilihuitzin, que era en su tiempo un gran filósofo, quien además sería un aliado leal en época de adversidades.

Comenzaban en ese tiempo los problemas de Ixtlilxóchitl, con Tezozómoc señor de Azcapotzalco ya que creía tener derecho al señorío de Tezcoco, por ser nieto de Xólotl, la guerra se enardecía cada vez más, y así en 1414 Ixtlilxóchitl determinó nombrar a Nezahualcóyotl príncipe heredero.

En 1418 cuando contaba con dieciseis años de edad, vió morir a su padre - asesinado por las gentes de Tezozómoc, la muerte de su padre sería el comienzo de una serie de desgracias, persecuciones y peligros, comienza entonces para Nezahualcóyotl una larga lucha que durara diecisiete años, moviéndose continuamente de uno a otro de los señoríos vecinos.

"Ganandose el favor de los señores de varios estados vecinos, entre ellos los de Huexotzinco y Tlaxcala y sobre todo el de sus parientes por línea materna, o sea de los aztecas que también iniciaban entonces su lucha contra los de Azcapotzalco. Nezahualcóyotl, pudo coronarse en 1431 y dos años más tarde establecerse de manera definitiva en Tezcoco con el apoyo y la alianza de México - Tenochtitlán".⁴

En toda la extensión de Tezcoco, Nezahualcóyotl puso orden, dividió a la capital en seis parcialidades y distribuyó por barrios los diferentes oficios: plateros y aurífices en uno, pintores en otro, etc., los tribunales y jueces de Tezcoco eran tan respetados que de Tenochtitlán remitían muchos pleitos para que allí se determinasen y sentenciaran, promulgó una serie de leyes que dejan entrever su sabiduría y profundo sentido de justicia.

Su largo reinado de más de cuarenta años serían una época de esplendor en la que florecen extraordinariamente las artes y la cultura. Nezahualcóyotl, edificó palacios, templos, jardines botánicos y zoológicos. "Fue consejero de los reyes aztecas y como arquitecto extraordinario dirigió la construcción de calzadas, las obras de introducción del agua a México, la edificación de los diques o alharradas para aislar las aguas saladas de los lagos e impedir inundaciones".⁵

Según parece en su vida personal, se apartó del culto a los dioses de la religión oficial y se opuso hasta donde fue posible, al rito de los sacrificios humanos.

Tomó por esposa a Azcalxochitzin, perteneciente a la nobleza mexicana, que a la vez estaba comprometida en matrimonio con Cuaucauhtzin, quien es mandado a pelear contra los tlaxcaltecas, metiéndolo a lo más peligroso de la batalla de manera que no volviese con vida y el matrimonio se celebró entre 1443 y 1444. Además, a él se atribuye haber intuido la presencia de un dios único.

2.3.1. El fin de su tiempo.

Setenta y un años vivió el sabio señor de Tezcoco y fue precisamente al sentir ya cerca su muerte, cuando dió a conocer su determinación de ser sucedido por su hijo Nezahualpilli, que contaba entonces con siete años de edad.

En 1472 cayó por primera vez enfermo, a causa de los muchos trabajos que había pasado para recobrar su reino, sin embargo su propia muerte no le atemorizaba, le angustiaba en cambio el futuro de los suyos, ya que presentía la destrucción y la muerte. Su descendiente el historiador Fernando de Alva Ixtlilxóchilli de quien se tiene más información acerca de Nezahualcóyotl y su tiempo, nos ha conservado las que parecen haber sido sus postreras palabras: "yo me hallo muy cercano a la muerte, en lugar de tristes lamentaciones cantaréis alegres cantos, mostrando en vuestros ánimos valor y esfuerzo para que las naciones que hemos sujetado y puesto debajo de nuestro imperio, por mi muerte no hallen flaqueza de ánimo en vuestras personas sino que entiendan que cualquiera de vosotros es sólo bastante para tenerlos sujetos...".

Dispuso también que para evitar la inquietud del reino dijeran que se había ido a descansar a tierras lejanas y que no volvería. La muerte de Nezahualcóyotl, ocurrió en el año 6-Pedernal en 1472, había sido un gobernante bien amado y su múltiple fama lo agrandecía y comenzaba a convertirlo en leyenda.

De esta manera acabó la vida de Nezahualcóyotl, que fue el más poderoso y venturoso príncipe del nuevo mundo, que aunque no pudo quitar del todo los sacrificios humanos, hizo que fueran nada más los prisioneros de guerra y esclavos.

Nezahualcóyotl se iba transformando lentamente en recuerdo, en historia y en leyenda, todo se iba fijando en las imágenes de los tlacuilos y en la memoria de los sabios pero resulta sorprendente que no hay información referente a su persona, no se sabe como era, si era alto o bajo, corpulento o delgado, más o menos moreno, gallardo o desgarrado, alegre o sañudo, como hablaba, sólo se sabe de sus acciones y su pensamiento.

2.3.2. Su obra.

La poesía náhuatl que conocemos pertenece al período previo a la conquista y los poemas más antiguos pueden remontarse a fines del siglo XIV. "Para comprender adecuadamente la función social del poeta en el mundo indígena debe recordarse, además que la educación que implicaba la composición de cantos -- que consistía básicamente en la interpretación de los libros pintados, que permitía el acceso a cuanto en ellos se guardaba: las relaciones históricas, los sistemas calendáricos y adivinatorios, las leyes, el aprendizaje de memoria de los cantares divinos estaba reservada a quienes estudiaban en el Calmécac".

El Calmécac era la escuela superior que dentro de extrema severidad, se transmitían las doctrinas y conocimientos más elevados, se enseñaban los himnos rituales y la interpretación de los libros pintados, era la escuela para los hijos de los nobles y los sacerdotes y allí se preparaban sacerdotes, sabios o conservadores de las tradiciones culturales y gobernantes.

Había otros cantores que componían cantares divinos y alabanzas de los dioses, estos estaban en los templos tenían sus salarios y se les llamaba cuicāpicque (componedores de cantos).

Los cuicapicque eran de dos clases: los de los templos que componían himnos a los dioses y los de las casas reales y nobles, que componían cantares profanos para celebrar ocasiones especiales, ambos debían estar por amor a su trabajo, pero además la obra debía ser anónima.

La noción individual de la creación artística, índice de la madurez de una cultura, estaba surgiendo en el mundo nahua. Y Nezahualcóyotl es el primer poeta que pertenece a la nueva etapa, la nota distintiva es su carácter personal, la originalidad de cada poeta, será el resultado de la proyección de sus peculiaridades espirituales y de las circunstancias en que surgen sus cantos.

Nezahualcóyotl es el que tiene más poemas, a él se le atribuyen treinta y seis de aproximadamente doscientos cantos o poemas. Era un creador de sistemas que fomentaban las actividades de historiadores, filósofos, artistas, poetas, cantores, artesanos, además Nezahualcóyotl debía brillar en las reuniones.

Nezahualcóyotl, es el único poeta que abarca la totalidad de la temática náhuatl: el tiempo o fugacidad de cuanto existe, la muerte inevitable, indagaciones sobre la naturaleza y la poesía, la relación del hombre con la divinidad, sus profecías, elogios a guerreros, pero no hay un sólo verso de amor o de erotismo, ni un rasgo de humor, ni de burlas.

Uno de sus primeros cantos parece ser el canto de la huida, que se refiere a las persecuciones que sufrió en su juventud, cuando contaba con veinticuatro años. "Muestra en efecto, una rebeldía desesperada sin la reflexión más honda que tienen otros poemas".

¿Es verdad que nos alegramos,
que vivimos sobre la tierra?
No es cierto que vivimos
y hemos venido a alegrarnos en la tierra.
Todos así somos monesterosos.
La amargura precide el destino
aquí, al lado de la gente.

Nezahualcōyotl, parece haber adivinado la destrucción de su mundo, cuando compone un canto dedicado al templo de Huitzilopochtli, en el año 1467.

En tal año como este (Coācatl),
se destruirá este templo que ahora se estrena,
¿quién se hallará presente?
¿será mi hijo o mi nieto?
Entonces irá a disminución la tierra
y se acabarán los señores
de suerte que el maquey pequeño y sin razón será talado,
los árboles aún pequeños darán frutos
y la tierra defectuosa siempre irá a menos....

La mayoría de sus cantos son reflexiones filosóficas o cantos de orfandad y angustia, José Luis Martínez nos dice que: "de varios recursos indirectos se sirve Nezahualcōyotl y en general los poetas nahuas, para anunciar al público quien es el autor de los cantos. Como habitualmente no los cantaban sus autores sino cantores profesionales, eran necesarios recursos supletorios de identificación. Empleabanse para ello alusiones o epítetos como:"

Yo soy Nezahualcōyotl,
soy el cantor,
soy papagayo de gran cabeza.

La vida le parece a Nezahualcōyotl, como los Tlacuilos que pintan las figuras para darles vida en los libros, y el dador de vida que actúa sobre los hombres para darles vida y al igual que los libros y los hombres van siendo consumidos por el tiempo.

Como una pintura
nos iremos borrando
como una flor
hemos de secarnos
sobre la tierra,
cual ropaje de plumas,
del quetzal, del zacuan
del azulejo, iremos pereciendo
iremos a su casa.

"Fortalecido el corazón, Nezahualcóyotl afirma haber descubierto el significado profundo de "flor y canto", expresión náhuatl del arte y el símbolo, para poder acercarse gracias a él, desde Tlaltipac (desde la tierra), a la realidad de "lo que está sobre nosotros y la región de los dioses y de los muertos".¹⁰

Cuatro líneas magistrales dan testimonio de su descubrimiento:

Por fin lo comprende mi corazón
escucho un canto
contemplo una flor...
¡Ojalá no se marchiten!

Es feliz porque puede disfrutar la belleza y la primavera de esta tierra, y él mismo lo dice, el corazón de quien ha descubierto flores y cantos ha nacido para cantar, tiene su casa en la primavera que nunca termina, puede en fin acercarse al misterio de los muertos.

El destino del hombre, después de la muerte le preocupaba mucho, los cantos que compuso dentro de esta corriente, expresan su angustia y pesimismo, casi sin imágenes y sólo con la insistencia de temas obsesivos: esta no es nuestra casa, no es verdadera nuestra vida en la tierra, sólo estamos aquí un breve momento, preguntándose: a donde hay que ir, o que sabiduría tomar para llegar a "donde la muerte no existe".

¿Adónde iremos
 donde la muerte no existe?
 Mas, ¿por esto viviré llorando?
 Que tu corazón se enderece:
 aquí nadie vivirá para siempre.
 Aún los príncipes a morir vinieron,
 hay incineramiento de gente.
 Que tu corazón se enderece:
 aquí nadie vivirá para siempre.

Afirma que nadie puede ser amigo del Dador de la vida, pero al mismo tiempo sostiene que es destino humano buscarlo. Sin embargo estos temas no son exclusivos de Nezahualcóyotl.

2.3.3. El lenguaje metafórico.

Las metáforas y epítetos empleados en la poesía náhuatl, son un recurso para la memorización y la atención, para evitar la repetición monótona y sobre todo, son la sustancia misma del lenguaje poético. Como nos comenta José Luis Martínez: "en las expresiones plásticas del arte indígena y particularmente en las pinturas de los códices y en los relieves escultóricos, es característica su capacidad de abstracción simbólica, mediante volúmenes, colores, figuras y posiciones, en la poesía náhuatl opera también el mismo procedimiento, mientras las expresiones plásticas determinan el uso de símbolos, las expresiones verbales permiten el juego más libre de un lenguaje alegórico y metafórico".

Es un juego mágico y de asociaciones, a continuación algunas características de las metáforas y epítetos de este lenguaje empleados por Nezahualcóyotl:

- El autor de la vida.
 - El Dador de la vida.
 - Aquel por quien vivimos.
 - El inventor de sí mismo.
 - El dueño del cerca y del junto.
- } la divinidad

- El ave garza azul.	}	El sol o Huitzilopochtli
- El águila.		
- La garza preciosa.		
- El colibrí.		
- Flores.	}	Poemas o cantos
- Sartal de flores.		
- El trébol.	}	La tierra
- Sitio de blancos sauces.	}	La ciudad de México
- Sitio de blancas juncias.		
- El papagayo de gran cabeza.	}	El poeta

Las ideas expuestas con base a estos poemas atribuidos a Nezahualcóyotl, constituyen un primer intento de comprensión de su pensamiento.

2.4. Flores y cantos: lo único verdadero en la tierra.

Las flores y los cantos son el camino para acercarse a Tloquē Nahuaque, - sólo así se puede vivir en la tierra, hay que aceptar su realidad. Tal parece que es la conclusión a que llegó Nezahualcóyotl.

"Dejando los dones innumerables y los sacrificios para el culto público y popular de los dioses, los Tlamatinime ensayan un nuevo método para encontrar la forma de decir "palabras verdaderas", sobre lo que "está por encima de nosotros".¹²

Los poetas afirmaron la realidad de la belleza de flores y cantos, como un camino para el conocimiento de lo verdadero y una fuente de alegría y amistad entre los hombres, algunos de ellos. Llegaron a esbozar una esperanza de supervivencia por la fama de sus cantos. Ya que gracias a la fama vivirían en la memoria de los hombres. La idea de que la poesía: "flor y canto" es algo que se escapa de algún modo a la destrucción final.

Así habla Nezahualcōyotl, en un breve poema que con fundamento puede atribuirsele:

No acabaran mis flores, no cesaran mis cantos
yo cantor los elevo:
se reparten, se esparcen...

Dice que sólo en la tierra se marchitan y amarillean, pero son elevadas - al más allá, a la dorada casa de plumas, es decir a donde mora la divinidad - que es el lugar de su origen.

En realidad la actitud de Nezahualcōyotl, fue la de volverse a la antigua doctrina tolteca, sin embargo no fueron ecos de un pensamiento antiguo, -- también supieron pensar por su cuenta con "flores y cantos".

Afirma este sentimiento en su poema "Deseo de persistencia":

Estoy desolado, ay, está desolado mi corazón;
yo soy poeta en la Ribera de las Nueve Corrientes
en la tierra del agua floreciente.
Oh mis amigos, sea ya el amortajamiento.
Dejare pintada una obra de arte,
soy poeta y mi canto vivirá en la tierra:
con mi canto seré recordado, oh mis oyentes,
me iré, me iré a desaparecer.

"Resumiendo ya los pensamientos, para los tlamatimime, la única forma de decir palabras verdaderas capaces de introducir raíz en el hombre, es por el camino de las flores y los cantos, o sea el simbolismo y la poesía".¹³

Señalan que la poesía tiene un origen divino: "viene de arriba", es por tanto un lenguaje en el que se establece el diálogo entre la divinidad y los hombres.

2.5. Los significados de las serpientes en la época prehispánica

La serpiente en la época prehispánica tiene gran importancia, se asociaba a muchas ideas y creencias, esto se refleja a través de las diversas manifestaciones que se hacen de dicho reptil, en los diferentes códices como el código Borbónico, Talleriano Remensis, Borgia, Laud, etc.

"El simbolismo de la serpiente, tal como lo podemos establecer por medio de los códices, es muy complejo, la investigación realizada en los códices comprendió el análisis de las ilustraciones con serpientes. Se clasificaron estas según las divisiones de sus cuerpos, sus colores, los diseños corporales y los rasgos de las cabezas".¹⁴

No reproducen fielmente a ninguna especie pues ni sus colores, ni sus diseños coinciden con los que se encuentran en el mundo natural; sin embargo un rasgo empleado frecuentemente en los dibujos son los crótalos lo cual permite saber que se trata de las víboras de cascabel.

Otras sierpes muestran rasgos ausentes en la naturaleza como plumas, cu-chillos y ojos celestes, todo ello indicativo de cierto simbolismo. "En los códices del grupo Borgia, a la serpiente se le representa frecuentemente con dos dioses: Tlazoltéotl y Tláloc".¹⁵ El nombre de la primera significa "diosa de la inmundicia" ya que se consideraba que al confesar los hombres sus pecados ante sus sacerdotes, la diosa se los "comía" y estos quedaban limpios, estaba asociada con las relaciones sexuales, pero también con la fecundidad en general y con la tierra. El segundo dios, como es bien sabido es el dios del agua.

Estaba asociada también a otros dioses como Mayahuel diosa del maguey, Xochiquetzal diosa de los tejedores, los pintores, plateros y otros oficios.

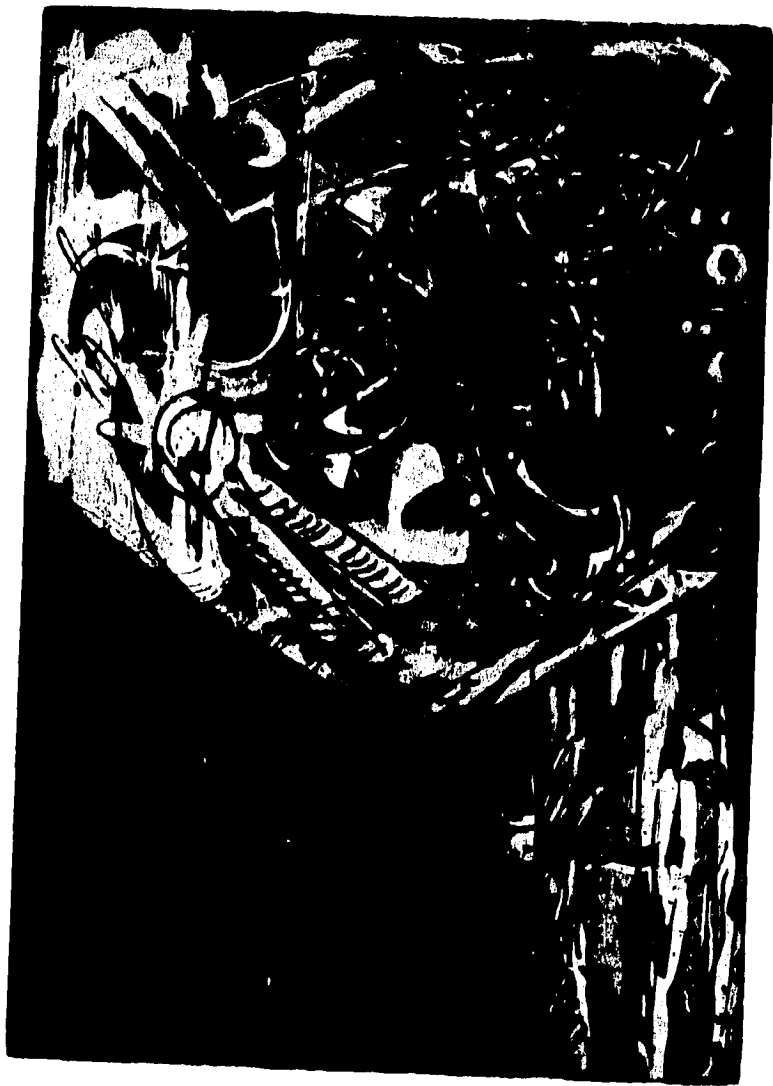
"A Ehécatl Quetzalcóatl, se le representa acompañado de la serpiente en varias ocasiones y esto se debe a dos razones: por el vínculo íntimo del dios con dicho reptil establecido por el propio nombre de Quetzalcóatl, el cual contiene la palabra cóatl que significa serpiente, y por la asociación de esta última con el autosacrificio".¹⁶

2.6. Conclusión.

En Nezahualcóyotl, se unían las aptitudes de manera excepcional del guerrero, el gobernante, el constructor, el sabio en las cosas divinas y el poeta, fue un hombre que trascendió a su tiempo por las indagaciones espirituales que formuló y por la organización administrativa y la estructura legal que le dió a la vida de su pueblo, además por las instituciones que estableció como fueron las escuelas, las academias de sabios y poetas, las colecciones de flora y fauna, el relato de su vida contradictoria y múltiple, es el resultado de testimonios históricos verosímiles, sin tratar tampoco de ocultar sus acciones injustificables, se vio influenciado por la cultura tolteca y las transformo en función de sus propias ideas. Lo característico de su poesía son meditaciones acerca de tres temas que son: la divinidad, el destino del hombre y la poesía misma. El pensamiento de la poesía religiosa de Nezahualcóyotl parte de la reflexión sobre el conocimiento humano, es el poeta y pensador más antiguo y la constancia del último esplendor de aquella cultura. Podemos pues, sentirlo tan legendario como cercano y propio, porque es una de nuestras estirpes.

Notas.

- ¹ Miguel León-Portilla.
Trece poetas del mundo azteca.
1984, p. 10.
- ² José Luis Martínez.
Nezahualcóyotl.
1992, p. 159.
- ³ Miguel León-Portilla, trece poetas...
op cit, p. 12.
- ⁴ Miguel León-Portilla.
op cit, p. 43.
- ⁵ Ibidem.
- ⁶ Miguel León-Portilla, trece poetas...
op cit, p. 46.
- ⁷ José Luis Martínez.
op cit, p. 99.
- ⁸ José Luis Martínez.
op cit, p. 104.
- ⁹ Ibid, p. 108.
- ¹⁰ Miguel León-Portilla, trece poetas...
op cit, p. 51.
- ¹¹ José Luis Martínez.
op cit, p. 124.
- ¹² Miguel León-Portilla.
op cit, p. 142.
- ¹³ Miguel León-Portilla.
Los antiguos mexicanos a través
de sus crónicas y cantares.
1988, p. 139.
- ¹⁴ Nelly Gutiérrez Solana R.
Las serpientes en el arte mexica.
1987, p. 29.
- ¹⁵ Ibidem.
- ¹⁶ Ibid, p. 34.

3. EL LIBRO DE ARTISTA. ESPEJO DE MEDIA NOCHE.

3.1. Descripción del libro-objeto.

Espejo de media noche.

Planteamiento: elaborar un libro-objeto único, conformado por 20 hojas, - es decir, 20 páginas. 9 páginas corresponden a 9 imágenes gráficas y las 8 - restantes contendrán 6 poemas de Nezahualcóyotl, elegidos para elaborar a - partir de ellos, el libro-objeto. Los poemas elegidos serán divididos en 2 - partes, es decir, un poema en 2 páginas. La página restante corresponde a tí- - tulos y créditos. El formato del libro es horizontal, las medidas son 90 X 60 - cms.

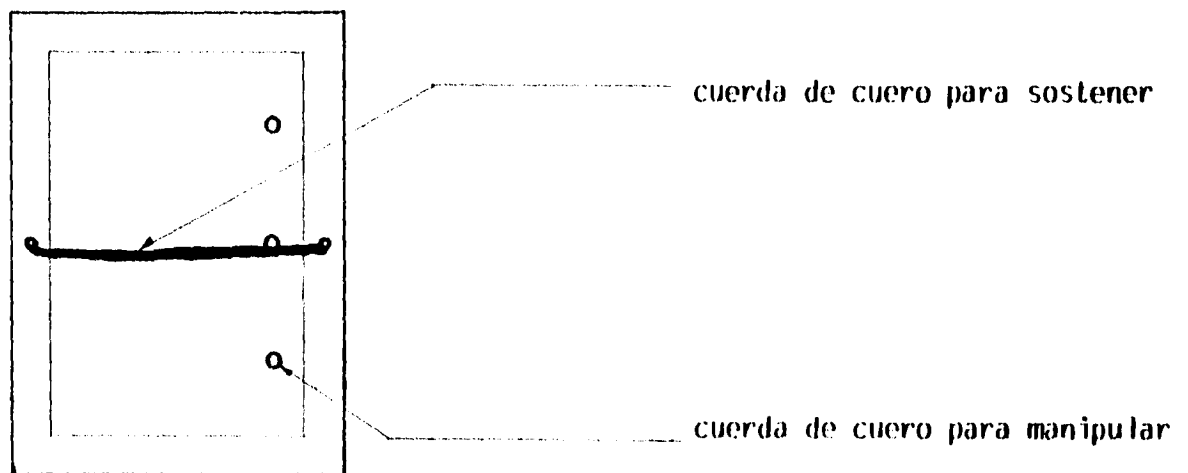
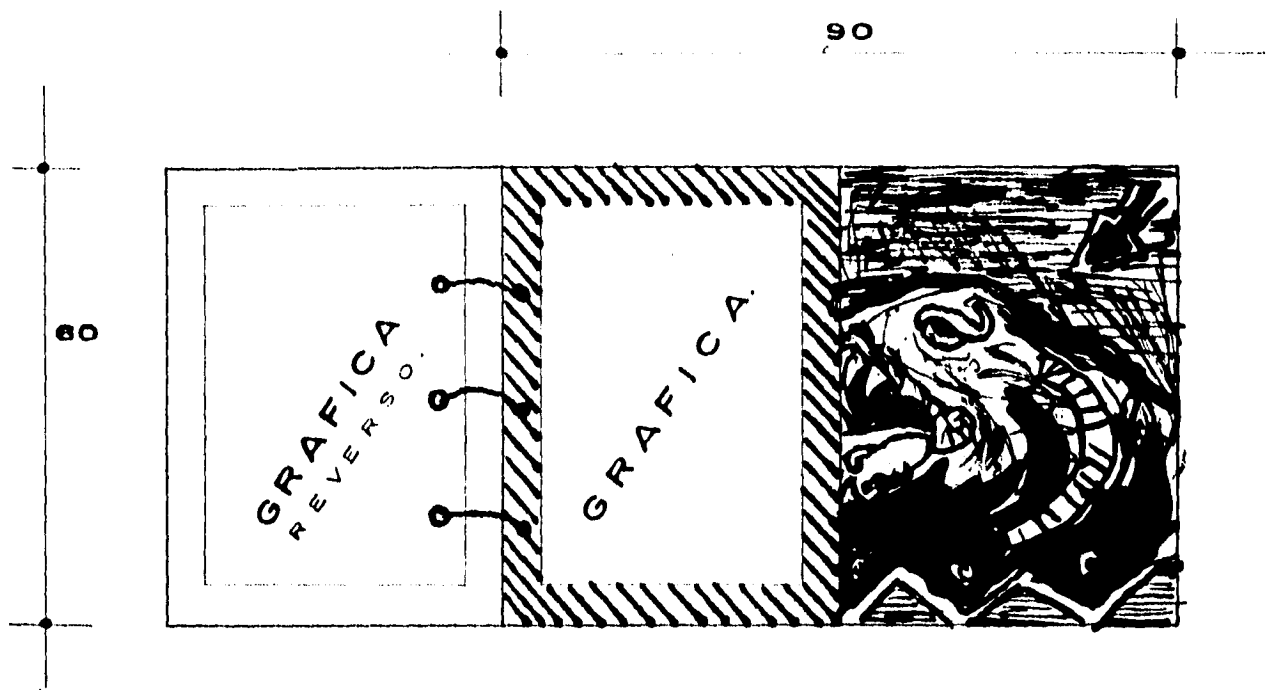
3.1.1. Materiales utilizados en la elaboración del libro-objeto.

Cada hoja está compuesta de una estampa impresa en papel de algodón, la - imagen gráfica junto con los poemas se realizarán en lámina negra de 33 X 48 - cms. Gráficas e imágenes irán en una caja de madera de pino de 6 y 12 mms. - que serán sujetadas por cintas de cuero atrás de la portada de cada lado, pa- - ra que al girarlas se junten gráfica con poesía y estas a la vez irán sujeta- - das también por una cuerda de cuero.

3.1.2. Técnicas utilizadas en la elaboración del libro-objeto.

Las páginas con imágenes gráficas fueron realizadas con la técnica de hue - cograbado, al aguafuerte y aquatinta, la tinta con que se imprimieron fue tin - ta negra.

En lo que respecta a las poesías de Nezahualcóyotl, se hicieron con cali - grafía transportadas en barniz blando y utilizando tinta roja. El formato de - las placas son verticales. Para las portadas del libro de artista se echo ma - no de la xilografía entintadas con chapopote para resaltar el título y la ima - gen que lleva.

3.1.3. Manera de manipular el libro-objeto.

El espectador puede levantar la imagen gráfica por un lado y la poesía - por el otro, esto va a hacer que se vayan alternando de diferente forma, es decir podrá ver una imagen con un determinado poema y cambiar al siguiente o el poema alternado con varias imágenes gráficas o si decide ver nada más las imágenes gráficas o los poemas, podrá hacerlo, es así como el espectador podrá manipular el libro-objeto.

3.2. Relación de los poemas de Nezahualcóyotl y las imágenes gráficas del libro-objeto Espejo de media noche.

En la poesía de Nezahualcóyotl, existen temas claves que nos permiten adentrarnos en ella. Estos temas son: el tiempo o fugacidad de cuanto existe, - la muerte inevitable, el más allá y la región de los descarnados, el enigma - del hombre frente al Dador de la vida. Estos al ser transportados a imágenes gráficas se transformaron en espacios, en muros que contienen fragmentos que de alguna manera nos remiten a la época prehispánica. Estos muros desolados - obedecen a una razón: en la poesía de Nezahualcóyotl se habla de la muerte, - la angustia, la soledad, es a veces un pensamiento metafísico, esto hace posi - ble crear las imágenes gráficas relacionadas con la noche, hacer un mundo de sombras, deshabitado, por lo que en las imágenes gráficas no hay personajes - que acompañen a estas sombras y muros.

Hay en este poeta una búsqueda, una angustia por el futuro, una nostal - gia de la muerte. Las imágenes gráficas que conforman el libro-objeto, poseen un tratamiento expresivo que va de lo abstracto a lo figurativo y en algunos casos son una mezcla de ambos. El elemento figurativo se halla atrapado en una atmósfera abstracta, irreal.

El punto en el que se unen las imágenes gráficas con las poesías está da - do por la atmósfera, en el que se recrean pequeños fragmentos relacionados - con el poeta.

Los poemas de Nezahualcóyotl, poseen muchísimas imágenes literarias, es decir, un sólo poema hubiera bastado para elaborar más imágenes de las que - conforman el libro, pero la propuesta fue elaborar 9 imágenes gráficas a par - tir de 6 poemas que no tienen que tener relación directa.

3.3 Proceso de elaboración del libro-objeto Espejo de media noche.

El primer paso para la elaboración del libro-objeto, fue la elección de los poemas que habrían de conformarlo son:

- 1.- CANTO DE LA HUIDA.
- 2.- ¿A DÓNDE IREMOS?
- 3.- EN TAL AÑO COMO ESTE...
- 4.- DESEO DE PERSEVERANCIA.
- 5.- ¡AY DE MI!...
- 6.- ¡ES OH PURO JADE!...

Después se procedió a la etapa de bocetaje de las imágenes gráficas correspondientes a los poemas.

A continuación se incluyen algunos de los bocetos que permitieron llegar a la imagen final.

CANTO DE LA HUIDA

DE NEZAHUALCOYOTL CUANDO ANDABA HUYENDO DEL SEÑOR DE AZCAPOTZALCO

En vano he nacido,
en vano he venido a salir
de la casa del dios a la Tierra,
¡yo soy monesteroso!
Ojalá en verdad no hubiera salido,
que de verdad no hubiera venido a la Tierra,
No lo digo yo, pero...
¿qué es lo que haré?,
¡oh príncipes que aquí habéis venido!
¿vivo frente al rostro de la gente?,
¿qué podrá ser?,
¡reflexiona!

¿Habré de erquirme sobre la Tierra?
¿Cuál es mi destino?,
yo soy monesteroso,
mi corazón padece,
tú eres apenas mi amigo
en la Tierra, aquí.

¿Cómo hay que vivir al lado de la gente?
¿Otra descendidamente,
vive, el que sostiene y eleva a los hombres?

¡Vive en paz,
pasa la vida en calma!
Me he doblegado,
sólo vivo con la cabeza inclinada
al lado de la gente.
Por esto me aflijo,
¡soy desdichado!,
he quedado abandonado
al lado de la gente en la Tierra.

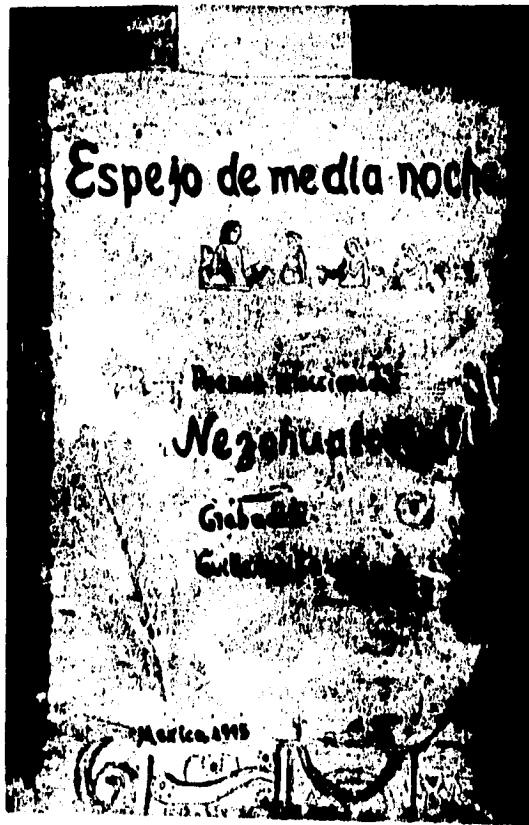
¿Cómo lo determina tu corazón,
Dador de la Vida?
¡Salga ya tu disgusto!
Extiende tu compasión,
estoy a tu lado, tú eres dios.
¿Acaso quieres darme la muerte?

¿Es verdad que nos alegramos,
que vivimos sobre la Tierra?
No es cierto que vivimos
y hemos venido a alegrarnos en la Tierra.

Todos así somos monesterosos,
La amargura predice el destino
aquí, al lado de la gente,

Que no se angustie mi corazón,
No reflexiones ya más,
Verdaderamente apenas
de mí mismo tengo compasión en la Tierra,

Ha venido a crecer la amargura,
junto a ti y a tu lado, Dador de la Vida,
Solamente yo busco,
recuerdo a nuestros amigos,
¿Acaso vendrán una vez más,
acaso volverán a vivir?
Sólo una vez perecemos,
sólo una vez aquí en la Tierra,
¡Que no sufran sus corazones!,
junto y al lado del Dador de la Vida,

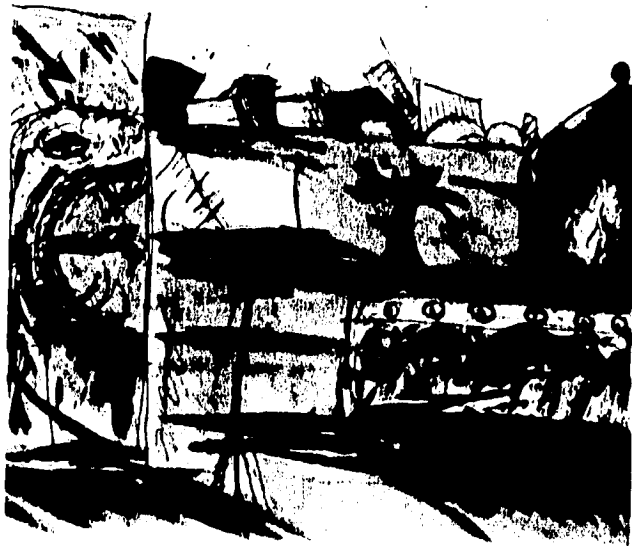
gráfica terminada

boceto

¿A DÓNDE IREMOS?...

¿A dónde iremos
donde la muerte no existe?
Mas ¿por esto viviré llorando?
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre,
Aun los príncipes a morir vinieron,
hay incineramiento de gente,
Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá para siempre.

boceto

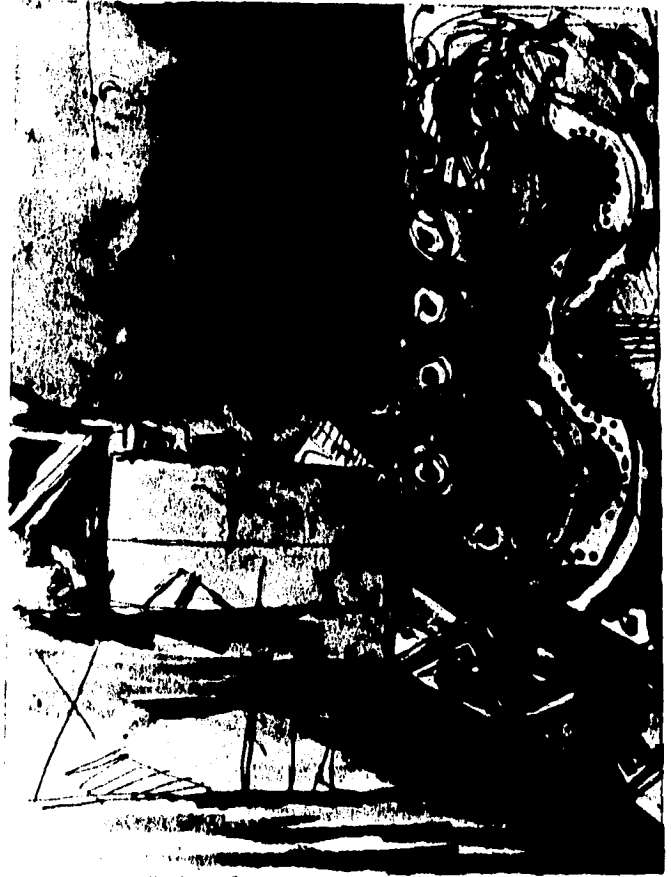
gráfico terminada

EN TAL AÑO COMO ESTE...

En tal año como éste (Ce ácatl),
se destruirá este templo que ahora se estrena,
¿quién se hallará presente?,
¿será mi hijo o mi nieto?
entonces irá a disminución la Tierra
y se acabarán los señores
de suerte que el maquey pequeño y sin razón será talado,
los árboles aún pequeños darán frutos
y la Tierra defectuosa siempre irá a menos;
entonces la malicia, deleites y sensualidad
estarán en su punto
y se darán a ellos desde su tierna edad hombres y mujeres,
y unos y otros se robarán las haciendas.
Sucederán cosas prodigiosas,
las aves hablarán
y en este tiempo llegará el árbol de la luz
y de la salud y el sustento.
Para librar a vuestros hijos de estos vicios y calamidades,
haced que desde niños se den a la virtud y trabajos.

gráfica terminada

boceto

DESEO DE PERSISTENCIA

Yo ave del agua floreciente duro en fiesta,
Soy un canto en el ancho cerco del agua,
anda mi corazón en la rívera de los hombres,
voy matizando mis flores,
con ellas se embriagan los príncipes,
Hay engañamiento.

Estoy desalado, ay, está desolado mi corazón;
yo soy poeta en la Ribera de las Nueve Corrientes,
en la tierra del agua floreciente.
Oh mis amigos, sea ya el amortajamiento.

Me pongo collar de redondos jades,
como soy poeta, éste es mi mérito,
reverberan los jades: yo me jacto de mi canto.
Embriaga mi corazón. ¡Que allá en la Tierra Florida
sea amortajado!

Cuando canto sufro en la Tierra,
yo soy poeta y de dentro me sale la tristeza.
Embriaga mi corazón. ¡Que allá en la Tierra Florida
sea amortajado!

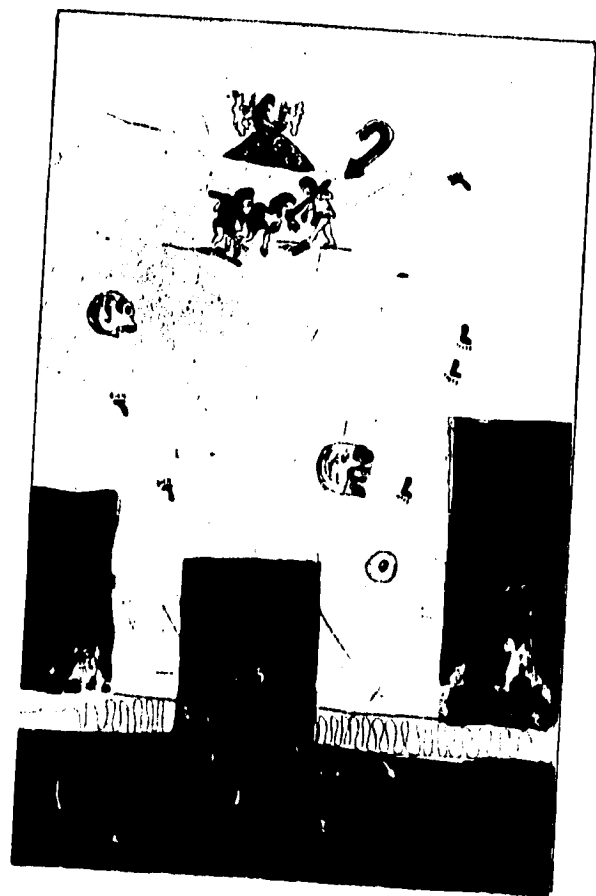
Dejaré pintada una obra de arte,
soy poeta y mi canto vivirá en la Tierra:
con mi canto seré recordado, oh mis oyentes,
me iré, me iré a desaparecer,
seré tendido en estera de amarillas plumas,
y llorarán por mí las ancianas,
escurrirá el Hauto mis huesos como florido leño
he de bajar al sepulcro, allá en la ribera de las tórtolas.

Ay, sufro, oyentes míos,
el dosel de plumas, cuando yo sea llevado,
allá en Tlapala se volverá humo.

Me iré, iré a desaparecer,
seré tendido en estera de plumas amarillas
y llorarán por mí las ancianas.

boceto

gráfica terminada

¡AY DE MÍ!...

¡Ay de mí:
sea así!
No tengo dicha en la Tierra
aquí.

¡Ah, de igual modo nací,
de igual modo fui hecho hombre!
¡Ah, sólo el desamparo
he venido a conocer
aquí en el mundo habitado!

¡Que haya aún trato mutuo
aquí, oh amigos míos:
solamente aquí en la Tierra!

Mañana o pasado,
como lo quiera el corazón
de aquel por quien todo vive,
nos hemos de ir a su casa,
¡oh amigos, démonos gusto!

gráfica terminada

gráfica terminada

¡ES UN PURO JADE!...

¡Es un puro jade,
un ancho plumaje
tu corazón, tu palabra,
oh padre nuestro!
¡Tú compadeces al hombre,
tú lo ves con piedad!...
¡Sólo por un brevísimo instante
está junto a ti y a tu lado!

Preciosas cual jade brotan
tus flores, oh por quien todo vive;
cual perfumadas flores se perfeccionan,
cual azules guacamayas abren sus corolas...
¡Sólo por un brevísimo instante
está junto a ti y a tu lado!

gráfica terminada

gráfica terminada

herramientas utilizadas

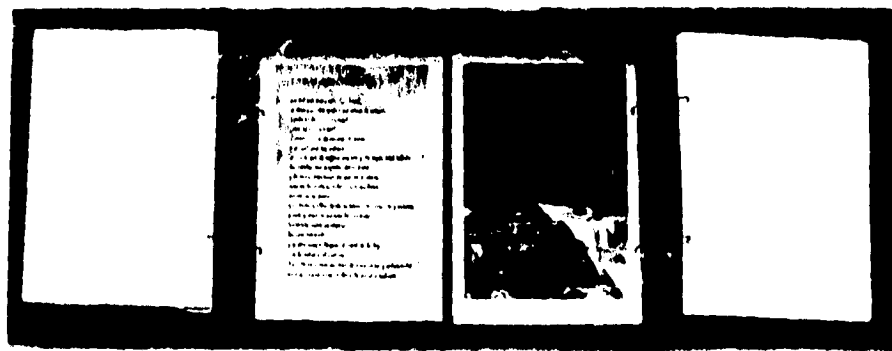
Siguió la documentación por medio de fotografías del resultado final de la imagen gráfica.

Cuando se tuvo toda la obra gráfica lista junto con los poemas, es decir, las páginas que conformarían el libro, se procedió a armar el objeto.

El papel en donde se imprimió la obra gráfica y los poemas fueron perforados y reforzados con refuerzos adhesivos para que al pasar de una página a otra no se maltrataran las perforaciones. Después se metieron las páginas en la cuerda de cuero a manera de sostén, para que el espectador las pueda girar, las cuerdas fueron pegadas con resistol y amarradas en un clavo de una pulgada para que no se venieran con el peso. El fondo de la caja está pintado de negro.

portada

libro terminado

CONCLUSIONES GENERALES

Existen dos vertientes principales en la producción de libros de artista tradicionales, a saber: el libro objeto único, de pequeñas series manualmente controladas, hechos con materiales diferentes y baratos, libros que tienen relación entre la imagen gráfica y el texto, que se apartan del formato convencional y la edición autoimpresa de autor-artista, de los cuales se hacen tirajes elevados, con un potencial ilimitado de reedición y distribución mundial.

Espejo de media noche es un libro de artista único, cuya característica es la de estar configurado a partir de la conjunción del huecograbado (grabado en metal) y la poesía, la relación que se genera entre los poemas de Nezahualcóyotl y la obra gráfica es a nivel de interpretación personal. La relación de los poemas con las imágenes gráficas está dado por la atmósfera, que nos crea un mundo de sombras relacionadas con la noche, un mundo deshabitado de muros con fragmentos prehispánicos.

El haber creado un libro de artista en mi caso, fue también abrirme múltiples posibilidades de labor artística y de investigación. El haber trabajado con la lámina negra fue de buenos resultados, ya que es un material que da distintas calidades de línea, textura y tonos, lo cual es a veces recomendable por lo económico.

Así se puede elaborar un libro de artista de grandes dimensiones en lo gráfico o como soporte del libro.

Al elegir los poemas de Nezahualcóyotl se llevó a cabo una investigación de su vida, los motivos y temas que abarcan su poesía y conocer el periodo de una cultura importante en México.

El trabajo en seminario para la titulación fue bueno, en la cuestión de tiempo y sobre todo el haber creado un libro de artista, también la asesoría en cuestiones técnicas del grabado fue buena, por todo esto considero que los seminarios deben seguirse dando para futuras personas que se interesen para su título en la carrera de Artes Visuales.

B I B L I O G R A F I A

Carrión, Ulises, "El nuevo arte de hacer libros", Artist's Books: A critical Anthology and Source book, Estados Unidos de Norteamérica, Visual Studies Workshop Press, 1985.

Goldstein, Howard, "Algunas reflexiones sobre el libro de artista", Libros de artistas, catálogo de la exposición Libros de Artistas, Madrid España, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1982.

Gutiérrez Solana, R. Nelly, "Las serpientes en el arte mexicana", 1ª Edición, México, UNAM, 1987.

Joan, Lyons, Artist's Books: A critical Anthology and Source book, Estados Unidos de Norteamérica, Gibbs, M. Smith, 1985.

Kartofel, Graciela, y Manuel Marín, Ediciones de y en artes visuales: lo formal y lo alternativo, México, UNAM, 1992, Colección Biblioteca del Editor.

León-Portilla, Miguel, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, 4ª Edición, México, F.C.E., 1988.

León-Portilla, Miguel, Trece poetas del mundo azteca, 3ª Edición, México, UNAM, 1984.

León-Portilla, Miguel, La filosofía náhuatl, 4ª Edición, México, UNAM, 1993.

Martínez, José Luis, Nezahualcóyotl, 1ª Edición, México, F.C.E., 1992.

Renan, Raúl, Los otros libros: distintas opciones en el trabajo editorial, México, UNAM, 1988, Colección del Editor.

Guillermo Carrera.